

LA COMÉDIE MUSICALE (PROGRESSION ANNUELLE)

Présentation du fil rouge de l'année

Héritière de Broadway, la comédie musicale témoigne des liens étroits qui unissent cinéma et musique depuis l'époque du muet. D'abord force expressive en l'absence des mots, la musique puis la chanson restent dans le cinéma parlant des moyens privilégiés d'expression du sens et de soi, capables mieux que les mots de faire entendre la vérité des personnages. Ambitieuse, associée à des compositeurs de renom, la comédie musicale devient dès lors l'un des genres-phares du cinéma américain, entraînant fascination et désir d'imitation bien au-delà des frontières des USA. Réécritures féériques de Jacques Demy, conçues pour ré-enchanter le monde, noirceur inattendue de la comédie musicale vue par Lars von Trier, qui conduit à s'interroger sur le genre lui-même, ou simplement hommage à la chanson ou au cinéma, les comédies musicales se succèdent sur le mode de l'intertextualité tout en donnant à voir l'univers esthétique de leur auteur. La résurgence du genre, depuis les années 2000, prouve qu'il n'a rien perdu de sa capacité à dire le monde dans toute sa complexité.

Il conviendra, au-delà de ce modèle, d'ouvrir la réflexion sur le cinéma indien, dont l'industrie Bollywoodienne s'est construite très majoritairement sur ce genre.

Par les croisements qu'il favorise entre les quatre « questionnements » au programme de l'enseignement de spécialité de première, en lien avec les axes d'études (Émotion(s), Motifs et représentations/ Écritures/ Histoire(s) et techniques/ Économie(s)), le genre de la Comédie musicale permet de construire une progression annuelle cohérente et complète.

Références au programme

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Programme d'enseignement de spécialité d'arts des classes de première et terminale de la voie générale, arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901567A)

Séquence 1 (8 semaines) :

Les origines du genre

Questionnements associés

- Les genres cinématographiques, de la production à la réception.
- Être auteur, de l'écriture de scénario au *final cut*.
- Une technique dans son histoire : le son.
- Les studios.

Enjeux et objectifs

- Découvrir Broadway, pivot de la culture américaine et source de la comédie musicale.

Pistes de travail (analyse)

- ***Singin' in the Rain*, de Stanley Donen & Gene Kelly, 1953.**

Visionnement du film dans le cinéma partenaire - Étude d'extraits.

Ce film-somme de la comédie musicale permet d'aborder les thématiques et techniques majeures du genre ainsi que plusieurs entrées du programme :

- l'alliance des arts : danse, musique et image au service du sens.
- la problématique du passage du muet au parlant (à compléter par des extraits de Chaplin, notamment la séquence initiale des *Lumières de la Ville*).
- la mise en abîme du rôle des studios au cinéma. Division des tâches et *star system*.
- la technique du doublage.
- le tandem Donen/Kelly.

- ***West Side Story*, de Jerome Robbins & Robert Wise, 1962.**

Visionnement du film dans le cinéma partenaire - Étude d'extraits.

- Une réécriture de *Roméo et Juliette* (thématique de l'adaptation et de la modernisation).
- Une œuvre et son contexte d'écriture (immigration et rixes de gangs aux USA) : la comédie musicale, une œuvre engagée ?
- Le contrôle financier des studios : le remplacement de Robbins par Wise.

À travers ces deux exemples fondateurs, les élèves perçoivent la spécificité de la comédie musicale mais aussi la diversité des productions cinématographiques relevant de ce genre, susceptibles d'une complexité réelle. À la veine « joyeuse » de *Singin' in the rain* s'oppose la veine « sociale » de *West Side Story*, qui auront l'une et l'autre leur postérité.

Proposition d'activités

Recherches sur :

- les compositeurs célèbres de musiques de films.

Exemples de Léonard Bernstein & Michel Legrand pour la Comédie Musicale.

- les liens musique/cinéma (cas des clips vidéo).

Séquence 2 (8 semaines) :

Jacques Demy, la comédie musicale pour ré-enchanter le monde

Questionnements associés

- Les genres cinématographiques, de la production à la réception.
- Être auteur, de l'écriture de scénario au *final cut*.
- Les studios.

Enjeux et objectifs

- Découvrir le cinéma de Jacques Demy et son pari risqué : la comédie musicale française.
- Comprendre son parcours de Nantes à Hollywood.
- Comprendre la notion d'intertextualité dans le genre de la comédie musicale.

Pistes de travail (analyse)

- **Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, 1967.**

Visionnement du film dans le cinéma partenaire - Étude d'extraits.

- le casting : Jacques Demy et Catherine Deneuve.
- l'hommage à la comédie musicale américaine et la présence de Gene Kelly et George Chakiris.
- ré-enchanter le monde : l'esthétique colorée de la comédie musicale.
- Travail d'analyse de séquences sur d'autres extraits de comédies musicales célèbres de Jacques Demy : voir le medley proposé sur le site d'Arte, *Blow up* : « C'était quoi, Jacques Demy ? »

Proposition d'activités

- Prolongements possibles sur le motif de la voix
 - Chaplin, le refus du parlant

Extraits de *Les Lumières de la Ville*, *Le Dictateur*, *Les Temps Modernes*.

- Les modulations de la voix au cinéma

Voix off, objective, subjective, poétique, intérieure, enregistrée, téléphonique, fantomatique, masquée, ventriloque, dissimulée, etc.

- La force expressive des personnages mutiques au cinéma

Étude de séquences dans *Le silence de la mer*, *Persona*, *La leçon de piano*, *Burdy*, *Vol au-dessus d'un nid de coucou*, *Little Miss Sunshine*, *Rencontres du troisième type*, *Boccace 70 : Le travail*.

- Travaux pratiques proposés aux élèves
 - Réalisation d'un clip vidéo en s'inspirant de l'esthétique propre à un cinéaste étudié.
 - L'expressivité du son :
Raconter une histoire sans paroles en portant une attention particulière à la bande-son, musiques, ambiances et bruitages.
 - Dossier de recherches sur les métiers du son au cinéma : preneur de son, ingénieur du son, mixeur, monteur, bruiteur, etc.
 - Rencontres avec des professionnels du secteur.

Retrouvez éduscol sur

Séquence 3 (8 semaines) : **La postérité de la comédie musicale**

Questionnements associés

- Les genres cinématographiques, de la production à la réception
- Être auteur, de l'écriture de scénario au *final cut*.
- Les studios
- Une technique dans son histoire : filmer la danse/filmer à plusieurs caméras

Enjeux et objectifs

- Découvrir la comédie musicale réinventée par le cinéma contemporain.
- Comprendre la notion d'auteur dans un genre fortement marqué par l'hommage à la comédie musicale américaine.
- Comprendre la notion d'intertextualité dans le genre de la comédie musicale.

Retrouvez éduscol sur

Pistes de travail (analyse) :

La comédie musicale connaît une véritable résurgence depuis quelques années. On pourra choisir les prolongements proposés à l'analyse et à la réflexion des élèves au-delà du tableau ci-après (le récent film à succès, *La La Land*, de Damien Chazelle, 2016, peut par exemple servir de point d'entrée dans les avatars du genre, en en donnant une version contemporaine).

Axes Niveau	Émotion(s)/ Motifs et représentations	Écritures	Histoire(s) et techniques	Économie(s)
Enseignement de spécialité CAV en classe de première	Les genres cinématographiques, de la production à la réception	Être auteur, de l'écriture de scénario au <i>final cut</i>	Une technique dans son histoire	Les studios
La postérité de la comédie musicale américaine (choix d'extraits); s'interroger sur : la place de la chanson populaire dans la comédie musicale la notion de comédie l'intertextualité dans la comédie musicale	<i>On connaît la chanson</i> , d'Alain Resnais, 1997.	Alain Resnais, une des figures de la modernité cinématographique européenne.	Comédie musicale et chanson populaire.	Rassembler des fonds pour un cinéma d'auteur : le cas Alain Resnais
	<i>Dancer in the dark</i> , de Lars von Trier, 2000.	La collaboration avec la chanteuse Björk. Deneuve, de Demy à Von Trier : « l'intertextualité » de la comédie musicale. Comédie ou tragédie musicale ? La personnalité de Lars Von Trier	Le tournage aux cent caméras numériques. Le cadrage dans la comédie musicale : comment filmer la danse ? (des amples mouvements de caméra de S. Donen, aux plans millimétrés et chorégraphiés de Lars von Trier.)	Zentropa et Dogme 95. Les co-productions européennes.
comédie musicale et film choral : le partage de l'affiche !	<i>Huit femmes</i> , de François Ozon, 2002.	Une fusion des genres : comédie musicale, comédie policière et théâtre. Un film en forme d'hommage au cinéma : multiplicité des mises en abyme.		

Retrouvez éduscol sur

Séquence 4 (4 semaines) :

Un autre modèle de comédie musicale : Bollywood

- Prolongements vers le cinéma indien.

Visionnement et étude du film *Devdas* (2002), dont le succès international a contribué au rayonnement d'une forme de la comédie musicale moins connue du public occidental.

À travers le prisme des carrières des acteurs Amitabh Bachchan et de Shah Rukh Khan, panorama des films indiens/traitement de la question du play-back dans la comédie musicale, etc.

Retrouvez éducol sur

