

BEYOND THE SCORE

TEMA UNO



BIENVENIDO A
*BEYOND THE
SCORE*

¿POR QUÉ ES IM-
PORTANTE EL TE-
ATRO MUSICAL?

LA HISTORIA NO
TIENE QUE SER
ABURRIDA

“LA TRIPLE
AMENAZA”
EXPLICADA

MÚSICA - ACTUAR - BAILAR

UNA MIRADA MÁS CERCANA A LA HISTORIA DE TEATRO MUSICAL

HECHO POR JUST SO KREATIVE- JSKSTORIES.COM

BEYOND THE SCORE

¡Hola amigos! Bienvenido a **Beyond the Score**, un boletín interactivo diferente a cualquier otro. Cada tema nos dará una mirada más cercana a la historia del teatro musical - incluyendo artistas clave, producciones, compositores y más! Lo lees bien - ¡este documento es INTERACTIVO! ¡Eso significa que puedes hacer clic en ciertas cosas destacadas que te llevarán a videos geniales y otras fuentes interesantes! Este boletín está destinado a ser una herramienta de aprendizaje útil a medida que explora las artes del teatro. Esperamos que aprendas cosas nuevas y disfrutes el contenido.

Hay muchas razones por las que el teatro musical es importante. No sólo es una manera de entretener y expresar emociones, sino que se puede usar como herramienta para cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor.

Entretimiento

Al igual que la gente disfruta ir de los juegos deportivos, ¡la gente disfruta de ir al teatro! Nos gusta ver a nuestra gente favorita interpretar personajes queridos, y escuchar nuestras canciones favoritas

cantadas por gente talentosa. Esta forma de entretenimiento se ha convertido en un pasatiempo común para muchos porque permite a la audiencia tomarse un descanso del día. Además, el teatro es una actividad maravillosa para todas las edades y reúne a familias y amigos para disfrutar.

Expresión

El teatro musical es una forma que mucha gente se expresa a sí misma. Al igual que el pintor puede crear un retrato con sus emociones y sus experiencias, un artista de

teatro puede hacer lo mismo. Compositores, letristas y dramaturgos a lo largo de la historia han creado partituras y palabras para personificar sus experiencias y pensamientos. Mientras discutimos sobre teatro musical a lo largo de estos boletines, descubriremos y destacaremos a personas importantes que han usado su arte para expresarse. Actores, cantantes y bailarines también utilizan las artes escénicas para expresar su individualidad.

Cambio

¿Alguna vez has salido de un teatro y saliste conmovido por la historia o una canción? ¿O motivado a hacer algo bueno por otra persona? ¿Has dejado una actuación sintiéndote emocional y no sabías por qué? Este es probablemente el aspecto más importante de por qué el teatro musical es importante. Querer cambiar el mundo para ser un lugar mejor viene en todas sus formas, ya sea a través del voluntariado en la comunidad, ofreciendo tu opinión sobre

una causa, o simplemente sirviendo a tu vecino. El teatro, sin embargo, abre una ventana de oportunidad para contar historias ficticias, y algunas no ficticias que resaltan problemas sociales y culturales en nuestros días. Los artistas teatrales luchan por este objetivo en mente porque el teatro es otro camino a usar para compartir un mensaje de esperanza, paz o bondad.

Todas las formas de arte son importantes, incluso el teatro musical. El teatro musical tiene la capacidad de transportar a la audiencia a nuevos mundos e historias emocionantes. Puede dar un respiro y relajación a los que necesitan un descanso de sus ocupadas vidas. Sabemos que nos hemos conmovido cuando dejamos el teatro pensando: "Quiero mejorar el mundo".

Mira: "Seize the Day", Newsies

Consideremos lo siguiente: ¿Estabas entretenido? ¿Cuál era el mensaje que estaban retratando? ¿Qué emociones sentiste como miembro de la audiencia?

Haga clic en la imagen para ver el video



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEATRO MUSICAL?

El teatro musical es un arte único porque utiliza tres formas de arte diferentes: música, actuación y baile. Esto se conoce como "la triple amenaza". Muchos artistas trabajan muy duro para lograr el estatus de "triple amenaza" a medida que avanzan en sus carreras. Vamos a explorar la "triple amenaza" y cómo se relaciona con el teatro como un todo.



The Schuyler Sisters, *Hamilton*

“LA TRIPLE AMENAZA”

Música

¡No lo llaman "teatro musical" por nada! La música no se limita a canciones y números de baile en un espectáculo. La música también se puede utilizar durante el diálogo en escenas. Hay una gran variedad de géneros musicales a lo largo de la historia del teatro musical. En el mundo actual, seguimos viendo estos estilos tradicionales, así como otros nuevos. Aunque el canto es un aspecto enorme del teatro musical, ¡no podemos olvidar a los asombrosos compositores y letristas que ayudan a llevar la música al escenario!



West Side Story, coreografiada por Jerome Robbins, utilizó el baile para retratar diferentes elementos de la historia. (encima)

Actuar

Actuar es un aspecto fundamental del teatro. Cada vez que un intérprete está en el escenario, actúa. Eso incluye cuando cantan y bailan. Actuar es más que simplemente "actuar como un personaje". Cada actor en escena tiene el importante deber de ayudar a contar la historia a través de sus personajes.

Así que aunque es divertido fingir y ser una persona diferente, es igualmente importante que los artistas se concentren en usar sus habilidades de actuación para impulsar la historia.

Elphaba y Glinda tienen un momento tierno. Del musical, Wicked. (Al derecho)



Cuando no tienes palabras para expresar tus pensamientos - cantas. ¡Cuando no tienes palabras para cantar, bailas! El baile en el teatro musical no sólo se utiliza como una forma de entretener a la audiencia, sino también como un dispositivo narrativo. Ya sea un dueto íntimo o un número de grupo agitador, la coreografía puede ayudar a la audiencia a entender las emociones que los personajes están sintiendo.

Bailar



Aundra McDonald es uno de los mejores músicos de la industria. Haga clic en su foto para verla cantar, "Climb Evr'y Mountain" de *The Sound of Music*.

(encima)



LA HISTORIA NO TIENE QUE SER

¡Acá algunos consejos que he creado que me han ayudado a disfrutar más de la historia!

What do you want to learn about in future issues?
Comment in the "Beyond the Score" comments section found on the website!

¡Hola! Soy Carlee Baldwin y soy la creadora y editora de Beyond the Score. Quería crear este boletín porque creo que es importante hablar sobre la historia del teatro musical y cómo ha cambiado nuestras vidas con el tiempo. Sé lo que estás pensando, "¡Leer sobre la historia puede ser aburrido!" Créeme, he pensado así y definitivamente he leído muchos aburridos artículos de historia a lo largo de los años. ¡Hubo incluso ocasiones en que quería quedarme dormido en clase de historia! Espero que este boletín interactivo cree una experiencia diferente para aquellos que están ansiosos por aprender.



¡TRA E UNA PREGUNTA!

Antes de estudiar, escribe unas cuantas preguntas a considerar mientras lees. ¡Luego graba tus respuestas! Ir aún más lejos y dedicar un cuaderno o diario para sus reflexiones. ¡Te sorprendería lo divertido que es volver y leer tus pensamientos!



¡PARTICIPE EN UNA DISCUSIÓN!

A veces hablar con tus amigos y familiares puede ser una gran manera de entender un tema más. Incluso puede inspirarlos a leer el artículo para obtener más información.



¡HAZ TU PROPIO ESTUDIO!

Me encanta hacer mi propio estudio porque me permite formar mis propios pensamientos sobre un tema. Leer diferentes artículos, buscar definiciones o incluso ver un video puede hacer que el tema sea más interesante.

Fuentes

Artists, United. *Vanity Fair*, 1961, www.vanityfair.com/style/2018/01/leonard-bernstein-jerome-robbins-and-the-road-to-west-side-story.

Krulwich, Sara. *The New York Times*, 2011, www.nytimes.com/2011/09/28/theater/reviews/newsies-the-musical-review.html.

Marcus, Joan. *Playbill*, 2015, www.playbill.com/article/a-womans-world-hamiltons-leading-ladies-the-schuyler-sisters-on-being-the-kardashians-of-the-1700s-com-360665.

Orenstein, Allison Michael. *Deseret News*, 2019, www.deseret.com/entertainment/2019/10/9/20906622/audra-mcdonald-uvu-utah-broadway-orem-jessye-norman-will-swenson-sound-of-music.

Tomorrow Tix, www.todaytix.com/insider/nyc/posts/show-guide-everything-you-need-to-know-about-wicked-the-musical.

Todos los gráficos fueron subido de el sitio de imagenes gratis: pixabay.com