

America, West Side Story

Ecoute la présentation détaillée et prends des notes :

I. Œuvre +auteur

America est l'une des chansons les plus connues de "West side story" composée par Leonard Bernstein (sur des paroles de Stephen Sondheim).

Léonard Bernstein :

Leonard Bernstein est un _____ et _____ américain né en _____ et mort à New York en _____. Il a étudié à Harvard puis a été nommé chef assistant de l'orchestre philharmonique de _____. Il a été le directeur musical de cet orchestre de _____ à _____, menant conjointement une carrière de compositeur (opéra, musique orchestrale, comédie musicale). Il se nourrit de toutes les musiques, passées et actuelles, et n'hésite pas à confronter des styles musicaux très différents au sein d'une même œuvre (_____, _____, _____, _____, _____, ...)

Stephen Sondheim :

Stephen Sondheim obtient son premier succès en 1957 comme _____ de Leonard Bernstein pour *West Side Story*. Parmi ses œuvres les plus connues, figurent *Le Forum en folie*, *A Little Night Music* et *Sweeney Todd*. Auteur des paroles de *West Side Story* et de *Gypsy*, il a également composé pour le cinéma.

Il est lauréat d'un _____ (en 1991 pour *Sooner or Later* du film *Dick Tracy*), de huit Tony Awards (dont un pour l'ensemble de sa carrière), de nombreux Grammy Awards, d'un prix Pulitzer et d'un Laurence Olivier Award.

West Side Story :

West Side Story fut l'une des comédies musicales les plus prisées de _____. Présentée pour la première fois au Wintergarten de New York, en septembre _____, cet opéra moderne de Leonard Bernstein (musique) et Stephen Sondheim (paroles) triompha trois années consécutives, suscitant l'intérêt de plusieurs producteurs hollywoodiens. Elle a ensuite été adaptée en film par Robert Wise en _____. Les chorégraphies sont de Jérôme Robbins. Le livret est un remake de _____ : dans les quartiers pauvres de New York, deux groupes s'affrontent, d'un côté les Jets, des Américains "de souche" (en fait issus de l'immigration Polonaise), et de l'autre les Sharks, d'origine Portoricaine. _____, la soeur de Bernardo (chef des Sharks) tombe amoureuse de _____, l'un des fondateurs des Jets. Cette histoire d'amour est rendue impossible par la rivalité des deux bandes.

America :

Dans cette chanson les Sharks s'opposent à leurs petites amies sur leur vision de la vie en Amérique.

II. Description

Cette scène et cette chanson sont un moment clé du film et de la comédie musicale, cette chanson est la plus connue du film.

Les Sharks (le gang d'immigrés Portoricains) se retrouvent sur le toit d'un immeuble et commence une _____ (bataille) chantée.

Les hommes et les femmes ne sont pas d'accord :

Les filles, menées par Anita ont un avis _____ et aiment cette vie de consommation, plus facile. Elles croient au _____ et dénigrent Porto Rico.

Les garçons, menés par Bernardo sont nostalgiques de Puerto-Rico et trouvent que leurs origines sont un frein à la réussite et que le _____ n'existe pas.

A ce moment là de l'histoire des Etats Unis, la _____* est la loi et les Noirs Américain ne sont pas les seules victimes de ce système.

* explication historique :

Les ensembles, l'un composé de femmes et l'autre d'hommes, défendent chacun leur meneur en s'alliant sur certaines paroles, qui sont souvent en fin de couplet.

L'orchestre joue alors du _____ afin de mettre en évidence les paroles de Stephen Sondheim

La musique est une musique orchestrale qui mélange différents genres.

La chanson est composée de 5 parties. Elle commence avec Anita chantant seule l'introduction.

L'orchestre est alors peu présent. Les arpèges de harpes donnent une couleur _____.

Les percussions jouent ensuite une séquence rythmique répétée deux fois. L'utilisation des claves et bongos rappelle le côté "exotique" de cette chanson.

Le compositeur a utilisé une rythmique particulière: _____. Bien que cette rythmique soit traditionnellement mexicaine, Bernstein n'a pas été particulièrement préoccupé par l'authenticité culturelle mais cherchait plutôt un style latin que le public moyen américain saurait reconnaître. En l'utilisant, Bernstein donne à cette chanson une sensation de _____, _____ et _____.

Cette rythmique est basée sur une alternance de groupe de 3 et de 2 :

123- 123-12-12-12

I like to **be** in A-**me-ri-ca**

Elle est présente dans le refrain, sur les passages dansés et frappée par les danseurs/chanteurs. (soit les temps forts (1) soit sans les temps forts (2 et 3))

Moments de danse :

Les 3eme et 5eme parties, sont des moments de danse. Les femmes commencent alors à danser et à frapper dans leur mains .Cela permet de mettre en évidence la brillante chorégraphie de Jérôme Robbins . Même pendant ces moments, les femmes et les hommes s'affrontent dans un style de danse latine .

Les femmes s'expriment notamment par des mouvements exagérés de la _____ mais les hommes , eux , utilisent l'humour en mimant des mouvements de _____, ou faisant référence à l'Espagne (_____, _____, _____).

Dans ces parties, Leonard Bernstein permet à l'orchestre de s'exprimer pleinement en jouant _____. Il allie d'ailleurs tout au long de la chanson des éléments de musique savante (orchestration et écriture) et de musique populaire (rythme de la danse, éléments latino-américains).

Mise en scène :

Dans cette séquence la mise en scène épouse la chorégraphie, filmant essentiellement avec des plans d'ensemble pour laisser le spectateur voir le groupe. La caméra passe d'un groupe à l'autre soulignant le rythme de la chanson et donnant du rythme à la narration. Le spectateur est emporté dans la danse.

La ville et les toits de New-York sont des éléments de décors qui sont filmés comme des personnages. La ville est un personnage du film, elle incarne la violence, la contrainte et le racisme et cela se retrouve dans cette scène de liberté encadrée par la ville (les hauts murs et les échafaudages).

III. Analyse

Les toits de New-York comme lieu d'expression de la liberté est un choix judicieux : les Porto-Ricains souhaitent s'élever dans la société US et décident de se rassembler sur le toit de la ville, au plus haut, pour rêver ce rêve Américain qui les a attiré ici.

Quand on écoute les paroles on peut entendre, deux visions de l'Amérique.

La vision _____ d'une Amérique où tout est possible et où l'on est libre, et la vision plus _____ d'une vie de dettes, où le racisme est courant et où malgré ses efforts et son travail on ne peut s'élever dans la société. (plafond de verre).

L'utilisation de rythmes latins permet au public US non seulement d'identifier l'origine des protagonistes mais montre aussi une certaine « légèreté » dans l'adversité, une qualité souvent identifiée au caractère latin. Cela permet de faire passer un message fort et très politique dans la légèreté et la danse.

West Side Story fut d'ailleurs un des premiers et rares films musicaux engagé politiquement avec un message fort= _____

IV. Mise en relation

Les deux thèmes principaux traités dans cet extrait sont :

1 : _____

2 : _____

Œuvre pour thème

1 : _____

2 : _____

Images du film :

