



27 janvier 2025, 9h30-17h30
Université Sorbonne Nouvelle
Salle Athéna, Maison de la recherche
4 rue des Irlandais, 75005 Paris



La comédie musicale, entre théâtre et cinéma

Journée d'étude

Organisation :
Damien Hamard, Céline Hersant,
Bernard Jeannot-Guérin & Catherine Rudent

Association des Amis
ATGB
de la Théâtrothèque
Gaston Baty

Théâtrothèque
GASTON BATY

 **iret**
Institut de recherche en
sciences humaines
et numériques

RMÉCCEN - EA 7546
Institut de recherche médi-
cultures, communication
et numérique

Littératures
imaginaire
Lis sociétés

 **RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
Liberté
Égalité
Fraternité

**Sorbonne
Nouvelle** 
université des cultures

La comédie musicale, un genre en transition

9h30 - Introduction

Bernard Jeannot-Guérin (Université de Lorraine), Damien Hamard (Université d'Angers), Céline Hersant & Catherine Rudent (Université Sorbonne Nouvelle)

9h45 - Entre disques, scènes et écrans, la chanteuse réaliste Damia dans *Sola* (1931)

Laurent Guido (Université Sorbonne Nouvelle)

Cette communication abordera la place occupée par la chanson dite « réaliste » dans les premières années du cinéma sonore naissant de la confrontation entre les codes propres à ce genre musical fondé sur la mise en avant d'un certain quotidien populaire et l'émergence de tendances réalistes dans la production cinématographique au début des années 1930. En mettant l'accent sur la figure centrale de Damia et sa participation au film *Sola* (Henri Diamant-Berger, 1931), on montrera combien le cinéma français de l'époque offre une lecture ambivalente des transformations profondes entraînées par l'industrialisation et la mécanisation des relations humaines.

10h15 - *Folies-Bergère (Un soir au music-hall)*, Henri Decoin, 1957 : entre music-hall et comédie musicale

Raphaëlle Moine & Romain Piana (Université Sorbonne Nouvelle)

Ce film musical fastueux, sorti sur les écrans en 1957, réalisé par Henri Decoin, scénarisé par Jacques Companéez et Henri Tabet, tourné en Technicolor, prend pour décor la célèbre salle parisienne. Il réunit à l'écran Eddie Constantine et Zizi Jeanmaire, danseuse dont la renommée internationale doit beaucoup à sa carrière américaine dans des comédies musicales à Broadway et Hollywood. Le film s'inscrit dans une série française de productions qui capitalisent sur le « mythe » du music-hall parisien tout en empruntant aux codes et à l'esthétique de la comédie musicale hollywoodienne, à une époque où la scène française est dominée par l'opérette. Cette communication se propose d'analyser cette hybridation, à la fois culturelle et générique, entre recyclage et pastiche.

10h45 - Discussion

11h - Pause

11h15 - Voyage à travers les programmes du Fonds Crépineau de la Théâtrothèque Gaston-Baty : comédies musicales, musicals et music-halls

Isabelle Champion (Compagnie Nationale des Experts)

Après deux ans d'expertise et de récolement, cette communication sera l'occasion de découvrir et de faire connaître un fonds remarquable de programmes de salles françaises et étrangères, du XIXe siècle à nos jours.

11h45 - Spectacles musicaux adaptés de films d'animation Disney : transferts médiatiques de mondes en-chantés

Fanny Beuré (Université de Lorraine)

À travers l'étude d'un échantillon de films musicaux Disney et de leurs déclinaisons théâtrales (spectacles produits à Broadway ou au sein des parcs à thèmes), il s'agira d'envisager les défis posés par le passage de l'animation à la scène, notamment en termes de spectacularisation de la voix chantée.

12h15 - Discussion

12h30 - Pause déjeuner

La comédie musicale à la française : côté plateau, côté coulisses

14h - De l'hétérogénéité de la comédie musicale en France : essai de typologie

Bernard Jeannot-Guérin (Université de Lorraine)

L'appellation "comédie musicale" est-elle légitime au regard du foisonnement de formes dramatico-musicales en France ? Si l'on est tenté, par facilité, de faire du spectacle français un analogon des *musicals* américains, il nous faut revenir sur les liens qu'entretiennent le drame, le théâtre et le chant pour essayer de circonscrire l'hétérogénéité des productions. En outre, la place accordée à l'objet "chanson" est un indicateur fondamental qui nous invitera à définir le genre du "concert dramatique".

14h30 - La comédie musicale en France : réseaux de formation, productions et imaginaires

Entretien avec Alexandre Raveleau, journaliste, auteur, producteur, membre de l'AICOM
animé par Bernard Jeannot-Guérin, Catherine Rudent, Damien Hamard et Céline Hersant

L'AICOM est une école pluridisciplinaire formant au chant, à la danse et à la comédie musicale fondée en 2004 et présente sur l'ensemble de l'hexagone à travers 10 campus. Elle propose depuis 2021 une formation diplômante certifiée Qualiopi (référentiel national de formation).

15h30 - Discussion

15h45 - Pause

16h - Table ronde artistes

Pierre-Arthur Lemoine, Alexandre Jérôme, artistes de comédie musicale à la française
Échange animé par Bernard Jeannot-Guérin

17h - Discussion

17h15 - Moment convivial

Intervenants et organisateurs

Fanny Beuré est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lorraine. Elle est l'autrice de *That's Entertainment! Musique, danse et représentations dans la comédie musicale hollywoodienne classique* (Sorbonne Université Presses, 2019) et de *Fred Astaire, le dandy dansant* (Sorbonne Université Presses, 2024), co-écrit avec Jules Sandeau.

Isabelle Champion est historienne du cinéma et membre de la CNE (Compagnie Nationale des Experts) où elle a créé en 2020 le département "Cinéma-Théâtre". Elle est notamment l'auteur, avec Marion Vidal, du dictionnaire *Histoire des plus célèbres chansons du cinéma* (M.A/Solar, 1990).

Laurent Guido est historien du cinéma et des médias, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Il étudie les liens entre cinéma, corps et musique, ainsi que les théories du spectaculaire dans le contexte de la culture de masse. Il est notamment l'auteur de *L'Âge du rythme* (Payot, 2007, rééd. L'Âge d'Homme, 2014) ; *Mythologies du film musical* (Presses du réel, 2016, avec M. Chabrol) ; *De Wagner au cinéma* (Mimesis, 2019) ; et *Cinéma, mythe et idéologie* (Hermann, 2020).

Damien Hamard est docteur en archivistique, et actuellement directeur adjoint Archives et Recherche à la bibliothèque universitaire de l'université d'Angers. Membre associé au laboratoire Temos, ses travaux s'orientent désormais vers la question des archives du spectacle musical en France et de leur patrimonialisation.

Céline Hersant est spécialiste des dramaturgies du XXe et XXIe siècles et des modes de production du texte dramatique. Elle a d'abord été enseignant-chercheur (2001-2013) au sein de l'Institut d'Études Théâtrales, au Sweet Briar College et au Hamilton College, ainsi qu'à l'École Supérieure des Arts et Techniques – section scénographie (ESAT). Elle dirige aujourd'hui la Théâtrothèque Gaston Baty (Sorbonne Nouvelle).

Bernard Jeannot-Guérin est maître de conférences en études culturelles à l'Université de Lorraine. Spécialiste de la comédie musicale à la française, ses recherches portent également sur l'esthétique et la poétique de la chanson française contemporaine.

Alexandre Jérôme est artiste de théâtre musical. Ancien élève du cours Florent, il est actuellement à l'affiche au Théâtre du Châtelet dans *Les Misérables*, après une tournée en Asie avec le spectacle *Roméo et Juliette*. Il a également travaillé sur des formats de théâtre musical (*La Poupée sanglante*, Théâtre de la Huchette).

Pierre-Arthur Lemoine est acteur, danseur et chanteur, ancien élève du cours Florent. Parmi ses derniers spectacles : *Noé, la force de vivre* (Hippodrome de Longchamp et tournée en Asie), *Les Années Twist* (Théâtre de la Tour Eiffel, 2023) et des spectacles jeune public.

Raphaëlle Moine est professeure en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre de l'équipe de recherche IRCAV. Auteure de *Les Genres du cinéma* (Nathan, 2002 ; rééd. 2008 et 2015), *Remakes. Les films français à Hollywood* (CNRS, 2007), *Les Femmes d'action au cinéma* (Armand Colin, 2010), *Vies Héroïques. Biopics masculins, biopics féminins* (Vrin, 2017), elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont, avec Sébastien Layerle, *Théorème*, n°20, « Voyez comme on chante ! Films musicaux et cinéphilies populaires en France (1945-1958) » (PSN, 2014).

Romain Piana est professeur en études théâtrales à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre de l'IRET. Auteur, avec Aurélien Pulice, des *Bacchantes* (Canopé, 2015), d'une édition d'*Occupe-toi d'Amélie* (Gallimard, « Folio-théâtre », 2018), il a co-dirigé plusieurs ouvrages ou dossiers collectifs, notamment *Le Théâtre des revues / Il teatro delle riviste* (Pagina, Bari, 2024). Il a récemment publié, aux éditions Hermann, *La Revue théâtrale de fin d'année en France : un spectacle de l'ère médiatique* (2024), ainsi que plusieurs articles sur le cabaret et le music-hall. Il est le responsable éditorial de la base de données *Théâtre antique en France*.

Alexandre Raveleau a participé en 2004 à la création de l'AICOM, la première école de comédie musicale en France. Basée sur la pluridisciplinarité, l'école propose actuellement des formations professionnelles au sein de 12 campus en France. Alexandre Raveleau est également l'auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, la télévision et les arts du spectacle, parmi lesquels *Les Rôles de ma vie* (avec Michel Galabru), *Sur un malentendu* (avec Michel Blanc) ou *Musicals : l'histoire de la comédie musicale*. Il collabore également avec les équipes de création de Double D Productions, leader français de la comédie musicale familiale.

Catherine Rudent est musicologue, professeure à l'université Sorbonne Nouvelle et chercheuse à l'IRMECCEN. Membre fondateur de l'IASPM branche francophone d'Europe, elle conduit ses recherches sur la voix chantée, le spectaculaire musical et les variétés télévisées, en études des musiques populaires. Elle a publié *La Voix pop (Volume I, 2022-2)* et *L'Album de chansons* (Honoré Champion, 2011).

Organisation

Bernard Jeannot-Guérin (Université de Lorraine)
Damien Hamard (Université d'Angers)
Céline Hersant (Université Sorbonne Nouvelle)
Catherine Rudent (Université Sorbonne Nouvelle)

Université Sorbonne Nouvelle

Maison de la Recherche
4 rue des Irlandais
75005 Paris

Une manifestation organisée par la Théâtrothèque Gaston Baty, les laboratoires de l'Institut de Recherche en Etudes Théâtrales (IRET), l'Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique (IRMECCEN) de la Sorbonne Nouvelle, le Centre de recherches Littératures Imaginaire Sociétés (LIS) de l'Université de Lorraine, avec le soutien de l'Association des Amis de la Théâtrothèque Gaston Baty (ATGB).