

LES COMÉDIES MUSICALES

Exposition itinérante conçue par l'ACRIRA

CONTENU DE L'EXPOSITION

PANNEAU 1 : Les origines

- La naissance d'un genre
- L'évolution de la comédie musicale
- La comédie musicale aujourd'hui

PANNEAU 2 : Qu'est-ce qu'une comédie musicale ?

- Définitions et caractéristiques
- Un espace de liberté

PANNEAU 3 : à travers le temps...

Chronologie subjective des comédies musicales au cinéma.

Grease de Randal Kleiser, 1978

Les comédies musicales : les origines

La naissance d'un genre

- Né à la fin du 19ème siècle, le cinéma a connu une évolution fulgurante, permettant à se retrouver au fil des progrès techniques. Si la comédie musicale n'est apparue au théâtre le cinéma s'est rapidement emparé du genre. C'est en 1927, aux États-Unis, que la première comédie musicale au cinéma, aussi appelée musical, est le jour : La Chanson de Jazz d'Alan Crossland. Il s'agit également du premier film parlant de l'histoire du cinéma.
- Ce genre spectaculaire s'impose dans le courant des années 1930. Il devient l'un des plus divertissants pour le public, renforcé par l'apparition de la couleur.
- De nombreuses comédies musicales ont existé au théâtre et au cinéma, s'inspirant mutuellement. Beaucoup de "spectacles musicaux" ont fait l'objet d'adaptations au cinéma (West Side Story, Cats, Chicago...). L'inverse se produit également : c'est par exemple le cas de La La Land (Damen Chaabou, 2016) qui sera adapté en show à Broadway.

L'évolution de la comédie musicale

- Bien que Hollywood reste le berceau de la comédie musicale au cinéma, le musical américain est vite importé du musical à partir des années 1960. De nombreux pays adoptent et réinventent le genre : ses créations "à l'étranger" en France par exemple.
- La comédie musicale s'adapte au fil du temps aux styles musicaux, permettant à tous les publics d'adhérer au genre : du rock'n'roll dans Le Rock du Sogno (Richard Thorpe, 1957) à la musique de Björk dans Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000).
- Sans que cela signifie, la comédie musicale peut se faire également mélodrame, humouristique, satirique et reste le plus souvent un reflet de son époque. Après une baisse drastique pour la comédie musicale dans les années 2000, le genre fait son grand retour à la fin des années 2010.

La comédie musicale aujourd'hui

- Fondamentalement à succès, le genre est resté un terrain de jeu privilégié, notamment utilisé dans de nombreuses séries qui ont intégré un épisode musical.
- Souffrant contre les comparaisons "quel spectacle commencent" (56-67)
- "How I Met Your Mother" : Mort tragique d'un costume (55-62)
- "Glee" : "My musical" (56-60)
- "Xena la guerrière" : "The bitter suite" (53-62)

Photos et vidéos

Le film "Singin' in the Rain" (1952) de Stanley Donen et Gene Kelly

Le film "Grease" (1978) de Randal Kleiser

Le film "Chicago" (2002) de Rob Marshall

Le film "Moulin Rouge" (2001) de Baz Luhrmann

Le film "Les Choristes" (2004) de Christophe Ruggie

Le film "Les Choristes" (2004) de Christophe Ruggie

Le film "Les Choristes" (2004) de Christophe Ruggie

Qu'est-ce qu'une comédie musicale ?

Définitions et caractéristiques

- Rick Altman considère que la spécificité de la comédie musicale tient à un « choc-critique » entre le théâtre musical et l'épique.¹
- Ce qui caractérise le genre sont alors la coexistence d'un monde réel et d'un espace évanescent. Les scènes se déroulant dans cet espace permettent aux personnages de s'exprimer en dansant et en chantant.
- Si ce n'est pas le cas de toutes les comédies musicales, beaucoup expriment une certaine idée de vivre à l'opéra des décors et des costumes colorés qui ont pour objectif de créer l'enchantement.
- Cette indécision sur le réel fait de la comédie musicale l'un des genres les plus complexes, ambitieux et coûteux puisqu'il mêle différents arts : théâtre, peinture, chorégraphie et musique.

Un espace de liberté

- L'aspect théâtral et musical de la comédie musicale permet d'imaginer des choses qu'aucun autre genre n'accepterait. Plusieurs cinéastes se sont ainsi essayés au genre, s'abandonnant de leur côté à l'abus, afin d'explorer cet espace de grande liberté.

C'est le cas par exemple de :

- Brian De Palma avec Phantom of the Paradise (1974),
- Lars von Trier avec Dancer in the Dark (2000),
- François Ozon avec 5 Femmes (2002),
- des frères Cohen avec Awe Cousin (2016).

La légèreté du genre permet d'aborder de manière indirecte des sujets plus tabous comme la Guerre du Vietnam dénoncée dans Heat de Milla Farrow (1978) ou encore le Sida, sujet central de Journal et le génop (Formidabilité de Olivier Ducastel et Jacques Martineau) (1998).

Photos et vidéos

Le film "Singin' in the Rain" (1952) de Stanley Donen et Gene Kelly

Le film "Grease" (1978) de Randal Kleiser

Le film "Chicago" (2002) de Rob Marshall

Le film "Moulin Rouge" (2001) de Baz Luhrmann

Le film "Les Choristes" (2004) de Christophe Ruggie

À travers le temps...

Timeline of musicals from 1927 to 2016.

- 1927: La Chanson de Jazz d'Alan Crossland
- 1930: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1935: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1939: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1945: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1952: Singin' in the Rain de Stanley Donen et Gene Kelly
- 1957: Le Rock du Sogno de Richard Thorpe
- 1960: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1968: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1974: Phantom of the Paradise de Brian De Palma
- 1978: Grease de Randal Kleiser
- 1978: Heat de Milla Farrow
- 1980: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1984: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1988: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 1998: Journal et le génop (Formidabilité) de Olivier Ducastel et Jacques Martineau
- 2000: Dancer in the Dark de Lars von Trier
- 2001: Moulin Rouge de Baz Luhrmann
- 2002: Chicago de Rob Marshall
- 2002: 5 Femmes de François Ozon
- 2004: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2005: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2006: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2007: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2008: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2009: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2010: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2011: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2012: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2013: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2014: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2015: Les Choristes de Christophe Ruggie
- 2016: Les Choristes de Christophe Ruggie

Informations, réservation :
2 rue des Arts et Métiers • 38000 Grenoble
Tél. 04 76 21 05 19 • administration@acrira.org

L'AcirA est soutenue par :

