Centro Educativo Jean Piaget

Historia del teatro musical y su relación con la sociedad a través de los años

Calificación: 10

Pregunta de investigación y resumen: 2/2

Introducción: 1/1

Marco Teórico: 3/3

Discusión y conclusiones: 3/3

Formato: 1/1

E X C E L E N T E T R A B A J O, P A B L O!!!

Pablo López López Santibáñez

Taller de Metodología de Investigación

4° Preparatoria

Grupo 4020

09/05/2019

Resumen

El presente trabajo de investigación pretende, con el análisis de la historia del teatro musical, describir la constante relación de este con la sociedad, (no solo las audiencias, sino la cultura en general). Para encontrar esta relación se describirá la historia de la lenta formación del teatro musical, además de hacer mención de aquellos musicales que cambiaron o impactaron la trayectoria del teatro musical como arte.

Contenido

[Introducción 3](#_Toc6936042)

[1 La Antigüedad y La Edad Media: Raíces del teatro musical 5](#_Toc6936043)

[1.1 Grecia 5](#_Toc6936044)

[1.2 Roma 6](#_Toc6936045)

[1.3 Edad Media 6](#_Toc6936046)

[2 La Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea: la ramificación del teatro con música 7](#_Toc6936047)

[2.1 La ópera de balada y su influencia en nuevos espectáculos musicales 7](#_Toc6936048)

[2.2 Las Bases De Broadway: El teatro musical en Estados Unidos 8](#_Toc6936049)

[2.3 Ruptura del teatro musical y el estilo operático 10](#_Toc6936050)

[3 Siglo XX: El Nacimiento del musical de Broadway 11](#_Toc6936051)

[3.1 Las revistas musicales: El entretenimiento americano extravagante 12](#_Toc6936052)

[*3.2 Show Boat* y su legado: El inicio del libro musical 12](#_Toc6936053)

[4 La Edad De Oro 13](#_Toc6936054)

[*4.1 Oklahoma!* y su legado 13](#_Toc6936055)

[4.2 Stephen Sondheim: Poeta de Broadway 14](#_Toc6936056)

[4.3 Fin de la Era de Oro: Nacimiento de los musicales rock y las pop- operas 15](#_Toc6936057)

[5 Siglo XXI: El teatro musical comercial 17](#_Toc6936058)

[Resultados 19](#_Toc6936059)

[Análisis 22](#_Toc6936060)

[Conclusión 22](#_Toc6936061)

[Bibliografía 23](#_Toc6936062)

Introducción

El teatro musical es la variante del arte que más se aproxima a hacer una gran combinación proporcional de cada arte. La literatura se encuentra presente en el guion teatral de la obra misma; la música, en las piezas y canciones que acompañan al guion en su comienzo, desarrollo y final; la pintura decora y localiza con inmensos lienzos las escenas, la poesía le da a cada canción un propósito único y especial, y la danza ilustra, quizás metafóricamente, la narrativa. Es por esto que el teatro musical, en sus distintas interpretaciones, siempre ha estado presente en la cultura, aunque no tan notoriamente, por muchos años.

El objetivo de esta investigación es crear interés y aprecio por el teatro musical, pues no cuenta con la misma popularidad que en su tiempo de mayor esplendor, es decir, durante la Era de Oro durante los años cuarenta. Para esto se pretende explicar la evolución del teatro musical, haciendo un análisis de su historia y su desarrollo, así como describir la gran influencia del teatro en la sociedad y viceversa.

Esta investigación tendrá un enfoque mayormente histórico, pues para mostrar el valor de una obra musical, se considera importante conocer todos los aspectos que se han ido desarrollando en su contexto para que estas obras existan. El primer aspecto a revisar son sus orígenes, es decir, el teatro griego y el coro griego que acompañaba ciertos dramas. Otro aspecto a analizar son las diferencias entre una ópera y una obra musical, porque, aunque el teatro musical se vio altamente influenciado por la ópera, difieren en muchas características. También es necesario observar los inicios de las obras que ya cumplían con las características de los musicales modernos.Finalmente, se hará un breve análisis informativo sobre los musicales más populares y el teatro musical en la actualidad.

Las preguntas de investigación con las que se desarrollará esta investigación son: ¿Cómo han cambiado las tradiciones del teatro musical según la cultura en la que se desarrolla? ¿Cómo influye la sociedad al teatro musical y cómo influye el teatro a la sociedad?

La investigación de este tema es importante ya que el teatro es una de las artes más antiguas. El teatro musical es un conjunto de muchas artes que, organizadas correctamente, pueden llegar a ser obras maestras. Sin embargo, ha perdido popularidad por la llegada del cine.

Es importante investigar y difundir la historia del teatro musical para demostrar que para que un grupo de actores se presente en un escenario, el teatro musical ha tenido que evolucionar y pasar por muchos cambios.

Esta investigación es viable pues la obtención, recopilación y redacción de información se basa en el análisis de enciclopedias, libros, revistas y documentos electrónicos. Esto la hace una investigación posible y accesible. A su vez, como su propósito es netamente artístico e histórico, es éticamente correcto.

1 La Antigüedad y La Edad Media: Raíces del teatro musical

1.1 Grecia

El teatro musical encuentra sus raíces en la Edad Antigua, durante el periodo grecorromano. La ciudad de Atenas, reconocida por su interés en lo intelectual y artístico, fue la cuna del teatro musical. Esta cultura incluía el baile y la música en las comedias y tragedias desde el siglo XV a.C., pero más como un acompañamiento que como el recurso principal para la narración en escena. Incluso, algunos dramaturgos importantes de la época, como Sófocles y Esquilo, llegaron a componer su propia música para acompañar sus obras teatrales. (Musesrealm, N/A ; Encyclopedia Britannica Publishers,1999)

Siguiendo esta moda, se incluyeron monodias a las comedias, que, en este contexto, son fragmentos del guion que eran cantados por los actores (Encyclopedia Britannica Publishers, 1999). En la Grecia Antigua la composición musical no era descrita gráficamente de la misma manera que se hace en la actualidad, por lo que las melodías de las monodias no son descifrables.

El coro griego fue integrado a tragedias griegas para la representación de los dioses griegos o del pueblo. El coro en una obra teatral griega estaba compuesto por entre doce y veinte cantantes amateur hombres y formaban parte de la educación ética y religiosa de la sociedad. Este teatro era un lugar de honor a los dioses, dedicado al patrón divino de la agricultura, vino y alegría, Dionisio (Kenrick, 2017).

El fin del teatro griego llegó con la derrota de Atenas por parte de Esparta en 404 D.C, y la mayor parte del teatro fue perdido en sus ruinas.

1.2 Roma

La cultura romana basó su religión politeísta, gobierno y estilos artísticos en la cultura griega, por lo que la moda teatral de integrar música y baile en el teatro fue adaptada en la mayoría de las comedias. Los romanos introdujeron una especie de zapatos de tap con piezas metálicas en las suelas (llamados *sabilla*) para que el sonido que hacían los movimientos de baile fuera oído en un grande auditorio (Kenrick, 2017). Las comedias romanas (las más famosas escritas por el comediógrafo Tito Maccio Plauto (¿año?)) incluían coreografías complejas y música orquestada. La música que era integrada a obras griegas rechazaba las piezas presentadas por grandes orquestas y apreciaba la individualidad de cada instrumento. Por su parte la música romana, en consecuencia de su orquestación, la presentaba de una manera bombástica y grande.

1.3 Edad Media

Al caer el imperio romano, la Iglesia Católica señaló al teatro como promovedor del pecado y la lujuria, por lo que el teatro profesional sufrió una larga interrupción, pero muchos frailes y sacerdotes encontraron en el teatro una herramienta para el catecismo. (New World Encyclopedia,2018)

El teatro europeo durante la Edad Media tuvo poca influencia en el teatro musical. El teatro en Europa viajaba gracias a los juglares, personas que entretenían a las clases bajas de la sociedad con actos de música, acrobacias y adivinanzas, y pequeños grupos de actores que presentaban comedias que a veces eran acompañadas con música simple que ayudaba a crear una atmósfera alegre. La Edad Media agregó dramatización musical a historias bíblicas, cuando la Iglesia Católica comenzó a presentar dramas religiosos musicales. (Kenrick, 2017)

2 La Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea: la ramificación del teatro con música

En el Renacimiento, que ocupa el periodo entre los años 1300 y 1600, principalmente en Italia, se desarrolló una especie de teatro musical llamado “commedia dell'arte”. Este consistía en piezas cómicas de poca duración, normalmente presentadas por actores enmascarados o disfrazados de payasos tradicionales. Las tramas de las “commedias dell'arte” eran generalmente improvisadas, así como la música y letras que les acompañaban. (Kenrick, 2017)

2.1 La ópera de balada y su influencia en nuevos espectáculos musicales

Al comienzo del siglo XVIII los espectáculos teatrales más populares eran las óperas de balada, que se desarrollaron principalmente en Inglaterra. La óperas de balada consistían en “espectáculos de vaudeville”, que se trataban de comedias de tramas simples y cortas que hacían uso de canciones existentes, con letras originales pero melodías de canciones populares, como piezas operáticas. Las óperas de balada mostraron grandes cambios con el paso del tiempo, eventualmente adoptando la moda del uso de música original. El ejemplo inglés más representativo de esta moda es *The Bohemian Girl* de Michael Balfe, escrita, compuesta y presentada en 1845 y *The Beggar’s Opera*, considerada la primera obra musical que permaneció por un tiempo considerable en carteleras, con 62 presentaciones sucesivas en 1728. (Gillan, 2007) *The Beggar’s Opera* fue escrita con la intención de atacar el sistema inglés corrupto, mostrando una de las relaciones del teatro musical y la sociedad, en este caso, la política y la crítica de esta. (Kenrick, 2017).

2.2 Las Bases De Broadway: El teatro musical en Estados Unidos

El tipo de teatro que ya existía en Inglaterra no existió formalmente en las colonias americanas hasta que, en 1752, el visionario inglés William Hallam envió una compañía de pocos actores a Estados Unidos, con el plan de presentar *El Mercader de Venecia* de William Shakespeare en Virginia (New World Encyclopedia, 2018) Esta nueva presencia del teatro en América funcionó como puente para que, durante el siglo XVIII, los sedimentos del teatro musical, como *The Beggar’s Opera* llegaran a ser presentadas a los colonos, así como las comedias de vaudeville.

En los años cuarenta del siglo XIX, Phineas Taylor Barnum creó espectáculos acompañados con música pero sin mucha historia en Manhattan. Los espectáculos de Phineas Taylor Barnum eran mayormente de circo, pero la característica musical de estos marcó la presencia de la música en el entretenimiento americano. (New World Encyclopedia, 2018)

La compañía de William Hallam se transfirió a Nueva York en 1753 y construyó una tradición de teatro en la avenida Broadway. El primer musical de larga duración de Broadway fue *The Elves*, pero aún con su éxito, Nueva York se quedaba muy atrás comparado con los éxitos teatrales de Londres. No fue hasta 1860 cuando la obra *The Seven Sisters* de Laura Keene, que rompió records en Nueva York debido a su extravagante y bombástico espectáculo que estaba “bien calculado para ser un gran éxito,pero definitivamente no por su calidad en talento y construcción” (New York Evening Express, 1860) , que el teatro americano llamó la atención de inversionistas. (New World Encyclopedia, 2018)

Gracias al éxito de *The Seven Sisters* el teatro comenzó a ganar dinero y así, en septiembre de 1866, se estrenó la primera obra teatral que cumplió con la mayoría de las características básicas que conforman la idea actual de un musical: *The Black Crook* La producción duraba cinco horas y media y rompió el record previamente alcanzado por *The Seven Sisters* con 474 presentaciones. Estas obras presentaban eventos de la vida cotidiana de las clases media-baja de Nueva York. (Lubbock, 1962)

The Black Crook realizó el cambio entre las comedias de vaudeville y burlesque, presentándose en teatros grandes, con orquestas completas y haciendo el contraste entre literatura, arte y entretenimiento. A su vez, las nuevas comedias musicales eran representadas por cantantes famosos y de alta calidad, diferenciándolo de las comedias de vaudeville. (Lubbock, 1962 ; Kenrick, 2017)

Estos nuevos grandes éxitos significaron el inicio de la gran relación entre el teatro musical de Broadway y la sociedad de Nueva York. Con los avances en la transportación y la iluminación callejera, hubo mayores ingresos y la pobreza se redujo tanto en Nueva York como Londres, por lo que más gente asistía al teatro e inversionistas se volvían patrocinadores de dramaturgos y productores. (Kenrick, 2017)

Al mismo tiempo, en Inglaterra, el duo teatral de compositor y libretista, W.S Gilbert y Arthur Sullivan, entretenían a las masas con sus óperas cómicas. W.S Gilbert creó el término “libretto” que significa la perfecta unión entre el compositor, el dramaturgo y el liricista. (Kenrick, 2017; New World Encyclopedia, 2018) El libretto es el texto completo de una obra musical, ya que contiene el guión con indicaciones escénicas y la letra de las canciones que integrarán el musical (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018) El historiador John Kenrick (2017) lo describe como la historia conectada expresada en el diálogo y letras. Gilbert y Sullivan escribieron juntos 15 óperas cómicas, rompiendo el record de 500 presentaciones de una obra musical en Londres. Las obras de Gilbert y Sullivan fueron presentadas en Nueva York y más tarde, imitadas.

2.3 Ruptura del teatro musical y el estilo operático

Con las obras de Gilbert y Sullivan y el teatro americano, la distinción entre las comedias musicales y óperas y operettas apareció. Las óperas, a diferencia de los musicales, son cantadas en el idioma original en el que son escritas. Los musicales son traducidos al idioma del país en el que se presentan. Por otro lado, la opera le da preferencia a la voz del cantante, mientras que el musical le da preferencia a la actuación. Un musical necesita a un actor que pueda cantar, no un cantante que pueda actuar. Otro aspecto que los diferencía es que en la ópera, pocas veces se introduce el baile, mientras que el musical usa la coreografía como dispositivo de la narración. (Gamerman, 2017)

El musical antepone y pone mucho valor y peso en el texto, tanto el cantado, como el hablado, mientras que la ópera se vale más de la melodía y el texto cantado está en el segundo plano. (Tommasini, 2011)

La operetta es la zona de transición entre el musical y la opera. La operetta es definida como una ópera que trata temas más “ligeros” e incluye diálogos hablados (Kendrick, 2017). Lo que distingue al musical de la operetta es la preferencia a la actuación y el modo de cantar del actor. Un artista de una operetta tiene entrenamiento en voz operática, mientras que un actor de musical debe ser versátil en el aspecto de la voz. La operetta no da importancia al libretto, pero el musical depende de estos para contar su historia. Al final, la operetta y la opera son piezas musicales que cuentan una historia y un musical es una historia contada con música.

3 Siglo XX: El Nacimiento del musical de Broadway

Durante este periodo de nacimiento para el teatro musical moderno, George Edwardes notó que la sociedad se alejaba de las operettas de Gilbert y Sullivan y se acercaba más a música menos sofisticada y comedia más simple. Edwardes presentó en Londres espectáculos musicales, mayormente cómicos y satíricos con entretenimiento musical y visual como *In Town*. Este nuevo estilo fue imitado en Nueva York y exilió a las óperas y operettas por varios años, hasta que volvieron en 1907, convirtiéndose en la nueva competencia de los musicales. Las audiencias siguieron inclinándose hacia los musicales, pero la alta clase mantuvo las óperas y operettas simultáneamente. (New World Encyclopedia, 2018)

El dúo de esposos George Gershwin e Ira Gershwin, además de contribuir al proceso de nacimiento del teatro musical, con operettas que comenzaban a dejar el estilo operático, marcaron un claro antes y después en la historia de Broadway con *Porgy and Bess* (Gershwin, 1935) la primera obra presentada en Broadway con un reparto totalmente compuesto por actores de color negro.

3.1 Las revistas musicales: El entretenimiento americano extravagante

Durante los años veinte del siglo XX, las comedias musicales regresaron a las características vaudeville. Aunque ya no tenían grandes similitudes con la ópera, se ignoraba a la trama y se daba preferencia a los grandes números musicales, bailes y celebridades actuando en el escenario. (New World Encyclopedia, 2018)

Florenz Ziegfeld se encontraba como el principal director de esta moda. Producía anualmente espectáculos gigantescos y extravagantes con grandes números musicales que tenían muy poca relación entre ellos. El director y coreógrafo de Broadway, Tommy Tune, describía los espectáculos de Ziegfield como “muy perfectos, con mucho estilo, muy hermosos y muy artísiticos”. (Tune, 2004)

En esta época den Estados Unidos de diversión y entretenimiento surgieron compositores icónicos de Broadway, como Cole Porter y Richard Rogers, que al principio, en los años veinte, componían música para producciones cuyo libretto dejaba mucho que desear pero grandes números musicales. Estos musicales se les conoce como “revues” o revistas musicales, espectáculos que se desenvuelve con ligereza dramática (a veces con sátira política). (Kenrick, 2017; New World Encyclopedia, 2018)

3.2 Show Boat y su legado: El inicio del libro musical

Mientras, en Europa, la operetta obtenía fama al usar historias más románticas y dramáticas. Como respuesta, Oscar Hammerstein II y P.G Wodehouse adaptaron la novela de Edna Ferber, *Show Boat*, a un musical. Se estrenó en Broadway en diciembre de 1927, representando el aislamiento de las historias con poca profunidad, eligiendo temas dramáticos y románticos y uniendo baile, música, letras y guión perfectamente, usando cada uno como elemento narrativo. (Lubbock, 1962; Kenrick, 2017)

Show Boat fue un éxito increíble, a pesar de que la historia se centrara en un romance interracial. Guiados por su éxito, muchos grupos teatrales escribieron y compusieron musicales que seguían el estilo de *Show Boat* y su yuxtaposición de música, baile y libretto. Aunque la mayoría de los musicales seguían inclinándose hacia revues, sirvieron como cimientos para los musicales por venir. *Anything Goes* de Cole Porter se estrenó en 1934 y significó otro paso hacia un libro musical, lo opuesto a las revistas musicales. (Kenrick, 2017)

4 La Edad De Oro

4.1 Oklahoma! y su legado

Aunque la Gran Depresión de 1929 redujo la cantidad de musicales estrenados en los años treinta, la Edad de Oro del teatro musical llegó en 1943, con *Oklahoma!* El musical de Oscar Hammerstein I y Richard Rogers unía una historia coherente con canciones que no solo servían como una vista a los personajes, sino que avanzaban la historia por sí solas, e incluía un número de ballet antes del intermedio que predecía el desenlace de la historia. Fue el primer musical de Broadway clasificado como “blockbuster”, consiguiendo 2 212 presentaciones, lanzando al dúo teatral a la fama, mismos que posteriormente estrenó los musicales *Carousel* en 1945, *The King and I* en 1951 y *The Sound of Music* en 1959, este último, conocido en Latinoamérica como *La novicia rebelde*. (Lubbock, 1962)

El éxito de *Oklahoma!* deshizo la tradición de revistas musicales y empezó la moda de musicales con historias más profundas y complejas~~.~~ (Kenrick, 2017) Le siguieron musicales como *Annie Get Your Gun* (Fields, 1946), basado en la carrera de Annie Oakley, *Kiss Me Kate* (Spewack, 1948), una adaptación de *La Fierecilla Domada* de William Shakespeare y *Guys and Dolls* (Runyon, 1950). El dúo teatral de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe escribió y compuso el mega-éxito *My Fair Lady* (Lerner,Loewe, 1956) lanzando al estrellato a la actriz Julie Andrews. En 1957 se estrenó *West Side Story*, compuesto por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, que adaptó *Romeo y Julieta* a la actualidad, enfrentando puertorriqueños y americanos en Nueva York.

Gyspy (Laurents,1959), con letras de Stephen Sonheim y música de Jule Styne fue estrenado en 1959. El crítico Ben Bratley lo llamó “el mejor musical de los musicales americanos” (Bratley, 2003) y el crítico teatral Clive Barnes describió a su personaje principal, Rose, como “uno de los pocos personajes verdaderamente complejos y reales en el musical americano” (Barnes, 1974). Con estos grandes éxitos, tanto críticos como de audiencias, el musical de Broadway llegó a ser ícono de la cultura del entretenimiento americano.

4.2 Stephen Sondheim: Poeta de Broadway

Con *Gypsy* y *West Side Story*, el compositor y liricista Stephen Sondheim se colocó como de los mejores en la historia de Broadway. Sus letras mostraban, al ser leídas con atención, una profundidad y complejidad asombrosa, haciendo uso de rimas ingeniosas y poéticas y tratando temas de muerte, soledad, sexualidad y violencia. (Fanshawe, 2000)

Sus musicales más notorios por tener letras profundas son *Into The Woods* (Lapine, 1987), un musical en el que el primer acto es la narración común de la historia de Cenicienta, Caperucita Rosa, Rapunzel y Jack y las Habichuelas Mágicas, y en el segundo acto la narración sufre un giro y los personajes se dan cuenta de que su final feliz no es tan feliz, y *Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street* (Wheeler, 1979), la historia de un barbero sanguinario que asesinaba a sus clientes. Stephen Sondheim inspiró a muchos liricistas que le siguieron y construyó una especie de musical con estilo operático, es decir, reducir la cantidad de diálogo hablado y el uso de cantantes más versátiles con la ópera.

4.3 Fin de la Era de Oro: Nacimiento de los musicales rock y las pop- operas

Durante los años sesenta, los musicales de Broadway tomaron cambios drásticos en sus temas, pero manteniendo sus raíces. La tolerancia racial y religiosa que se había hecho presente en *Show Boat* se desarrolló con grandeza en musicales como *Fiddler on the Roof* (Stein, 1964), *The King and I* y *West Side Story*. Para mediados de los años sesenta, la mayoría de los ensambles de Broadway eran compuestos por personas blancas y negras. La homosexualidad fue explorada en musicales como *La Cage Aux Folles* (Fierstein, 1983), *Hedwig and the Angry Inch* (Mitchell, 1988) y más tarde, *Falsettos* (Finn; Lapine, 1992) y Rent (Larson, 1996). (Kenrick, 2017)

La Edad de Oro del musical de Broadway llegó a su fin con estos cambios en sus temáticas. Este fin no significa una baja en calidad, pero sí en que el musical de Broadway no volvería a ser lo mismo. Durante la Edad de Oro, Broadway era exclusivo para algunas personas, mayormente estadounidense. Con la aceptación de distintas culturas y sexualidades, el impacto de Broadway se extendió por todo el mundo, adaptando una cualidad más comercial, manteniendo mayormente lo artístico. (New World Encyclopedia, 2018)

En este esplendor de novedad y modernidad y con el estreno de *Hair* (Ragni, 1968) nacieron los musicales rock. *Hair* fue y sigue siendo un musical relevante para la época, pues reflejó e ilustró el movimiento *hippie*, la homosexualidad y la paz en un contexto de la Guerra de Vietnam. Ejemplos de los musicales rock son *Jesus Christ Superstar* (Webber, 1971), adaptación musical de la vida del personaje cristiano Jesucristo, *Evita* (Rice, 1979), basado en la vida de Eva Perón y *Greas*e (Jacobs, 1972). Con la eliminación del racismo en el teatro musical surgieron musicales con personajes afroamericanos como *The Wiz* (Brown, 1975)*,* una adaptación de *El Mago de Oz* de L.F. Baum, cuyo reparto era únicamente personas afroamericanas. (Kenrick, 2017; New World Encyclopedia, 2018)

Así mismo, temáticas oscuras y deprimentes como el nazismo y la Segunda Guerra Mundial en *Cabaret* (Masteroff, 1966) y el crimen y la corrupción en *Chicago* (Fosse, 1975) fueron exploradas con resultados existosos. Por otro lado, temáticas antiguas y tradiciones del teatro musical antiguo siguieron siendo usadas en musicales como *Annie* (Meehan, 1977) y *42nd Street* (Stewart, 1980)*.*

Durante los años ochenta y noventas, se dio el surgimiento de las pop-óperas, principalmente provenientes de Inglaterra. Muchos de estos musicales eran calificados como grandes y bombásticos, ya que hacían uso de grandes efectos y escenografías. (New World Encyclopedia, 2018) Ejemplos de estos son *The Phantom of the Opera (*Webber,1988),obra en la cual un gigantesco candelabro se estrella contra el escenario ante las miradas estupefactas de la audiencia, *Les Misérables* (Schönberg, 1985), en la cual una enorme barricada es construida en medio del escenario, y *Miss Saigon* (Schönberg, 1991), musical sobre la guerra de Vietnam, en el que un helicóptero a escala aterriza sobre el escenario. Estos tres musicales nacieron en el llamado West End, el equivalente de Broadway en Inglaterra.

Estos nuevos musicales, crecieron en popularidad, creando los “musicales de industria”, aquellos éxitos increíbles que entretienen audiencias por incluso décadas. *The Phantom of the Opera,* compuesto por Andrew Lloyd Webber, llegó a convertirse en el musical de Broadway con mayor tiempo en cartelera. Desde su estreno en 1986, este musical no ha dejado la cartelera por una sola noche, alcanzando 13 000 funciones el 22 de abril de 2019 y continúa presentándose ocho veces por semana (Kenrick, 2017; Gans, 2019)

Durante los años noventa, Broadway presenció una introducción de grandes compañías como Disney al teatro musical (New World Encyclopedia, 2018), con shows como *The Lion King* (Allers, 1997), *The Beauty and The Beast* (Woolverton, 1994) y más tarde *The Little Mermaid* (Wright, 2008), *Frozen* (Lee, 2018) y *Tarzan* (Hwang, 2006).

5 Siglo XXI: El teatro musical comercial

En años recientes, el teatro musical ha sufrido grandes cambios en su popularidad y en su manera de intentar alcanzar esta. Durante la primera década del siglo XXI, los musicales de tipo *jukebox* surgieron y crecieron en popularidad. Estos musicales consisten en el uso de canciones conocidas de un artista famoso no relacionado con el teatro musical, y la escritura de un guion alrededor de estas y de sus letras (New World Encyclopedia, 2018). Aunque muchos musicales de jukebox son recibidos negativamente por la crítica, existen casos especiales en los que probaron ser un éxito crítico y financiero, tales como *Jersey Boys* (Brickman, 2005), musical sobre la historia de la banda de Frankie Vallie y The Four Seasons, *All Shook Up* (DiPietro, 2005)*,* una adaptación de *Noche de Reyes* de William Shakespeare con música de Elvis Presley, *American Idiot* (Armstrong, 2010)*,* con música de *Green Day* y *Mamma Mia!* (Johnson, 1999), comedia musical con música de la banda ABBA.

Así mismo, el teatro musical comenzó a tomar inspiración del cine y la literatura para realizar adaptaciones musicales de estas (New World Encyclopedia, 2018). Aproximadamente un tercio de los musicales de Broadway están basados en películas o literatura clásica, por lo que los ejemplos abundan: *Hairspray* (O’Donnell, 2002)*, Little Women* (Knee, 2005)*, Legally Blonde* (Hach, 2007)*, Mean Girls* (Fey, 2018)*, Waitress* (Nelson, 2016)*, Matilda* (Kelly, 2011)*, Pretty Woman* (Marshall, 2018)*, School of Rock* (Fellowes, 2015), entre muchos otros.

En 2015, el compositor Lin-Manuel Miranda estrenó el musical *Hamilton*, basado en la vida del primer tesorero de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Hamilton fue un éxito increíble, no solo entre fanáticos del teatro musicales, sino también en redes sociales. Fue un éxito tan grande por su gran diversidad musical, incluyendo música estilo hip-hop, rap, música de Broadway clásica y jazz. *Hamilton* se ha vuelto el musical con las entradas de mayor precio en todo Broadway de hoy y ha realizado ya dos giras por Estados Unidos. (Gioia, 2015)

Resultados

Al analizar la historia del teatro musical se observa una relación llena de altibajos entre el teatro musical y la sociedad.Si se compara el contexto histórico y social de ciertos musicales se nota la inspiración, la crítica y el progreso en las tramas y algunas canciones. Desde The Beggar’s Opera, se observa la crítica social y política, que, en su sátira, trama y letras, reflejaba el descontento de la sociedad baja de Inglaterra.

En sus inicios, principalmente con *Show Boat* y *Porgy and Bess*, en el teatro musical se puede ver una intención y hasta cierto punto para la época, una ideología de mayor integración y anti-racista. Aun siendo innovador para la época, Show Boat, al final es un producto de la época, manteniendo una sutil idealización de los personajes blancos.

Muchos musicales de los principios, entre ellos *Anything Goes* de Cole Porter, reflejaban los constantes movimientos sufragistas de principios del siglo XX, presentando heroínas que realizaban sus propias decisiones, en su vida y en el amor.

Con los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la sociedad buscaba entretenimiento más ligero, que tratara temas cómicos y melodramáticos. En este contexto post-guerra se desarrolló la Era de oro de Broadway, época de musicales de tramas que consistían en mayormente comedias románticas, tales como Annie Get Your Gun!, Oklahoma!, Guys and Dolls y My Fair Lady. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los cincuentas, los musicales, aunque manteniéndose “ligeros”, comenzaron a acercarse a tramas más profundas y relevantes. Carousel, de Rodgers y Hammerstein, trató temas del abuso doméstico y la muerte mientras que West Side Story tocó el tema del racismo, la discriminación y la violencia entre jóvenes con una madurez muy atípica en la época.

Stephen Sondheim, en sus letras, buscó reflejar personajes humanos, con defectos, defigurando la idealización de personajes heterosexuales, blancos, hombres y mujeres, y haciendo uso de rimas poéticas, tratando temas de muerte, soledad, sexualidad y la violencia.

Sondheim, junto con musicales como *Cabaret* y *Chicago* analizaron la violencia y la sexualidad. *Chicago* observó desde un punto satírico y crítico la corrupción, la impunidad y la comercialización del crimen, mientras que *Cabaret* ilustró con cierto humor negro los horrores del Holocausto. Estas temáticas reflejaron a la sociedad, en especial la americana, y el crecimiento de crimen y violencia en el mundo.

El teatro musical no solo reflejó momentos históricos y sociales sino que también evolucionó y se adaptó a las modas. Con el surgimiento de la música rock&roll y pop, el estilo de las melodías del teatro musical se vio modificado, apareciendo el musical rock con *Hair*.

Hair también se acercó a la sociedad, presentando una tribu *hippie*, como personas reales y una postura anti-guerra muy relevante para la época de guerra en Vietnam. *Hair* mostró que una nueva era, no solo para Broadway sino para el mundo, había llegado, una era en la que la idealización de Estados Unidos había desaparecido y el progreso llegaba, buscando derechos para las minorías y la abolición de la segregación.

Con el movimiento de liberación LGBT en los sesentas, algunos musicales de los sesentas y setentas comenzaron a presentar personajes homosexuales como verdaderas personas y no como caricaturas y estereotipos. Ejemplos son La Cage Aux Folles y A Chorus Line.

Durante la década de los ochentas, el teatro musical se convirtió en una atracción comercial y también en un escape de la inseguridad de Nueva York. Es por esto por lo que los musicales de esa década, principalmente los mega-musicales como *Les Miserables* y *The Phantom Of The Opera*, concentraban un objetivo de entretenimiento, más que temas profundos.

En el siglo XIX, Broadway comenzó a perder relevancia y presencia en la cultura actual, teniendo su temporada de menores ingresos financieros a principios del siglo. Esta pérdida se relacionó con la creciente presencia y accesibilidad del cine y la televisión, por lo que el teatro musical comenzó a tener una gran inspiración en el cine y en propiedades populares. Con esto y con la presencia de Disney, la transformación de Broadway a una atracción turística progresó.

Aunque esta transformación comercial continuó, el teatro musical continuó su relación con la sociedad, la evolución de esta y la música de los tiempos. Hamilton, en 2015, creó un impacto increíble en personas de todas las edades, utilizando música hip-hop y música más tradicional como una sola. Un año después, el musical *Come From Away*, basado en los efectos de los ataques del 11 de noviembre de 2001 y Dear Evan Hansen, que trató temas de suicidio adolescente y problemas de la juventud, reflejaron eventos y problemas actuales, encontrando con ellos audiencias de todo el mundo, dando un paso más artístico que comercial hacia el futuro.

Análisis

El teatro musical, como todo arte, evoluciona con el tiempo y la sociedad. Se ha tenido que acoplar a nuevas modas e intereses en la sociedad, ya sea el género musical o el interés por el cine y la televisión.

Donde más influencia recíproca se observa es en las temáticas de los musicales y la evolución de estas. El público está cambiando constantemente, cambiando sus ideologías, problemáticas y aspiraciones. Cada generación busca algo nuevo que dejar en el mundo, y el teatro musical busca reflejar estos deseos e ideas, presentando temáticas más profundas y relevantes para cada época.

Basándose en la información recopilada, el teatro musical, desde sus comienzos en la Grecia Antigua, se ha relacionada con la sociedad, retratando su religión y dioses. Por ejemplos como The Beggar’s Opera y los musicales de los sesentas y setentas, el teatro musical es muy útil como crítica satírica al gobierno y a las costumbres de la sociedad.

Debido a la creciente comercialización del teatro musical, esta conexión temática y de relevancia se está perdiendo, pero en algunas obras, prevalece.

Conclusión

Aunque con el paso del tiempo Broadway pierde su esencia más artística y se dirige a un arte mucho más comercial, siempre hay calidad en algunas obras, en sus canciones y en sus letras. En muchos musicales, aún en aquellas más inclinadas al dinero que al arte, se puede encontrar al menos un aspecto de calidad artística y en otros musicales se observa un verdadero interés en incitar a la audiencia a aceptar a otros, buscar la igualdad y concientizar sobre problemas que afligen a todos. Este interés de impactar a la audiencia en alguna manera ha cambiado y va a cambiar, guiada mano a mano con la sociedad, influenciándose e inspirándose por muchos años más.

Bibliografía

1. (27 de noviembre de 1860). Dramatic, *New York Evening Express*, p. 2, col. 6

2. Barnes, Clive. (24 de septiembre de 1974). 'Gypsy' Bounces Back With Zest and Lilt. *The New York Times*. Recuperado de <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/98/07/19/specials/sondheim-gypsy.html>

3. Bratley, Ben. (2 de mayo de 2003). THEATER REVIEW; New Momma Takes Charge. *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2003/05/02/movies/theater-review-new-momma-takes-charge.html>

4. Dupre, Jeff. (Productores), & Kantor, Michael. Director. (2004). *Broadway: The American Musical*. [Formato Digital]. EUA: Ghost Light Films. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nPtAKdGZYt0&list=PLDolR_yYiQsKuPBiM7H29GOFOXo7G-ogG Cita obtenida de minuto 6:49

5. Editors of Encyclopedia Britannica. (2018). Libretto. *Enyclopedia Britannica* Recuperado de: <https://www.britannica.com/art/libretto> Accesado el 23 de abril de 2019

6. Fanshawe, Simon. (9 de diciembre de 2000). An Iconoclast on Broadway. *The Guardian*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/books/2000/dec/09/books.guardianreview6>

7. Gamerman, E. (23 de octubre de 2009). Broadway Turns Up the Volume. The Wall Street Journal, Recuperado de <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704597704574487153079350302>

8. Gans, Andrew. (26 de enero de 2019). Broadway’s The Phantom of the Opera Plays Milestone Performance January 26. *Playbill.* Recuperado de <http://www.playbill.com/article/broadways-the-phantom-of-the-opera-plays-milestone-performance-january-26>

9. Gioia, Michael. (6 de Agosto de 2015). History in the Making — Revolutionary Musical Hamilton Opens on Broadway Tonight. *Playbill*. Recuperado de <http://www.playbill.com/news/article/history-in-the-making-revolutionary-musical-hamilton-opens-on-broadway-tonight-356214>

10. Kenrick, John. (2017). *Musical Theatre: A History*. (2da edición) [Kindle Reader]. Nueva York: Methuen Drama

11. Lubbock, Mark. (1962). *The Complete Book of Light Opera: American Musical Theatre: An Introduction*. (1era edición) Nueva York: Appleton-Century Crofts. Recuperado de <http://www.theatrehistory.com/american/musical030.html>

12. Tommasini, Anthony. (7 de julio de 2011). Opera? Musical? Please Respect the Difference. *The New York Times*. Recuperado de https://www.nytimes.com/2011/07/10/theater/musical-or-opera-the-fine-line-that-divides-them.html?smid=tw-nytimes&seid=auto

13. (s.A.) *Musical Theatre*. (s.f) Recuperado de http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Musical_Theater

14. (s.A) *Development of Musical Theatre*. (Última vez editado el 6 de diciembre de 2018) Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_musical_theatre#Early_antecedents:_Antiquity_to_Middle_Ages . Consultado el 8 de diciembre de 2018