

**LA COMEDIE MUSICALE,
LA JOIE DE VIVRE DU
CINEMA
FILMOGRAPHIE**

FAN DE GENE KELLY ET
DE FRED ASTAIRE?

CETTE FILMOGRAPHIE
EST FAITE POUR VOUS !

Longtemps perçue comme un genre dépassé, la comédie musicale n'a jamais été aussi vivante.

Apparu en même temps que le cinéma sonore, le genre a su conquérir le cœur des spectateurs. Tout droit sortie des unités de production spécialisées en comédie musicale des *majors*, ces œuvres transportent le public dans un univers musical et féérique.

Comme au théâtre, la comédie musicale cinématographique est rapidement devenue un incontournable du cinéma hollywoodien. Elle a, d'ailleurs, contribué au rayonnement des studios californiens du début des années 30 jusqu'à la fin des années 50. En plus d'avoir révélé le talent de plusieurs réalisateurs (Busby Berkeley, Stanley Donen, Vincente Minnelli, George Cukor, Bob Fosse), elle a, également, propulsé de nombreux acteurs au rang de stars (Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers, Cyd Charisse, Ann Miller et tant d'autres).

Souvent associée au film musical (son cousin éloigné), la comédie musicale a, également, réussi à s'imposer dans de nombreux pays, et particulièrement dans le cinéma Bollywoodien.

Malgré, une baisse significative du nombre de films produits, le genre reste, jusqu'à aujourd'hui, l'un des plus appréciés du public. D'ailleurs, le récent succès du long-métrage *La La Land* confirme l'engouement des spectateurs pour la comédie musicale.

Voici une sélection de comédies musicales disponibles dans notre catalogue.

Chantons sous la pluie : photographie du cinéma Paramount

© Crédit Image : Ricky Turner de Unsplash

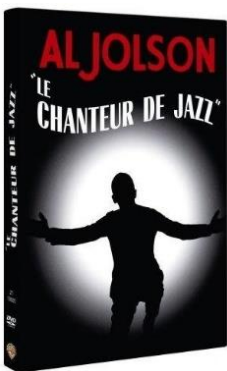
DU PREMIER FILM SONORE A LA FIN DE SON PREMIER AGE D'OR
(1929-1939)

Ce cycle marque la naissance de la comédie musicale cinématographique.

Cette période correspond au premier âge d'or de la comédie musicale. Celle-ci s'étend de l'arrivée du cinéma sonore en 1929 jusqu'à la fin des années 30 (date de la sortie de la 1ère comédie musicale en technicolor, *Le magicien d'Oz*).

Cet âge renvoie aux comédies musicales mettant en vedette Fred Astaire et Ginger Rogers ainsi que les longs-métrages réalisés par Busby Berkeley.

1929

Le Chanteur de jazz

Un film de Alan Crosland

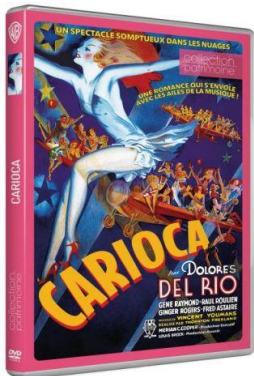
Interprété par May McAvoy, Eugenie Besserer, Warner Oland, Al Jolson

D'après la pièce de Samson Raphaelson, scénario de Jack Jarmuth et Alfred A. Cohn.

La vocation contrariée d'un chanteur de jazz d'origine juive... Le premier film parlant, avec Al Johnson, qui fit la fortune de la Warner et fut décisif dans la victoire de ce nouveau cinéma...

(Le Chanteur de jazz est le premier film sonore)

1933

Carioca

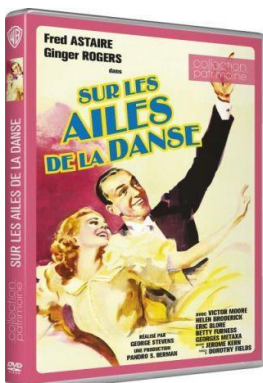
Un film de Thornton Freeland

Interprété par Dolores Del Rio, Gene Raymond, Ginger Rogers et Fred Astaire

D'après le scénario de Erwin S. Gelsey, H. W. Hanemann, Cyril Hume

Un séducteur patenté tombe un jour réellement amoureux, mais elle est déjà fiancée...
Un ballet mémorable, les Girls sur les ailes d'un avion, et puis le duo Astaire/Rogers, un rêve, la magie...

1936

Sur les ailes de la danse

Un film de George Stevens

Interprété par interprété par Helen Broderick, Ginger Rogers, Fred Astaire

D'après une adaptation d'Erwin Gelsey

Peu importe le scénario, pourvu qu'il y ait des chansons et des danses à foison, ce qui est le cas... Le couple Astaire/Rogers est au sommet de son art, ça se voit et c'est magique...

LE SECOND AGE D'OR DE LA COMEDIE MUSICAL (1939-1954)

Loin des comédies sophistiquées en noir et blanc et des ballets plastiques de Busby Berkeley, la comédie musicale s'épanouit avec l'arrivée du Technicolor. Totalement métamorphosé, le genre offre au public un spectacle chatoyant et féerique. Grâce à cette avancée technologique, l'industrie cinématographique connaît un nouvel essor.

Cette période est, d'ailleurs, marquée par l'arrivée des comédies musicales produit par Arthur Freed. Du *Pirate* aux *Chant du Missouri* en passant *Un jour à New-York*, les comédies musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer se succèdent dans les salles obscures. Toutes ces œuvres mettent en vedette les talents de la *Freed Unit* : Astaire, Judy Garland, Gene Kelly, Vincente Minnelli, Stanley Donen et d'autres.

Entre les films produits par le célèbre producteur et les œuvres musicales de la Paramount, quelques comédies musicales de l'unité musicale de la Fox attireront l'attention des spectateurs et critiques grâce à leurs originalités. D'ailleurs, le studio, connaîtra son heure de gloire, en 1954, grâce au long-métrage de George Cukor, *Une Etoile est née* (*A star is born*).

1939

Le Magicien d'Oz

Un film de Victor Fleming

Interprété par Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger

Scénario de Noel Langley, Florence Ryerson et Edgar Allan Woolf

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.

1941

Swing Romance

Un film de H.C. Potter

Interprété par Fred Astaire, Paulette Goddard, Artie Shaw, Charles Butterworth et Burgess Meredith

D'après une histoire de Frank Cavett ; scénario de Elaine Ryan et Ian McLellan Hunter

Deux jeunes trompettistes, Danny (Fred Astaire) et Hank (Burgess Meredith) tentent de rentrer dans le prestigieux orchestre d'Artie Shaw. Mais, lorsqu'ils tombent amoureux de leur imprésario, la ravissante Ellen Miller (Paulette Goddard), les deux amis se jettent dans une course folle afin d'impressionner la jeune femme. Ce qui en résulte est un mélange épatant entre numéros musicaux et séquences comiques qui s'enchainent à un rythme effréné.

1943

L'Amour chante et danse

Un film de Mark Sandrich

Interprété par Bing Crosby, Fred Astaire, Marjorie Reynolds, Virginia Dale, Walter Abel, Louise Beavers
Scénario de Elmer Rice, Claude Binyon.

Deux artistes de music-hall, épris de la même femme, qui est aussi leur partenaire, décident de se séparer.

1948

La Dame au manteau d'hermine

Un film de Lubitsch Ernst

Interprété par Cesar Romero, Douglas Fairbanks Jr, Betty Grable
D'après le scénario de Samson Raphaelson ; adapt. d'Ernst Welisch et Rudolph Schanzer

Pour contrer l'occupant hongrois, une jeune femme feint d'en tomber amoureuse... Mais le coeur a ses raisons...

(Dernier film réalisé par Ernst Lubitsch)

1951

Un américain à Paris

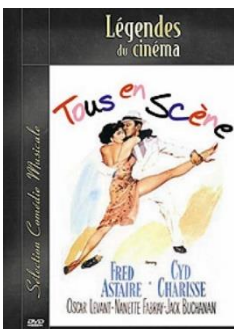
Un film de Vincente Minnelli

Interprété par Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant

D'après l'histoire et le scénario de Alan Jay Lerner ; paroles de Ira Gershwin

Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En voyant ses toiles exposées dans la rue, une milliardaire tombe amoureuse de lui et décide d'être son mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française dont il s'éprend, sans savoir que celle-ci est déjà fiancée à Henri Baurel, l'un de ses amis ...

1953

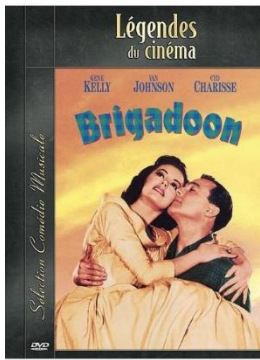
Tous en scène

Un film de Vincente Minnelli

Interprété par Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant

D'après une histoire et scénario de Betty Comden et Adolph Green

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la création d'une comédie musicale qui, à sa première représentation est un échec retentissant.

Brigadoon

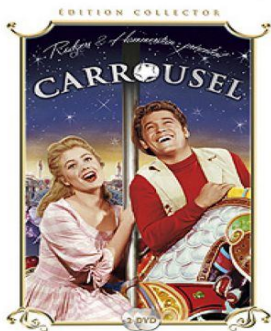
Un film de Vincente Minnelli

Interprété par Gene Kelly, Van Johnson, Cyd Charisse

D'après le scénario, le livre et les paroles de Alan Jay Lerner

Jeff Douglas, homme désabusé et Tommy Albright, idéaliste, découvrent au cours d'un voyage dans les Highlands d'Ecosse un village fantastique qui surgit tous les cent ans. Tandis que Jeff décide de rester dans Brigadoon, Tommy, bien qu'amoureux de Fiona, quitte le village. De retour à New York, il s'aperçoit de son erreur. Il retourne en Ecosse, mais le village a disparu.

1956

Carousel

Un film de Henry King

Interprété par Gordon MacRae, Shirley Jones, Cameron Mitchell

D'après le scénario de Phoebe Ephron et Henry Ephron.

La vie du peuple américain dans les années 1870 à travers une grande histoire d'amour entre une jeune ouvrière et un forain...

Haute société

Un film de Charles Walters

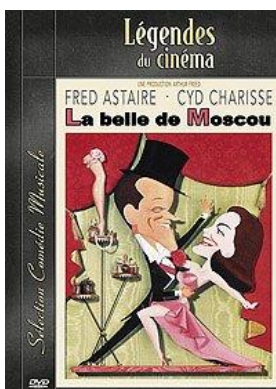
Interprété par Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, ...

D'après la pièce de Philip Barry, scénario de John Patrick

Une arrogante jeune fille riche doit choisir entre plusieurs prétendants...

(Dernier rôle de Grace Kelly au cinéma)

1957

La Belle de Moscou

Un film de Rouben Mamoulian

Interprété par Fred Astaire, Cyd Charisse, Janis Paige

D'après "Ninotchka" de Melchior Lengyel ; scénario de Leonard Gershe et Leonard Spigelgass

Un producteur américain propose un travail à un musicien russe qui en profite pour émigrer. Excellent remake de "Ninotchka". En couleurs et en chansons !

LE DECLIN DE LA COMEDIE MUSICALE OU L'ERE DES SUPERPRODUCTIONS MUSICALES (1960-1980)

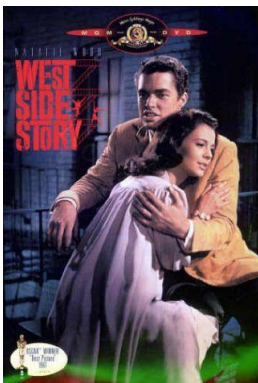
C'est une période difficile pour la comédie musicale.

Première victime du démantèlement du *studio system* (mise en place de la loi *anti trust* à la fin des années 50), le genre disparaît progressivement des écrans.

Les unités de production spécialisées des *majors* sont tour à tour démantelées. Les producteurs préfèrent adapter les pièces musicales de Broadway plébiscitées par les spectateurs ou bien proposent des comédies musicales mettant en scène des vedettes connues du public (Elvis Presley, Nathalie Wood, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine...).

Malgré un désamour des *majors*, quelques comédies musicales vont marquer l'histoire du genre.

1961

West Side Story

Un film de Robert Wise et Jérôme Robbins

Interprété par Nathalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn

D'après le scénario de Ernest Lehman ; chorégraphie de Jerome Robbins

Dans le quartier new-yorkais du West Side, deux bandes de jeunes s'affrontent : les Sharks et les Jets. Un jour, un ancien des Jets fait la connaissance de Maria, la sœur du chef des Sharks...

(Un remake est actuellement en préparation. Réalisé par Steven Spielberg le film sortira courant 2020)

1964

My fair lady

Un film de George Cukor

Interprété par Barbra Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford

D'après la pièce de Bernard Shaw ; scénario de Alan Jay Lerner

Un éminent professeur de phonétique rencontre en 1912, près de Covent Garden, une fort jolie petite marchande de fleurs. Il décide d'en faire une grande dame

1969

Hello Dolly

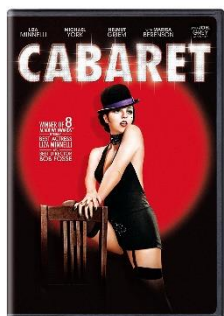
Un film de Gene Kelly

Interprété par Barbra Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford

D'après le scénario de Ernest Lehman

Une "marieuse" réussit le plus bel exploit de sa carrière : son propre mariage... Une des belles comédies de la grande époque avec Barbra Streisand très en voix...

1972

Cabaret

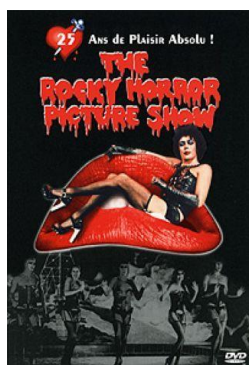
Un film de Bob Fosse

Interprété par Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem

D'après la comédie musicale "Cabaret" ; livre de Joe Masteroff ; paroles de Fred Ebb, d'après la pièce de John Van Druten et des histoires de Christopher Isherwood ; danses et numéros de Bob Fosse ; scénario de Jay Allen.

La vie d'un cabaret et l'histoire d'un amour entre l'une des chanteuses et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secoue par la montée du nazisme.

1975

The Rocky horror picture show

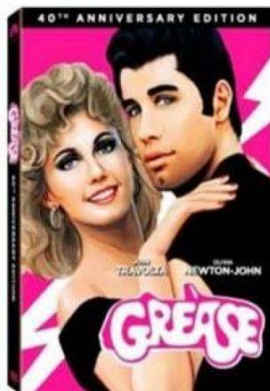
Un film de Jim Sharman

Interprété par Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick

D'après le scénario de Jim Sharman et Richard O'Brien

Inclassable, étrange et délirant, un hommage un peu ironique aux comédies musicales et aux films d'horreur... Film culte bien connu des amateurs, à déguster avec un paquet de riz...

1978

Grease

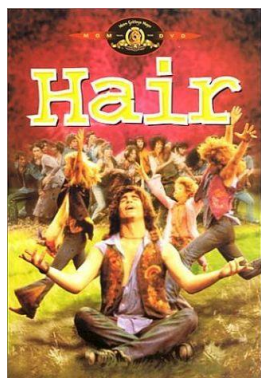
Un film de Randal Kleiser

Interprété par Stockard Channing, Olivia Newton-john, John Travolta

D'après la comédie musicale originale de Jim Jacobs et Warren Casey ; scénario de Allan Carr, Bronte Woodard

A la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. A son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...

1979

Hair

Un film de Milos Forman

Interprété par Beverly D'angelo, Treat Williams, John Savage

D'après la comédie musicale de James Rado et Gerome Ragni ; scénario de Michael Weller ; photos de Miroslav Ondricek

Le temps de la guerre du Viet-nam, des cheveux longs, des jeans pattes d'éléphant... C'était le temps d'avant la mondialisation... "Let the sun shine in" once again, please...

1979

Que le spectacle commence

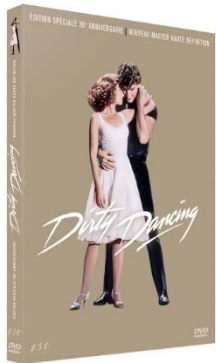
Un film de Bob Fosse

Cliff Gorman, Lili Palmer, Ann Reinking, Jessica Lange, Roy Scheider

Un metteur en scène de comédie musicale décide mettre sa propre mort en spectacle... Une comédie légère et superbe sur un sujet grave...

(Dernière comédie musicale réalisée par le cinéaste Bob Fosse)

1987

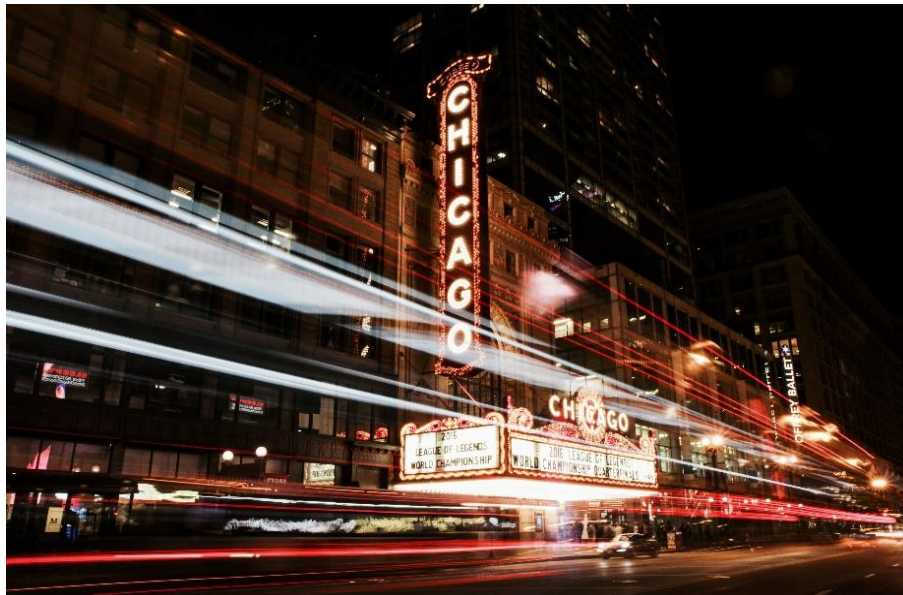

Dirty Dancing

Un film de Emile Ardolino

Interprété par Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes

Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation grâce au "dirty dancing", cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castle, le professeur de danse.

Chicago : photographie d'un cinéma de Chicago
© Crédit image : Neal Kharawala de Unsplash

RENAISSANCE DE LA COMEDIE MUSICALE : ENTRE MEMOIRE ET MUTATION ESTHETIQUE

(1990-2010)

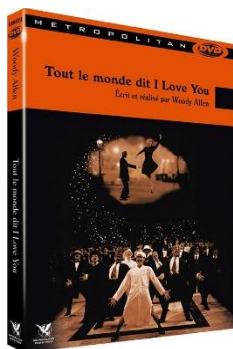
Après une traversée du dessert dans les années 80 (au cours de cette période peu de comédies musicales se sont démarquées à exception d'*American graffiti* et *Cotton Club* et *New York, New York*), le genre revient sur le devant de la scène.

Depuis le début des années 90, quelques cinéastes-cinéphiles réalisent leurs propres comédies musicales. La mise en scène de leurs œuvres rend à la fois un hommage au *musical* classique et s'applique, également, à déconstruire ses codes et ses caractéristiques.

Si certaines œuvres rencontrent de vif succès d'autres sont rapidement rangées dans la case des films à oublier (ou bien à éviter).

En dépit des critiques, quelques comédies musicales contemporaines, ont réussi à marquer les esprits.

1996

Tout le monde dit I Love you

Un film de Woody Allen

Interprété par Drew Barrymore, Julia Roberts, Tim Roth, Edward Norton

Les membres d'une famille américaine, éclatée et pittoresque, se retrouvent tout au long de l'année à l'occasion des fêtes traditionnelles, d'Halloween à Thanksgiving.

2002

Chicago

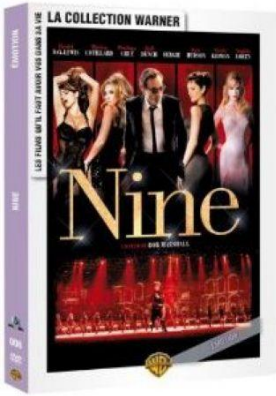
Un film de Rob Marshall

Interprété par Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere

D'après la comédie musicale "Chicago", scénario de Bill Condon, chorégraphies de Rob Marshall

A Chicago, dans les années vingt, Roxie Hart, une jeune femme qui rêve de monter sur la scène de l'Onyx Club, est accusée du meurtre de son amant indélicat et envoyée en prison. Derrière les barreaux, elle retrouve celle qu'elle admire, Velma Kelly, une chanteuse de jazz condamnée pour avoir tué son mari et sa sœur, pris en flagrant délit d'adultère. Le très populaire avocat Billy Flynn va brillamment plaider leur cause et attirer l'attention des médias sur ces deux jeunes femmes à la superbe voix. Roxie, dont Billy a fait l'emblème de la naïveté abusée, devient en quelque temps une véritable star à Chicago.

2011

Nine

Un film de Rob Marshall

Interprété par Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Sophia Loren, Nicole Kidman, Judi Dench et Kate Hudson

D'après l'œuvre de Federico Fellini ; scénario de Michael Tolkin, Anthony Minghella.

Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéralisé par les critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies femmes ! Tirailé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maîtresse, harcelé par une séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où donner de la tête. Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes ces tentations ?

2017

La La Land

Un film de Damien Chazelle

Interprété par Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d'Hollywood ?