

TEMA 3.- EL MUSICAL

- El musical es un género que ha experimentado un gran auge.
- El género se ha apodado «de Broadway» porque en esta calle de Nueva York se concentra la representación de estos espectáculos, donde nació el género tal y como lo conocemos.
- En otras ciudades también existen zonas donde se aglutinan estos espectáculos:
 - Londres / West End
 - Madrid / Gran Vía

- El teatro musical y el cine musical son géneros distintos pero siempre han ido muy unidos.
- Existen tanto películas musicales que se han llevado al teatro como musicales de Broadway que se han llevado al cine.

1.- El Cine Musical

- Las películas musicales tienen un número considerable de fragmentos cantados o acompañados de coreografías. Suelen ser los fragmentos con más carga emotiva.

Ejemplos de películas musicales:

- *Cantando bajo la lluvia*, estrenada en 1952 y protagonizada por Gene Kelly.
- *West Side Story*, estrenada en 1961, inspirada en Romeo y Julieta de William Shakespeare.
- *Mary Poppins*, estrenada en 1964 y protagonizada por Julie Andrews.
- *Cabaret*, estrenada en 1972 y protagonizada, entre otros, por Liza Minnelli.
- *Grease*, estrenada en 1978 y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.
- *Fama*, estrenada en 1980. La película dio lugar a una serie de televisión, a una versión para teatro, y a un *remake* que se estrenó en 2009.
- *The Commitments*, estrenada en 1991 y dirigida por Alan Parker.
- *Bailar en la oscuridad*, estrenada en el año 2000, dirigida por Lars von Trier y protagonizada por Björk.

- *Chicago*, estrenada en 2002 y protagonizada por Renée Zellweger, Richard Gere y Catherine Zeta-Jones.
- *Bollywood* es otro de los grandes centros de producción de películas musicales. ¿Sabes dónde está?

2.- El Teatro Musical

- El **teatro musical** se ha mantenido vivo a lo largo de varias décadas.
- Las obras más representativas del género **resurgen** ahora de la mano de nuevos productores.
- Se critica el hecho de que ya no se creen musicales de calidad, sino que se viva de los que se crearon en su momento.
- Algunos de los musicales más representativos de la historia del teatro musical son:
 - *Hair* (1967)
 - *Jesucristo Superstar* (1970)
 - *Los miserables* (1980)
 - *Sunday in the park with George* (1984)
 - Adaptaciones de películas de Disney (años 90)

• 1967. *Hair*. El rock entra en el musical

- El musical *Hair* supone, en 1967, una revolución en el mundo del teatro musical porque *introduce el pop-rock* en este género.
- Está ambientado en la cultura *hippie* de la década de los 60', es de carácter antibelicista y se posiciona en contra de la **Guerra de Vietnam**.
- Algunas de sus canciones se han hecho muy famosas, como «Aquarius».
- En 1979, Milos Forman adaptó el musical para el cine.
- En el año 2005 se estrenó una nueva versión. Esta vez se posicionaba en contra de la Guerra del Golfo de 2003.

• 1970. Lloyd Webber y su *Jesucristo Superstar*

Andrew Lloyd Webber es un compositor de teatro musical del Reino Unido. Es autor de *Jesucristo Superstar* (1971), *Evita* (1976), *Cats* (1981) o *El fantasma de la ópera* (1986).

- Ha aportado, junto a la factoría Disney, la **espectacularidad** de la escenografía y la coreografía.
- Sobre *Jesucristo Superstar*. Es una **ópera-rock** que ambienta la última semana de vida de Jesucristo.
- Cuando se estrenó generó la **protesta de los grupos religiosos** por mostrar una imagen demasiado humana de la figura de Jesús.
- En 1973, Norman Jewson llevó este musical al cine.
- Hoy en día sigue representándose en escenarios de todo el mundo.

1980. *Los miserables*. Literatura hecha música

- *Los miserables* es un ejemplo de la unión entre **literatura y música**.
- Está basado en la obra del mismo nombre de Victor Hugo y la música es del francés Claude-Michel Schönberg.
- *Los miserables* es una ópera-rock que utiliza, a la vez, elementos de la orquesta tradicional, muchos tipos de percusión y sintetizadores.
- Se estrenó en París en 1980; en Londres, en 1985, donde todavía permanece en cartel; en Broadway, en 1987, donde permaneció en cartel hasta 2003.
- La obra se ha traducido a 22 idiomas y se ha representado en 38 países.

• 1984. Stephen Sondheim. La otra cara del musical

- Sondheim ha sido considerado por algunos críticos como el más grande artista de teatro musical de los Estados Unidos.
- Ha ganado numerosos premios (Oscar, Tony, Grammy y Pulitzer).
- Sus obras no buscan tanto el lado comercial como el artístico, por ello muchas de ellas no llegaron a Broadway.
- Una de ellas es *Sunday in the park with George*.
- Fue estrenada en Broadway en 1984.
- Está inspirada en el cuadro *Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte* de Georges Seurat.
- Ha sido objeto de una nueva versión en Londres, y en 2008 regresó a Broadway.

• 1990. Disney. Fantasía en el escenario

- En los años 90 la factoría Disney irrumpió en el teatro musical con musicales espectaculares, siguiendo la estela de Lloyd Webber.
- Algunos de los musicales que ha estrenado Disney son:
 - *La Bella y la Bestia* (1994). Basada en la película Disney del mismo nombre de 1991.
 - *El Rey León*.
 - *Mary Poppins*. Basada en la película musical.

3.- El Teatro Musical: un negocio muy rentable

- El auge del teatro musical ha hecho que los productores de grupos musicales desaparecidos hayan visto en este género...
 - Una posibilidad para devolver su música a la actualidad.
 - Una oportunidad para obtener grandes ingresos económicos.
 - Algunos de los grupos cuyas canciones han sido objeto de representaciones en el teatro musical son:
 - Queen, en *We will rock you*.
 - Abba, en *Mamma Mia*.
 - Mecano, en *Hoy no me puedo levantar*.