

Il musical contemporaneo

Moulin Rouge!

(Baz Luhrmann, 2005)

Il musical contemporaneo

Due approcci

1. Morte del musical

«Il musical si è imbastardito, si è mescolato ad altri “generi”, perdendo le caratteristiche del periodo “classico”»

E. Comuzio, *Prima la musica, poi le parole*, 2002

«[La caratteristica primaria del musical è di inscenare] la versione onirica di una qualunque commedia, affidando non solo alla parola ma anche (in tutto o in parte) alla musica e alla danza la traduzione emozionale delle azioni, escludendole dal regno della verosimiglianza.»

F. La Polla, *Stili americani*, 2003

Il musical contemporaneo

Due approcci

2. Evoluzione del musical

«Forse dobbiamo aggiornare semplicemente la terminologia e rassegnarci a capire che la vera rivoluzione, dagli anni Settanta in poi, fu la reinvenzione del musical. E dico reinvenzione perché ciò che non viene meno è il valore catartico di questo genere di spettacolo.»

G. Gosetti, *Esiste il genere musical?*, 2002

Il musical contemporaneo

Morte del cinema

- Introduzione di nuove tecnologie e tecniche di realizzazione
 - Cambiamento dei modi di fruizione
 - Introduzione di nuove teorie ed estetiche
-
- Guy Debord → «Le cinéma est mort, [...]» → détournement
Hurlements en faveur de Sade, 1952

 - Susan Sontag → «[...] movies are dead» → «If cinema can be resurrected, it will only be through the birth of a new kind of cine-love»
The decay of cinema, 1999

Il musical contemporaneo

SNF on NBC
@SNFonNBC

Segui

Watching Peyton deliver that 64 yard TD pass like..

[Visualizza traduzione](#)

RETWEET 82 MI PIACE 132

00:15 - 9 nov 2015

Il musical contemporaneo

Contesto produttivo

- Introduzione dei nuovi media
 - Cambiamento nelle forme di fruizione
 - Cambiamento nelle forme di produzione e distribuzione
- Post-modernismo e Post-verità
- Ibridazione

Il musical contemporaneo

Contesto produttivo

- Post-modernismo e Post-verità
 - Crisi nei confronti del passato (Umberto Eco) e rifiuto delle teorie
 - Dubbiosità sull'opinione di esperti, sulla ricerca scientifica, sulla veridicità degli organi di informazione: forme di populismo
 - Verità come una questione di secondaria importanza

► Produzione audiovisiva

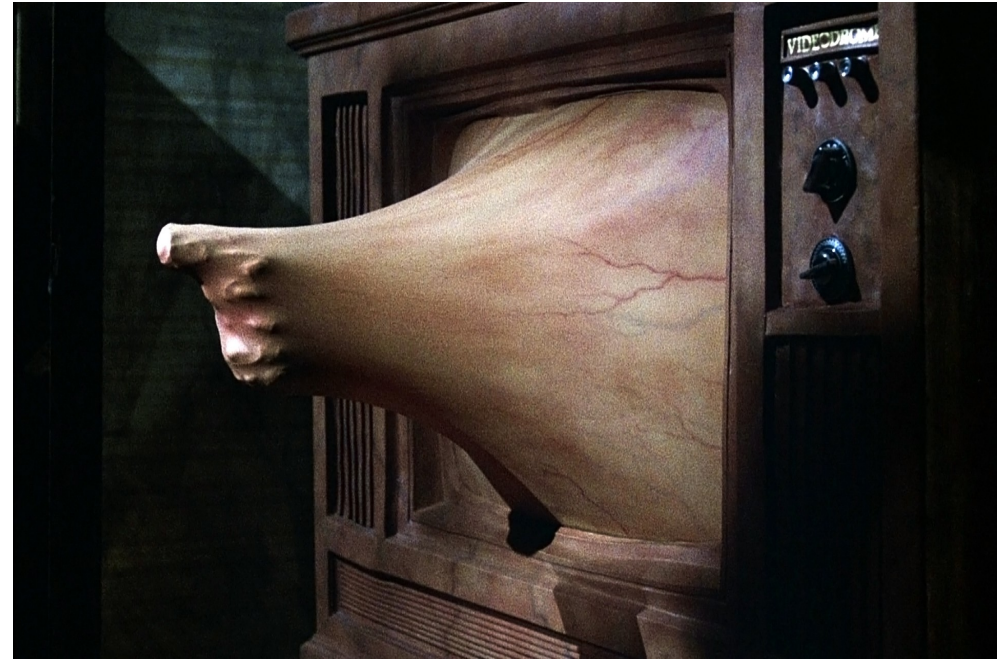
- PUBBLICITÀ: creazione di **engagement** emotivo e sensazionale
- TV: commistione tra reale e finzionale (**reality television** e **docu-reality**)
- CINEMA:
 - **Tattilità**: David Lynch, David Cronenberg, Danny Boyle, Spike Jonze
 - **Narrazione transmediale e universi o ecosistemi narrativi**: Matrix, Harry Potter, Marvel Cinematic Universe

Il musical contemporaneo

Contesto produttivo

Twin Peaks (1990-1991 / 2017)
David Lynch, Mark Frost

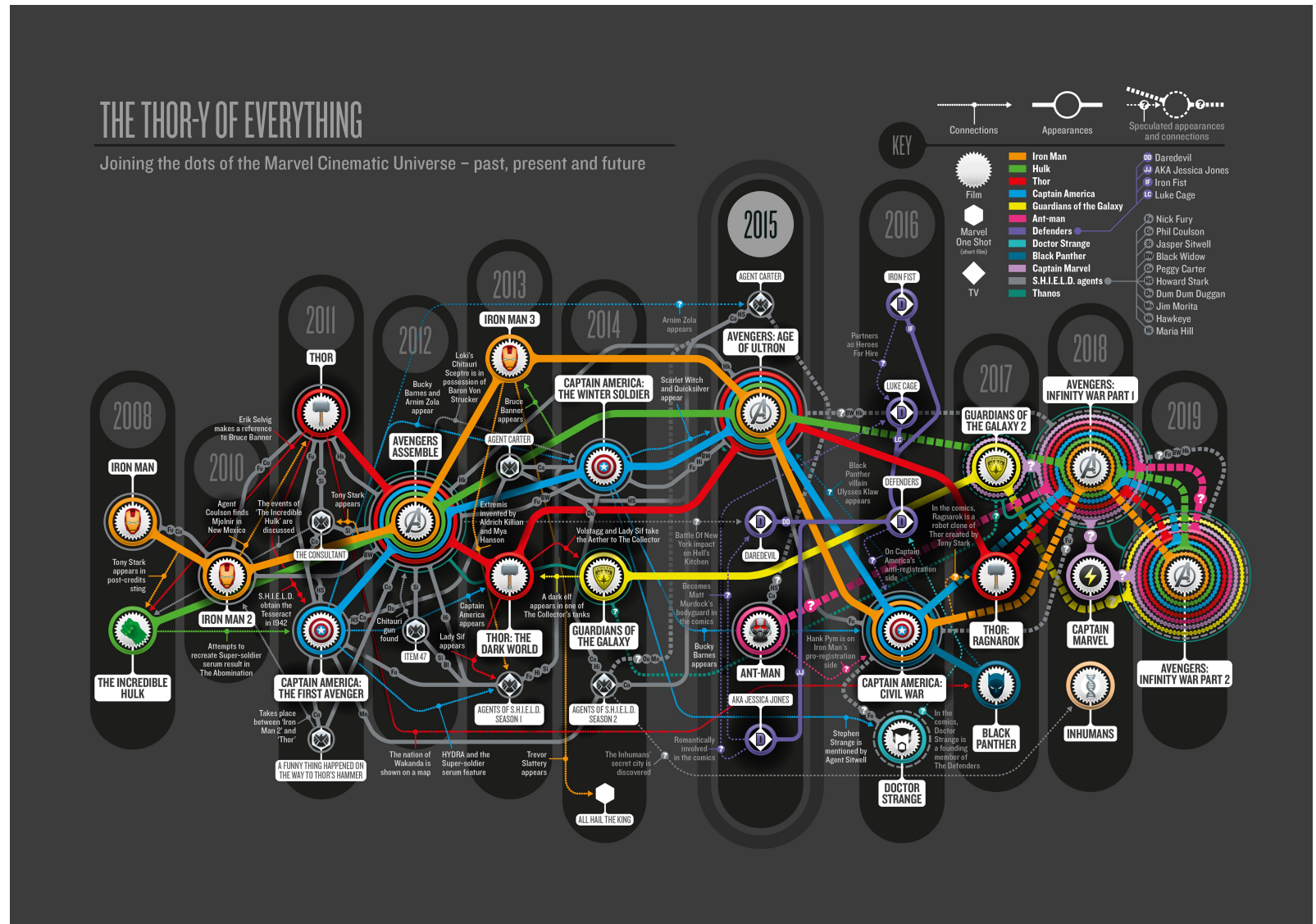

Videodrome (1983)
David Cronenberg

Il musical contemporaneo

Contesto produttivo

Marvel
Cinematic
Universe
(2008-oggi)

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

1

Ibridazione

- *Buffy l'Ammazzavampiri* (*Buffy the Vampire Slayer*, Joss Whedon, 1997-2003)
- *Scrubs – Medici ai Primi Ferri* (*Scrubs*, Bill Lawrence, 2001-2010)
- *Chicago* (Rob Marshall, 2002)
- *Red Curtain Trilogy* di Baz Luhrmann:
 - *Ballroom – Gara di Ballo* (*Strictly Ballroom*, 1992)
 - *Romeo + Juliet* (1996)
 - *Moulin Rouge!* (2001)

1926 – *Chicago*
opera teatrale di
Maurine Dallas Watkins

1927 – *Chicago*
Regia di **Frank Urson**, prodotto da **Cecil B. DeMille**
Con **Phyllis Haver** e **Julia Faye**

1942 – *Condannatemi Se Vi Riesce!*
(*Roxie Hart*)

Film diretto da **William A. Wellman**
Coreografie di **Hermes Pan**
Con **Ginger Rogers**, **Adolphe Menjou** e **George Montgomery**

1975 – *Chicago*
Musical teatrale diretto da **Bob Fosse**
Musiche di **John Kander**
Testi di **Fred Ebb**

2002 – *Chicago*

Regia e coreografie: **Rob Marshall**

Musiche e testi del musical del 1975 di John Kander e Fred Ebb, riarrangiate e riorchestrate da **Danny Elfman**

Cast principale:

Catherine Zeta-Jones

Renée Zellweger

Richard Gere

John C. Reilly

Lucy Liu

Queen Latifah

Il musical contemporaneo

Baz Luhrmann
(Sydney, 1962-)

1992 - *Ballroom - Gara di Ballo (Strictly Ballroom)*

1996 - *Romeo + Juliet*

2001 - *Moulin Rouge!*

2008 - *Australia*

2013 - *Il Grande Gatsby (The Great Gatsby)*

2016- - *The Get Down*

ideata insieme a Stephen Adly Guirgis per Netflix

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

1

Ibridazione

Red Curtain Trilogy, Baz Luhrmann

- *Strictly Ballroom*: genere teen talent, cliché e stereotipi, riferimenti fiabeschi
- *Romeo + Juliet*: genere drama romantico, thriller, mafia movie, teen
- *Moulin Rouge!*: genere romantico, melodramma, commedia, musical, thriller, riferimenti di varia origine

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

2

Giustapposizione

Red Curtain Trilogy, Baz Luhrmann

«Lo stile "Red Curtain" comprende **varie scelte narrative** distinte.

Una **storia semplice**, o addirittura naif, basata su un mito principale viene impostata in un **mondo ricreato o amplificato** che è contemporaneamente **familiare** ma anche esotico e **distante**. Ognuno dei film della trilogia possiede un "**dispositivo**" che **sveglia** l'audience e rende lo spettatore **consapevole** della presenza di un autore che sta parlando, incoraggiandoli ad essere consci che stanno effettivamente vedendo un film.»

Baz Luhrmann

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

2

Giustapposizione

Genere musical → Momento o
funzione musical

Verosimiglianza → Estraniamento dal
flusso narrativo

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

2

Giustapposizione

(Wood) Il musical, tradizionalmente, mette in scena il rapporto tra **spettacolo** e **vita** (finzione/realità):

- Alternanza: estraneità tra spettacolo e vita
(musical delle origini)
- Parallelismo: lo spettacolo riflette la vita rappresentandola
(West Side Story, The Sound of Music)
- Compenetrazione: la vita stessa è spettacolo
(Fred Astaire & Ginger Rogers)

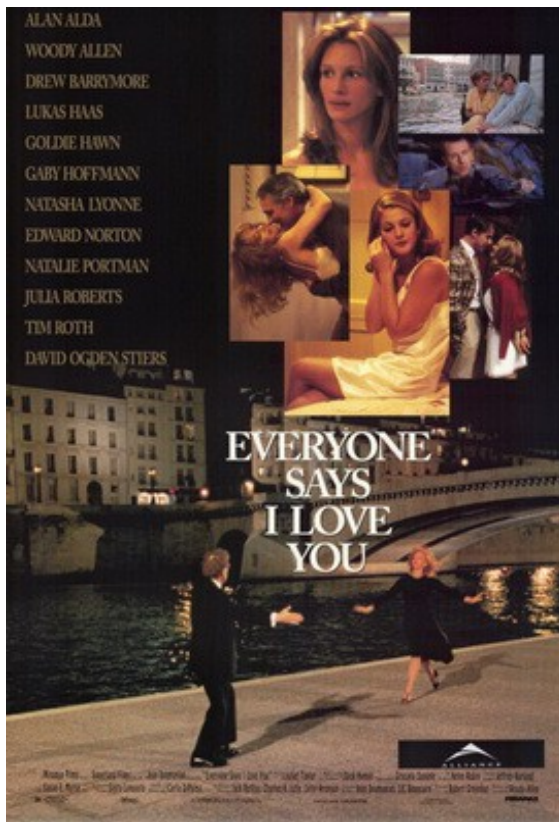
Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

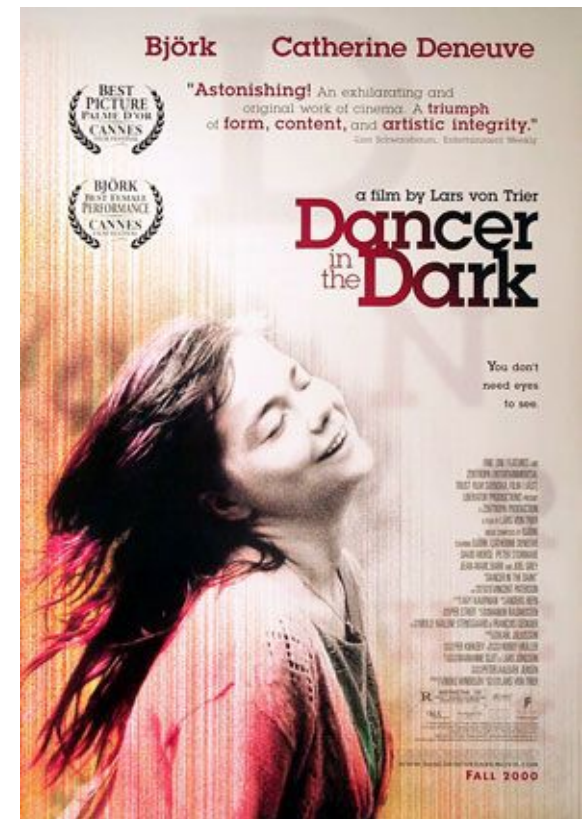
2

Giustapposizione

Musical contemporaneo ↔ Elemento catartico

Tutti dicono I Love You
Everyone Says I Love You
Woody Allen
 1996

Dancer in the Dark
Lars Von Trier
 2000

Moulin Rouge!
Baz Luhrmann
2001

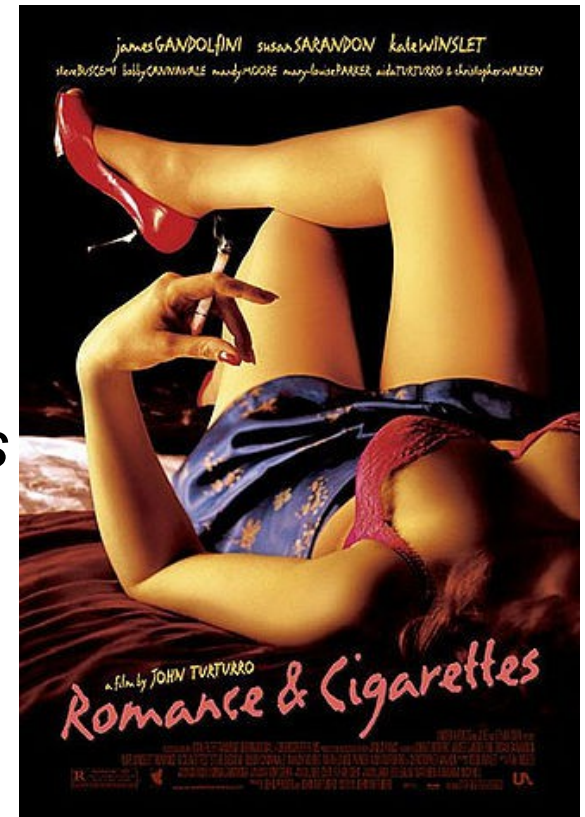
Chicago
Rob Marshall
2002

Otto donne e un Mistero
8 Femmes
François Ozon
 2002

Romance & Cigarettes
John Turturro
 2005

Dreamgirls
Bill Condon
2006

Nine
Rob Marshall
2009

Galavant
Dan Fogelman
2015-2016

La La Land
Damien Chazelle
2016

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

2

Giustapposizione

Dancer in the Dark

Lars Von Trier

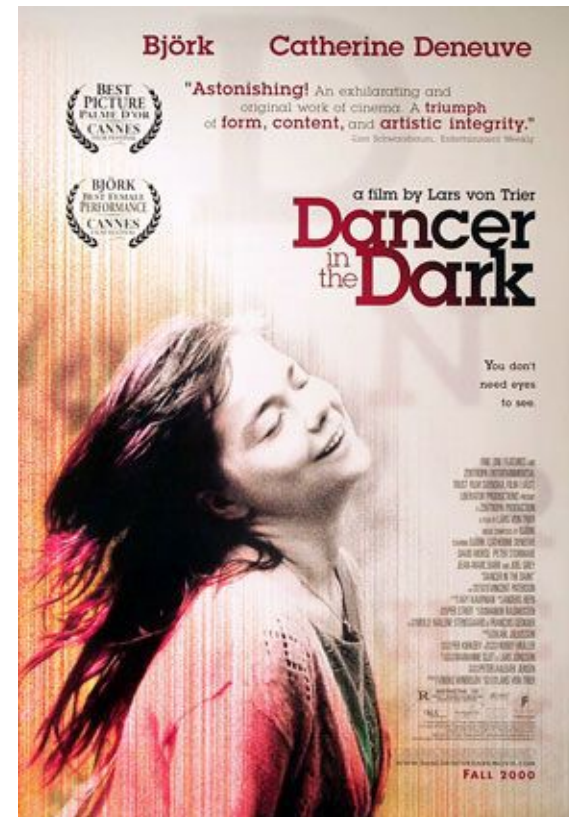
2000

Cast principale:

Björk

Catherine Deneuve

David Morse

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

2

Giustapposizione

The Rocky Horror Picture Show

Jim Sharman

1975

Cast principale:

Tim Curry

Susan Sarandon

Barry Bostwick

Richard O'Brien

Patricia Quinn

Nell Campbell

Il musical contemporaneo

Caratteristiche generali

3

Usabilità

Moulin Rouge!

Baz Luhrmann

2001

Cast principale:

Nicole Kidman

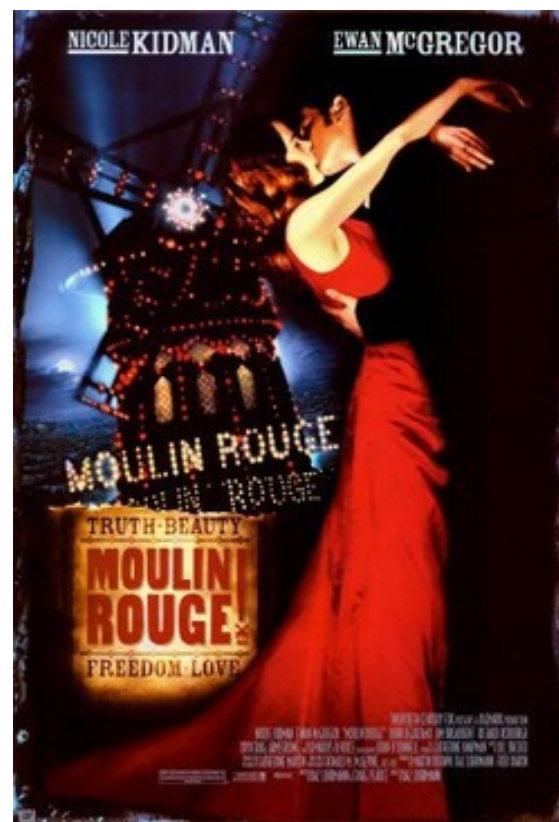
Ewan McGregor

John Leguizamo

Jim Broadbent

Richard Roxburgh

Garry McDonald

Moulin Rouge!

Ibridazione di influenze narrative

Trama

- La Signora delle Camelie, Alexandre Dumas
- La Traviata, Giuseppe Verdi
- La Bohème, Giacomo Puccini
- Boule de Suif, Guy de Maupassant
- Mito di Orfeo ed Euridice

Moulin Rouge!

Détournement di personaggi realmente esistiti

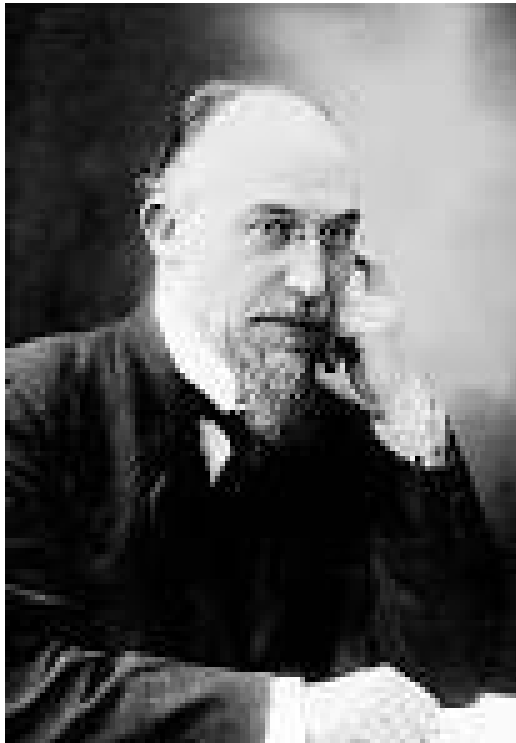
Henri-Marie-Raymond
de Toulouse-Lautrec
(1864-1901)

John Leguizamo
(1964-)

Moulin Rouge!

Détournement di personaggi realmente esistiti

Erik Satie
(1866-1925)

Matthew Whittet
(1975-)

Moulin Rouge!

Détournement di personaggi realmente esistiti

Charles Zidler
(1831-1897)

Jim Broadbent
(1949-)
nel ruolo di Harold Zidler

Moulin Rouge!

Cast

Satine

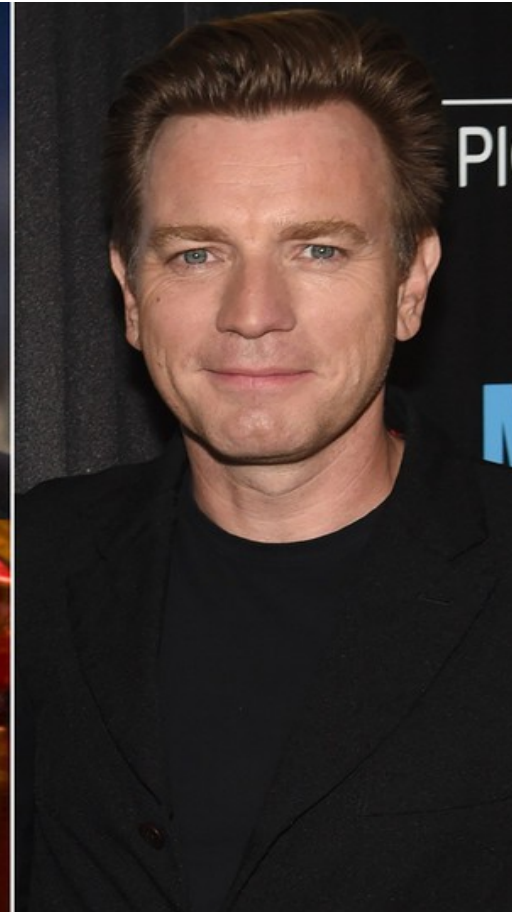
Nicole Kidman
(1967-)

Moulin Rouge!

Cast

Christian

Ewan McGregor
(1971-)

Moulin Rouge!

Cast

Il Duca

Richard Roxburgh
(1962-)

Moulin Rouge!

Cast

La fatina verde
dell'assenzio

Kylie Minogue
(1968-)

Moulin Rouge!

Riarrangiamento di canzoni pop e rock

- Nature boy, David Bowie → Ewan McGregor
- Diamonds are a girl's best friend, Marilyn Monroe → Nicole Kidman
- The Sound of Music, Julie Andrews + Material Girl, Madonna
+ Lady Marmelade, Labelle + Smells Like Teen Spirit, Nirvana → vari
- One Day I'll Fly Away, Randy Crawford → Nicole Kidman
- Like a Virgin, Madonna → Jim Broadbent, Richard Roxburgh
- Roxanne, Police → El Tango de Roxanne, Jacek Koman
- The Show Must Go On, Queen → Jim Broadbent, Nicole Kidman