

¿Cómo el teatro musical americano clásico ha evolucionado con el nacimiento de ritmos contemporáneos?

Por:

Juanita Londoño Restrepo

Asesora:

Adriana Pineda

COLEGIO MARYMOUNT

PROYECTO DE GRADO

MEDELLÍN

2015

Tabla de Contenido

RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
ANTIGUA GRECIA Y ROMA	7
EDAD MEDIA Y 1700'S	8
Comedia Musical.....	11
LOS CLAMOROSOS AÑOS XX.....	12
RODGERS Y HAMMERSTEIN...Y LA ERA DORADA.....	13
HARD ROCK, HIPPIES, TEATRO MUSICAL, TODOS SOMOS UNO.....	15
WALT DISNEY.....	17
EL TEATRO MUSICAL EN COLOMBIA Y YO	17
Y FINALMENTE 2000 Y SIGLO XXI.....	18
CONCLUSIONES.....	19
BIBLIOGRAFÍA.....	21

Resumen

El teatro musical es una rama de las bellas artes donde se reúnen el baile, el canto y la actuación, para formar una puesta en escena llamada, musical. La evolución de este, se le puede atribuir a varios aspectos como el entorno, las modas o ideales propias de la época en la que se creó. La música como método de expresión y también comunicación tiene como función, ser motor de progreso del teatro musical. Demostrar como los ritmos contemporáneos provocan la evolución del teatro musical, será el tema central de este proyecto. Primeramente, basándose en las teorías presentadas por John Kendrick en su libro sobre la historia del teatro musical, sostiene que el elemento más importante de una obra es la música. Adicionalmente, también se puede ver una clara evolución a medida que se analiza la historia década por década desde los Griegos, hasta la popularidad de Broadway actualmente en el siglo XXI. Segundo, el trabajo para la Universidad de Missouri de Bryan M. Vandevender propone que los musicales están ligados a la época en las que fueron creados ya que expresan su contexto histórico. La música transmite tendencias, políticas y quiere comunicar algo o acerca de alguien, es por esto que es un símbolo y el recurso crucial para la evolución del teatro musical. La música se puede considerar como conducto exclusivo e irremplazable a la hora de encontrar aspectos que provoquen la evolución de esta rama de las artes.

Palabras claves: Evolución, contemporáneo, entretenimiento, puesta en escena, musical.

Introducción

La historia del teatro musical es una continuidad de altibajos, donde el éxito y el fracaso están ligados en una misma época. A lo largo de esta investigación se pondrá en evidencia como el teatro musical ha evolucionado con los ritmos contemporáneos propios del respectivo tiempo histórico, para así, seguir siendo una fuente de entretenimiento popular. Épocas como la griega y la romana, donde se crearon las bases del teatro e inventaron la primera estructura y diseño de un escenario son fundamentales para tener en cuenta en la historia. Pasando por la Edad Media, donde se dio el primer paso del teatro en suelo americano, desencadenando así diferentes estilos de representaciones teatrales. Llegando después a los años XX y los prestigiosos años dorados de la mano de los padres del teatro musical, Rodgers y Hammerstein. Y finalmente, alcanzando los años 1960's donde surge el Hard Rock y Broadway debe tomar la decisión de resignarse al fracaso o evolucionar. Con esta nueva cara del teatro musical, se crean los mas grandes hits musicales, así como teatrales también, los cuales transcurren de acuerdo a las modas del momento. La historia se repite y los progresos de los musicales son fuertemente influidos por la música de moda durante el siglo XX y hasta la actualidad. Adicionalmente a esto se pondrá en evidencia el papel tan crucial que juega la música nueva y novedosa en la transformación de un musical y de una época. Ahora bien, antes de tocar estos temas, empecemos por el inicio, un muy buen lugar para empezar.

Objetivo General

1. Analizar el papel de los ritmos contemporáneos en la evolución del teatro musical clásico americano.

Objetivos Específicos

1. Demostrar la inclusión de ritmos contemporáneos en el teatro musical, provocando su evolución, basándome en las teorías presentadas por el libro: *“Kiss Today Goodbye, And Point Me Toward Tomorrow; Reviving the time-bound musical, 1968-1975”*
2. Contextualizar al lector sobre la historia del teatro musical clásico con la información extraída del libro: *“Musical Theater: A History” By John Kendrick.*

Antigua Grecia y Roma

Este viaje empieza mirando hacia la antigua Grecia y Roma, donde el teatro de Atenas se convirtió en la primera clase de teatro musical. Personajes como Esquilo, Sófocles y Aristófanes no eran solo escritores y pensadores sino también compositores e increíbles letristas que llaman sus creaciones por el nombre de Teatro Lírico. Adicionalmente a esto, los griegos fueron los constructores del primer teatro en piedra jamás hecho, localizado en la parte sur de la Acrópolis. En la antigua Grecia no había un lugar específico para entretenimiento, sin embargo si lo había para adorar a los dioses, y por orden del gobierno griego, ese era el teatro. Este espacio fue dedicado al patrón de la agricultura, vino y arte, Dionisio. Los principales estilos de las obras que se ponían en escena eran la tragedia, la comedia y las obras de Satyr que eran complementadas con un coro que cantaba y bailaba, proporcionando su propio acompañamiento a la obra de teatro. Esta expresión artística llegó a su fin cuando Felipe II de Macedonia ascendió al poder y dejó atrás el teatro griego, no obstante la historia no termina ahí. Los Romanos, un tiempo después adoptaron las formas de teatro de los griegos, agregándoles varios detalles. Así como los griegos, el teatro se consideró como una forma de honrar a los dioses, con la única diferencia de que el gobierno no estaba involucrado. Sus teatros fueron construidos con madera y no tenían un

coro que acompañase la puesta en escena. Se introdujo también uno de los elementos más importantes del escenario que fue el telón. Este se cerraba antes de empezar la obra y se abría al comenzarla. Asimismo los romanos, sin realmente saberlo, crearon los primeros zapatos de tap al ponerles tapas metálicas a los zapatos de sus bailarines para que así el público pudiera oír los pasos de los bailarines en escena. La era de los avances teatrales terminó cuando el imperio colapsó y la Iglesia Católica denunció el teatro como un acto pecaminoso haciendo que este arte desapareciera de Europa por varios siglos.

Hasta este momento de la historia el baile, la música y la actuación eran consideradas tres disciplinas pertenecientes a tres diferentes ramas del arte. El arte ligado al movimiento, el canto a la voz y la actuación al arte de la expresión corporal y comunicación.

Edad Media y 1700's

La Edad Media trajo consigo dramatizaciones musicales que consistían principalmente en poner historias bíblicas y fábulas en escena debido a que la Iglesia poseía el mayor poder en la época. Estas fueron diseñadas para comunicar las enseñanzas de la Iglesia en una forma más sencilla para el entendimiento del pueblo quien era mayormente analfabeta. Con el tiempo estas puestas en escena llevaron a convertirse en una serie de pantomimas y óperas cómicas que fueron muy populares alrededor de Europa por varias décadas. En el momento en el que la gran ópera apareció en 1700s, un movimiento aparte había evolucionado como el teatro musical popular asimismo creando sensación en todo el continente Europeo. Al llegar a la capital británica un estilo amateur y muy rudimentario de teatro musical, llegó a llamar la atención de

muchos espectadores dentro de los cuales se encontraba el medio en el que esta nueva forma de entretenimiento llegaría a los Estados Unidos.

Devolviéndonos un poco en la historia hasta 1664 recordemos cuando llegaron los británicos a reconquistar una colonia la cual llamaron New York, en honor al hermano del rey, el Duque de York. Una de las calles más importantes de la ciudad originalmente llamada High Street fue renombrada por el gobierno británico con el nombre de Broadway. Fue así como se creó lo que ahora conocemos como el templo del teatro musical. Volviendo ahora a la época pasada de 1700's, Estados Unidos contaba con obras importadas de Europa, que consistían de ballad óperas, comic óperas y demás. Nadie consideraba que el teatro fuera un arte hasta que Manhattan Island se expandió hacia el norte y Broadway se convirtió en la columna comercial y cultural de la comunidad, hasta el punto en el que cualquier negocio de entretenimiento era medido en importancia basándose en la proximidad que tenía al centro cultural. En las calles nació lo que hoy se considera como el primer entretenimiento musical completamente Americano sin ninguna influencia Europea, este era popularmente conocido por el nombre de Minstrelsy, que consistía básicamente en un "acto" de una persona bailando cantando sobre los esclavos negros, en un son de burla. Este género luego fue prohibido ya que promovía el racismo y el maltrato a los negros. El Minstrelsy fue una de las claves para la evolución del teatro musical y se mencionará adelante. La burla a los negros como entretenimiento desapareció, pero como el entretenimiento siempre ha sido y será necesario para el hombre, en la era de los 1800's bares, y lugares donde abundaba el alcohol decidieron implementar entretenimiento para acrecentar su clientela. Los actos que se presentaban se podrían comparar con lo que conocemos hoy como un circo; malabaristas, contorsionistas, cantantes y actos de baile, todos pertenecientes a un acto que no tenía nada que ver con el otro. Fue entonces donde los dueños de los bares se dieron cuenta que

lo que más gustaba de todos los actos eran aquellos en los que aparecían mujeres, así que clausuraron todos los actos, con excepción de aquellos en los que había mujeres bailarinas. Con el pasar del tiempo, estas “demostraciones artísticas” se convirtieron en obscenidades y daban paso a vulgaridad, perdiendo así toda la esencia de arte. La venta de licor se incrementó y con ella la cantidad de hombres que venían a disfrutar de las bailarinas, cantantes y meseras, era evidente entonces que no había una cronología, una historia, ni mucho menos un musical. Las tres disciplinas; baile, canto, y actuación no eran parte de un solo acto sino de puestas en escena independientes. La policía descubrió la venta ilegal de licor y clausuraron todos los negocios que prestaran esa clase de entretenimiento.

Poco después de la guerra Civil en 1865 New York creció significativamente haciendo así que muchos negocios abrieron dando paso al éxito, y como si fuera poco, docenas de teatros abrieron alrededor de toda la ciudad. Estos teatros se conocían por el nombre de Broadway Houses y acogían puestas en escena que rechazaban la ordinariez y tosquedad. No obstante, la popularidad de los teatros disminuyó gracias a que del extranjero había llegado un acto extraño para la mayoría. *The Black Crook*, un ballet clásico en el que mujeres de mayas y trusa atravesaban los escenarios deleitando al público, sobre todo al masculino, con la suavidad y delicadeza de sus movimientos. Gracias al crecimiento de la ciudad y la instalación de nuevos ferrocarriles poco después de la Guerra Civil, *The Black Crook* deleitó a varios públicos, no solamente en New York, sino también en todo el país norteamericano. Este espectáculo duró en función y tuvo la fortuna de nunca ver una silla vacía en su teatro por las siguientes 3 décadas, teniendo en cuenta de que hasta el día de hoy todavía se realizan “revivals” que en otras palabras se denomina como tributo.

Comedia Musical

Luego del éxito de *The Black Crook*, en 1874 emergió la primera comedia musical titulada *Evangeline*. Este y muchas otras producciones de comedia musical, consistían en la fusión del estilo llamado Blackface Minstrel y el incomparable estilo conocido en Broadway como Extravaganza. Una historia, uno o dos extraordinarios artistas, cientos de bromas y chistes, y sobretodo canciones del momento que atrajeran al público fueron los elementos que conformaban la comedia musical.

Lastimosamente, este género perdió popularidad en el momento en que Hollywood decidió producir musicales para la pantalla grande a finales de 1920.

El primer musical en forma que conocemos apareció primeramente en Paris, donde el compositor Jacques Offenbach, quien fue creador de la opereta moderna y de la comedia musical y uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX convirtieron la Operetta en un fenómeno mundial. Después de varias funciones en Viena, los británicos modernizaron esta clase de teatro musical orientándolo a un estilo cómico escrito por William Gilbert y Arthur Sullivan, músicos clásicos. Mientras tanto en Estados Unidos se desarrolló su propia clase de teatro musical, mediocre y sin sentido, sin embargo era lo que le gustaba al público. Un estilo llamado Burlesque dominaba la mayoría del teatro musical americano. Comedias musicales orientadas hacia la burla, actos de mujeres y canciones

populares atraían a una cantidad decente de personas como para no caer en banca rota. Por suerte se aproximaba una época que le daría un giro inesperado al mundo del entretenimiento.

Los CLAMOROSOS Años XX

La era de placeres y diversión había llegado a los Estados Unidos. La primera guerra mundial había terminado y todos los soldados corrieron a encontrarse con sus esposas para celebrar una nueva etapa que consistiría en nada más que el puro entretenimiento. Luego de salir de una fábrica, oficina o tienda por primera vez había dinero para gastar en entretenimiento. Cadenas de teatros fueron construidos en las ciudades, llenando así todas las calles de música y arte. Estas cadenas fueron llamadas Vaudevilles. La competencia entre estos teatros fue lo que formó la base del teatro musical de hoy. Dos o más funciones al día les enseñaron a los actores a manejar el público, encontrando maneras de provocar lágrimas o risas. Veteranos del Vaudeville, dice Kendrick, fueron quienes formaron la espina del teatro musical al popularizar el teatro, la música y baile todo en uno, y con esto dirigir producciones aptas para todo público, dándole así una voz cultural a todas las clases sociales, especialmente a la trabajadora. Los mayores éxitos de este periodo fueron *No, No Nanette*, *The Vagabond King*, *Sunny*, y *Dearest Enemy*. Obras musicales atrajeron el éxito gracias a que incluían en sus repertorios piezas musicales modernas de la época tal como el **JAZZ**.

Nacido en Nueva Orleans, modificado en ciudades como Chicago, Memphis y Kansas el Jazz cubrió la época de los años XX de deleite puro. A la par, varias de las producciones mencionadas anteriormente atribuyeron su éxito a que las canciones usadas en las obras fueron creadas por uno de los embajadores del Jazz, Jerome Kern, quien en ese momento era una celebridad.

La fusión del Music Hall Británico, los Vaudevilles en Estados Unidos y el Burlesque, fueron todos elementos fundamentales para abrirle las puertas al musical. Y por fin luego de años de que el teatro británico dominara el área del teatro musical, América ganó la mayor popularidad en el siglo XX. El trabajo duro de grandes representantes de la música y teatro como George M. Cohan, padre de la comedia musical Americana, le dieron paso a libretistas y compositores para transformar Broadway en la fuente primaria de entretenimiento a nivel mundial. Gracias a la colaboración de todas estas celebridades para crear las comedias musicales varios músicos, dramatizadores, libretistas y letrados, el baile, el canto y la actuación ya no eran consideradas como tres disciplinas particulares sino que al unirlos se pudo hacer algo maravilloso y aún más novedoso que algún acto que consistiera de las tres artes independientes. Los trabajos en los que colaboraron profesionales de las diferentes áreas fue el lazo que por primera vez creó la esencia del teatro musical clásico.

RODGERS Y HAMMERSTEIN...y La era Dorada

Emperadores y embajadores del teatro musical en todo su furor fueron Richard Rodgers con el famoso Oscar Hammerstein II. La asociación de estos dos personajes trajo al mundo del entretenimiento por primera vez un verdadero musical, no obstante esta unión solo se dio hasta mediados de 1940. Durante este lapso de tiempo ambos fueron parte de una alianza independiente, Hammerstein II con su primo y famoso compositor Jerome Kern, más conocido como el creador del excelso musical de 1934, *Anything Goes*. Kern y Hammerstein con su

incomparable ingenio lograron crear uno de los más imponentes clásicos del teatro musical americano llamado *Show Boat* en 1927, musical que hasta el día de hoy se puede encontrar en taquilla. Por otro lado Rodgers hizo varias colaboraciones con el compositor, escritor y director Lorenz Hart, pero nunca producciones del tamaño de Hammerstein.

La ruptura de los lazos entre las viejas asociaciones se dio en consecuencia de la adicción de Hart al alcohol en 1940 y el inconformismo de Hammerstein con la actitud de compañero. Lo que no se sabía en ese momento era que si no hubiera sido por aquellas discordias y desprecios, quien sabe hasta cuándo habríamos podido darle nacimiento al teatro musical en forma que conocemos hoy.

Rodgers y Hammerstein y su variación del viejo entretenimiento fue aclamado mundialmente por varias décadas. Fue entonces así como Richard Rodgers se le acercó a Oscar Hammerstein con la idea de crear un musical que consistía en vaqueros cantando sobre su tierra. Sucesivamente, estos dos genios bautizaron el teatro musical con su primera producción *Oklahoma!* en 1943, la primera obra musical en tener una ovación con el público de pie, varios números de baile, y una banda sonora original. *Oklahoma!* estuvo en escena hasta completar 2,212 funciones. Fue en ese momento donde Rodgers y Hammerstein abrieron paso a “La era dorada del musical Broadway”. Los mayores clásicos no solo del teatro musical sino también algunos del cine fueron creados. Estos clásicos fueron (en orden cronológico); *Carousel* (1945), *South Pacific* (1949), *The King And I* (1951), *Cinderella* (1957), *West Side Story* (1957) y finalmente uno de mis clásicos preferidos *The Sound Of Music* (1959). Por fin se podía disfrutar de una obra de teatro que incluyera canto, actuación y baile, todo en uno. Las tres disciplinas habían llegado a un punto de encuentro y en el mejor momento. Pero como todo lo bueno tiene que llegar a su fin, la era dorada caducó con el nacimiento del Hard Rock en 1960. En un abrir y

cerrar de ojos Broadway pasó de ser el más codiciado entretenimiento a ser leyenda musical en alguna esquina de la calle.

Hard Rock, Hippies, Teatro Musical, Todos somos uno.

El Hard Rock llegó, arrasando cualquier otro género musical que pudiera ser popular en ese momento. No obstante, el teatro musical continuó deleitando audiencias en Broadway, con el pensamiento de que este nuevo género sería pasajero y perdería popularidad prontamente. Nuevas producciones siguieron saliendo al mercado con un número decente de personas que iban a verlas, pero el Hard Rock se llevaba toda la clientela y además todas las oportunidades de trabajo. Broadway se convirtió en un género cultural aislado por una nueva sensación musical musical.

El teatro musical aprendió su lección y decidió adoptar una de las leyes de la evolución la cual dice así con entonado acento: “El que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta”. A mitad de los años 60 la revolución Hippie llegó a Estados Unidos y Broadway vio la oportunidad de volver a la cima adoptando aquel movimiento que se oponía a la guerra y que además imponía nuevas modas. Fue esta motivación la que provocó el nacimiento de *Hair, The American Tribal Love/Rock Musical* en 1967. Un musical que tenía como objetivo capturar el movimiento hippie en toda su esencia promoviendo la libertad de expresión y el amor por medio de canciones inspiradas en el ritmo característico del movimiento, el Rock. El musical fue tan exitoso y tan acogido por el público que hasta una de sus canciones compuesta por los letristas Gerome Ragni y James Rado llamada “Aquarius” se convirtió en la melodía insignia del movimiento. Broadway

se supo adaptar y en vez de darle la pelea a su enemigo, como lo había hecho años atrás, decidió mejor unírsele.

Con el paso del tiempo hits del Broadway fueron saliendo a la superficie así como también nuevos representantes del mismo. En 1970 con ánimo de crear otra gran obra musical, el famoso compositor Stephen Schwartz incorporo la música Pop en el teatro musical clásico, algo que era completamente distinto a *Hair* y aún más distinto al estilo de Rodgers y Hammerstein. Fue así como en 1971 *Godspell* agotó boletería con 2.645 funciones y así como *Hair* dos de las canciones de su repertorio “Day by Day” y “Turn Back, O Man” fueron proclamadas por los espectadores como Pop hits. Schwartz abrió las puertas a producciones como *Jesus Christ Superstar*, *Pippin* y el más conocido musical de todos los tiempos, *Grease*.

***Grease* y otras celebridades**

Seamos sinceros, conocemos pocas personas que nunca han oído mencionar el nombre de *Grease*, o como se dice en español, *Brillantina*. La obra fue nombrada como el musical de rock más exitoso de la década al recolectar todo los sonidos del Rock N’ Roll de los pasados 1950’s. Broadway confirmó su éxito cuando otras variadas obras le siguieron el paso a *Grease*, fue entonces cuando el excelentísimo Bob Fosse apareció con su producción *Chicago*, teniendo a Chita Rivera como su protagonista. Devolviéndole popularidad al Jazz, Fosse creó el primer musical de Broadway consistente exclusivamente en baile.

Fue en este momento cuando el público se empezó a dar cuenta de que Broadway estaba funcionando como una “aspiradora cultural” al absorber todos los aspectos del pasado y del presente y todos ellos ponerlos en escena.

Walt Disney

Broadway se convirtió en un negocio de modas. Lo que estuviera en los más altos rankings de popularidad era lo que inspiraba a la industria a crear cada vez más musicales. Sin embargo se había creado una industria que en este momento de la historia 1990's se llevaba todos los premios, distinciones y más importante aún, todo el público. Disney y su versátil creador pusieron sus ojos en Broadway y con aquella inspiración Walt Disney creó los musicales corporativos. En realidad lo único que variaba entre un musical normal y de esta clase era que los musicales corporativos eran creados con más sencillez y buscaban hacer feliz a los espectadores...exacto, muy Disney. La misión de la corporación Disney fue completada con el aclamado musical *The Lion King (El Rey León)* en 1997. Esta distinta producción dejó a Broadway "patas arriba" al ganarse 6 premios Tony incluyendo mejor musical y mejor música.

El Teatro Musical en Colombia y Yo

Desafortunadamente en nuestro país, Colombia, el teatro musical está aun en el anonimato. Sin embargo en la capital, Bogotá, una compañía que crea espectáculos al estilo Broadway, llamado MISI busca culturizar al publico Colombiano sobre esta clase de entretenimiento que es tan popular en países como Inglaterra y Estados Unidos. MISI forma jóvenes artistas en baile, canto y actuación para después ponerlos en escena en un musical. Durante once años de mi vida tuve la oportunidad de ser parte de la escuela, y durante diez años fui parte del elenco de

musicales. Mi experiencia en MISI fue lo que me impulsó a decidir que quería dedicar mi vida al teatro musical. También a lo largo de los años pude ver como los espectáculos, principalmente los de Navidad, agotaban boletería para la temporada entera. Esto demuestra que el público Colombiano SI esta interesado en ver nuevas formas de entretenimiento y está dispuesto a darle una oportunidad al teatro musical. Poco a poco irá creciendo esta industria en el país y estoy completamente segura de que el teatro musical Colombiano llegará muy lejos no solo nacional, sino internacionalmente.

Y finalmente 2000 y Siglo XXI

Luego del triunfo de los musicales Disney, Broadway al ver que una nueva era empezaba rápidamente se adueñó de la sensación musical del momento, el Pop. Musicales como *Movin' Out* y éxitos más conocidos como *Mamma Mia!* o *Hairspray*, recibieron con la cabeza en alto un nuevo siglo, deleitando a todo público que iba a verlos. Obras como estas recibieron el nombre de **Pop-sicals**.

Finalmente durante lo que llevamos del siglo XXI Broadway ha traído consigo una nueva ola de comedias musicales o como se les llaman, Pop-sicals. Cada vez sobrepasando más los límites del teatro musical estándar, se han llegado a crear musicales que tratan temas controversiales y novedosos, como por ejemplo; la homosexualidad con la nueva producción *Fun Home* (2015), renuevan clásicos cinematográficos al incluir música popular como lo hace *Matilda* (2015) y

hasta el tema de los bares travestis durante la época de la Cortina de Hierro, *Hedwig And The Angry Inch* (2015). El teatro musical definitivamente ha evolucionado, pero lo que ahora verdaderamente nos preguntamos es:

¿Y ahora qué sigue?

Conclusiones

Haciendo un recuento de toda la historia del teatro musical, se muestran uno y cada uno de los triunfos, fracasos y finalmente evolución de esta rama del teatro. Categorizado por épocas exactas, se mencionan personajes relevantes y las obras más representativas de cada era haciendo posible la detección de una evolución clara de Broadway. Toda esta información extraída y cuidadosamente seleccionada del libro escrito por John Kendrick, "*Musical Theater: A History*" donde se narra la historia de Broadway, se puede ver una clara transformación del teatro musical americano clásico, provocada por varios aspectos tales como; el tiempo, el espacio y política, entre otros. Esta teoría en específico llega a ser profundizada por Bryan M. Vandevender con su trabajo escrito para un doctorado en Filosofía de la Universidad de Missouri en el año 2014 titulado: "*Kiss Today Goodbye, And Point Me Toward Tomorrow; Reviving the time-bound musical, 1968-1975*". Vandevender sostiene que los musicales están relacionados siempre con la época en la que fueron creados y que además son producto de ideales, novedades y muchos otros aspectos del entorno actual:

"As all musicals are social documents, reflecting the beliefs, assumptions, values, and anxieties of the era in which they were first created, all musicals are to some extent bound to their given moment in time.

Regardless of their designed setting, historical import, cultural significance, or continued popularity across decades, all works contain textual, aesthetic, formal, and thematic ties to their original zeitgeist.”

(Vandevender, 2014)

Adicionalmente a esto, el autor dice que todos los musicales pueden ser clasificados en 4 categorías que ponen en evidencia la relación que tiene el espectáculo con el tiempo en el que fue creado. Las primeras dos categorías consisten analizar cuidadosamente el contenido y la forma de la obra, y las últimas dos están un poco más implícitas y se encuentran ligadas a las creencias, los temas y finalmente el sentido por el cual se hizo un musical específico. De acuerdo con las 4 categorías sugeridas por Vandevender, opino que las cuatro en su totalidad hacen parte de una sola categoría en la cual se reúnen todos los aspectos necesarios para calificar una obra como revolucionaria o no. Por ejemplo, musicales como *Hair*, cumple con todas las características, teniendo en cuenta que fue uno, sino el más, revolucionario musical de la historia de Broadway. Si miramos cuidadosamente, lo que *Hair* trajo consigo no solo fue una problemática actual del tiempo y un ideal, sino una revolución MUSICAL que venía con toda la fuerza del movimiento Hippie. La música fue lo que inspiró al público a acoger la esencia del musical. Las canciones y sus ritmos fueron tan influyentes y tan nuevos que se convirtieron en unos de los mayores hits de la época, como lo hizo “Aquarius”. La música cuando suena tres o cuatro veces más diferente al resto, atrae a seis u ocho veces más público. Kendrick corrobora este hecho de la importancia de la música cuando cita en su libro a uno de los padres del teatro musical clásico, Oscar Hammerstein: “(...)There is only one absolutely indispensable element that a musical must have. It must have music. And there is only one thing it has to be-it has to be good.” (Kendrick, 2008). La música, tal y como lo dice Hammerstein, es el elemento más importante que debe tener una obra, sin ella simplemente no sería un musical. Los cambios en el teatro musical son impredecibles, pero para bien o para mal, los intereses de los espectadores

seguirán cambiando, la música seguirá evolucionando y con ella el teatro musical tendrá que hacerlo también.

Bibliografía

Kenrick, J. (2008). *Musical Theater: A History by John Kenrick* (1st ed., pp. 1-409). Continuum.

Retrieved from

[http://blanckd.yolasite.com/resources/Musical%20Theatre%20History%20\(Kenrick\)ThtrArts.pdf](http://blanckd.yolasite.com/resources/Musical%20Theatre%20History%20(Kenrick)ThtrArts.pdf)

Vandevender, B. (2014). *"Kiss Today Goodbye, and Point Me Toward Tomorrow" : Reviving the Time-Bound Musical, 1968-1975* (1st ed., pp. 1-288). Missouri. Retrieved from

<https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/44509/research.pdf?sequence=3>