

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES**

**“CRAZYS DINNER”
Montaje Coreográfico de Danza Teatro
Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950**

**Yarlenys Hernández
8-889-578**

2021

Firma del Tribunal Examinador

DEDICATORIA

La presente tesis es dedicada a Dios por siempre ayudarme en cada paso que he dado, por nunca abandonarme en cada meta que tengo y darme siempre la agallas dedicación y fuerza para nunca darme por vencida a pesar de las críticas, de los tropiezos, pero siempre me ha ayudado a levantarme y ser más fuerte que nunca.

También le dedico este trabajo de grado a la persona que tanto me ha ayudado en cada etapa de mi vida, pues ella me dio la vida y me ha enseñado que a pesar de los problemas uno siempre debe llevar la cabeza en alto esa es mi madre Haydee Toribio, quien gracias a estas dos personas estoy aquí, exponiendo y dando siempre lo mejor de mí.

AGRADECIMIENTO

Mis agradecimientos son para Dios quien con su infinito amor y misericordia me ayuda en cada paso que doy, al igual que mi madre, pues me ha secado las lágrimas, limpiando las heridas y sobre todo me motiva a seguir adelante.

Le agradezco a mi profesora Julia Olivella por su inmensa dedicación, por brindarme las herramientas, la entrega, la disciplina y el amor, la pasión hacia la Danza gracias por creer en mí, y hacerme creer en mí cuando muchos no lo hicieron, más que una profesora es un ser humano dedicado, que se le nota su vocación por sus estudiantes y eso habla mucho de su persona y profesionalismo, nunca dejaré de agradecersele siempre que pueda.

Agradezco a todos los docentes que estuvieron en mi formación durante mis años de estudios y con ello aquellos que estuvieron, especialmente, apoyándome en la especialidad de Jazz, quienes me dieron las herramientas necesarias para crecer como artista y profesional en el arte de la danza.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
ÍNDICE GENERAL	v
ÍNDICE DE CUADROS	viii
ÍNDICE DE IMÁGENES	ix
INTRODUCCIÓN	1

Página

CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Tema de Investigación	4
1.2. Problema de Investigación	4
1.3. Justificación de la Investigación	7
1.4. Propósito de la investigación	8
1.5. Objetivos de la Investigación	8
1.5.1. Objetivos Generales	8
1.5.2. Objetivos Específicos	9
1.6. Cobertura	9
1.7. Cronograma de Actividades	10
1.8. Metodología	11

CAPÍTULO II.- MARCO CONCEPTUAL

2.1 Jazz	13
2.1.1. La Danza jazz	14
2.1.2. Los Elementos de la Danza Jazz	16
2.2. Danza Teatro	19
2.2.1. Desarrollo de la Danza Teatro	21
2.2.2. Elementos de la Danza Teatro	23
2.2.3. Evolución Danza Teatro con el jazz	27
2.2.4. El Estilo del Jazz en la Danza	28
2.3. El Jazz como herramienta en la danza y el teatro.	34
2.3.1. El Jazz como herramienta para el Montaje Coreográfico del Teatro Danza “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950	37
2.4. Historia y Origen Del Rock and Roll	38
2.4.1. El rock como la manifestación popular de las culturas urbanas	40
2.4.2. La Música en el Rock and Roll	42
2.4.3. El Baile en el Rock and Roll	44

2.4.4. El Rock and Roll como estilo y concepto para el desarrollo del Montaje Coreográfico del Teatro Danza “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950	47
2.2.5. Piezas musicales y sus exponentes para la producción y desarrollo del Montaje Coreográfico del Teatro Danza “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950	49

CAPÍTULO III.- PROCESO CREATIVO

3.1. Introducción del Montaje Coreográfico	59
3.2. Justificación del Montaje Coreográfico	59
3.3. Objetivos del Montaje Coreográfico	60
3.3.1. Objetivo General	60
3.3.2. Objetivo Específico	60
3.4. Delimitación Alcance y Cobertura del Montaje Coreográfico	60
3.5. Procedimiento del Montaje Coreográfico	61
3.5.1. Herramientas creativas	61
3.5.2. Justificación filosófica	62
3.5.3. Estética del montaje	62
3.6. Características de los Bailarines	63
3.7. Recursos Necesarios	64
3.7.1. Presupuesto	65

CAPÍTULO IV.- CRAZY DINNER

4. Producción	67
4.1. Montaje Coreográfico	67
4.1.1. Perfil de Personajes	68
4.2. Diseño de Patrones Escénicos	74
4.2.1. Escenas y Coreografía	77
4.2.2. Asesoría Coreográfica	83
4.3. Desarrollo Coreográfico	84
4.3.1. Autores Musicales de la Coreografías	88
4.4. Autores y Vestuario	92
4.4.1. Autores	92
4.4.2. Vestuario	100
4.5. Concepto Coreografía	104
4.5.1. Estilo	104
4.6. Libreto o Guion (concepto)(asesoría)	105
4.6.1. Proceso y Creación Libreto	106

CONCLUSIONES	107
---------------------	-----

RECOMENDACIONES	109
BIBLIOGRAFÍA	110
ANEXOS	113

ÍNDICE DE CUADROS

	Página
Cuadro N°1. Especificación de los personajes que participaron en el montaje coreográfico Teatro Danza sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.	9
Cuadro N°2. Cronograma de Actividades.	10
Cuadro N°3. Presupuesto.	65

ÍNDICE DE IMAGEN

		Página
Imagen N°1.	El Género de la danza Jazz.	13
Imagen N°2.	Modern Jazz Dance. Edited By: Mychi Ngruyen.	30
Imagen N°3.	Learn the rumba. Arthur Murray.	33
Imagen N°4.	Larry Elgart & His Manhattan.	50
Imagen N°5.	Elvis Presley.	53
Imagen N°6.	Actor Principal #1: Yaribeth Gutiérrez como Nataly.	68
Imagen N°7.	Actor Principal #2: Alberto Aguilar Barrios como Emir.	69
Imagen N°8.	Actor Secundario #1: Guadalupe Ortíz como Delany Itzel; Actor Secundario #2: Santizo como Johana; Actor Secundario #3: Melanie Mendieta como Sonia.	70
Imagen N°9.	Actor Secundario #4: Saúl Gil como Peter.	71
Imagen N°10.	Actor Terciario #1: Liza Madrid como Elena.	72
Imagen N°11.	Actor Terciario #2: Jean Piere como Paúl.	73
Imagen N°12.	La banda de los leones y las divas.	79
Imagen N°13.	Emir y Nataly sienten alegría al bailar juntos.	80

Imagen N°14.	Emir y Nataly Enamorados.	81
Imagen N°15.	Emir y Nataly se declaran amor.	82
Imagen N°16.	Coreografía grupal.	83
Imagen N°17.	Café Coca-cola.	84
Imagen N°18.	Cinta Costera.	85
Imagen N°19.	Casco Antiguo.	86
Imagen N°20.	Plaza.	87
Imagen N°21.	Alberto Aníbal Aguilar.	92
Imagen N°22.	Itzel E. Santizo Murillo.	93
Imagen N°23.	Yaribeth Gutiérrez.	94
Imagen N°24.	Jean Ábrego.	95
Imagen N°25.	Guadalupe Isabel Ortíz Abrego.	96
Imagen N°26.	Liza Marie Madrid Dudley.	97
Imagen N°27.	Saúl Gil.	98
Imagen N°28.	Melanie Mendieta.	99
Imagen N°29.	Vestido rojo.	100

Imagen N°30.	Vestido rosado.	100
Imagen N°31.	Suéter blanco.	100
Imagen N°32.	Falda chocolate.	100
Imagen N°33.	Tía: Vestido Amarillo.	101
Imagen N°34.	Músicos: Chaqueta azul.	101
Imagen N°35.	Hombres: Chaqueta de cuero negra con suéter de algodón blanco.	102
Imagen N°36.	Hombres: Jean azul.	102
Imagen N°37.	Invitación: Anuncio publicitario para la invitación a Crazy Dinner.	103
Imagen N°38.	Local, parte externa que funcionó como escenario para “Crazys Dinner”	115
Imagen N°39.	Local, parte interna que sirvió como escenario para “Crazys Dinner”.	115

INTRODUCCIÓN

Partiendo que la danza teatro acude desde lo formal a la palabra, el canto, la música en vivo, el teatro, el movimiento en su más amplia acepción (Alsina, 2017). Las obras de danza teatro no nos cuentan una historia, sino proponen situaciones escénicas en torno de los conflictos humanos y de las reflexiones sobre la existencia, en las que el espectador pueda identificarse.

Partiendo de lo comentado la intención de la presente producción es elaborar las bases de cómo realizar un montaje coreográfico como espectáculo de danza y teatro en el que siguiendo los pasos del proceso de preproducción, producción y postproducción, el artista de bellas artes pueda desarrollar su propio planteamiento y sus propias ideas creativas los cuales darán autoría en el proceso de montaje bajo la técnica de danza jazz.

A sabiendas que la técnica consiste en posiciones y movimientos que se fueron codificando a lo largo de los siglos, la presente producción se destinara en realizar un montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, no obstante, para el desarrollo y fundamento de la obra artística se apoyara de las raíces del Jazz quien da origen al Rock and Roll como manifestación cultural.

Partiendo de este reconocimiento se presentará un espectáculo de danza y teatro como manifestación artística que busca la comunicación en toda su expresión, lo cual permitirá apreciar y expresar sentimientos, ideas, emociones, formas, creencias, hechos y actitudes por medio de un lenguaje corporal.

Al respecto, la producción audiovisual se llevará a cabo mediante un video para que el público en general tenga acceso a esta propuesta de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner”, siendo esta una obra artística que cobrará vida a través de un argumento original, apoyado en el uso de vestuario de la época, técnicas de los bailes ejecutados

del periodo, escenografía y utilería que recreará la ambientación entre otras cuestiones para dar vida al montaje coreográfico.

Una vez enfatizado la antesala que tiene la investigación en cuanto al interés y desarrollo del montaje coreográfico de Danza Teatro sobre "Crazys Dinner" inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, es relevante que esta actividad artística advierte de una adecuada preparación, disciplina, enfoque artístico y cultural; de igual forma pide una estructuración metódica que permita al exportador entender su enfoque y directrices, para ello el estudio se estructurará en capítulos, delimitados por puntos objetivos los cuales permitirán su máximo entendimiento en cuanto al espectáculo de danza y teatro que se orquestrará.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Tema de Investigación

“CRAZYS DINNER” Espectáculo de Danza y Teatro

En la actualidad existen producciones musicales inspiradas en la época de los años de 1950; que ilustra los orígenes del Jazz y su influencia en el Rock and Roll, conjuntamente con la vivencia de la juventud de esa generación y con ello cómo se vivió el inicio de una cultura que dio origen a un conjunto de esquemas musicales como es el caso de Grease. Debido a ello se desea aportar al repertorio de la danza teatro panameño una creación propia inspirada en esta época, pero ilustrando nuestro propio argumento llamado “Crazy Dinner” como propuesta de obra de danza teatro.

1.2. Problema de Investigación

La danza jazz es una clasificación compartida por una amplia gama de estilos de baile. Antes de la década de 1950, se refiere a la danza originada a partir de estilos de danza africana vernácula de América (Bonilla, 2014). En la década de 1950 surgió un nuevo género de danza jazz, la danza moderna jazz, con raíces en la danza tradicional del Caribe. El referido autor anticipa que todos los estilos personales de danza jazz tienen raíces atribuibles a uno de estos dos orígenes. Los distintos tipos de jazz son: el tradicional, el góspel, el funk y el primitivo afrocaribeño. Un estilo más pulido es el Broadway jazz, que se baila en los musicales de Nueva York y en otras ciudades (Wikipedia, 2021).

Bajo esta reseña histórica y dando valor a su importancia como cultura artística la danza teatro en el ámbito del jazz juega un papel importante, puesto que es una unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que presentan una disciplina que permite el desarrollo de cada individuo de acuerdo con sus características físicas, psicológicas, intelectuales y de su interacción con el medio ambiente, por lo que presta una atención en aquello que realmente ayuda a desarrollar un lenguaje artístico integral por cada persona.

La danza teatro es un fenómeno que ha estado formando parte en todas las culturas, siendo múltiples las formas expresivas y artísticas que ha adoptado a lo largo de la historia, por ello y con fines investigativos la danza jazz ha dado un aire nuevo al abordaje de múltiples repertorios que para definirla ha sido y es, una tarea compleja, dada a la variedad de aproximaciones conceptuales e interrelaciones que somete a la danza, el teatro y la música desde sus orígenes hasta en la actualidad.

Partiendo de esta premisa, es de enunciar al autor Fleming, (2016)¹ que denota que la danza jazz, en su evolución, no tiene técnicas concretas, su argumento teatral se sirve de elementos técnicos de la danza moderna y el ballet, sin dejar por ello de poseer su propio trabajo técnico y, sobre todo, estadístico, principalmente en lo que hace a la movilidad del torso y la disociación de la parte superior con respecto a los trabajos de pies y piernas. Las contracciones abdominales, el trabajo a tierra, y la particular manera de entrar y salir del suelo son características fundamentales de esta disciplina.

Al reconocer la evolución de la danza jazz como un argumento teatral de significativo valor para las manifestaciones artísticas de expresión cultural, es importante enfatizar que esta dio origen al hip hop, llamado también jazz rock, el cual al ser una filosofía del jazz que ha influenciado a las grandes danzas vernáculas negras americanas y reanudada por la comunidad blanca que la difundió por todo el mundo, cerca del "Cake walk", del "Charleston", del "Lindy hop" fue participe para el origen de esta expresión cultural "Rock and Roll", siendo bailable con este tipo de música.

El término "Rock and Roll", es atribuido a un disc-jockey Alan Freed, quien en 1951 empezó un programa de radio, "Moondog Rock'n'Roll Party", que transmitía música negra para una audiencia de adolescentes blancos.

Las discografías eran conscientes de que una nueva música estaba siendo creada por lo negros, y trataron de explotarla. Los blancos tenían el dinero, pero los negros estaban haciendo la música más emocionante. Debido a que los Estados Unidos seguían siendo

¹ Fleming, G.A. (2016). Creative rhythmic movement-boys and girls dancing. Barcelona: Inde Publicaciones

un país dividido racialmente, había pocas oportunidades para que un cantante negro triunfara.

Causa de ello es que las discográficas promocionaron a un cantante blanco con su banda, Bill Haley, and The Comets, como la primera banda de Rock'n'Roll. 1952 fue un año muy importante ya que Alan Freed organizará el primer concierto de Rock'n Roll, es el año en el que por primera vez una canción de Rock'n Roll alcanzó el número uno en la lista de Billboard, y Elvis Presley estaría grabando su primer disco.

Rock Around The Clock (El Rock del reloj) de Bill Halley (1954) fue la primera canción de rock usada en la banda sonora de una película y convirtió el Rock'n Roll en un fenómeno nacional que posteriormente tendría una incidencia mundial, donde los bailarines Earl Barton, Freda Angela Wyckoff, Lennie Smith, Lisa Gaye, Lou Southern y John Archer aportaron significativo valor al baile de este género.

A sabiendas de la importancia que tiene las raíces del Jazz en el ámbito de la danza teatro, conjuntamente, con sus repercusiones en el Rock and Roll es importante que los artistas contemporáneos y actuales tengan un conocimiento de los distintos aspectos que rodean esta cultura, pues de una u otra manera se entrelazan en la vida cotidiana, pudiendo entender el porqué de las cosas y dándoles un verdadero sentido a la ponencia cultural del Rock and Roll.

Ahora bien, con énfasis a la ponencia de antecedentes que fundamenta el estudio actual, los autores García, Hernández, Valencia y Vidal (2017), en su trabajo que tiene como nombre "La Danza: Arte y disciplina para el fortalecimiento del desarrollo integral en el adolescente", plantean desarrollar en el estudiante un pensamiento artístico que les permita expresar sus ideas, sentimientos y emociones; que el alumno aprecie y comprenda el arte como una forma de conocimiento del mundo, en donde los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñan un papel central en la vida del hombre, fue una investigación documental y de campo, ya que su información sobre la asignatura de artes está basada en los programas de estudio, apoyándose en diferentes bibliografías y realizando prácticas.

Por su parte, en cambio como antecedente investigativo el autor Rodríguez (2014), en su trabajo titulado “Promoviendo el Valor de la Identidad a través de la Danza” tiene como objetivos proponer estrategias fundamentadas en la danza teatro para la promoción de la identidad, como también determinar si el artista, logra la construcción del conocimiento integral de acuerdo con la aplicación de las actividades culturales basadas en la danza del rock and roll. Para ello, al ser una investigación que se adaptó a la modalidad de un proyecto factible, apoyado en un estudio descriptivo de campo, refiere la importancia de cómo la danza teatro inspirada en el rock and roll ayuda a la formación integral del artista.

Partiendo de lo comentado con énfasis a la actual temática sobre la producción del montaje coreográfico Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Panamá, toma interés ,pues hoy tal manifestación artística permitirá enfatizar la ejecución de estrategias que implican un cambio en el pensamiento del estudiantado; usando como herramienta la danza teatro, para que estos logren reconocer la importancia de la cultura y su manifestación histórica, los cuales han aportados a la sociedad un beneficio importante.

1.3. Justificación de la Investigación

La intención es presentar un montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, pues esta era el género de danza y música que en aquella época reinaba.

Ahora bien, el montaje coreográfico se apoyará de la danza Jazz como coautora del origen del Rock and Roll de los años 1950, pues su reconocimiento es de vital importancia para la obra, por lo cual se toma en cuenta como un hecho de trascendencia cultural; no obstante, será el Rock and Roll el principal protagonista en que se desarrollará el montaje teatral que ofrecerá el estilo de la danza; para que de esta manera, cobre vida “Crazys Dinner” a través de un argumento original, apoyado en el uso del vestuario y bailes populares de la época, enmarcado por técnicas, escenografía y utilería que recreará la ambientación del montaje.

La intención del presente proyecto es elaborar las bases de cómo realizar un montaje coreográfico de producción artística en el que siguiendo los pasos del proceso de Preproducción, Producción y Postproducción, permite desarrollar un planteamiento propio de ideas creativas fundamentadas en esos procesos guías que orientarán a realizar el montaje en la técnica de danza jazz en el nivel teatral; por su parte, se llevará a cabo la producción audiovisual mediante un video, para que el público tenga acceso a esta propuesta interactiva, ya sea a través de redes sociales u otra herramienta que ofresca la tecnología de la información.

En efecto, la intención es presentar la producción “Crazys Dinner” como un montaje de creación inédita en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, orientada en género musical del Rock and roll como género de danza y música, en el estilo de Danza Teatro.

1.4. Propósito de la investigación

La investigación está enfocada en la primera línea de investigación de la Facultad de Bellas Artes, el estudio en el arte como proceso de producción creativo con este proyecto queremos presentar un espectáculo de danza y teatro inédito en la técnica de jazz que realiza el estilo del rock and roll, para que nuestro país cuente con una obra artística que evoca la época en este género musical.

1.5. Objetivos de la Investigación:

1.5.1. Objetivo General:

Proponer un montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.

1.5.2. Objetivos Específicos:

- Determinar el impacto que tiene el Jazz en el origen del rock and roll y su influencia en el montaje coreográfico de “Crazys Dinner”.
- Analizar la exposición coreográfica sobre “Crazys Dinner”.
- Identificar las características propias del rock and roll de los años 50 y sus raíces en el jazz.
- Producción de montaje coreográfico Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.

1.6. Cobertura

Este trabajo de creación lo realizaremos con el casting selectivo para buscar los personajes del montaje con el que trabajaremos con algunos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, entre bailarines y actores previamente seleccionados. Para este montaje coreográfico utilizaremos ocho (8) personajes para el elenco que son:

Cuadro N°1. Especificación de los personajes que participaron en el montaje coreográfico Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.

N°	Participante	Edad	Sexo	Región Geográfica
1	Nataly	19	Mujer	Panamá
2	Emir	23	Hombre	Panamá
3	Delany	20	Mujer	Panamá
4	Sonia	18	Mujer	Panamá
5	Johana	23	Mujer	Panamá
6	Peter	19	Hombre	Panamá
7	Elena	40	Mujer	Panamá
8	Paul	25	Hombre	Panamá

Fuente: Por la autora (2021)

1.7. Cronograma de Actividades:

Cuadro N°2. Cronograma de Actividades

Actividad	octubre 2020				noviembre 2020				diciembre 2020				enero 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Construcción del tema.																
Desarrollo y entrega de Proyecto.																
Marco Conceptual.																
Construcción y énfasis documental.																
Proceso Creativo.																
Preproducción.																
Producción.																
Postproducción.																
Presentación.																

Fuente: Por la autora (2021)

1.8. Metodología

La investigación se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Se presentará la parte conceptual de la investigación cualitativa con apoyo bibliográfico que orientará a la producción al enfoque documental a través de consulta de texto en libro de coreografía, danza teatro, metodología de la investigación, proceso de producción artística y danza jazz, el rock and roll, entre otros elementos que fundamente el estudio.
- Se abordará la producción artística aplicando todos los pasos para llevar a cabo con éxito un espectáculo de danza y teatro; de igual forma, abordaremos el proceso creativo del montaje en Sí, en el que, pasado el proceso de preparación al seleccionar el tema de nuestro montaje, en el que haremos todo el proceso a través del análisis del problema de nuestro proyecto, la organización de las ideas, la planeación del montaje de preproducción producción y postproducción de esta obra.

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL

2.1. Jazz

Jazz es el resultado de la experimentación con la música que articula la totalidad de la novela. Jazz es la novela en la que la autora lleva a cabo la unión entre música y literatura hasta sus últimas consecuencias, con objeto de descentralizar así las convenciones culturales y sociales que dominan la sociedad estadounidense de los años veinte (Fleming, 2016)².

El jazz es una palabra blanca para definir a la gente negra. Mi música es música clásica negra". Nina Simone (1933-2003), cantante y pianista de jazz y blues.

Imagen N°1.- El Género de la danza Jazz

“La palabra jazz tiene connotaciones lascivas, a mediados de siglo XIX se utilizaba como verbo en el argot criollo dándole sentido de excitar, estimular, acelerar. También se refiere a la música originada en burdeles y prostíbulos. Así mismo el término “jazz” designa de forma llamativa.” Guía Metodológica de la Danza Jazz. (2016).

² Fleming, G.A. (2016). Creative rhythmic movement-boys and girls dancing. Barcelona: Inde Publicaciones

El jazz en Estados Unidos llegó a popularizarse a principios de los años veinte a través de las industrias discográfica, radiofónica y cinematográfica y su evolución a nivel internacional ha sido debido a estos elementos que la popularizó. En Latinoamérica llegó por etapas, la primera de ellas a fines de los años cuarenta el jazz fue una música popular masiva, destinada al baile y al canto, donde se cultivaron bailes de moda como el charlestón, el one-step, el shimmy o el foxtrot, que se cantaba tanto en inglés como en español (Fleming, 2016)³.

Ahora bien, desde su evolución el jazz subraya la expresión individual, punto en el cual cada maestro, bailarín y coreógrafo aporta un estilo único a la gran mezcla. Los diversos tipos de danza jazz surgieron del énfasis en la importancia del estilo individual y de la improvisación. Junto con la síncopa y la expresión individual, la conexión con la música es otro elemento importante del moderno jazz.

2.1.1. La Danza Jazz

La danza jazz, en su evolución sirve de elementos técnicos de la danza moderna y el ballet, sin dejar por ello de poseer su propio trabajo técnico y principalmente en lo que a la movilidad del torso y la disociación de la parte superior con respecto a los trabajos de pies y piernas.

La Danza Jazz es un estilo que surgió en la ciudad de nueva Orleans, a fines del siglo XIX, creado principalmente por negros americanos usando una amalgama de elementos extraídos de músicas euroamericanas y de tribus africanas.

Sus orígenes están en Estados Unidos y sus principales figuras son de la nacionalidad, pero cosa curiosa, a pesar de que el jazz representa indiscutiblemente una parte importante de la cultura norteamericana, aun hoy la mayoría de sus ciudadanos no aprecian esta música como deberían hacerlo. “A pesar de su origen humilde, el jazz fue ganado el respeto de músicos clásicos, compositores”. Alvaro Menantau (2003).

³ Fleming, G.A. (2016). Creative rhythmic movement-boys and girls dancing. Barcelona: Inde Publicaciones

En este sentido, la técnica en el jazz ya no es sólo un instrumento que el hombre puede controlar y dominar, sino que se ha convertido en un imperativo que conmina al hombre a transformar técnicamente su entorno (Beltrán, 2013)⁴.

En este orden de ideas, la naturaleza flexible de la danza Jazz ha favorecido, hoy más que nunca, que se abra a la influencia de muchos estilos derivando en una inmensidad de fusiones que van del jazz-flamenco al jazz-rock pasando por el folk-jazz, el latin-jazz o incluso llegando a felices encuentros con la música electrónica, el hip-hop o la música pop (Fraisie, 2016)⁵.

No obstante, a pesar de esta gran flexibilidad, existe una serie de artistas relacionadas con el tipo de intervalos y escalas utilizadas para crear las melodías y armonías, con el ritmo y los fraseos. A esto hay que unir la importancia que tiene la improvisación como una forma de recrear y crear abriendo un espacio en el que el intérprete se equipara al compositor y lo hace en tiempo real, prácticamente sobre la marcha y encima del escenario.

He aquí, que las Características de la danza Jazz se compone de muchos elementos básicos que se interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín. Entre esos está el estilo y el espacio.

Algunos estudiosos han planteado que estas peculiaridades rítmica provienen de la raíces africanas de las que bebe el Jazz pero otros han proponen que fue el sonido de los trenes el que podría haber dejado esta cadencia rítmica en el subconsciente de los músicos (Beltrán, 2013)⁶.

⁴ Beltrán, J. (2013). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis S.A.

⁵ Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

⁶ Beltrán, J. (2013). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis S.A.

2.1.2. Los Elementos de la Danza Jazz

Cuando comienzas a aprender sobre danza, es muy importante reconocer aquellos elementos o herramientas que un bailarín necesita adquirir con el paso de los años como lo son: Gravedad, Equilibrio, Postura, Gesto, Ritmo, Movimiento, Respiración.

- Gravedad

Se entiende, incorrectamente, el concepto como que la concentración es la capacidad de enfocarse intensamente en algo, durante un periodo de tiempo largo, pero realmente, la concentración es realmente es en centrarse en aspectos de atención, como los miembros del público o las críticas que siguen a la actuación.

Es muy importante que mis bailarines del montaje Crazy's Dinner tuvieran una gran atención y concentración en todo lo que se iba hacer para así tener una manera más rápida de captar cada paso, cada expresión corporal, y tener un enfoque de lo que se quería proyectar mediante estos bailes y actuación, ya que quería plasmar exactamente la alegría y vivencia de esta época

- Equilibrio

Tercer elemento y el más importante que es la práctica de mantenerte sobre una pierna. En la danza, el objetivo es lograr y mantener constantemente tu cuerpo con equilibrio interno. Es este tipo de equilibrio al que nos referimos cuando hablamos de una habitación en la cual los muebles están bien distribuidos, así como también hay un equilibrio. Simplemente se trata de tener dominio sobre todas las partes que hacen un todo (Fraise, 2016)⁷

⁷ Fraise, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

En la danza se necesita una buena colocación del cuerpo para tener un buen equilibrio y para esto se requiere alineación, fuerza, resistencia en este montaje era poder plasmar todo esto de manera que se entendiera la época de los años 50, manera que al hacer cada paso se viera todo esto en mi montaje coreográfico, por esto mismo fue que hice un casting abierto con estudiantes de la facultad de bellas artes.

- Postura

Para Fraisse, (2016)⁸ La postura o alineación del cuerpo está estrechamente vinculada con el centro de actividad, gravedad y equilibrio, y se irá mejorando a medida que desarrolles los tres primeros elementos; aunque tendrás que trabajarlos independientemente. Necesitas cambiar tu percepción sobre tu cuerpo como un instrumento expresivo para comunicar sentimientos e ideas en rutinarios movimientos. El enojo, por ejemplo, es expresado con movimientos muy distintos a aquellos que representan la alegría o la tristeza.

Para bailar cómodo y bien con mi grupo de bailarines y actores es esencial mantener una buena postura. Esta se obtiene a través de una adecuada alineación de las diferentes partes del cuerpo por ello escogí bailarines que ya tuvieran una experiencia en este tema.

- Gesto

El gesto y la postura son de gran importancia que funcionan de forma subliminal en la transmisión de señales tanto en la vida cotidiana como en la vida extra-cotidiana. Mediante el gesto se puede controlar la expresión facial y los músculos facilitando la comunicación. Pues era muy fundamental proyectar esto en este montaje a pesar que se hizo con mascarilla debido al covid, pues más se tenía que resaltar esa energía y esos gestos mediante la mirada.

⁸ Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

- Ritmo

Es una característica presente en todas las artes porque es uno de los elementos principales del baile. A nivel general, se puede definir como la combinación de sonidos, silencios, pausas, voces en una expresión artística.

El ritmo es algo que todos tenemos, aunque muchas personas no se hayan dado cuenta o no sean sensibles a él. Para Fraisse, (2016)⁹ vivimos nuestra vida sujeta a un complejo accionar de ciclos y ritmos; nuestros corazones laten a un ritmo y nuestros pulmones respiran. Encontrar tu sentido de ritmo, es más bien una cuestión de prestar atención.

Por eso escogí todas estas canciones que me inspiraran en estas coreografías para tener un buen uso del ritmo en cada coreografía, en cada movimiento o paso que me llevaran a tener una sensibilidad a esta época

- Movimiento

Cuando se baila, se necesita tomar en cuenta el lugar que se tiene alrededor; es indiferente al espacio en el cual se mueve. El movimiento del cuerpo usualmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos (Beltrán, 2013)¹⁰.. Por eso presente mi propuesta de danza teatro en diferentes lugares turístico y abierto en lo que se resaltara mi panamá ya que mi guion es panameño y que mejor que resaltar esos lugares turísticos.

Partiendo de esta premisa, la respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el

⁹ Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

¹⁰ Beltrán, J. (2013). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis S.A

aire espirado. Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes, porque aportan al organismo el suficiente oxígeno para nuestro cerebro

- Respiración

Es de enfatizar que al principio es muy difícil coordinar la respiración con el movimiento cuando bailas, pero es esencial para bailar, no sólo para oxigenar bien el cuerpo sino también para darle fluidez y armonía a tu movimiento (Bachmann, (2014)¹¹.

Partiendo de esta premisa, la respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado. Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes, porque aportan al organismo el suficiente oxígeno para nuestro cerebro.

2.2. Danza Teatro

La definición más generalizada del término teatro - danza (tanztheater) nos remite a la unión de la danza "genuina" y los métodos del teatro creando una nueva, única forma de danza que en contraste con el danza jazz es una clasificación compartida por una amplia gama de estilos de baile (Fleming, 2016)¹².

El referido autor Fleming, enfatiza que el teatro - danza jazz, en su evolución, no tiene técnicas concretas, se sirve de elementos técnicos de la danza moderna y el ballet, sin dejar por ello de poseer su propio trabajo técnico y, sobre todo, estadístico, principalmente en lo que hace a la movilidad del torso y la disociación de la parte superior con respecto a los trabajos de pies y piernas. Rudolf van Laban el teórico más importante de la danza expresionista utiliza el término por primera vez proponiendo un arte interdisciplinario para acceder a una nueva euritmia. El teatro - danza o danza -teatro acude desde lo formal a la palabra, el canto, la música en vivo, el teatro, el movimiento

¹¹ Bachmann, M.L. (2014). La rítmica Jaques-Dalcroze. Madrid: Pirámide

¹² Fleming, G.A. (2016). Creative rhythmic movement-boys and girls dancing. Barcelona: Inde Publicaciones

en su más amplia acepción interpretado por bailarines entrenados, encadenando tiempo, espacio, escenografía, luces, trajes, acciones físicas y vocales, objetos en torno a una reflexión existencial que se traduce en un tema concreto.

Generalmente, no hay diagrama narrativo, presentando situaciones escénicas referidas a los conflictos humanos y estimulando al espectador a identificarse y reflexionar sobre ciertas líneas de pensamiento.

En Europa y luego en Latinoamérica el neoexpresionismo encarnado por la danza teatro implica una vuelta al humanismo. Es un compromiso, no una forma de entretenimiento ni una exhibición técnica. El bailarín atraviesa el puente entre danza pura y danza teatro con múltiples dificultades: conciliar la técnica impersonal, con la búsqueda de una identidad particular, que aúne el relámpago emocional que es la danza con el detalle y precisión de las motivaciones de una dramaturgia. Sus movimientos son siempre gestualizaciones contundentes que alternan con actitudes dramáticas, con caídas, golpes, saltos, colapsos. La danza norteamericana, por el contrario, en la mayoría de los casos y a partir de los años sesenta prefirió quedarse en el alarde técnico de los intérpretes sin involucrarse en barroquismos afectivos.

Ahora bien, antes de entrar al énfasis de la danza jazz es de relevancia enfatizar que la danza en si es un arte en el que se utilizan los movimientos del cuerpo; como una forma de expresión y a la vez como una forma de comunicación; mediante movimientos y gestos que interpreta el bailarín en el que se utiliza el cuerpo como instrumento. La palabra danza es reconocida por la Real Academia Española (RAE) como palabra francesa, proveniente del italiano (balletto, que significa "baile "o danza). Esta expresión artística puede incluir: danza, mímica, y teatro.

Entrando de nuevo en la temática para Acredolo, (2018)¹³ la Danza jazz, es un conjunto estructurado de movimientos rítmicos aunados al compás de música, la cual es enseñada en escuelas o academias de baile. En pocas palabras, el arte de la danza jazz

¹³ Acredolo, L.P. (2018). Psicología Evolutiva II. Desarrollo cognitivo y lingüístico, volumen I. Madrid: UNED

consiste en mover el cuerpo guardando una relación consciente con el espacio y está impregnado de significación del acto o acción que los movimientos desatan en lo que es la definición lo suficientemente amplia y general para permitir su aplicación teatral.

De esta manera, la Danza jazz tiene muchos beneficios porque ayuda en muchos aspectos tanto físicamente como emocionalmente, lo cual somos testigo de la ayuda que nos ha brindado; entre esos, por ejemplo; el individuo socializa, le da flexibilidad; los músculos se ponen más fuertes, le ayuda con la memoria, la coordinación, aumenta su energía, reduce el estrés, potencializa su creatividad, le da disciplina y a la vez quema calorías; fuera que le mantiene activo y fuera del ocio.

2.2.1. Desarrollo de la Danza Teatro

Partiendo que el teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, ante un público. En adición a la narrativa común en el estilo de diálogo Se llama teatro al edificio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos propios de la escena.

La Danza Teatro nace como un el momento en que el hombre por la creación de mitos, dioses y seres superiores, tenía que rendirles algunas ofrendas para obtener beneficios y parabienes. En Grecia surgió con el Ditirambo, que consistía en bailar y cantar en torno a Dionisio, el Dios del vino y la fertilidad. Las representaciones teatrales se iniciaron en festividades dedicados a danza y representaciones mímicas (Pitarch, 2017)¹⁴.

Pero estas escenas tienen su origen en el hombre primitivo, que al realizar danzas y ciertos movimientos rítmicos en honor al fuego, al sol, a la lluvia el agua y otros fenómenos naturales, inicia los ritos religiosos y las representaciones aunque muy

¹⁴ Adell Pitarch, J. E. (2017). La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de la sociología y la musicología. Estados Unidos – California Ediciones transcultural de música

rudimentarios, son el origen del teatro. Festividades dedicados a danza. Después incluyeron en el baile, un dialogante o actor, que iba contestando al coro que entonaba los cantos, así surgió el dialogo en el teatro. El diálogo es el elemento fundamental en el teatro. Un poco más de un siglo, los griegos crearon dramas y comedias que aun interesan y conmueven.

Ahora bien, la Danza Teatro tiene dos elementos o niveles básicos: La obra escrita y la danza teatral, para ello la obra teatral escrita es creada individualmente por un dramaturgo, teatrero, comediógrafo o literato, en forma dialogada. O, puede ser creada en forma colectiva, como se hace en las escuelas de teatro o grupos teatrales de niños o adultos, orientados por un escritor o director que van “escribiendo” la obra en el ámbito de talleres de escritura teatral. Para ello, los autores teatrales elaboran el texto, dan orientaciones en él mismo, sobre el escenario que se utilizará, sobre los gestos el movimiento y el vestuario apropiado a la época que se representa y a la clase social que se quiere mostrar; también alude a las formas de manejar el escenario.

En este orden de ideas, la Danza Teatro en sus diversas manifestaciones irrumpe en el jazz, punto en el cual manifiesta en el escenario una representación puesta en escena ante un auditorio. En esta parte interviene: el director, y los actores, a ellos corresponde la forma de verbalización o declamación del texto teatral en el campo del jazz. Se tiene en cuenta, la escenografía, que supone la utilización de muchos elementos llamados utilería para enfatizar el enfoque cultural del Jazz.

En efecto, el vestuario, las luces, la danza, la música jazz, los cuadros que adornan las escenas, los muebles, los enceren que cada personaje necesita, son elementos que difunden la ponencia teatral. Por ello, en la actualidad hay muchas personas encargadas de preparar el escenario de la Danza Teatro enfatizada al jazz en donde la representación luminotécnicos, el tramoyista, el músico, el de los efectos sonoros, y otros según el grupo teatral y la tecnología que haya alcanzado para dar origen a una cultura teatral que da vida al Jazz.

2.2.2 Elementos de la Danza Teatro

La Danza Teatro se compone de diversos elementos estructurales, los cuales se interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y también para el mismo bailarín ya que al bailar nos trámite sensaciones de alegría al interpretar cada baile con nuestros movimientos y contando una historia mediante nuestro cuerpo. Para Beltrán, (2013)¹⁵ los seis elementos de la Danza Teatro (El Espacio, Espacio Personal, El cuerpo humano, El Movimiento, Tiempo, Sonido) son conceptos que describen, analizan y explican las distintas características que se manifiestan en el arte de la danza. Todos los tipos de baile contienen distintos elementos, ya sean elementos únicos a su género o elementos fundamentales presentes en todas las formas de baile.

- El Espacio

El ser que baila es un ser que irradia luz con su energía a partir de su interior refleja algo más que su carnalidad ya que el bailarín se mete en personaje. Y el espacio le es indispensable al cuerpo en movimiento porque en la danza el cuerpo se prolonga. El espacio en la Danza Teatro es uno de los elementos más vitales para este arte, ya que el bailarín o bailarina, no importa lo que esté haciendo en su danza, siempre está interactuando con el espacio en distintas maneras usando su movimiento en el espacio.

El espacio en la Danza Teatro puede ser Parcial (un espacio reducido alrededor tuyo) o Total (todo el espacio donde puedas desplazarte y moverte). También se manejan términos como los puntos del espacio como: derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo y diagonales (Alsina, 2017)¹⁶.

- Espacio Personal

¹⁵ Beltrán, J. (2013). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis S.A.

¹⁶ Alsina, P. (2017). El área de educación musical. Barcelona: Graó

Para Bonilla, (2014)¹⁷ el espacio en la Danza Teatro es uno de los elementos más vitales para este arte. El bailarín o bailarina, no importa lo que esté haciendo en su danza, siempre está interactuando con el espacio de distintas maneras; a través de:

- El tamaño: el espacio que ocupa el bailarín o bailarina con sus movimientos y gestos puede ser grande, pequeño, estrecho, recogido, amplio, expandido o vasto.
- El nivel: el nivel de los movimientos que se ejecutan en una danza puede ser bajo, alto o mediano, arriba, abajo o entremedio.
- La localización: los movimientos y gestos de una danza tienen un punto de localización en el espacio. Se pueden ejecutar en un sitio, se pueden trasladar en el espacio de un punto a otro, o se pueden localizar en una zona del escenario.
- La dirección: los movimientos locomotores en una danza se realizan hacia una dirección específica: hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado, hacia la izquierda o derecha, o de manera diagonal.
- La orientación: los bailarines y bailarinas orientan la posición de sus movimientos hacia objetos o puntos específicos en el espacio.
- Las líneas: los movimientos de una danza trazan líneas en el espacio que marcan su trayectoria. Estas líneas pueden ser curvas, rectas, en zigzag, inconexas o al azar.
- La relación con otros: en todos los estilos de bailes los bailarinas establecen una relación con otros bailarines u objetos que se manifiesta en el espacio. Los movimientos también se pueden ejecutar en solo o en grupo, cerca o lejos de un individuo, grupo u objeto.

¹⁷ Bonilla, L. (2014). La danza en el mito y en la historia. Madrid: Biblioteca Nueva

- Esta área solo se extiende hasta dónde puede llegar el cuerpo ya que sería en la flexibilidad del cuerpo.
- El cuerpo humano

El cuerpo en la Danza Teatro es el elemento fundamental. Una danza, no importa el estilo que sea, siempre empieza y termina en el cuerpo del bailarín. Es el instrumento del bailarín en el que se expresa sentimientos como: alegría, tristezas o seriedad dependiendo del argumento de la coreografía (Bachmann, 2014)¹⁸.

El cuerpo es también una herramienta de trabajo del bailarín. En la Danza Teatro se emplea primordialmente el cuerpo. El cuerpo es el elemento fundamental de la misma.

- El Movimiento

La acción o movimiento en la Danza Teatro se refiere a cualquier movimiento valga la redundancia que el bailarín ejecute en su baile. Estas acciones pueden incluir pasos de baile, movimientos cotidianos como caminar, o expresiones faciales. Una acción en una danza lo mismo puede consistir de movimientos característicos de un tipo de baile, tales como un plié de ballet o braceos de flamenco, o de movimientos inventados por el artista (Cañal, y Cañal, 2011)¹⁹.

En síntesis, es una capacidad que surge a partir de la inmovilidad y “ocurre “mientras dure la energía indispensable el” acto en sí “del movimiento. La intensidad en aumento o disminución de la energía en la que se realiza en un movimiento del cuerpo. El movimiento en la danza es básicamente todo, es la forma en la que expresas tus sentimientos por medio de tu cuerpo, tus gestos a través del movimiento podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo.

¹⁸ Bachmann, M.L. (2014). La rítmica Jaques-Dalcroze. Madrid: Pirámide

¹⁹ Cañal, S. y Cañal, R. (2011). Música, danza y expresión corporal en educación infantil y primaria. Editado por la Consejería de Educación y ciencia de la Junta de Andalucía

- Tiempo (Ritmo)

En la Danza Teatro es el lapso de tiempo que utilizas al realizar un movimiento con o sin acompañamiento de sonidos (Alsina, 2017)²⁰. Puede ser corto o largo. Y no puedes olvidar la música como acompañamiento, y su uso en los movimientos, ritmo, acento y melodía a través de un instrumento o partes del cuerpo.

- Sonido

El sonido en la Danza Teatro tiene un papel fundamental en la educación rítmica, bien acompañando al movimiento como generador del mismo o como estímulo para la danza. Para Fisher, y Cleveland, (2018)²¹. El sonido se puede definir como las vibraciones reguladas y organizadas que pueden ser captadas y procesadas por la reflexión y voluntad humana.

En continuidad, el sonido en la Danza Teatro es una herramienta de conexión con nuestro cuerpo y las diferentes tradiciones y culturas del mundo han experimentado este sentir por medio de sus bailes ancestrales con tambores y sonidos de flautas, giros, saltos, movimientos simulando animales y han servido al hombre para entrar en otros planos de conciencia en los que le es más fácil acceder a otras realidades en las que poder adentrarse y aprender. En realidad es una conexión para afinar nuestra conciencia, y eso siempre estimula nuestros sentidos, emociones

2.2.3. Evolución Danza teatro con el Jazz

La danza Jazz, siendo esta un término amplio para designar la danza social y artística de la música que utiliza el jazz o alguna de sus variaciones. Como danza social,

²⁰ Alsina, P. (2017). El área de educación musical. Barcelona: Graó

²¹ Fisher, S. y Cleveland, S. (2018). Body Image and Personality. New York: Dover

el jazz tiene su origen en las danzas negras del siglo XIX y anteriores. Hacia 1910 ciertas formas diluidas de danzas sociales negras fueron adoptadas por blancos.

Ciertos bailes como el charleston, el jitterbug y el twist tienen movimientos con vestigios de África y de las primitivas danzas de esclavos. Otros, como el fox-trot, se pueden considerar como una danza europea de parejas adaptada a los ritmos de jazz.

Como danza teatral para el escenario, el jazz está arraigado a las danzas sociales y teatrales del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, la danza teatral de la década de 1940 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 claqué.

Este estilo acentúa la línea corporal, la movilidad del torso, un trabajo de piernas rápido y preciso con los pies en paralelo (a diferencia de los pies girados hacia fuera del ballet) y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo, como los hombros.

Por lo tanto, la danza teatral apoyada con el jazz surge de las danzas negras del siglo XIX. A mediados del siglo XX toma elementos del ballet, de la danza contemporánea y del claqué. A partir de ese entonces surgen nuevos estilos que acentúan la línea corporal, la movilidad del torso, etc.

Ante de continuar, es pertinente enmarcar que los distintos tipos de Jazz son: el tradicional, el gospel, el soul, el funk y el primitivo afrocaribeño. Un estilo más pulido es el Broadway jazz. Este último se baila en los musicales de New York y en otras ciudades del norte de América. Es dinámico, poderoso y se enseña en la mayoría de las clases. El jazz se encuentra en las obras musicales, en conciertos y video clips de grupos de música pop con un beat simple y fuerte (Fishery y Cleveland, 2018)²².

²² Fisher, S. y Cleveland, S. (2018). *Body Image and Personality*. New York: Dover

Entonces, el jazz comenzó como uno de los movimientos de baile popular de los inicios del siglo XX. En esa época, la música jazz era la que se escuchaba en la radio. Los pasos de danza adoptaron el nombre "jazz" de la música jazz. Por su parte, el ballet es fácil de reconocer. Tan pronto como vemos los pies rotados hacia afuera, el cabello atado con rodete y los brazos elegantes sabemos que estamos viendo ballet. En cambio, el jazz resulta un poco más difícil. El término jazz es una etiqueta que ponemos a las danzas de los espectáculos de Broadway, de los videos de MTV, de compañías de danza de concierto como la de Hubbard Street Company, de los bailarines callejeros, de los grupos de danza drill y de los bailarines de tap.

He aquí, que la evolución danza teatro con el jazz se enmarca a pesar de que estos tipos de baile parecen ser muy diferentes, tienen una raíz común. Los elementos de la música jazz son la síncopa, el estilo individual y la improvisación. La danza original tomó estos mismos elementos. La síncopa es el elemento que le da a la música y a la danza su sabor y su emoción. El jazz no es ni monótono ni árido, pues está lleno de cambios inesperados y repentinos. Los diversos tipos de danza jazz surgieron del énfasis en la importancia del estilo individual y de la improvisación. Como lo que hemos observado en los bailarines de hip-hop de hoy, el jazz subraya la expresión individual. Cada maestro, bailarín y coreógrafo aporta un estilo único a la gran mezcla. Junto con la síncopa y la expresión individual, la conexión con la música es otro elemento del jazz, por ende la música y la danza van de la mano.

2.2.4. El Estilo del Jazz en la Danza teatro

En este estilo la movilidad del torso es muy importante al igual que la posición de los pies en paralelo, a diferencia de los pies en primera posición (rotados) como lo son en el ballet. Tiene una línea corporal muy particular; además de eso tiene una movilidad del torso, un trabajo de piernas que es rápido y preciso con los pies en paralelo y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo, como los hombros(Fux, 2011)²³..

²³ Fux, M. (2011). Danza Experiencia de Vida. Barcelona: Paidós

Los distintos Estilos del Jazz en la Danza teatro son: Jazz Clásico, Jazz Teatral, Modern Jazz, Jazz Funk, El fox-trot, Tango Ballroom, La Rumba Ballroom y Vals Vienés Ballroom. En este orden, es de enmarcar que los Estilos del Jazz tienen raíces atribuibles a uno de estos orígenes: el tradicional, el góspel, el funk y el primitivo afrocaribeño, no obstante, un estilo más pulido es el jazz, que se baila en los musicales de Nueva York. Ahora bien, a continuación, se mencionan los Estilos del Jazz en la Danza teatro:

- Jazz Clásico

Es un estilo en donde se aplica la técnica clásica, porque se estiliza los movimientos del jazz y a la vez con movimientos de contracción y elongación que están llenos de fuerza y sensualidad lírica, derivados de las sensaciones corporales provocadas por la música de blues y Jazz Contemporáneo.

Estilo de danza aplica la técnica clásica básica estiliza con movimientos de contracción y elongación, llenos de fuerza y sensualidad lírica, derivados de las sensaciones corporales provocadas por la música de blues y jazz contemporáneo, puede ser el chace, entre otros.

- Jazz Teatral

Este estilo es delineado por técnicas de expresión corporal, como lo son el jazz y danza contemporánea donde el objetivo es la representación y personificación teatral utilizando gestos y posturas entre otras cosas, sobre diversos ritmos musicales utilizados en montajes y espectáculos de los géneros como: la ópera, el rock y comedia musical. En la formación de la danza Jazz y Modern Jazz se trabaja básicamente con las técnicas de la danza contemporánea, acompañado del legado básico de clásico y con los matices intrínsecos de esta disciplina, como son, los ritmos, isolations (aislamientos de las articulaciones), las posiciones en paralelo, un trabajo versátil del torso, etc. Siendo una

disciplina que abarca un gran número de "estilos", desde danzas urbanas, Funky, Broadway o su fusión con la danza contemporánea que es el Modern Jazz (Fux, 2011)²⁴.

- Modern Jazz

Las contracciones abdominales, el trabajo en el piso, y la particular manera de entrar y salir del suelo son características fundamentales de esta disciplina, sobre todo en lo que se conoce como jazz moderno.

Dentro de la danza jazz ha surgido con fuerza el estilo moderno o modern jazz. Para Fux, (2011) el estilo moderno es aplicado a ritmos de cortes modernos, en la cual se utilizan técnicas del ballet clásico y al igual se complementa con estilos de libre expresión y estética corporal, pero siguiendo la estructura del ballet clásico, e implementada en música comercial.

Imagen #2. Modern Jazz Dance. Edited By: Mychi Ngruyen

- Jazz Funk

El jazz-funk es un subgénero musical del jazz que se caracteriza por sus fuertes compases, el uso del sintetizador y sus sonidos electrónicos. Integra una gran variedad

²⁴ Fux, M. (2011). Danza Experiencia de Vida. Barcelona: Paidós

de estilos y sonidos, desde funk, soul y R&B hasta disco. Este subgénero musical se empezó a desarrollar en Estados Unidos en los años 70 (Fux, 2011)²⁵.

Este último es uno de los más modernos y urbanos también llamado Street jazz o funk jazz que se encuentra fuertemente estilizada con percusiones electrónicas o acústicas, en lo cual da paso a movimientos agresivos y fuertes, con tiempos muy marcados, movimientos de coordinación rápida y acentuados en contratiempo.

- El fox-trot

Es otro de los bailes de jazz, que se consideran danzas europeas de parejas que han sido adaptadas a los ritmos de jazz. Es utilizada en escenario. A partir de aquí, la palabra "jazz" evoluciona hacia los espectáculos y actuaciones para referirse a formas de danzas propias de los cabarets, los teatros, el cine, la televisión o los vídeo-clips.

Para García, (2017)²⁶ este baile se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, a ritmo de las primeras orquestas de jazz. Parece ser que surgió a partir del Ragatime, como una de las nuevas melodías del incipiente jazz. Los creadores de este baile fueron africanos y caribeños afincados en Estados Unidos, al son de improvisaciones jazzísticas.

Su baile contenía figuras con caminadas rápidas, que se parecían al trotar de un animal, y de ahí vendría su nombre. Se dice que fue bautizado por el cómico Harry Fox que, en 1913, incluyó en un número coreográfico un simpático y vigoroso paso al trote. Foxtrot es una locución inglesa que significa "paso de zorro" (García, 2017).

- Tango Ballroom

²⁵ Fux, M. (2011). Danza Experiencia de Vida. Barcelona: Paidós

²⁶ García, R. (2017). La danza en la escuela. Barcelona: Inde Publicaciones

Es un baile de drama y pasión. Su origen es el tango argentino, un baile y género musical de influencias africanas y españolas. El estilo internacional de tangos se desarrolla en Europa durante las primeras décadas del siglo XX. Este estilo de tango Ballroom enfatiza la posición gallarda del torso y los movimientos de la cabeza. Se diferencia del tango argentino en la manera en que se ejecutan los pasos.

Para García, (2017) el Tango Ballroom se entiende bajo 10 bailes diferentes, que están categorizados en dos secciones, los Bailes Latinoamericanos y los Bailes Standard (o europeos).

Los Bailes Latinoamericanos son:

- ChaChaCha
- Samba
- Rumba
- Paso Doble
- Jive

Los Bailes Standard son:

- Vals Ingles
- Tango
- Vals Vienes
- Slowfox
- Quickstep
- La Rumba Ballroom

La internacional rumba ballroom es un baile lento, de alrededor de 120 latidos por minuto, lo que corresponde, tanto en la música como en la danza, a lo que los cubanos de la generación anterior llamaban bolero son. Todos los bailes sociales en Cuba implican un hip-sway sobre la pierna de apoyo y, aunque esto es apenas perceptible en salsa rápida,

es más pronunciado en la lenta rumba ballroom. Para Fraisse, (2016)²⁷ este estilo es auténtico, como es el uso de los brazos libres en varias figuras. Las figuras en una competencia suelen ser complejas, y aquí es donde la competencia de baile se separa de la danza social.

También, conocido como rumba bolera, es uno de los bailes que más se asocia con el amor, el romance y la seducción dentro del repertorio Ballroom. En la coreografía la mujer intenta seducir al hombre con sus pasos sinuosos y ondulatorios. El hombre Conquista a la mujer con su gallarda.

Imagen #3 Learn the rumba. Arthur Murray

- Vals Vienés Ballroom

El vals es de ritmo rápido en el ballroom, al igual que todo el vals, se originó del vals tradicional de los campesinos de Austria y Alemania.

El vals vienés se originó en la región de Provenza en Francia en 1559, y es reconocido como el más antiguo de todos los bailes de salón. Se introdujo en Inglaterra como vals alemán en 1812 y se hizo popular a lo largo del siglo XIX por la música de Josef y Johann Strauss. A menudo se le conoce como el clásico «old-school» baile de salón. La música

²⁷ Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

de vals vienés es bastante rápida. La forma ligera del cuerpo se mueve hacia el interior de la vuelta y la forma hacia adelante y hacia arriba para alargar el lado opuesto de la dirección. La vuelta inversa se utiliza para viajar por el lado largo y se invierte. Mientras que la vuelta natural se utiliza para ir el lado corto y se sumerge para ir alrededor de las esquinas. El vals vienés se realiza tanto para el International standard como para el American smooth (Fraisie, 2016)²⁸.

Como investigadora y con énfasis estructural al origen de la danza jazz, es de referir que el vals es parte de la danza en la cual contribuyó a su evolución, por ende, fue participe en las manifestaciones teatrales, he aquí su denotación como manera historia y fundamental en esta parte artística.

2.3. El Jazz como herramienta en la danza y el teatro.

El Jazz como herramienta en la danza y el teatro refiere a la expresión y lenguaje corporal en su mayor parte “artística”: teatro y danza siempre y cuando sea entendida como ámbitos a las que hay que recurrir para ampliar la “simplicidad” o cierta “desnudez” del gesto corporal.

Bajo esta concepción el Jazz ha abarcado todo el potencial creativo que de por si posee la manifestación motriz, sea cual sea su grado de coordinación y tecnicidad. Si damos la espalda a esta evidencia que sobre todo manifiestan los artistas, significa despojar la educación motriz de su potencial creativo y expresivo (García, 2017)²⁹. He aquí que este concepto ayudó al montaje coreográfico de “CRAZYS DINNER” como espectáculo de Jazz basado en el Rock and Roll de los Años 1950, pues muestra la espontaneidad y la expresión cultural de forma simbólica a través de la danza, sin restricciones.

Ello se traduce, que el Jazz como herramienta en la danza y el teatro enfatiza una relación directa entre el arte, música y danza y el modelo geográfico del movimiento; si

²⁸ Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata

²⁹ García, R. (2017). La danza en la escuela. Barcelona: Inde Publicaciones

no que es necesario experimentar acerca de las múltiples posibilidades del lenguaje del cuerpo.

Al respecto, cada vez es mayor considerado que el Jazz como herramienta en la danza y el teatro es una “expresión corporal” el cual aún intenta lograr su propia definición, formular sus principios; es por ello que todo trabajo artístico centrado en esta expresión corporal debe de adecuar y utilizar las aportaciones de otras disciplinas artísticas, para encontrar su propio “arte”, empezando por ver en el lenguaje motor un portador de comunicación que mediante el movimiento logra su máxima expresión.

He aquí, que la danza y el teatro enfatiza adoptar un término aclaratorio de la diversidad de concepciones que se dan en la base de las posibilidades expresivas del cuerpo, y en este caso apoyado por el Jazz; por ello esta herramienta permite la adecuación y desarrollo del esquema corporal, imagen corporal, cuerpo propio y conciencia corporal.

Visto de esta forma, se debe tener presente que la expresión corporal es perenne al Jazz como herramienta en la danza y el teatro, como también atemporal y por tanto con posibilidad de desarrollar una expresión artística en todo tiempo (García, 2017)³⁰. Para ello, el Jazz siendo una herramienta para la danza y teatro expone a la corporalidad la noción artística del propio cuerpo, punto en el cual es de exponer:

- Imagen corporal (nivel cuantitativo): condicionada por los caracteres físicos de la persona. Ello implica tener una concepción subjetiva del propio cuerpo que va paralela a la concepción objetiva que los demás tienen de nuestro cuerpo.
- Esquema corporal (nivel cuantitativo): es el tipo de adaptación que se establece entre la estructura ósea y los grados de tensión muscular de todos y cada uno de los segmentos del cuerpo. Ello hace posible la percepción global y de dichos segmentos.

³⁰ García, R. (2017). La danza en la escuela. Barcelona: Inde Publicaciones

- Conciencia corporal: viene a ser la combinación o suma continuada de los conceptos anteriores.

Bajo esta realidad, el Jazz como herramienta en la danza y el teatro surge de la necesidad de dotar de obras de referencia y propuestas críticas a un ámbito artístico. A pesar del notable desarrollo de la danza y el teatro, pues su paulatina incorporación al sistema artístico, son aún la esencia de publicaciones en el complejo y hermoso mundo teatral u artístico.

En efecto, la danza teatro apoyada por la manifestación del Jazz es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal sino el cuerpo; pero se expresa movimientos y emociones mediante la danza. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, por ende, la danza implica disciplina y práctica.

Para Cañal, y Cañal, (2011)³¹ el Jazz como herramienta en la danza y el teatro es la energía el cual es uno de los elementos de la danza más complejos. Consiste en las cualidades tanto físicas como emocionales que caracterizan a un movimiento en la danza bajo la expresión del jazz. Por ello, la energía puede incluir los estados emocionales que se revelan en la manera en que se ejecutan los movimientos. También puede incluir las cualidades que determinan con cuánta fuerza, tensión, fluidez o peso se realizan los movimientos para el jazz.

2.3.1. El Jazz como herramienta para el Montaje Coreográfico de Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950

³¹ Cañal, S. y Cañal, R. (2011). Música, danza y expresión corporal en educación infantil y primaria. Editado por la Consejería de Educación y ciencia de la Junta de Andalucía

Como investigadora es de enfatizar que se toma en cuenta el Jazz para el Montaje Coreográfico de la Danza Teatro “CRAZYS DINNER”, pues de ella es donde sale el Rock, Rock Blues, Hard Rock, Heavy Rock, Funk, Pop, Heavy metal, Rock Progresivo, Punk, Rock Industrial, Speed metal, Death metal, Rock Alternativo, Hardcore, Grunge, Rock fusión, Rock Protesta, Rock Folk, Post rock, y el Trip hop.

En este sentido, siendo esta música una culta radica en una tradición que sigue, sus mecanismos de producción y creación, en gran medida institucional y subvencionada, y en que se dirige a un público ‘culto’. Con frecuencia el rock es entendido, tanto por sus defensores como por sus detractores, como un reto a los impulsos de la “alta cultura” occidental.

Para el éxito artístico de la presente producción el Jazz es tomado como herramienta para el Montaje Coreográfico, pues permitirá ampliamente la aceptación por la mayoría de críticos y aficionados al ‘rock’ en general; esto es debido que la presente propuesta es un arte, por lo tanto tiene por objetivo la expresión, el cual busca su significado a través de determinadas emociones bajo el criterio de éxito artístico que debe articularse para transmitir dichas emociones a través de la danza (Street, 2016)³².

Por otra parte, es de enfatizar que se toma el Jazz como herramienta para el Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, precisamente para dar a conocer una situación cultural e histórica en la década de los años cincuenta, donde Hollywood era una industria cultural consolidada, y como industria, creaba productos consumibles por el mayor número de personas posible, no sólo integrando en sus películas elementos que ya gozaban de éxito, como temas de música popular tanto el jazz como los ritmos sudamericanos fueron fundamentales en el cine musical durante las dos primeras décadas del sonoro, sino también ofreciendo a los espectadores modelos de ser, estar y actuar (hacer), encarnados en sus estrellas y en sus relatos.

³² Street, J. (2016). La otra historia del rock. (J. Conde, Trad.) Barcelona: Ediciones Robinbook, S.L

Permitiendo así conocer los conflictos humanos y crisis, en sus más diversas dimensiones (transgresión, indeterminación, inmadurez, inmovilidad, torpeza, miedo, angustia...), punto en el cual se encuentran en el relato de esta producción, siendo copartícipe en la etapa del cine sonoro como vías para ser afrontados y conducidos a través del erotismo, la determinación, la evolución, el movimiento, la destreza, el valor y el entusiasmo.

2.4. Historia y Origen Del Rock and Roll

Durante los años 1950, el Rock and Roll se convirtió en la música popular de los países anglosajones. En estos inicios, el movimiento produce un fuerte impacto cultural y social. Tras la Segunda Guerra Mundial una nueva generación joven se identifica con la música y la nueva moda (Frith, y Goodwin, 2015)³³.

Tras la segunda guerra mundial EEUU consolida su papel como potencia mundial. Esto genera un importante crecimiento económico por un lado y una exaltación de los valores tradicionales por otro. Esos valores glorifican lo patriótico, la moral religiosa presbiteriana, así como altas dosis de clasismo y racismo, que no son siempre compartidos por los elementos más dinámicos de la sociedad.

Ahora bien, la esclavitud en los Estados Unidos fueron comunidades negras que desarrollaron un potencial musical en el que predominaban los cánticos religiosos y ritmos propios que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones que habitaban en aquel entonces (Street, 2016)³⁴.

A nivel musical la influencia de los ritmos y sonidos africanos se hacían presentes generando un estilo propio y diverso que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en la música que más fue escuchada y a la vez muy revolucionaria a nivel mundial. Por otro lado también la influencia de los músicos blancos a través del género

³³ Frith, S. y Goodwin, A. (2015). *On Record: Rock, Pop and Written Word*. Londres: Routledge

³⁴ Street, J. (2016). *La otra historia del rock*. (J. Conde, Trad.) Barcelona: Ediciones Robinbook, S.L

musical denominado country y la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que se llamó rhythm and blues, padre del rock and roll. Uno de sus precursores fue Muddy Waters en 1949.

En este sentido, el rock and roll (también rock “n” roll), en español, rocanrol, es un género musical con un ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, popularizado desde la década de 1950. La expresión rock and roll tiene letras del ryhthmand and blue desde finales de la década de 1930, Alan Freed quien comenzó utilizarla para describir su estilo.

El término rock and roll hace referencia a dos tipos de movimiento de delante atrás y de atrás adelante. Por ende, los discos son de las grandes estrellas que tuvieron una gran difusión mediática. La tecnología permite a los músicos el uso de nuevos instrumentos eléctricos como: la guitarra eléctrica, el órgano y piano eléctrico, el saxofón y voz amplificadas. Musicalmente, el Rock está influido por la música negra, el Blues, el Jazz y el Country (Frith, y Goodwin, 2015)³⁵.

En este orden de ideas toma inferencia el twist que es un baile basado en el rock and roll muy popular a comienzos de la década de 1960, llamado así a partir de una canción que lo origino: El twist. Fue el primer estilo internacional de baile basado en el rock and roll, donde las parejas no se tocaban mientras bailaban. Este baile lo popularizo chubby checker en 1960 con su versión del tema de the wita compuesto por Hank Ballard en 1959.

2.4.1. El rock and Roll como la manifestación popular de las culturas urbanas

La cultura del rock mantiene tentáculos en toda las edades, sin embargo en el ámbito juvenil los teóricos Stuart Hall, Tony Jefferson, John Clarke y Brian Roberts,

³⁵ Frith, S. y Goodwin, A. (2015). On Record: Rock, Pop and Written Word. Londres: Routledge

propusieron la categoría de cultura juvenil en su desarrollo de los jóvenes después de la segunda guerra mundial y la instauración del sistema de capital con los valores de prosperidad, seguridad y el aburguesamiento, basándose en el mercado adolescente se desarrolló el consumo adolescente, determinando un carácter unidimensional de la juventud.

No obstante, es en la juventud donde se presenta el problema de clases no superado por el sistema capitalista que consistía en la disyuntiva entre las metas de éxito y progreso que valoraba la clase media, con los medios restringidos para alcanzarlas de jóvenes que pertenecen a la clase trabajadora. En síntesis, la cultura juvenil era una clase de compensación colectiva para todos aquellos que no podrían tener éxito. Es en este sentido que un grupo de jóvenes que pertenecían a una cultura dominante se los estudio con la categoría de subcultura que fue definido como el resultado de una falla en el estatus, o de ansiedad por el rechazo de las instituciones. Al respecto, Murdoch plantea la siguiente definición:

Las subculturas ofrecen una solución a problemas dados con contradicciones compartidas en la situación laboral y proveen un contexto social y simbólico para el desarrollo y refuerzo de una identidad colectiva e individual de la autoestima. (p.187)

El objetivo político para la época señala la capacidad potencial de la cultura juvenil urbana de incidir en los modos de producción capitalista, es decir, en la infraestructura, como también la afirmación de la ineficiencia del sistema capitalista de las que son tantas las expresiones de las culturas urbanas, porque este modo de producción no es capaz de resolver las pulsiones bio-psicológicas de los habitantes del mundo urbano.

Siendo, las culturas urbanas como un sistema simbólico ideación, una superestructura donde las culturas urbanas y la infraestructura se conflictúan, generando formas comunitarias de supervivencia permitiendo procesos de identidad que a la larga configuran la estructura, garantizando su existencia.

Es dentro de esta categoría que se explica la manifestación de la cultura urbana del Rock and Roll, en donde la música se presenta como eje central para la expresión, el compartir, los rituales, procesos de identidad, imaginarios, símbolos, la creatividad, y un espacio en disputa por la producción autónoma y el mercado (Frith, y Goodwin, 2015)³⁶.

Ahora bien, toda música popular para que su dinámica pueda ser más o menos comprensible necesita tener en cuenta la práctica socio-cultural. Por ende, hay que tener en cuenta, por lo tanto, que la música sirve como foro público con que diferentes modelos de organización ideológica (a través de una serie de aspectos vinculados con la vida social) son afirmados, desmentidos, adoptados, contentados y negociados. De esta manera, la música es un medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento que incita a descifrar una forma sonora del saber.

Es así como, abiertamente la música Rock and Roll se conflictúa, directamente, con todos los procesos musicales involucrados en la industria de la música, generalmente la llamada música comercial, y todas las manifestaciones que representa el sistema capitalista, en un proceso de insurgencia simbólica, en donde en este caso la banda Likaon usa la música rock metálico y sus textos, como respuesta a esta usurpación simbólica, pues han sido capaces de apropiarse de la palabra, de construir sus propios discursos y propuestas y no permitir que otros sigan hablando por ellos y para ellos. Ahora es evidente que sus propuestas, sus discursos y su praxis política y cotidiana tienen la fuerza suficiente para confrontar al poder y para cambiar la sociedad.

De manera concluyente el Rock and Roll es una manifestación popular de las culturas urbanas, pues esta pertenece a un escenario cultural que genera, y determina, el papel comunicativo que posee la música en la vida del individuo, que pertenece a un grupo con el que comparte un universo simbólico, una lengua, unas costumbres, creencias, entre otros aspectos de interés (Clayton, Herbert, y Middleton, 2013)³⁷..

³⁶ Frith, S. y Goodwin, A. (2015). *On Record: Rock, Pop and Written Word*. Londres: Routledge

³⁷ Clayton, M.; Herbert, T. y Middleton, R. (2013). *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*. Nueva York: ED. Routledge

Es en este contexto donde la melodía o la canción se cargan de un significado social compartido. El arte de los sonidos es, desde hace siglos, un terreno intercultural. La música del rock and roll ha sido siempre una forma de expresión cultural de los pueblos y de las personas a través de la que se expresa la creatividad. Por ende, es un arte, en donde las manifestaciones musicales van unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de la sociedad. De esta manera, comprender este tipo de música en concreto es necesario situarlo dentro del contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música del rock no está constituida por un agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura.

2.4.2. La Música en el Rock and Roll

El rock and roll es una música popular cuya creación y diseminación se centra en la tecnología de grabación. La reputación de los músicos se cimentaba a través de las grabaciones, mejor que a través del directo; y las grabaciones les permiten seguir siendo una influencia muchos años después de su actividad musical. Cuando escuchamos un disco se trata más de un determinado arreglo de sonidos que de una canción.

Las cualidades musicales de una grabación de rock and roll en gran medida no son especificables notacionalmente. El rock and roll es un estilo de interpretación, que no se identifica con unas canciones determinadas. Los primeros singles de Elvis son grabaciones de viejas canciones de blues y hillbilly; el famoso Maybeline de Chuck Berry es la revisión de un tema hillbilly llamado Aida Red, y Jerry Lee Lewis incluyó en su repertorio de rock and roll canciones de gospel, rhythm and blues y todo tipo de estilos (Clayton, Herbert, y Middleton, 2013)³⁸.

El rock and roll depende de la tecnología de la época, pues el sonido es un elemento más de la composición. El trabajo musical no existe al margen del proceso de grabación en sí mismo, y la interpretación y el medio de sonido resultan inseparables. El rock and

³⁸ Clayton, M.; Herbert, T. y Middleton, R. (2013). *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*. Nueva York: ED. Routledge

roll es tanto un estilo de interpretación como un nuevo sonido. Cuando Elvis graba *That's all right mama*, un blues de Arthur Crudup, lo convierte en tema de rockabilly tanto por sus nuevos arreglos (para una banda de hillbilly), como por el nuevo sonido en el disco. El sonido conseguido es producto de decisiones hechas durante la grabación: son cualidades que son elementos expresivos y son hechos relevantes del trabajo musical resultante.

En la teoría musical tradicional se considera que el trabajo musical es la canción, mientras que la interpretación no pertenece a la composición. Para la tradición musical occidental el trabajo es una melodía y sus variaciones, es decir la estructura del sonido y no los sonidos mismos. En el rock and roll lo relevante es una grabación de una canción, con lo que se rompe la tradicional dicotomía canción/interpretación. Al poner un disco nadie está interpretando la canción que escuchamos, sino que ésta se reproduce en una máquina. En esta música el texto primario es el master tape. Si se pierde definitivamente el trabajo musical sería irrecuperable.

Ahora bien, las contingencias históricas pueden producir un cambio considerable. Canciones editadas en dos partes por la limitación de espacio de los singles. Una evaluación apropiada de cualquier trabajo depende de su identidad, y no viceversa; es decir, que una edición de un disco sea mala no la convierte en un trabajo distinto. Sería un error identificar la calidad de un trabajo con su identidad (Driver, 2017)³⁹. La calidad del sonido de la fuente que se usa para reproducir un disco no es más que una contingencia, como el color del vinilo con el que se ha fabricado el disco.

En este sentido, los músicos de rock and roll son conscientes de los materiales y de los medios de grabación e interpretación. En el rock and roll los instrumentos están siempre varios estadios separados de la audiencia. La amplificación y otros equipamientos electrónicos son los materiales primeros que generan los sonidos. Uno de los efectos de distribuir el rock en grabaciones es que borra la línea entre la interpretación, arreglo y composición, aunque la distinción se sigue aplicando con propósitos legales.

³⁹ Driver (2017) *Baile y Rock and Roll*. Estados Unidos – California Ediciones Morata, S.L.

En una tradición que permite un limitado desarrollo armónico dentro de cada trabajo musical, la originalidad descansa en los detalles del arreglo, en las alteraciones traídas por una sutil reescritura y en el impacto acumulativo de esos cambios, cómo vienen juntos en la grabación acabada. Pero este criterio de autoría es generalmente ignorado porque los beneficios por publicación son la tajada más lucrativa de la venta de discos.

2.4.3. El Baile en el Rock and Roll

Para Driver (2017)⁴⁰ el llamado Harlem Latino del Nueva York de los años cincuenta mezclaron músicos cubanos, puertorriqueños, y la comunidad afroamericana con su rico e influyente legado musical. Toda esta mezcla de ritmos sumada al swing americano que dio lugar al mambo.

El desenfadado ritmo del mambo y sus pasos relativamente fáciles lo convirtieron en un baile popular ideal. Nueva York enloqueció con él y se acudía en masa a sus templos: la sala de baile “Palladium” de Broadway y el “Park Plaza” de Harlem. Allí se daban cita los mejores bailarines y orquestas latinas del momento y, como ya ocurrió con otros estilos de baile, eran habituales las celebraciones de concursos.

En estos años comenzó en Estados Unidos una era de prosperidad: la clase media empezó a vivir en barrios residenciales y la diversión tenía lugar más en los jardines traseros de las casas particulares que en los lugares públicos de ocio. La música de baile cedió terreno a los cantantes populares y el baile social alcanzó un grado de deterioro y convencionalismo ante el que empezó a escucharse una nueva voz: la del adolescente inconformista con poder adquisitivo y nuevos medios de comunicación a su alcance.

Por primera vez, un gran sector de la sociedad, los jóvenes, tenía tiempo y dinero con los que defender su identidad colectiva. Los programas de televisión y los transistores

⁴⁰ Driver (2017) Baile y Rock and Roll. Estados Unidos – California Ediciones Morata, S.L.

ayudaron a que nuevos estilos de música y baile se filtraran en las casas sin necesidad ya de pasar por los escenarios ni las salas de baile.

El declive de estos espacios de ocio y el desarrollo de bandas de rhythm and blues que actuaban en locales más pequeños dieron como resultado la evolución hacia un estilo de baile más apretado y más lineal conocido con el nombre de West Coast Swing. Otros estilos como el jive, el boogiewoogie, y el lindy hop, requerían un mayor espacio para moverse, y quedaron agrupados bajo el nombre de East Coast Swing.

En este contexto nació el rock and roll; su ritmo y la energía de sus máximos representantes, Elvis Presley, Little Richard y Jerry Lee Lewis, incitaban a bailar de manera desenfrenada a los jóvenes imitando las famosas rotaciones pélvicas que popularizó Elvis y otros movimientos de similar expresividad corporal, como aquellos que ya habían estado presentes en el ragtime y las danzas animales antes de la Gran Guerra (Covach, y Boone, 2017)⁴¹.

El nuevo estilo de baile que trajo el rock and roll no fue tanto una innovación como una vuelta a la libertad física que acompañaba en su origen a ciertos bailes populares predecesores. Pero ahora había mayor atrevimiento y la energía dejó de residir en los pies para trasladarse a los pasos en el aire (air-steps) con movimientos más acrobáticos: las chicas colocaban sus piernas alrededor de la cintura de los chicos o se deslizaban entre sus pies; los bailarines de rock and roll danzaban literalmente por encima, por debajo y alrededor de sus parejas.

Hollywood vio que el rock and roll era algo más que una moda pasajera vinculada a la rebelión de la juventud y comenzaron a hacerse películas con el rock and roll como fondo, y con Elvis Presley como protagonista de muchas de ellas. Pero la mayor difusión del nuevo estilo fue a través de la televisión, que adoptó de inmediato los formatos musicales radiofónicos. Hacer bailar a los jóvenes era el objetivo de programas como American

⁴¹ Covach, J. y Boone, G. (2017) *Understanding Rock. Essay in Musical Analysis*. New York: Ediciones Oxford University Press

Bandstand, donde se organizaban concursos con normas sencillas que rememoraban de manera dulcificada los maratones de baile de los años treinta.

Otro de los estilos de baile que nació en la era del rock and roll fue el twist (1960), en cuya ejecución los bailarines abandonaban a sus parejas para expresarse individualmente. Hasta entonces el baile de pareja había sobrevivido de una forma u otra, pero el twist no requería pareja en absoluto; un bailarín no necesitaba tocar a otro, se podía bailar solo, y se podía ejecutar con la misma facilidad en la intimidad de un dormitorio que en las salas de baile.

Este estilo preparó el camino a la invasión del beat. El sonido británico, con The Beatles a la cabeza, dominó la década de los sesenta, en la que el baile pasó a ser un medio de expresión individual. Un buen ejemplo de ello fue el shake, baile que requería tan solo un movimiento frenético de todo el cuerpo.

El baile en solitario fue criticado entonces, argumentando que era una manifestación de la postura aislada del individuo dentro de la sociedad moderna y dividida, aunque también había otra forma de verlo: a partir de entonces, la fidelidad del bailarín empezó a vincularse al grupo y no a la pareja. El long play sustituyó al single de 45 rpm como principal soporte musical y las canciones eran cada vez más largas para sacar partido al formato (Covach, y Boone, 2017)⁴².

Por ende, los bailes sociales dejaron de ser populares. Ahora se podía bailar durante el tiempo que uno deseara, en cualquier sitio y sin conocer pasos específicos; cada uno improvisaba sus propios movimientos según su propia respuesta a la música.

2.4.4. El Rock and Roll como estilo y concepto para el desarrollo del Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950

⁴² Covach, J. y Boone, G. (2017) Understanding Rock. Essay in Musical Analysis. New York: Ediciones Oxford University Press

La producción del Rock and Roll como estilo y concepto para el desarrollo del Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950 aborda procesos y procedimientos técnicos que conforman una gestión cultural mediante actividades escénicas, cinematográficas y expositivas y lo define y desarrolla tomando en cuenta tres facetas habituales que son preproducción, producción y postproducción. En este mandato de ideas, se enfatiza el orden de la producción:

- Preproducción

Comienza en tener la idea de lo que se quiere plantear en este caso un montaje de producción inédita; hay que tener el plan de trabajo detallado de lo que se realizara y a la vez la organización por mes para que este pueda desarrollarse más rápido, que te oriente en cada paso de lo que quieres realizar con tu equipo de trabajo adecuado, establecer un presupuesto para la realización de este plan obteniendo así un factor monetario para la organización de esta producción inédita.

- Producción

En esta etapa se generan lo que se va a utilizar dentro de la idea de lo que se quiere llevar a cabo, en este caso mediante una propuesta audiovisual: montaje en las diversas locaciones mediante video, fotos, actores, bailarines, prepara ración de las cámaras.

- Postproducción

Todo principio tiene un fin y su termin sería la edición, también se le agregan efectos visuales de dicha producción inédita. En este orden y enfoque de producción se argumenta el proceso de comunicación cuyas características varían según las cualidades de las personas y según la situación que la configura. De este modo, el

carácter del destinatario puede incidir sobre la elección de los argumentos o sobre el modo de argumentar del emisor.

El uso de la retórica en el argumento de la danza no es censurable en sí mismo, ya que de forma metafórica la verdad o la corrección de una afirmación necesariamente deben contar con una fuerza de persuasión que no poseen por sí mismos. Lo verdadero, lo justo o cualquier posición razonable requieren algunas veces, que las personas bajo situaciones peculiares, usen argumentos lógicamente débiles, pero retóricamente útiles para conferir un cauce propicio al conflicto expresado en el plano artístico.

En este sentido, “Crazy Dinner” es un montaje inédito en el que se está abordando el estudio haciendo una producción para resaltar esta danza como lo fue muy famosa en los años 50.

Por su parte y en concordancia al estilo y concepto para el desarrollo del Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER”, la coreografía o composición juega un papel importante pues este permitió el arte de crear estructuras mediante movimientos inspirado en el Rock and Roll de los años 1950. Por ende, la composición se refiere a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. Al hacer una coreografía tiene que expresar mediante movimiento una secuencia del tema esta puede ser considerada con su vestimenta Las personas que crean la coreografía son llamados coreógrafos (as) (Driver, 2017)⁴³.

También, la coreografía trata de una palabra que deriva del francés, “chorégraphie” y fue creada por el notario teatral Raoul Auger Feuillet. Le dio forma a la misma en el año 1701 para la publicación de su obra titulada “La Coreografía o el Arte de escribir la danza por caracteres, figuras y señales demostrativas. Las Coreografía se emplea para nombrar al arte de crear bailes dentro de cada coreografía se utiliza el tiempo, el desplazamiento del espacio etc.

⁴³ Driver (2017) Baile y Rock and Roll. Estados Unidos – California Ediciones Morata, S.L.

2.2.5. Piezas musicales y sus exponentes para la producción y desarrollo del Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950

Para el desarrollo del Montaje Coreográfico del Danza Teatro “CRAZYS DINNER” Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, se poyo a través de las piezas musicales:

- Hooked on swing instrumental de piano y Cry; cuyo interprete es Larry Elgart & His Manhattan.
- Jailhouse cuyo interprete es Elvis Presley.
- And I Love cuyo interprete es Elvis Presley.
- Hound Dog cuyo interprete es Elvis Presley.

Ahora bien, partiendo de las músicas utilizadas para la actual producción, conjuntamente con el reconocimiento de sus intérpretes, es relevante profundizar su descripción partiendo del reconocimiento bibliográfico de los autores para luego enfatizar la música de apoyo, para ello se menciona a continuación:

a.- Larry Elgart & His Manhattan

Elgart nació en 1922 en New London, Connecticut, cuatro años más joven que su hermano Les, y creció en Pompton Lakes, New Jersey. Su madre era concertista de piano; su padre también tocaba el piano, aunque no de manera profesional. Tanto Larry como LES asistieron a Pompton Lakes High School. Ambos hermanos comenzaron a tocar en conjuntos de jazz en su adolescencia, y cuando era joven, Larry tocaba con músicos de jazz como Charlie Spivak, Woody Herman, Red Norvo, Freddie Slack y Tommy Dorsey (Driver, 2017)⁴⁴.

⁴⁴ Driver (2017) Baile y Rock and Roll. Estados Unidos – California Ediciones Morata, S.L.

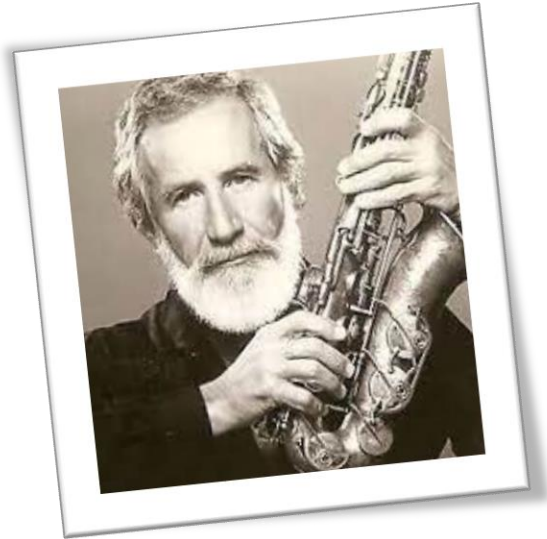

Imagen #4.- Larry Elgart & His Manhattan

A mediados de la década de 1940, Les y Larry comenzaron su propio conjunto, contratando a Nelson Riddle, Bill Finegan y Ralph Flanagan para arreglar las melodías para ellos. Su conjunto no tuvo éxito y, después de unos años, hundieron a la banda y vendieron los arreglos que le habían encargado a Tommy Dorsey. Ambos regresaron a posiciones de acompañantes en varias orquestas.

En 1953, Larry conoció a Charles Albertine y grabó dos de sus composiciones experimentales, "Impresiones del espacio exterior" y "Música para bailarinas descalzas". Lanzadas en vinilo de 10", estas grabaciones se convirtieron en artículos de colección para los fanáticos del jazz de vanguardia, pero no tuvieron éxito comercial. Larry y Albertine armaron un conjunto más tradicional y comenzaron a grabarlas usando ubicaciones precisas de micrófonos, produciendo lo que llegó a ser conocido como "Elgart Sound". Esto resultó ser un gran éxito comercial, y durante la década de 1950, Larry y Les disfrutaron de una serie de álbumes y sencillos exitosos en el Columbiaetiqueta. Su LP inicial, "Sofisticado Swing", lanzado a finales de 1953, fue acreditado a la Orquesta de Les Elgart porque, según Larry, Les estaba más interesado que su hermano en liderar la banda (Hall, y Whannel, 2014)⁴⁵.

⁴⁵ Hall, S. y Whannel, P. (2014). *The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word* (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge

En 1954, los Elgart dejaron su huella permanente en la historia de la música al grabar "Bandstand Boogie" de Albertine, para el legendario programa de televisión originalmente presentado por Bob Horn, y dos años más tarde, por Dick Clark. En 1956, Clark llevó el programa de su transmisión local en Filadelfia a ABC-TV para su distribución nacional como "American Bandstand". Siguió siendo anfitrión durante otros 32 años. Las variaciones de la canción original surgieron como tema del programa en años posteriores.

En 1955, la banda se convirtió en The Les and Larry Elgart Orchestra, pero los hermanos se separaron en 1959, y posteriormente cada uno lanzó su propia serie de LP. Larry firmó con RCA Victor. Su álbum de 1959, "New Sounds At the Roosevelt", fue nominado ese año a un premio Grammy. De 1960 a 1962, lanzó música en MGM Records. Larry y Les se reunieron en 1963 y grabaron varios álbumes más, que terminaron con "Wonderful World of Today's Hits" de 1967, después de lo cual tomaron caminos separados. Les se mudó a Texas y actuó con The Les Elgart Orchestra hasta su muerte en 1995.

Una vez enmarcado la bibliografía del referido autor Larry Elgart & His Manhattan a continuación se expone la música en que se apoyó la presente producción para dar sentido y vida a Crazy's Dinner:

- Hooked on swing instrumental de piano y Cry

La mayor exposición de Elgart llegó en 1982, con el gran éxito de una grabación titulada "Hooked on Swing".

El instrumental fue una mezcla de éxitos de swing jazz: "In the Mood", "Cherokee", "Don't Sit Under the Apple Tree", "American Patrol", "Sing, Sing, Sing", "Don't Be That Way", "Little Brown Jug", "Opus # 1", "Take the A Train", "Zing Went the Strings of My Heart" y "A String of Pearls" que se hizo tan popular que incluso rompió la lista de Billboard Pop Singles de EE. UU.

b.- Elvis Presley

Elvis Presley siempre fue una estrella, un hombre que arrasaba por doquier. Desde su peinado y cabellera, sus atuendos y sus canciones, pero sobre todo sus caderas adoptó la isolation del coreógrafo y bailarín Matt Mattox en sus video musicales en la isolation de cadera el aparecía levantándose el lado de la pelvis hasta la rodilla, era un paso muy particular del bailarín Matt Mttox.

«El Rey del Rock & Roll». Elvis editó 20 discos en su carrera musical, fue uno de los creadores del rockabilly -subgénero del Rock & Roll, su sonido característico, aparte de la velocidad, se basa en la conjunción de una guitarra, una batería y el slap del contrabajo, que ofrece una importante función rítmica, así como la voz solista que suele imitar efectos de eco, reverberación e hic ups. Además el cantante improvisa la carga en las sílabas según la situación, dándole un tono más sensual- Además, en 1973, protagonizó el primer concierto teletransmitido, de ámbito mundial vía satélite (Hall, y Whannel, 2014)⁴⁶.

Imagen #5 Elvis Presley

⁴⁶ Hall, S. y Whannel, P. (2014). The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge

Es de enfatizar, como característica propia del autor es que el 10 de enero de 1956, Presley hizo sus primeras grabaciones para RCA en Nashville. Con la finalidad de extender el grupo de los músicos de apoyo de Presley (Moore, Black y Fontana), RCA contrató al pianista Floyd Cramer, al guitarrista Chet Atkins y a tres cantantes de fondo, incluyendo a Gordon Stoker del cuarteto Jordanares, para llenar el sonido. Esta sesión produjo la cambiante e inusual «Heartbreak Hotel», lanzada como sencillo el 27 de enero.

Parker, finalmente, hizo que Presley figurara en la televisión nacional y para esto programó seis presentaciones en dos meses en el programa Stage Show de CBS. En el programa, filmado en Nueva York, los líderes de big bands y los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey eran los presentadores. Tras su primera aparición, el 28 de enero, Presley se quedó en la localidad para grabar en el nuevo estudio neoyorquino de RCA. Las sesiones produjeron ocho canciones, incluyendo una versión del himno de rockabilly de Carl Perkins «Blue Suede Shoes» (Hall, y Whannel, 2014)⁴⁷.

En febrero, el tema de Presley «I Forgot to Remember to Forget», una grabación de Sun lanzada el agosto anterior, llegó a la cima de la lista de música country de Billboard. El contrato de Neal expiró y el 2 de marzo, Parker se convirtió en el mánager del cantante.

Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó tres y recibió uno en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales.

Una vez enmarcado la bibliografía del referido autor Elvis Presley, a continuación, se expone la música en que se apoyó la presente producción para dar sentido y vida a Crazy's Dinner:

⁴⁷ Hall, S. y Whannel, P. (2014). *The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word* (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge

- Música Jailhouse

Es una canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller que primero se convirtió en un éxito para Elvis Presley. RCA Víctor lanzó la canción en un sencillo de 45 rpm el 24 de septiembre de 1957, la canción tenía un lanzamiento de la película de Presley bajo el mismo nombre, Jailhouse Rock.

La presentación de Presley de la canción en la película, coreografiada como una rutina de baile que involucraba a él y a un gran grupo de presos varones, se presentó entre otros números musicales clásicos de MGM en el documental de 1994, ¡That's Entertainment! III. La versión cinematográfica difiere de la versión única de la canción, con instrumentos de acompañamiento y voces que no se escuchan en el disco. Esta coreografía ideada por el mismo Presley, está considerada como el primer videoclip de la historia de la música

Jailhouse Rock fue la canción principal en un EP (sencillo de reproducción extendida), junto con otras canciones de la película, siendo «Young and Beautiful», «I Want to be Free», «Don't Leave Me Now» y «(You're So Square) Baby I Don't Care» (pero con «Treat Me Nice» omitido). Superó las listas de Billboard EP, vendiendo dos millones de copias y obteniendo una certificación RIAA de doble platino.

- Música And I Love

La canción fue grabada por Elvis Presley en el estudio C de RCA en Hollywood, California, el 11 de marzo de 1975. Fue lanzada en su álbum Today, y Presley la usó en casi todos los shows en vivo hasta su muerte.

"And I Love" fue un éxito de 1973 para el cantante Perry Como en su álbum RCA Victor del mismo nombre, And I Love, alcanzando el puesto 29 en la lista Billboard Hot 100. Sería la última de sus muchas grabaciones populares, que se remonta a 1943, en alcanzar el Top 40. También pasó una semana en la n°1 en la lista de escucha fácil. Alcanzó el número 2 en Sudáfrica y en Gran Bretaña, el récord alcanzó el número 3 en

la lista de singles del Reino Unido en RCA Records y permaneció en la lista durante 35 semanas (el más largo de sus éxitos en el Reino Unido) (Hall, y Whannel, 2014)⁴⁸.

- Música Hound Dog

"Hound Dog" es una canción de blues de doce compases escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller. Grabado originalmente por Big Mama Thornton el 13 de agosto de 1952 en Los Ángeles y lanzado por Peacock Records a finales de febrero de 1953, "Hound Dog" fue el único disco de éxito de Thornton, vendiendo más de 500.000 copias, pasando 14 semanas en las listas de R&B, incluidas siete semanas en el número uno. Grabación de "Hound Dog" de Thornton está catalogado como uno de los Rock and Roll Hall de la Fama 's '500 canciones que conformaron Rock and Roll', y fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy en febrero de 2013.

"Hound Dog" se ha grabado más de 250 veces. La versión más conocida es la grabación de julio de 1956 de Elvis Presley, que ocupa el puesto 19 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone; También es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. La versión de Presley, que vendió alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo, fue su canción más vendida y "un emblema de la revolución del rock 'n' roll" (Hall, y Whannel, 2014)⁴⁹.

Fue, simultáneamente, el número uno en las listas de pop, country y R&B de EE. UU. En 1956, y encabezó la lista de éxitos durante 11 semanas, un récord que se mantuvo durante 36 años. La grabación RCA de 1956 de Presley fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1988, y está catalogada como una de las "500 canciones que dieron forma al rock and roll" del Salón de la Fama del Rock and Roll.

⁴⁸ Hall, S. y Whannel, P. (2014). *The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word* (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge

⁴⁹ Hall, S. y Whannel, P. (2014). *The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word* (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge

Una vez expuesto los autores y las piezas musicales que permitieron la construcción de la coreografía de la danza teatro que se presenta en la obra "CRAZYS DINNER" Inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, es de inferir que se connotaron dichas piezas musicales, pues fueron una de las músicas más impactante de la época que revoluciono este género, por ende y en post de dar reconocimiento a las mismas, fue el fundamento que como investigadora hice resaltar.

Ahora bien, y no menos importante se resalta al Coreógrafo de Jazz Matt Mattox, nacido en Tulsa Oklahoma, EE.UU.; quien dio un aporte significativo al autor Elvis Presley.

Este se convirtió en un protegido de Jack Cole, legendario pionero de la danza jazz y con él trabajó en Broadway. Mattox fue uno de los maestros más influyentes del mundo de la danza jazz o, como él lo llamaba, "estilo libre de baile" (freestyle dancing). Tenía un perfil alto como bailarín especializado en musicales de Hollywood. Su papel más conocido en el cine fue el de Caleb Pontipee, uno de los hermanos de la película Siete novias para siete hermanos (1954). Además, Mattox era un invitado regular en la televisión para participar en coreografías como bailarín o realizador.

En 1975 formó su propia compañía en Inglaterra que finalmente trasladó a Francia, donde vivió hasta su muerte. Matt Mattox murió en Perpiñán (Pirineos Orientales, Francia) a los 91 años de edad.

CAPÍTULO III
PROCESO CREATIVO

MONTAJE COREOGRÁFICO DE DANZA TEATRO SOBRE “CRAZYS DINNER” INSPIRADO EN LOS AÑOS 1950 EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

3.1. Introducción del Montaje Coreográfico

La danza se concibe como un espacio donde el individuo se apropia de experiencias cognitivas y afectivas. El desarrollo del pensamiento artístico en la actividad artística, mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes, contribuirá a que se encuentren soluciones propias, creativas y críticas frente a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana y fortaleciendo su capacidad integral.

La formación artística profesional de la danza, emplea el lenguaje de una disciplina, para expresarse y comunicarse de manera personal, buscando fortalecer su desarrollo integral y crear en él una conciencia cultural.

3.2. Justificación del Montaje Coreográfico

La presente propuesta se justifica debido a la imperiosa necesidad que tiene el mensaje cultural y artístico de la danza como expresión juvenil, para ello el Montaje Coreográfico se justifica al:

- Fomentar la formación artística profesional de la danza
- Desarrollar el carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.
- Fomentar la creatividad y la cooperación.

3.3. Objetivos del Montaje Coreográfico

3.3.1. Objetivo General:

Diseñar un montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

3.3.2. Objetivos Específicos:

Implementación del montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

Diseñar los patrones escénicos de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

Recopilar el género musical de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

Establecer los autores y vestuario de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

Desarrollar la escenografía de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

Establecer la logística y pre – producción de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950.

3.4. Delimitación Alcance y Cobertura del Montaje Coreográfico

La actual propuesta se delimitará al llevar a cabo el montaje coreográfico del rock and roll de los años 50, mediante la Danza Teatro, donde se enfatizará el diseño de patrones

escénicos, recopilación musical, establecer los autores y vestuario, desarrollo de escenografía, implementación de la iluminación y logística y pre – producción.

En este sentido, como alcance y cobertura la investigación enfatizará la expresión de la danza, como un factor que anticipa el aprendizaje de tradiciones y formas de expresión propias de cada cultura, permitiendo así, fomentar su capacidad de expresión, asimilar manifestaciones culturales, y ser un participante activo y original, fomentando su creatividad.

3.5. Procedimiento del Montaje Coreográfico

Es de enfatizar que el Procedimiento del Montaje Coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950, se destacará con la objetividad de vislumbrar la parte artística emocional, ya que este tipo de música en el baile puede expresar cada uno de esos sentimientos de tu interior, tanto en los movimientos como en cada nota musical.

Por lo tanto, el rock and roll al incidir para las producciones de los años 50, en cuanto a una historia en el ámbito teatral como en la danza, apoyado en una pieza del ámbito musical, vale destacar que este género por sí solo es influyente; bajo este criterio en Panamá, no ha escapado a esta influencia, a tal punto que por ejemplo, algunos artistas han logrado mezclar ese ritmo con los nuestros y básico muy exitoso por lo que resulta interesante una puesta en escena que se mezcle danza y teatro.

Partiendo de esta premisa, el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950, brindará un refrescante aire de enfoque musical y danza a los jóvenes una motivación para los amantes de este género.

3.5.1. Herramientas Creativas

Para llevar a cabo el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner”, las herramientas creativas en que se apoyó fueron varias, tales como: pañuelos, vestidos, Zapatos de jazz, entre otros elementos que dieron énfasis a la manifestación coreográfica de la expresión cultural del Rock and Roll de los años 1950.

3.5.2. Justificación Filosófica

Bajo la relevancia que tiene la expresión artística de la danza y la expresión del rock and roll como una manifestación cultural, la presente se justifica a nivel filosófico bajo este mismo criterio, pues busca entre una forma de baile captar un determinado momento histórico del comportamiento general de la sociedad.

En este sentido, el objetivo de la presente actividad coreográfico de Danza Teatro, si bien, es cierto, es lograr un control y equilibrio del cuerpo a través de la danza de la forma más saludable y eficiente posible, que contraste la belleza artística de una expresión cultural, también busca mediante el rock and roll enfatizar el reconocimiento de su evolución con el jazz.

En definitiva, el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, busca captar a través de la expresión artística el idealismo de este tiempo inmortal que fue trascendente para la evolución de esta corriente cultural, lo cual ha sido base como centro de atención para la creación de nuevas tendencias artísticas en el ámbito de danza teatro.

3.5.3. Estética del Montaje

A través de las experiencias artísticas la estética del montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, se resaltar

bajo la reflexión de aspectos que integran el arte y la danza dentro del ámbito de la estética, el cual busca la belleza de los movimientos a través de la armonía, el equilibrio y la simetría mediante el baile.

Al respecto, para la manifestación de la presente actividad, de igual forma, se apoyó bajo el convencionalismo clásico y cultural referente con el vestuario de la época, donde se libera toda indumentaria que da origen a esa parte de la estética y expresión de la sociedad que muestra a través del cuerpo, mediante: las zapatillas, el vestido, pañuelos, entre otros elementos que ofrecen el estado natural de la persona.

3.6. Características de los Bailarines

Con relación al apoyo de los bailarines que dieron origen y fundamento al montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, es de resaltar que su característica más predominante es su juventud, al tomar el rol de cada personaje y denotarlo en cada escena.

Ahora bien, bajo este criterio es relevante enmarcar otras características de los bailarines, quienes apoyan y condicionan la coreografía de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner”, punto en el cual se enuncian a continuación:

- Actuaron y han sido actores en obras teatrales en Panamá.
- Se han formado a parte de su profesión a través de capacitaciones mediante cursos y talleres de actuación, modulación y teatro.
- Tienen un tiempo considerable como profesionales en el ámbito de danza y teatro, punto en el cual tienen un tiempo de 2 a 5 años participando en diferentes obras teatrales.

- Poseen un conocimiento diverso y básico de diferentes tipos de bailes y ritmos en cuanto a danza urbana, danza jazz, danza clásica vaganova, y danza aérea, entre otros.

3.7. Recursos Necesarios

Para llevar a cabo la presente propuesta que infiere el diseño de un montaje coreográfico como alternativa para la enseñanza del rock and roll de los años 50, es de pertinencia los siguientes recursos:

- Vestuarios.
- 6 Yardas de telas para confeccionar los vestuarios.
- Jeans.
- Suéter para hombres.
- 6 Yardas de telas para la elaboración de sacos.
- Pañuelos.
- Zapatos de jazz.
- Suéter para mujeres.
- 4 Yardas de telas para fabricar faldas.
- Mano de obra de vestuarios y faldas.
- Pagos a bailarines.
- Clases de actuación.
- Camarógrafos.
- Alquiler del local.
- Utensilios.

3.7.1. Presupuesto

Cuadro N°3.- Presupuesto

Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	Vestuarios	15,00	15,00
2	6 Yardas de telas para vestidos	5,98	29,99
5	Jeans	15,00	75,00
2	Suéter para hombres	12,00	24,00
2	6 Yardas de telas para elaborar sacos	3,99	23,94
5	Pañuelos	2,00	10,00
2	Zapatos de jazz	40,00	80,00
2	Suéter para mujeres	5,00	10,00
2	4 Yardas de telas para fabricar faldas	5,99	15,96
6	Mano de obra de vestuarios y faldas	50,00	50,00
10	Pagos a bailarines	15,00	150,00
8	Pagos a bailarinas	20,00	160,00
10	Clases de actuación	60,00	120,00
2	Camarógrafos	100,00	100,00
1	Alquiler del local	100,00	100,00
1	Utensilios	15,00	15,00
	Total		794,99

Fuente: Por la autora (2021)

**CAPÍTULO IV
CRAZY DINNER**

4. PRODUCCIÓN

4.1. Montaje Corográfico

Crazy Dinner, es un montaje inédito de los años 50 en el que por medio de una producción se rescata una época en la que el rock and roll prevalecía y trata de Nataly una chica cariñosa ella vive con su tía Elena, tras perder a su padres en accidente automovilístico y también trabaja en la cafetería llamada “Crazy Dinner “ ella tiene muchas ganas de seguir adelante, para alcanzar sus sueños entre ellas asistir a la universidad más prestigiosa, y así estudiar teatro – Danza, pero no le será nada fácil, tendrá que pasar por muchas pruebas, ya que la cafetería es un lugar de encuentro entre artistas que tocaban ahí como lo es Paul y Cristopher, son los músicos más famoso, pero son petulantes, antipáticos quien pondrá de cabeza el lugar, pelearan con los jóvenes más populares de la ciudadm pero cuando llega la pandilla más popular de la ciudad todo cambiará para ella.

Será atacada por Delanny, Sonia, Johana la chica más adineradas, populares y engreídas, pues no soportan Nataly; y estas le hacen la vida imposible, ya que llaman la atención de Emir, uno de los chicos más codiciado, y guapo del lugar ellos son 3 chicos populares Emir, Peter, Louis quienes conforman una banda de rock llamado “los leones “.

Emir lideresa esta Banda, cuando ve por primera vez a Nataly, ella atrae su atención por completo y ahí donde empieza el momento más romántico y mágico, cuando sus miradas se cruzan luego estos dos se enamoran, pero antes de esto pasan muchas cosas en donde su amor se ve a prueba por la envidia, peleas etc., pero al final su amor es más grande que todo Nataly y Emir quedan juntos, y las leones y las divinas al pasar del tiempo quedan juntos, ya que ven que tienen tanto en común y todos terminan felices para siempre. A Nataly la acepan en la universidad y se vuelve popular al igual que las Divinas.

4.1.1. Perfil de Personajes

- Principales

Nataly: sencilla, amable, además es estudiante universitaria de danza y teatro. En su tiempo libre trabaja con sus tíos como camarera en el restaurante Crazy's Dinner para pagar sus estudios.

Imagen #6

Actor principal #1: Yaritheth Gutiérrez como Nataly

Emir: lidera una banda muy popular de rock llamada Los Leones, su aspecto puede parecer rudo, pero es un hombre romántico y detallista.

Imagen #7

Actor principal #2: Alberto Aguilar Barrios como Emir

- Secundarios

- a.- Las Divinas

Delany: lidera la pandilla de Las Divinas. Adinerada, antipática y manipuladora, capaz de hacer lo que sea para lograr su objetivo.

Sonia: pertenece a la pandilla de Las Divinas. Se considera cariñosa, calmada y tiene un buen gusto por la moda, pero sus compañeras no le toman muy en serio. Para acentuar que es antagonista, y es amiga tan unida de Johana le gusta vestirse igual.

Johana: también pertenece a la pandilla de Las Divinas, pero en secreto quiere quitarle el liderazgo a Delany debido a sus permanentes celos y envidia. Para acentuar que es antagonista, y es amiga tan unida de Sonia le gusta vestirse igual.

Imagen #8

Actores Secundarios

Actor secundario #1: Guadalupe Ortíz como Delany Itzel

Actor secundario #2: Santizo como Johana

Actor secundario #3: Melanie Mendieta como Sonia

b.- Los Leones

Peter: Es un joven que pertenece a la banda de los leones, mejor amigo de Emir. Todo el mundo le conoce por su buena actitud hacia los demás.

Imagen #9

Actor Secundario

Actor secundario #4: Saúl Gil como Peter

- **Personajes terciarios**

Elena: Es la dueña de la cafetería, tía a cargo de Nataly, ya que perdió a sus padres. Es dueña de Crazy's Dinner, pero ya está jubilada y cada vez que puede visitar la cafetería para ver cómo están las ventas y Nataly lo hace. La tía quiere a su sobrina, ya que ella fue la que la crió y también molesta a su sobrina con Emir, pues se dio cuenta de que ambos se quieren.

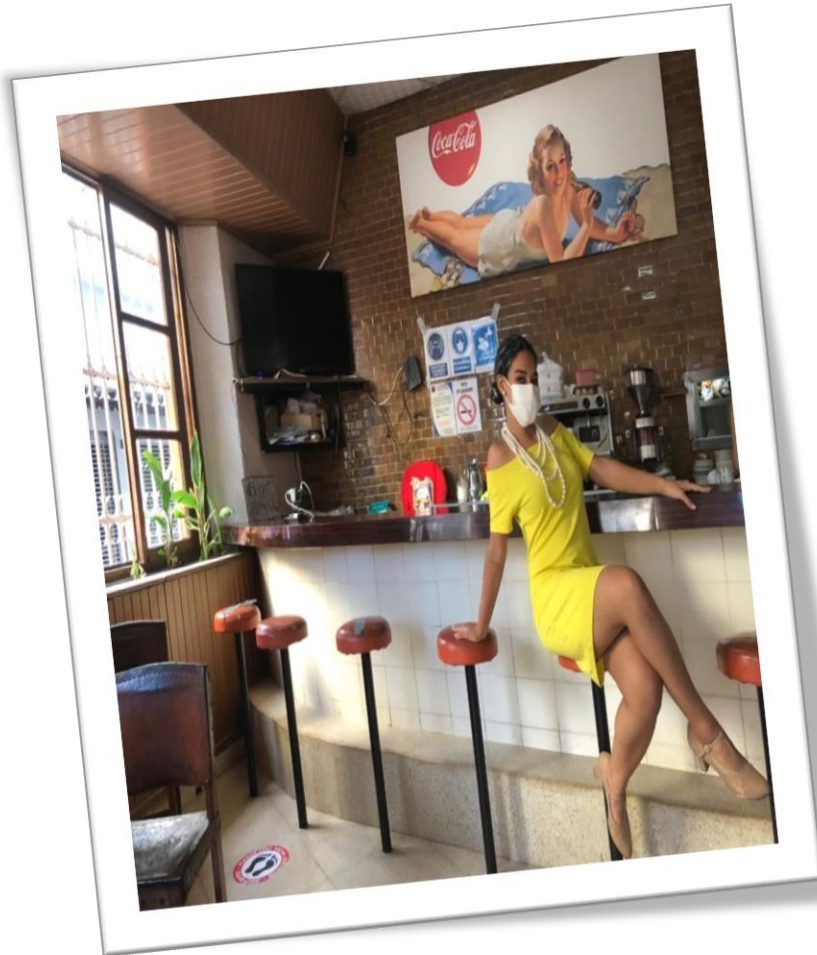

Imagen #10

Actor Terciario

Actor terciario #1: Liza Madrid como Elena

- Músico

Paul: lidera una banda de Rock más popular del momento, engreído, antipático, peleón y siempre busca llamar la atención, ya que se aprovecha de la belleza de Nataly para molestarla.

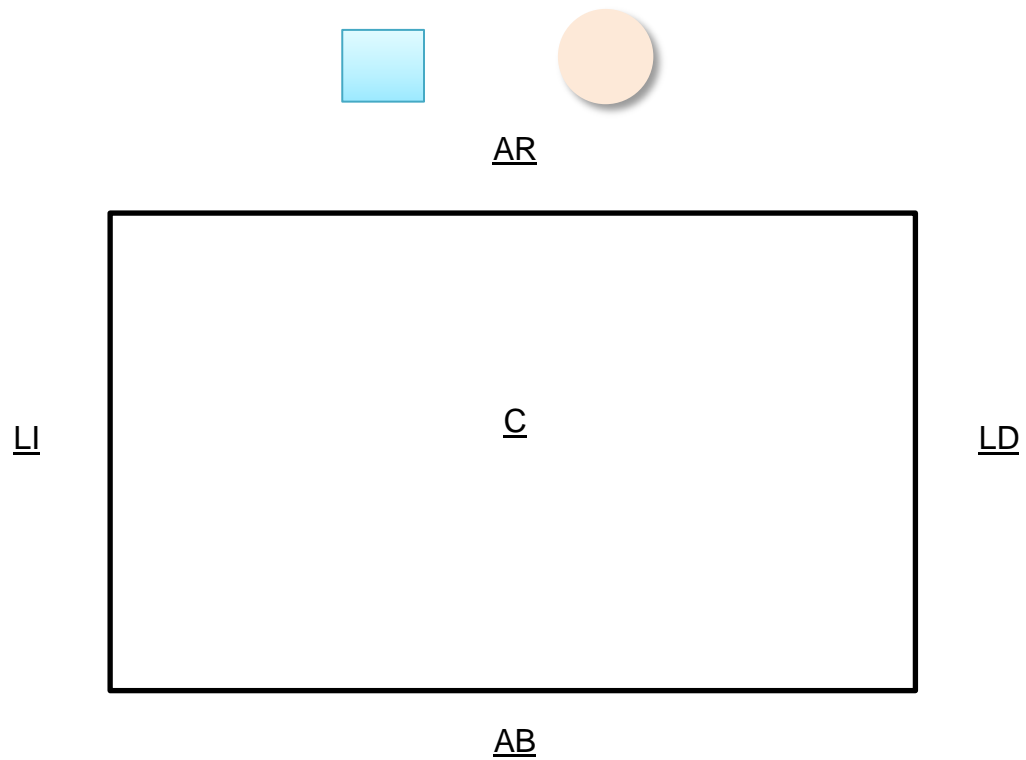
Imagen #11

Actor Terciario

Actor terciario #2: Jean Piere como Paúl

4.2. Diseño de Patrones Escénicos

Cuadro #1.-

Leyenda:

T = Tiempo

LD =Lado Derecho

LI =Lado Izquierdo

C = Centro

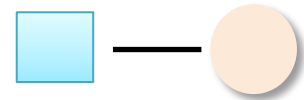
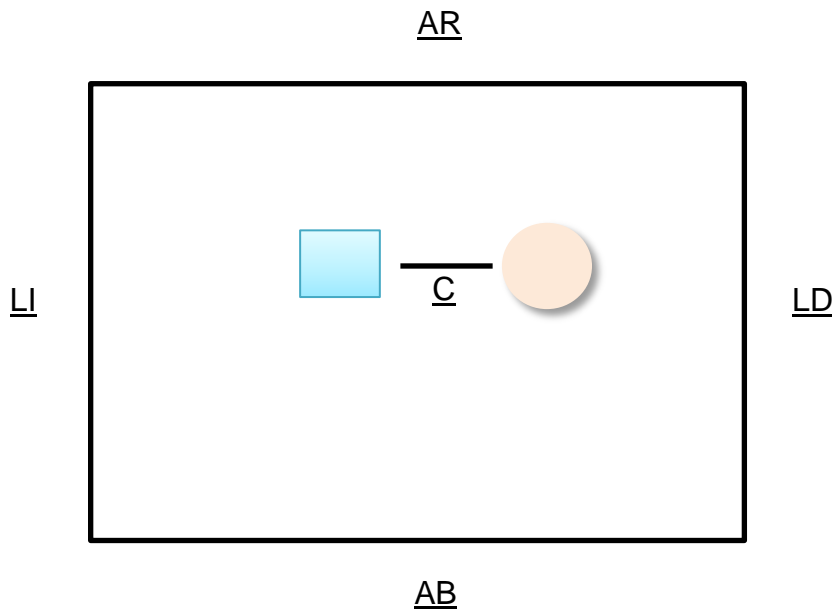
AR = Arriba

AB = Abajo

Bailarín N°1 (B1) =

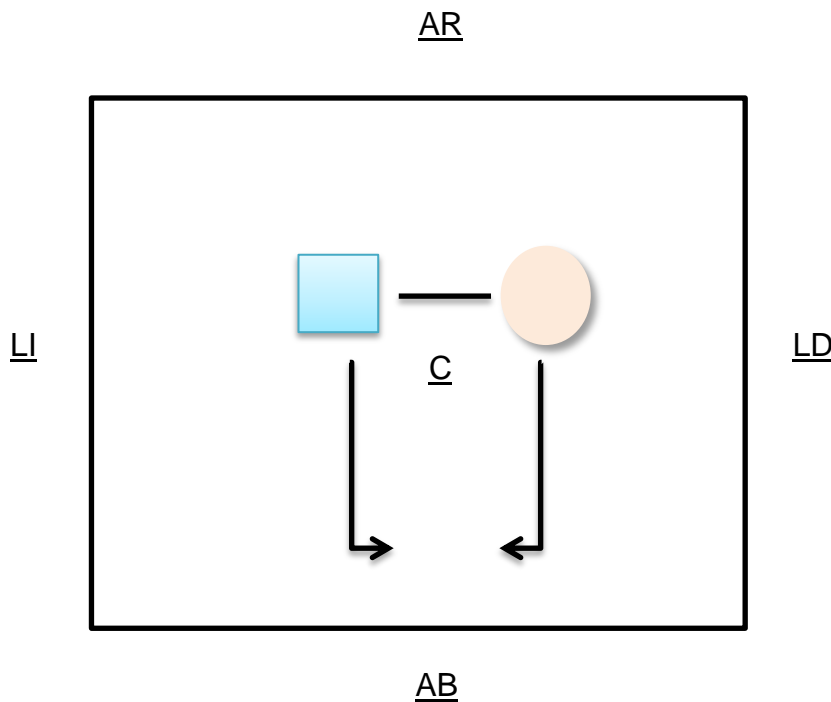
Bailarín N°2 (B2) =

Cuadro #2.-

Los bailarines entran Juntos en el centro.

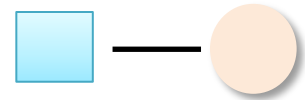
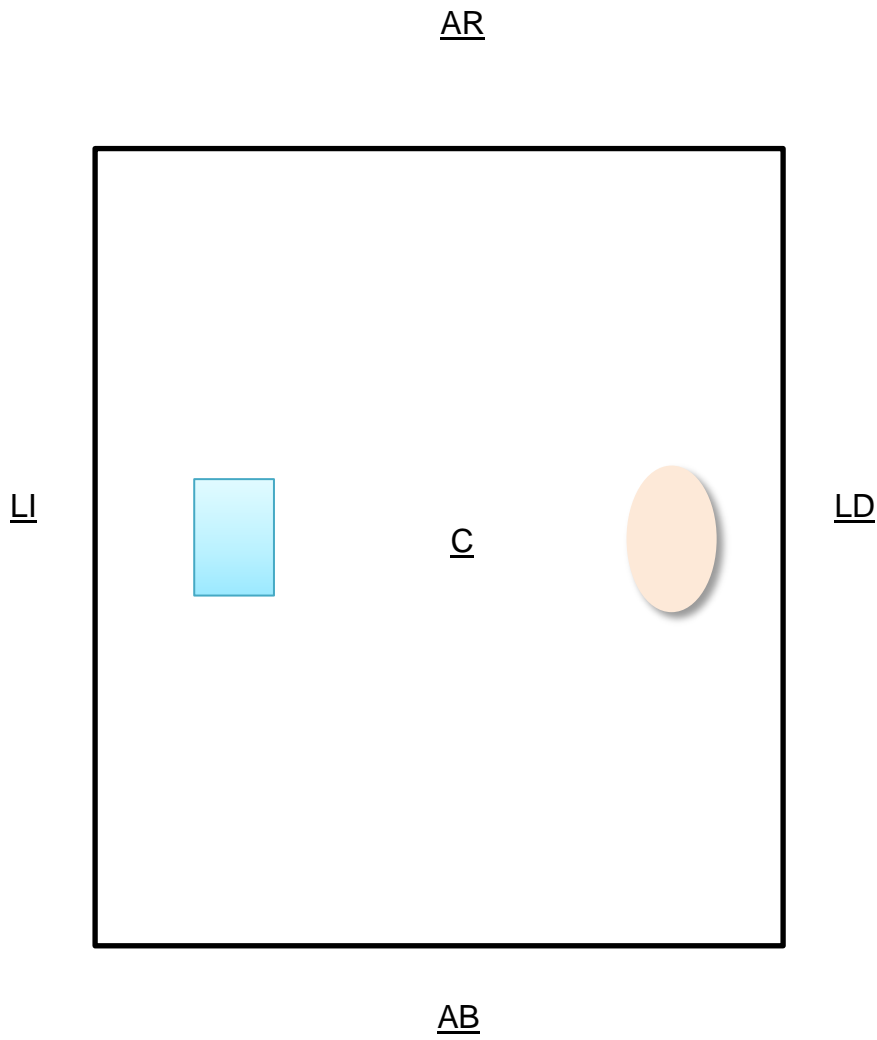
Cuadro #3.-

Las bailarinas entran saludándose con besitos, se colocan en ventana con los pies en paralelos, cada bailarín hace un tiempo de 8 en diferentes poses de Jazz, luego hacen twist en 8 T de lado derecho e izquierdo

permaneciendo la cabeza en paralelo; haciendo un ligero movimiento de Shoulder, hacen Kick devant derriere luego, grand battement a la diagonal para luego hacer un lindy step con cambre y su colocación de la cabeza del lado derecho Izquierdo.

Cuadro #4.-

Cada bailarina se cambia en distintas posiciones y juntas caminan hacia atrás moviendo los brazos.

4.2.1. Escenas y Coreografía

- Escena # 1: Coreografía #1: Populares

Nataly vive con su tía Elena después del accidente automovilístico que sufrieron sus padres. Nataly, era una niña cuando sucedió esta tragedia, más sus tíos le dieron ese amor incondicional que todos los buenos padres saben dar.

Elena es dueña de una cafetería muy popular llamada Crazy's Dinner, su fama se debe gracias a los exquisitos batidos, malteadas, hamburguesas y sobre todo por la atención al cliente, otro aspecto que atraía al público era la originalidad de los nombres de sus diferentes productos como: Amor verdadero, Explosión del Rock, Alas de Ángel entre otros. La cafetería es un lugar de encuentro entre artistas y los jóvenes más populares de la ciudad. Nataly le encanta estar en la cafetería, ya que ama cantar y bailar al sonido de la rockola y de los artistas que se hacen presentes, esto hace que se motive más en la carrera de danza teatro.

Una tarde en la cafetería llegó la banda de rock Los leones que era un grupo musical muy famoso dentro la ciudad quienes estaban acompañados por una pandilla, también popular llamada las divinas que son el grupo de baile más destacado del área, (Los Leones y Las Divinas llegan chisteando a la cafetería). (Los Leones y Las Divinas buscan una mesa).

Nataly: (Ágilmente se acerca a la mesa y con amabilidad les da la bienvenida)

-Bienvenidos a Crazy's Dinner, -mi nombre es Nataly y - estaré atendiendoles; - ¿En qué les puedo servir?

Peter: (cordialmente responde)

- Gracias bonita, tráenos a cada uno una hamburguesa de la casa y para beber unos buenos refrescos, porque estamos celebrando la llegada de mi amigo Emir a la ciudad después de tanto tiempo.

Emir: (Interrumpe a Peter y viendo a Delany)

-A mí si no me traigas refresco, -sino un batido de Amor Verdadero porque de seguro hoy lo encuentro. (Ríe y abraza a Delany, en ese momento voltea y cruza miradas con Nataly, haciendo que ya no abrace a Delany, sino que queda perdido en la mirada de Nataly)

(Nataly toma la orden y se va) (Emir se levanta de la mesa)

Emir: - ¿Quién es esa chica tan encantadora?

Peter: -Ella es Nataly la sobrina de don Carlos el dueño de esta cafetería.

Delany: (molesta, celosa por lo sucedido, se va de la mesa)

-Yo no voy a dejar que esa tonta me quite a Emir. -Muchachas vengan acá, -desde hoy le vamos a hacer la vida imposible a la Nataly.

(Johana aplaude para apoyar la moción más Sonia tarda en aplaudir)

Delany: -Chicas cuando la boba esa venga con nuestra orden la entretienen para hacerla caer.

Johana: -Me encanta ese plan.

Sonia: -Oigan no creen que eso está mal y -¿qué puede ser un poco peligroso?

Delany: - ¡Cállate! Sonia, -tu siempre de miedosa

Sonia: -Bueno está bien, vamos.

(Johana y Sonia entretienen a Nataly para que Delany la empuje por atrás, Nataly cae y las Divinas comienzan a reír)

(Emir ve lo sucedido y aprovecha para ayudar a Nataly)

Nataly: -Muchas gracias, -tranquilos traeré su pedido nuevamente (bastante apenada y a punto de caer en el llanto).

Emir: -Tranquila, los accidentes pasan a veces las personas son desconsideradas y hacen cosas que no deberían.

(Delany y su grupo viendo lo sucedido deciden irse)

Imagen #12

Coreografía #1: La banda de los Leones y las Divas.

- Escena #2: Coreografía #2: Lets Rock

Nataly sale y ve a Emir, a la vez todavía se encuentran personas en los alrededores de la cafetería, Emir la toma de la mano y la invita a bailar, la gente los ve y aprovechan para bailar junto a ellos.

Emir: -Dime que te volveré a ver, nunca había sentido tanta alegría, es algo diferente que no sé explicar, creo que ese batido de Amor verdadero ha hecho que encuentre el amor en este momento.

Nataly: (Se despide con un beso en la mejilla) -sabes dónde encontrarme.

Delany: (hablando de forma demandante)

Con que todavía estas aquí, yo no puedo creer que hayas ayudado a la tonta de Nataly, y no te hayas ido con nosotros, recuerda que somos los más populares, por lo tanto, siempre debemos estar juntos.

Emir: -sabes algo el problema es que tú sabes que ella me gusta, además yo que sepa nosotros no somos novios. Lo siento mucho Delany, de verdad me divierto contigo, pero con ella todo es magia, es algo surreal, es algo fuera de este mundo.

Delany: -(prepotente)

-¡Es en serio! escuchaste lo que me estás diciendo, apenas la viste hoy y si no somos novios, no somos nada (le da un bofetón a Emir)

Imagen #13

Escena #2: Emir y Nataly sienten alegría al bailar juntos

- Escena #3: Coreografía #3: Pelea

Días después en la cafetería estaban todos reunidos y entre esos Las Divinas, Los Leones y el músico Paul, pero este encuentro causaría muchos problemas.

Emir: -Chicos espérenme aquí voy a saludar a la chica que robo mi corazón.

Nataly en ese momento estaba tomando las órdenes del grupo Los músicos de Paul.

Paul: -Chicos hicimos muy bien en llegar a este lugar no solamente parece tener buena comida, sino también camareras con excelentes piernas. (Se levanta de la mesa y trata de tomarle por la cintura)

Nataly: (Enfadada)

-Joven respéteme, no ve que estoy trabajando.

Emir: (furioso empuja a Paul y lo apunta con el dedo)

-Ya la escuchaste saca tus sucias manos.

Paul: (le baja la mano a Emir y en tono de burla)

-Pero miren muchachos nos salió un caballero y para tu información estas sucias manos producen dinero cosa que se ve que tienes ni tu grupito de cuarta.

Peter acompaña a Emir e inicia una pelea.

Las Divinas gritan del miedo

Elena: (tocando una hoyita detiene la pelea)

¡Basta! -¿Qué es lo que les pasa aquí?

Emir: -Este zopenco intentó sobrepasarse con Nataly, yo solo la defendí.

Delany: (repite lo dicho por Emir en tono de burla)

-Claro él está súper enamorado de esa tonta con ruedas.

Paul: -mmm ya veo cuál es el problema de este tipejo.

Emir: -Sí estoy enamorado de Nataly y siempre la defenderé algún problema con eso, yo no voy a dejar que nadie le haga daño.

Nataly: (toma la mano de Emir)

Yo también estoy enamorada de ti, y también te defenderé de todo.

Imagen #14

Escena #3: Emir y Nataly Enamorados

- Escena #4; Coreografía #4: Love

Rato después

(Nataly saluda a su tía)

Elena: - ¿Qué fue lo que pasó en la cafetería?

Nataly: -Bueno un pequeño percance, -un chico me defendió -porque otro se quiso sobrepasar conmigo.

Nataly: (apenada)

Elena: -Bueno para lo que falta porque los 2 declararon su amor uno hacia el otro.

(Elena abraza tiernamente a Emir)

Elena: -Aquellos tiempos mi amor

Elena: -Yo también -qué más romántico que un hombre que defiende a su amada de cualquier cosa.

Nataly: (apenada)

Imagen #15

Escena #4: Emir y Nataly se declaran amor

- Escena # 5 Coreografía #5: Rokin

Todos reunidos en la cafetería

Emir: -Sé que muchos me conocen por la banda los Leones, pero quiero que hoy conozcan mis sentimientos, hace unas semanas me enamoré, me ilusioné y volví a creer que los milagros existen, la persona que me hace sentir esto tan hermoso llamado amor, es aquella muchacha que les atiende tan servicialmente, ¿Nataly quieres ser mi novia?

Nataly: (Asienta con la cabeza y corre abrazarlo)

-Te digo sí, pero con una condición quiero que bailes conmigo

Emir: (La besa)

Bailemos.

Imagen #16
Escena # 5: Coreografía grupal

4.2.2. Asesoría Coreográfica

Para el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, es pertinente acentuar que para la puesta en escena de los diferentes bailes, la presente obra contó con la asesoría profesional de la Magíster Julia Olivella, punto en el cual enmarcó bajo su objeción, pero dejando al libre albedrío las decisiones como autora, el desarrollo del escenario para que tenga una mayor interpretación artística. Es de enfatizar que bajo la asesoría se consolidó de manera idónea la obra teatral de la danza inspirada en el Rock and Roll de los años 1950.

4.3. Desarrollo Coreográfico

Coreografía # 1

- Tema musical: Hooked on swing instrumental de piano y Cry
- Interprete: Larry Elgant, y His Manhattan
- Nombre de la coreografía: Populares
- Coreógrafa: Yarlenys Hernández
- Duración: 0.46 seg.

Con esta coreografía daremos ambientación a la época de los años 50 del Rock and Roll y usaremos dos músicas distintas una para las Divinas y otra para la entrada de los Leones, en esta coreografía se plasma la entrada del grupo de las Divinas como las chicas más populares del lugar en donde celebran su entrada a la cafetería llamando la atención de Nataly. Está inspirado en la fama que tiene su popularidad, superficialidad y belleza para ellas lo más importante es llamar la atención de las personas y que vean lo coqueta que son y su personalidad única. Luego entra los "Leones" la pandilla de los chicos más codiciosos y guapos en donde bailan con las chicas mostrando sus dotes de bailarines y su popularidad que los caracterizan ambos.

Imagen #17

Fuente: Café Coca-cola. Imagen tomada de la Pág. Web.
<https://images.app.goo.gl/2VU7gb1zA2qD3EaN6>. 2020

En esta coreografía damos inicio a un montaje coreográfico en él se utiliza la canción instrumental de piano me basé en esta coreografía en la celebración de la pandilla de las Divinas, en donde expresa la alegría que tienen las Divinas en llevar su plan malvado de hacer caer a Nataly, por eso la coreografía tiene una parte donde se utiliza el piso porque asemeja la caída de Nataly, ya que proyecta burla, angustia de saber qué fue mal intencionado por las Divinas y que le hicieron pasar la pena de su vida.

Coreografía # 2

- Tema musical: Jailhouse
- Intérprete: Elvis Presley
- Nombre de la coreografía: Lets Rock
- Coreógrafo: Yarlenys Hernandez
- Duración: 1:05 minutos

Imagen #18

Fuente: Cinta Costera. Imagen tomada de la Pág. Web. https://es.123rf.com/photo_64326675_ciudad-de-panam%C3%A1-panam%C3%A1-un-t%C3%BAnel-natural-verde-que-ingresa-a-la-parte-antigua-de-la-ciudad-casco-viejo-.html. 2020

Esta canción la escogí porque me gustó y su música me transporta en esa época de los años 50 una canción movida y muy pegajosa, la cual me inspira en este tema y justo también en esta escena en que Nataly y Emir cruzan sus miradas cuando le lleva el

batido de amor verdadero, y en este momento sienten alegría y pena al mismo tiempo al verse, ahí es donde el amor llega a sus corazones al conocerse. Emir la invita a bailar como parte de conquista hacia ella

Coreografía # 3

- Tema musical: And I Love
- Interprete: Elvis Presley
- Nombre de la coreografía: Love
- Coreógrafo: Yarlenys Hernández
- Duración: 1:16 minutos

Imagen #19

Fuente: Casco Antiguo. Imagen tomada de la Pág. Web. <https://www.mujer.com.pa/destinos/lugares-romanticos-para-pasear-en-pareja-en-la-ciudad-de-panama>. 2020

Esta coreografía es inspirada en un dúo en la que el chico popular y romántico saca a bailar al amor de su vida por eso tenía que buscar una pieza romántica, suave de esa época que inspirara el amor de dos personas. Esta coreografía refleja la caída de Nataly por la maldad y envidia de las Divinas en donde saca muchas emociones a reflejar, ya que su amor la anima a pesar que estaba muy apenada y triste, él llega para limpiar su herida llenándola de alegría y es ahí donde el amor puede más que la maldad y egoísmo.

Coreografía # 4

- Tema musical: Hound Dog
- Interprete: Elvis Presley
- Nombre de la coreografía: Rokin
- Coreógrafa: Yarlenys Hernández
- Duración: 1:04 minuto

Imagen #20

Fuente: Plaza. Imagen tomada de la Pág. Web.

https://www.google.com.pa/search?q=casco+antiguo+&tbm=isch&ved=2ahUKEwju97vN0s3pAhX8SzABHUqnBSQQ2-cCegQIABAA&oq=casco+antiguo+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCA6BAgAEENQqgYzjxgvkRoAnAAeACAAZ4BiAH0EZIBBDuMTaYAQCgAQGqAQtn3Mtd2l6LWltZw&scient=img&ei=KALLXu7DIPyXwbkPys6WoAI&bih=597&biw=1226&hl=en#imgc=i2oJjecuGCt84M. 2020

Esta coreografía es inspirada en el final del montaje inédito de Crazy's Dinner, donde se expresa diversión, alegría por lo que trate de conseguir una canción con un ritmo bastante movido y marcada en el que el elenco pudiera contagiarse de esa alegría, ya que era la escena, pues según el guion había buenas noticias en donde Nataly fue aceptada en la universidad y donde las Divinas y los Leones quedan juntos.

4.3.1. Autores Musicales de la Coreografías

- Hound Dog de Elvis Presley

Elvis Presley siempre fue una estrella, un hombre que arrasaba por doquier. Desde su peinado y cabellera, sus atuendos y sus canciones, pero sobre todo sus caderas adoptó la isolation del coreógrafo y bailarín Matt Mattox en sus videos musicales en la isolation de cadera, él aparecía levantándose el lado de la pelvis hasta la rodilla era un paso muy particular del bailarín Matt Mattox.

"Hound Dog" es una canción de blues de doce compases escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller. Grabado originalmente por Big Mama Thornton el 13 de agosto de 1952 en Los Ángeles y lanzado por Peacock Records a fines de febrero de 1953, "Hound Dog" fue el único disco exitoso de Thornton, vendió más de 500,000 copias, pasó 14 semanas en las listas de R&B, incluyendo siete semanas en el número uno. Grabación de "Hound Dog" de Thornton está catalogado como uno de los Rock and Roll Hall de la Fama's '500 canciones que conformaron Rock and Roll', y fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy en febrero de 2013 (Frith, y Goodwin, 2015).

"Hound Dog" ha sido grabado más de 250 veces. La versión más conocida es la grabación de julio de 1956 de Elvis Presley, que ocupa el puesto número 19 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos; También es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos. La versión de Presley, que vendió alrededor de 10 millones de copias a nivel mundial, fue su canción más vendida y "un emblema de la revolución del rock 'n' roll". Fue simultáneamente el número uno en las listas de pop, country y R&B de EE. UU.

En 1956 encabezó la lista de éxitos durante 11 semanas, un récord que se mantuvo durante 36 años. La grabación RCA de Presley de 1956 fue incluida en el Grammy Hall of Fame en 1988, y figura como una de las "500 canciones que formaron rock and roll" del Salón de la fama del rock and roll.

Según Street, (2016) "Hound Dog" es una canción de blues de doce compases escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller. Grabado originalmente por Big Mama Thornton el 13 de agosto de 1952 en Los Ángeles y lanzado por Peacock Records a fines de febrero de 1953, "Hound Dog" fue el único disco exitoso de Thornton, vendió más de 500,000 copias, pasó 14 semanas en las listas de R&B , incluyendo siete semanas en el número uno. Grabación de "Hound Dog" de Thornton está catalogado como uno de los Rock and Roll Hall de la Fama 's '500 canciones que conformaron Rock and Roll', y fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy en febrero de 2013.

"Hound Dog" ha sido grabado más de 250 veces. La versión más conocida es la grabación de julio de 1956 de Elvis Presley, que ocupa el puesto número 19 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos; También es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos. La versión de Presley, que vendió alrededor de 10 millones de copias a nivel mundial, fue su canción más vendida y "un emblema de la revolución del rock 'n' roll". Fue simultáneamente el número uno en las listas de pop, country y R&B de EE.UU. En 1956, y encabezó la lista de éxitos durante 11 semanas, un récord que se mantuvo durante 36 años. La grabación RCA de Presley de 1956 fue incluida en el Grammy Hall of Fame en 1988, y figura como una de las "500 canciones que formaron rock and roll" del Salón de la fama del rock and roll.

- And I Love de Elvis Presley

Es una canción del género rock and roll, compuesta en el año 1961 por George David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore, e interpretada por Elvis Presley para la película Blue Hawaii. Está basada en la composición clásica francesa Plaisir d'amour de Jean Paul Égide Martini. Elvis grabó la canción el 23 de marzo de 1961 en Radio Records. El sencillo permaneció 14 semanas en las listas de éxitos Billboard alcanzando el número 2, en Reino Unido «Can't Help Falling in Love» fue número uno durante cuatro semanas. Un disco de oro fue certificado por la RIIA el 30 de marzo de 1962 (Frith, y Goodwin, 2015).

La canción fue utilizada por Elvis Presley para cerrar sus conciertos en vivo, al igual que lo haría años después Celine Dion.

- Cry de Elvis Presley

Para Street, (2016) es una canción escrita por Artie Glenn para que su hijo Darrell la cante. Darrell lo grabó mientras todavía estaba en la escuela secundaria en 1953, junto con la banda de Artie, The Rhythm Riders. La canción fue rechazada por Hill and Range Songs y Acuff-Rose Music. La canción fue finalmente publicada por Valley Publishers, que también lanzó el sencillo con Darrell Glenn. Se convirtió en un éxito local y luego se extendió a nivel nacional. La versión original de la canción (Valley 105) se publicó en mayo de 1953. La canción se convirtió en una de las más cubiertas de 1953.

Para Hall, y Whannel, (2014) la grabación original de Darrell Glenn alcanzó el número uno en las listas de Cash Box (donde todas las versiones se fusionaron) y número seis en Cartelera. La versión original de Darrell Glenn también alcanzó el número seis en la lista de singles pop de Billboard y el número cuatro en la lista de country y western de Billboard, el número ocho de Rex Allen , Ella Fitzgerald número 15 y Art Lund alcanzó el número 23.

El 31 de octubre de 1960, Elvis Presley cortó una versión de la canción con planes de ponerla en su álbum gospel de RCA His Hand in Mine. Se grabaron tres tomas, pero ni Elvis ni los Jordanares, que proporcionaron voces de fondo, quedaron satisfechos. Finalmente, se decidió archivar las grabaciones y seguir adelante.

El 6 de abril de 1965, se emitió "Crying In the Chapel" en la "Serie Gold Standard" de RCA. Se convirtió en el primer millón de vendedores de Elvis desde "Return to Sender" en 1962 y su mayor éxito en las listas en un lapso de seis años. El hit número tres en la lista de singles Billboard Hot 100 y encabezó la lista de Easy Listening durante siete semanas. Más tarde se incluyó como una canción adicional en el álbum gospel de Presley de 1967, How Great Thou Art.

La versión de Presley también fue un éxito en Gran Bretaña, donde pasó dos semanas no consecutivas en el número uno (Street, 2016).

- Hooked on Swing por Larry Elgart

La música Hooked on Swing, también conocida como Swing Jazz, es un estilo de jazz que se originó en los Estados Unidos a finales de los años 20 y que se convirtió en uno de los géneros musicales más populares y exitosos del país durante la década del 1930.

El Swing utiliza los instrumentos habituales del jazz: una sección rítmica formada por piano, contrabajo y batería, metales como trompetas y trombones, vientos como saxos y clarinetes y, muy ocasionalmente, instrumentos de cuerda como el violín o guitarra. El Swing utiliza preferentemente tiempos medios y rápidos, generaliza los riffs melódicos y libera la batería de algunas restricciones que había sufrido hasta entonces (Hall, y Whannel, 2014).

La formación característica del estilo fue el de la Big Band, que fue adquiriendo cada vez más importancia el papel del solista. Destacan en este estilo músicos como Fletcher Henderson, Benny Goodman, Duke Ellington o Count Basie.

El Hooked on Swing es un estilo de jazz básicamente orquestal, influenciado en mayor parte por la música europea. Destaca por haber aportado al jazz todo un seguido de innovaciones conceptuales importantes, como por ejemplo la de incrementar el número de miembros de las formaciones al duplicar los instrumentos.

Otra característica es el hecho que la batería sea el único instrumento con una función totalmente rítmica, lo cual proporciona una relevancia especial en el motor de todo el conjunto. Otros aspectos a destacar tienen que ver con la revalorización de los temas melódicos, que establece una estructura invariable de piezas y se regulariza mecánicamente la relación entre las partes de un tema. A la vez, utiliza, como recurso de tensión, el riff (frase rítmica corta repetida muchas veces) (Street, 2016).

4.4. Autores y Vestuario

4.4.1. Autores

Nº1.- Alberto Aníbal Aguilar

Imagen #21

Actor: Alberto Aníbal Aguilar

Alberto Aníbal Aguilar nacido en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, actualmente, cursa el cuarto año de la Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Jazz y Danzas de Carácter de la Universidad de Panamá. Participante del reto Crush Dance Edición 2014. Instructor de zumba en Muscle Gym Penonomé, Bailarín y animador del tour navideño de Coca Cola 2019, Participó en la primera edición del pride Dance Sesión 2018 y obtuvo una certificación en los talleres de Panamá Jazz Dance Sesión en el 2018.

Sus participaciones han sido como actor en obras en Panamá tales como: Donde es más brillante el sol, Penome “2012”, el Rey David “2015” y las Habaneras “2017” Formó parte de la Academias Yaiset, también ha tomado curso de actuación, modulación y teatro, participó en el desfile de navidad “2017 y 2018”, Bailarín en Expo Regalo 2018 y formó parte de la agrupación Essence.

Nº2.- Itzel E. Santizo Murillo

Imagen #22

Actor: Itzel E. Santizo Murillo

Fecha de nacimiento: 24 de octubre 2001. Edad: 18 años

Bailarina (Urbano, contemporáneo, Jazz, lírico, ballet, ritmos latinos) 2008 – 2012
Presentación de conjunto típico 2014 – 2016 Clases en Academia SDA Función final
2018 Profesora en SDA (2018, 2020) Ha tomado Taller en agus cumba, Gada dance,
Crew Inmortals Competencia Udani; Competencia All dance; Competencia New Stard;
Competencia Udani

Ha realizado presentaciones en Mega mall, Hotel Riu, Exporegalo Ha realizado Casting
en Trokis, El musical Función final en Gada Dance Función final en Academia SDA
Desfile navideño en Torremolinos 2019 Casting 1903 Curso de verano Academia SDA –
Show Show escolares de quince años (2016, 2019) Curso en verano Academia SDA –
Show Crew Inmortals.

Nº3.- Yaribeth Gutiérrez

Imagen #23

Actor: Yaribeth Gutiérrez

Licenciada en Bellas Artes énfasis en danza especialización en Ballet clásico. Egresada de la Escuela Nacional de Danzas, donde labora como docente de ballet clásico. Ha participado en obras de danza: *El Cascanueces* 2015 y espectáculos como desfiles de navidad 2017-2018, Teletón 2018 y apoyo en obras de ballet de academias privadas de danza, ha tomado clases de danza en academias como Raisa Gutiérrez.

Con cursos para docente de danza impartidos por la profesora Ginela Vázquez, dictados por la compañía All about dance creada por la profesora Tarina Thorne

Nº4.- Jean Abrego

Imagen #24

Actor: Jean Ábrego

Jean Abrego, 5 de junio de 1999, empezó la carrera musical desde los 5 años, ya que en su familia todos son músicos y aprendió bastante, en la media que crecía empíricamente. Actualmente, utiliza distintos instrumentos musicales, como la Guitarra, Clarín, Saxofón, Batería, Timba, Tumba, Timbales e instrumentos típicos panameños.

A los 14 años incursionó en el mundo de la danza teniendo múltiples experiencias como para musicales, competencias internacionales, presentaciones junto a artistas y todo tipo de shows: presenciales y vía digital. Actualmente, es coreógrafo en distintas academias e independiente.

Nº5.- Guadalupe Isabel Ortíz Ábrego

Imagen #25

Actor: Guadalupe Isabel Ortíz Ábrego

Guadalupe Isabel Ortíz Ábrego, 26 de abril de 2001 y cuenta con 19 años. Cursó sus años primarios en el Centro Educativo Básico General Santa Librada. Siguió los estudios secundarios en el Instituto América y se graduó en el 2018 de un Bachiller en Humanidades. Ingresa sus estudios universitarios en el 2019 en la Universidad de Panamá, licenciatura en Danza con énfasis en Jazz y danzas de carácter.

Bailó desde el 2017, es parte de academias como Complot, Scouting Dance by Rocco Barría, Moyra Academy y Dynasty. Formó parte de los grupos Woul you dance Crew (WYD) Y Big Family. Ha dictado clases en academias como Christina Carrillo y Moyra academy. Participó en la competencia Stars Dance Competencia 2020, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría Comercial Show. Bailó para artistas como María Estelí y Jace López.

Nº6.- Liza Marie Madrid Dudley

Imagen #26

Actor: Liza Marie Madrid Dudley

Profesional panameña de 24 años, Licenciada en Bellas Artes con especialización en Danza y énfasis en Jazz y Danzas de Carácter. Tiene conocimientos de jazz, ritmos latinos, géneros urbanos, tap, kizomba, moderno, ballet y folklore. Es parte de las compañías Dance Holic, Kizomba Panamá, Ballet Foklorico Panamá Internacional Glints Arts y Panama Samba Company. Ha representado a Panamá en competencias nacionales e internacionales tales como All Dance, UDANI y UPA desempeñando el cargo de bailarina y coreógrafa. Formó parte del cuerpo de bailarinas de Sech en 2019. Fue artista invitada junto a Kizomba Panamá en congresos de Salsa, Bachata y Kizomba Fest Costa Rica, Panamá Salsa Congress y Euroson Latino.

Nº7.- Saúl Gil

Imagen #27

Actor: Saúl Gil

Nació el 20 de octubre de 2000, tiene 20 años y estudia la carrera de Danza con especialización en Danza moderna de la Universidad de Panamá en la Facultad de Bellas Artes. Inició en la danza a los 8 años en danzas folclóricas, bailando para el conjunto folclórico de la escuela Vista Hermosa. Posteriormente, ingresa a la academia Ginter Academy de danza urbana, donde conoció los diferentes estilos de baile urbano, para luego ingresar a la academia que en ese entonces era conocida como Steps company y ahora es steps productions, fue parte de shows y perteneció a la comparsa del carnaval de la ciudad de Panamá del año 2019.

Por último, ejerció como bailarín del crew de Warrior Family de danza urbana de la academia The Studio, donde tuvo la oportunidad de bailar en diferentes shows, uno de ellos fue el teletón 20-30 2019, junto a los reconocidos artistas Baby Karen y Mr. Saik. También, Bailó para la compañía interuniversitaria de danza afro contemporánea con el repertorio Poética de Diablo de la Profesora, Mireya Navarro. Estudia Ballet Clásico en la Escuela Nacional de danza del Ministerio de cultura. Tiene un conocimiento diverso en danza urbana, danza jazz, danza clásica Vaganova y danza aérea. Espera crecer en el campo artístico y culminar sus estudios.

Nº8.- Melanie Mendieta

Imagen #28

Actor: Melanie Mendieta

Nace el 14 de marzo del 2000, tiene 20 años y estudia la carrera de danza con especialización en danza moderna de la universidad de Panamá en la Facultad de Bellas Artes. a los 12 años inició su vida artística en danza académica y danza contemporánea, bailando en el antiguo Dexa, actualmente, Dirección de cultura con la profesora Iveth Martiz, perteneció al grupo Danza Clamor. Posteriormente, ingresa en el grupo teen en la academia Joan K Dance Productions, para luego pasar al grupo B project en la academia JB dance studio donde mejoró la calidad de movimiento y por último, forma parte del crew Warrior Family de danza urbana en la academia The Studio, donde tuvo la oportunidad de bailar en diferentes shows y uno de ellos fue en el Teletón 20-30, 2019 junto a los reconocidos Artistas Baby Karen y Mr. Saik.

También bailó para la compañía interuniversitaria de danza afro-contemporánea con el repertorio Poética de diablo con la profesora Mireya Navarro. Participó en la Gala de Cultura Inclusiva 2020 con el grupo Danza Arte, dónde estuvo bailando con personas sordas. Tiene un conocimiento diverso y básico en ritmos latinos, danza urbana, danza jazz, danza clásica vaganova, y danza aérea. Aspira seguir creciendo en el campo artístico y terminar sus estudios.

4.4.2. Vestuario

Imagen #29. **Vestido rojo:** Traje en polyester estampado de puntos, con cuello en gota prominente, escote en v, falda en corte campana

Imagen #30. **Vestido rosado:** Vestido rosa en tejido de poplin con estampado de puntos, un escote barco con una falda en corte campana para darle fluidez y estilo.

Imagen #31. **Suéter blanco:** blusa en licra, con un escote off shoulder

Imagen #32. **Falda chocolate:** Falda en tafetan de pretina ancha en corte campana. Para acentuar que es antagonista, y son amigas unidas (Johana y Sonia) le gusta vestirse igual.

Imagen #33. **Tía: Vestido amarillo:** Traje corte recto en licra scruba escote off shoulder.

Imagen #34. **Músicos: Chaqueta azul:** Saco clásico entallado en tela de lentejuelas base en crill solapa tipo notch en podesua.

Imagen #35. **Hombres:** Chaqueta de cuero negra con suéter de algodón blanco.

Imagen #36. **Hombres:** Jean azul.

Imagen #37. **Invitación:** anuncio publicitario para la invitación a Crazy Dinner.

4.5. Concepto Coreografía

Partiendo de que la coreografía es una estructura de movimientos que se van sucediendo unos tras otros, al ritmo de una danza en particular, que puede ser interpretada a través de los movimientos corporales por una o más personas. Es de inferir, que la presente obra de danza teatro busca la coreografía a través de un grupo de bailarines de manera armónica, en síntesis, el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, se realizará a través de un conjunto de personas quienes realizarán, simultáneamente, los mismos movimientos de forma que coordinen y combinen sin entorpecer la armonía del baile y la música.

En término general la coreografía de la presente obra busca la escritura de la danza en el Rock and Roll, por lo cual a partir de esta definición la coreografía enmarcó el guion donde los movimientos del cuerpo se complementarán y coordinarán con la melodía y el ritmo de una pieza musical inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.

4.5.1. Estilo

En post de que el rock and roll es un estilo de interpretación, que no se identifica con una canción determinada. Su influencia a nivel musical en cuanto a los ritmos y sonidos africanos para la época de los años 1950, pues esta se hacía presente generando un estilo propio y diverso que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en la música que más fue escuchada y a la vez muy revolucionaría mundialmente.

Tal ritmo obviamente trajo consigo un nuevo estilo de baile, aunque no fue tanto una innovación como una vuelta a la libertad física que acompañaba en su origen a ciertos bailes populares predecesores.

Ahora bien, dando relevancia al desarrollo de bandas de rhythm and blues que dieron como resultado la evolución hacia un estilo de baile más apretado y más lineal conocido con el nombre de West Coast Swing; conjuntamente con otros estilos como el jive, el boogiewoogie, y el lindy hop, bajo el nombre de East Coast Swing.

El montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, se apoyó bajo el estilo Swing; punto en el cual se denomina swing al estilo de baile con el que se acompaña a la música del mismo tipo. Los bailes de swing tienen origen en el sur de Estados Unidos, durante las primeras tres décadas del siglo XX, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre los acordes del piano de los estilos musicales roquero, jazz y dixieland.

Al respecto, esta se baila en pareja y se caracteriza por ser un estilo de baile que se danza dando “pequeños saltos”.

4.6. Libreto o Guion

Un guion teatral o guion es el texto donde se presenta todo el contenido de índole literario y técnica necesaria para el montaje y realización de una obra de teatro. Como tal, esta es el formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro.

Al respecto, las historias que cuentan el guion teatral constan de una estructura interna la cual cumple con las tres partes clásicas: principio, nudo y desenlace, todo lo cual es representado por un conjunto de actores que encarnarán en escena diferentes personajes para darle vida a la historia.

Partiendo de esta premisa, el guion para el montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, contó con la asesoría de la profesional Magíster Julia Olivella, el cual bajo su experiencia enfatizó el orden y característica que dieron origen a las escenas y la puesta en marcha de las actuaciones;

no obstante, permitió el libre albedrío como autora para acentuar y determinar el rol de cada bailarín al tomar en cuenta su papel bajo el guion descrito.

Para ello se deja explícito el apartado: 4.2.1. Escenas y Coreografía, donde se enfatiza el guion que dio origen al montaje coreográfico de Danza Teatro sobre “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950.

4.6.1. Proceso y Creación Libreto

Para llevar a cabo el proceso y creación del libreto de la coreografía sobre la obra de Danza Teatro “Crazys Dinner” inspirado en el Rock and Roll de los años 1950, el cual fue descrito en el apartado denominado: escenas y coreografía; esta se destacó bajo un proceso, que se dividió en cinco (5) partes, la cual se menciona a continuación:

- Escena # 1: Coreografía #1: titulada “Populares”
- Escena #2: Coreografía #2: titulada “Lets Rock”
- Escena #3: Coreografía #3: titulada “Pelea”
- Escena #4; Coreografía #4: titulada “Love”
- Escena # 5 Coreografía #5: titulada “Rokin”

Partiendo de las escenas ya identificadas, y resaltando la historia que nació de la manifestación cultural de la época donde el Rock and Roll fue tendencia, se enmarcó la reseña de Nataly y Emir, quienes siendo jóvenes enfrentaron ciertas situaciones para poder estar juntos.

CONCLUSIONES

Luego de la interpretación de los resultados obtenidos a partir de las descripciones en cuanto al montaje coreográfico de "Crazys Dinner" inspirado en los años 1950, se concluyó que:

El Rock and Roll es una expresión cultural enmarcada en los años 1950, utilizada por la comunidad negra norteamericana desde los años veinte del siglo pasado.

Se visualiza más en la parte sentimental, ya que con este tipo de música y el baile puedes expresar cada uno de esos sentimientos de tu interior, tanto en los movimientos como en cada nota musical.

Es importante por la peculiaridad de su sonido en cuanto a mezcla de ritmo en percusión e instrumentos de cuerdas, se desarrolla un color musical especial al igual que su producción, tiene ciertos detalles distintos a los de otros ritmos musicales, ya que requieren estudios de composición y producción especiales.

El rock es realmente clave, si se entiende qué es lo que permitió el nacimiento de un increíble número de bandas y artistas hoy reconocidas, mundialmente, y definidas como influyentes en el arte de nuestra época.

El rock es importante, ya que es interesante, su género, fuerte y en ocasiones pegajoso.

Este género es influyente en Panamá, algunos artistas han logrado mezclar ese ritmo con los nuestros, lo que resulta interesante puesta en escena que se mezcle danza y teatro usando este género.

Se considera importante en el nivel profesional porque si lo vemos musicalmente no se lograría bailar y no tendríamos este género que marcó a muchas generaciones.

El rock and roll siempre ha roto las barreras y expectativas desde sus inicios por lo que una producción como esta, puede resultar del agrado de muchos y una buena experiencia como enseñanza.

RECOMENDACIONES

Al enfatizar las conclusiones que determinó el montaje coreográfico de “Crazys Dinner” inspirado en los años 1950, es prescindible recomendar lo siguiente:

Trabajar los prerrequisitos de la coreografía, los cuales permitirán a los alumnos captar mejor los pasos y movimientos. Por ello no se puede olvidar en las clases, la exploración del cuerpo, del espacio y de los ritmos.

Cuidar la comunicación para corregir la coreografía y ayudar a superar las dificultades, de mensajes y expectativas, pues de esto depende el desarrollo de la autoestima del grupo.

No cortar las iniciativas de los integrantes y su necesidad de expresarse. Por ello, hay que fomentar momentos de improvisación en el montaje coreográfico, será un complemento muy provechoso para la producción.

Contar con materias en las que pueda facilitar al estudiante un mejor proceso de tesis, ya que estas materias se están exigiendo, pero no se están dando como lo son: Metodología de la investigación, Coreografía, Análisis musical y Gestión de producción artística.

BIBLIOGRAFÍA

Acredolo, L.P. (2018). *Psicología Evolutiva II. Desarrollo cognitivo y lingüístico*, volumen I. Madrid: UNED.

Adell Pitarch, J. E. (2017). *La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de la sociología y la musicología*. Estados Unidos – California Ediciones transcultural de música.

Alsina, P. (2017). *El área de educación musical*. Barcelona: Graó.

Arias, F. (2013) *Metodología de la Investigación*. México: Editorial MC Graw Hill.

Bachmann, M.L. (2014). *La rítmica Jaques-Dalcroze*. Madrid: Pirámide.

Balestrini, B. (2012) *Metodología de la Investigación*. Caracas, Venezuela: Editorial Litho Técnica.

Beltrán, J. (2013). *Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje*. Madrid: Síntesis S.A.

Bonilla, L. (2014). *La danza en el mito y en la historia*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Cañal, S. y Cañal, R. (2011). *Música, danza y expresión corporal en educación infantil y primaria*. Editado por la Consejería de Educación y ciencia de la Junta de Andalucía

Clayton, M.; Herbert, T. y Middleton, R. (2013). *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*. Nueva York: ED. Routledge

Covach, J. y Boone, G. (2017) *Understanding Rock. Essay in Musical Analysis*. New York: Ediciones Oxford University Press

Denzin, N. (2019). *Interpretive Interactionism*. Londres: ED. Sage

- Driver (2017) Baile y Rock and Roll. Estados Unidos – California Ediciones Morata, S.L.
- Everett, W. (2011) The Beatles as Musicians: The Quarry Men Through Rubber Soul. New York: Ed. Oxford University Press
- Fisher, S. y Cleveland, S. (2018). Body Image and Personality. New York: Dover
- Fleming, G.A. (2016). Creative rhythmic movement-boys and girls dancing. Barcelona: Inde Publicaciones.
- Fraisse, P. (2016). Psicología del ritmo. Madrid: Ediciones Morata.
- Frith, S. y Goodwin, A. (2015). On Record: Rock, Pop and Written Word. Londres: Routledge
- Fux, M. (2011). Danza Experiencia de Vida. Barcelona: Paidós.
- García, R. (2017). La danza en la escuela. Barcelona: Inde Publicaciones.
- Goetz, J. y LeCompte, M. (2018). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Hall, S. y Whannel, P. (2014). The Young Audience, On Record: Rock, Pop and the Written Word (pp. 22-30). Londres: Ed. Routledge.
- McRobbie, A. (2018). Rock and Sexuality. En On Record: Rock, Pop and the Written Word. Londres: Ed. Routledge
- Street, J. (2016). La otra historia del rock. (J. Conde, Trad.) Barcelona: Ediciones Robinbook, S.L.

Tamayo, T. (2010) Metodología de la Investigación. Editorial Adisson Wesley

Wikepedia, (2021, 21 de marzo) Jazz (Baile).

[https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_\(baile\)#:~:text=La%20danza%20jazz%20es%20una,danza%20africana%20vern%C3%A1cula%20de%20Am%C3%A9rica.&text=Los%20distintos%20tipos%20de%20jazz,funk%20y%20el%20primitivo%20afrocaribe%C3%B1o.](https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_(baile)#:~:text=La%20danza%20jazz%20es%20una,danza%20africana%20vern%C3%A1cula%20de%20Am%C3%A9rica.&text=Los%20distintos%20tipos%20de%20jazz,funk%20y%20el%20primitivo%20afrocaribe%C3%B1o.)

ANEXOS

ANEXO "A"

Imágenes de una Ambientación "Crazys Dinner" Inspirado en los años 1950

Imagen N°38

Local, parte externa que funcionó como escenario para "Crazys Dinner"

Imagen N°39

Local, parte interna que sirvió como escenario para "Crazys Dinner"