

Chapitre 2 : La comédie musicale *West Side Story*

EPI (anglais-espagnol-musique) :

"Comment aborder l'altérité à travers une comédie musicale ?"

Qu'est-ce qu'une comédie musicale ?

La comédie musicale est apparue au début du XXème siècle et combine le théâtre, le chant et la danse pour raconter une histoire. Elle s'est développée aux États-Unis, principalement à Broadway (avenue et quartier de New York où se trouvent tous les théâtres de la ville). La comédie musicale est issue de la musique occidentale de l'opérette (opéra humoristique parlé, chanté et dansé) et du jazz afro-américain.

L'histoire d'une comédie musicale est appelée le livret qui est écrit par un librettiste (Stephen Sondheim).

Tous les moments dansés sont créés par un chorégraphe (Jerome Robbins).

Exemples :

- L'opérette : Jacques Offenbach, *La Vie Parisienne*, 1866.
- Le jazz : Glenn Miller, *In the Mood*, 1940.
- La comédie musicale : *Singing in the Rain*, 1952.

West Side Story (1961 et 2021)

Le livret de *West Side Story* est une adaptation de la pièce de théâtre anglaise de William Shakespeare *Roméo et Juliette* écrite en 1597, transposée à New-York en 1961. Deux clans (les Jets et les Sharks) s'affrontent à cause de leurs différences culturelles au lieu de vivre ensemble en harmonie dans un quartier de New York. C'est dans ce contexte qu'une jeune Portoricaine (Maria) et un New-Yorkais (Tony) vont tomber amoureux.

Roméo et Juliette

de William Shakespeare

(XVIème siècle)

Une musique métissée pour représenter la diversité culturelle du livret

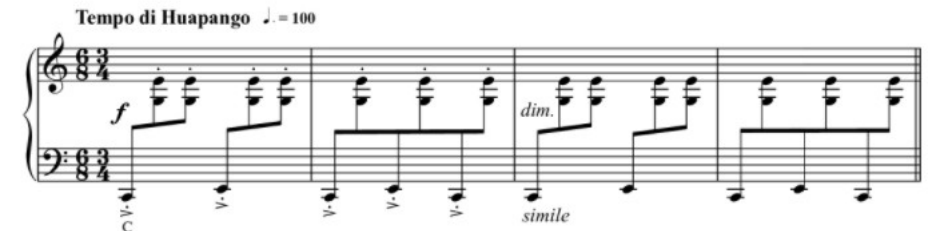
Pour rappeler l'histoire du livret, le compositeur Léonard Bernstein a écrit une musique métissée qui mêle le jazz, la musique latino-américaine et la musique classique. Les différentes cultures du *melting pot* américain sont ainsi représentées pour inciter à mieux apprécier l'altérité.

1) Le jazz (musique afro-américaine)

Le jazz est omniprésent dans *West Side Story*. Il est reconnaissable par ses accents sur les 2ème et 4ème temps de chaque mesure, ses rythmes syncopés, ses improvisations et ses couleurs harmoniques. De plus la prédominance des trompettes, trombones, saxophones accompagnés d'une batterie et d'une guitare électrique rappellent le big band (orchestre de jazz).

Exemples : "*le Prologue*" (présentation des Jets, le clan américain) et "*Cool*"

2) La musique latino-américaine : Pour refléter le contexte culturel des Sharks (le clan portoricain), Bernstein incorpore des rythmes spécifiques :

ainsi que des instruments afro-cubains tels que les claves, les maracas, les bongos, les congas et les timbales.

les claves

les maracas

les bongos

les congas

Exemples : - "*America*"

- "*Dance at the Gym*" qui mêle le jazz et le Mambo (danse cubaine)

Le caractère de ces 2 danses est joyeux, festif, dansant, entraînant

Nous entendons également des solos de bongos

3) La musique classique

- La formation instrumentale utilisée par Léonard Bernstein est un orchestre symphonique, typique de la musique classique occidentale.

- Bernstein utilise aussi des thèmes pour représenter les personnages et les situations. Ces mélodies récurrentes (qui reviennent à plusieurs moments de l'histoire) aident à suivre le déroulement de l'action.

- **Les thèmes de Tony (voix de ténor) et Maria (voix de soprano)** dans *"Tonight"* : Cette chanson d'amour possède un caractère _____, _____ et _____ symbolisant leur attirance et leur espoir dans l'avenir.
- **Le thème des Jets (*"Jet Song"*)** : il possède une mélodie au caractère joyeux, dynamique, déterminé et victorieux.
- **Le quintette** qui superpose différents thèmes créant une cacophonie de paroles que la musique permet de réunir de manière harmonieuse laissant entendre les différents points de vue des personnages tout en faisant avancer l'action vers le drame final.

Conclusion

Le compositeur américain Léonard Bernstein a fait de *West Side Story* une œuvre marquante dans l'histoire de la comédie musicale grâce à un livret plus dramatique, une musique métissée (musique classique, jazz, musique latino américaine) et innovante (grâce à l'utilisation de thèmes qui représentent les personnages ou les situations et font avancer l'action).

Quelques définitions

- Livret : c'est l'histoire de la comédie musicale, elle est écrite par un librettiste (Stephen Sondheim).
- Chorégraphe : est celui qui crée les chorégraphies de toutes les danses (Jerome Robbins).
- Altérité : ce qui est autre, extérieur à soi, différent.
- Melting pot : divers courants d'immigration qui ont contribué au peuplement des États-Unis au dix-neuvième siècle.
- Métissage : association mêlant plusieurs cultures.
- Orchestre symphonique : ensemble instrumental occidental qui regroupe un très grand nombre d'instruments des 4 familles (les cordes frottées, les bois, les cuivres et les percussions) + photocopie
- Big band : orchestre de jazz constitué d'une section mélodique (trompettes, trombones et saxophones) et d'une section rythmique qui accompagne (piano, guitare, basse, batterie)
- La tessiture est la hauteur des voix. Dans la tradition de l'opéra, le personnage principal féminin possède une voix aiguë de soprano (Maria) tandis le héros possède une voix d'homme aiguë de ténor (Tony).
- Thème : mélodie principale récurrente (que l'on entend à différents moments)

Un peu de géographie : qu'appelle-t-on l'Amérique Latine ?

