

LA STORIA DEL MUSICAL

**DALLE ORIGINI
AI NOSTRI GIORNI**

IL **musical** nasce dall'idea di due produttori e un direttore teatrale americani che misero insieme le loro forze per creare quello che poi sarebbe diventato il primo musical della storia: **The Black Crook** (1866). Ricordiamo che in quel periodo le opere venivano commissionate dal produttore a un librettista e il prodotto veniva affidato a un direttore.

C'è chi però ritiene che il primo vero e proprio musical sia stato quello tratto dal romanzo «*la capanna dello zio Tom*» del 1852.

Il termine **Musical** è l'abbreviazione anglo-americano **musical comedy**. È quindi una **commedia teatrale** prima essenzialmente di argomento romantico, ma dal 1940 aperta anche a temi sociali, politici e religiosi, o addirittura al dramma con elementi musicali, che sono sia canzoni, che interrompono ma anche unificano lo sviluppo dell'azione teatrale, sia musica strumentale, che la sottolineano, o che integrano le canzoni.

Le origini e il termine

Il musical Nasce a **New York** nell'epoca tardo-ottocentesca dalla grande **migrazione europea** verso la città (irlandesi, tedeschi, italiani, inglesi, francesi, ebrei, afro-americani emigrarono verso l'America) e dal **rapido sviluppo teatrale**, a Manhattan, nella zona prossima a Times Square, divenuto l'epicentro del musical: appunto col nome di **Broadway**.

L'Italia (e l'Europa in generale) arriverà molto tardi ad apprezzare questo nuovo genere per due ragioni fondamentali: innanzitutto per la sua lunga **tradizione operistica** e lirica che la portava a snobbare quello che veniva considerato un genere di bassa levatura solo perché affrontava argomenti che si discostavano ampiamente da quelli trattati nelle opere classiche. Inoltre si dovevano considerare anche le **questioni legate alla lingua** (erano quasi tutti in lingua inglese).

Il successo iniziò con l'avvento del cinema e il genere sviluppò appunto i primi musical cinematografici.

La nascita e la diffusione

Nel musical i suoi interpreti devono **saper cantare, danzare e recitare** contemporaneamente.

Questa modalità espressiva, pur avendo radici nell'antichità greco-mediterranea, deriva perlopiù dagli spettacoli ottocenteschi francesi e soprattutto statunitensi dal cosiddetto **vaudeville**, genere economicamente "povero", nel quale bisognava essere in grado di fare di tutto. **Alla fine dell'ottocento il musical arriva in Europa** e nel suo genere vede la mescolanza tra le caratteristiche dell'opera buffa francese di **Offenbach** e quella austriaca di **Strauss**; una mescolanza tra ritmo, melodia, suoni afro-americani. Dal 1930 il musical è divenuto anche **cinematografico**, e dal 1950, talora, anche un **genere televisivo**. Quasi tutti i musical sono nati a teatro, e alcuni sono divenuti film, a volte è accaduto anche il contrario. Tuttavia, alcuni musical sono nati solo in teatro, o al cinema.

Lo sviluppo del genere e i contenuti

La compagnia che diede il via alla diffusione del genere in Italia fu la **premiata ditta Garinei e Giovannini (G&G)**, che inizialmente, vista la situazione, decise di produrre sia *riviste* che commedie musicali poi, visto il mutato gusto del pubblico, la *rivista* gradualmente scomparve per lasciare il campo libero al nuovo genere che portò una ventata di freschezza e di novità, volti nuovi, argomenti vicini al quotidiano: si riaccessero gli entusiasmi delle platee grazie a successi quali ***Tobia la candida spia*** (1954), ***Rugantino*** (1962) e ***Aggiungi un posto a tavola*** (1974).

Gli anni '80 furono il periodo più buio della storia del musical italiano. Poi lentamente la rinascita grazie alla **Compagnia della Rancia (C.d.R.)** di Tolentino (Mc) che, sotto la guida di Saverio Marconi, comincia a proporre al pubblico allestimenti dei più famosi musical americani completamente tradotti in italiano.

Il musical in Italia

I cartelloni teatrali, anno dopo anno, hanno cominciato a riservare sempre più spazio al teatro musicale, sia italiano che straniero. La vitalità che si registra in questo ambiente negli ultimi anni è veramente contagiosa: ogni giorno una nuova produzione e un nuovo successo. Ciò può farci pensare che il genere è veramente uscito dal letargo, produce e si evolve. Che si tratti di mega-produzioni o di spettacoli amatoriali, in ogni caso **il musical occupa nuovamente un posto d'onore** nella cultura teatrale popolare italiana.

Il musical in Italia

Il **musical originale**, così chiamato il musical che proviene da Broadway, è **totalmente cantato**, include la tecnica operistica dell'ottocento del **recitar cantando**. In Italia non è così. Infatti nelle commedie si assisteva a spettacoli in prevalenza **cantati e parlati**.

È proprio a partire da **Grease nel 1997** che la C.d.R., responsabile del riavvicinamento del pubblico giovane italiano al teatro musicale a staccarsi dalle grosse differenze con la più datata compagnia G&G, che aveva portato la **commedia musicale italiana** ad adottare il nome di musical dando importanza soprattutto al ballo. Nel più moderno musical le coreografie e la bravura dei ballerini acquistano un'importanza fondamentale per stupire il pubblico, ma soprattutto per mantenerne vivo l'interesse durante tutta la durata della performance.

In questi ultimi anni molte altre compagnie italiane e molti altri autori hanno deciso di cimentarsi con il genere **sia con produzioni originali** *Pinocchio* (2002), *Tutti insieme appassionatamente* (2005), *Notre-Dame de Paris* (2002), **sia con rifacimenti di vecchi successi americani** *Sette spose per sette fratelli* (1998), *Hello Dolly!* (1999), *Bulli e pupe* (2002), *A Chorus Line* (1990),...ecc.

Le differenze

I MUSICAL DA RICORDARE IN ITALIA

1952

- **Singing in the Rain**
- **Teatro**

1954

- **7 spose x 7 fratelli**
- **Teatro**

1956

- **My fair Lady**
- **Teatro**

1961

- **West Side Story**
- **Cinematografico**

1964

- **Mary Poppins**
- **Cinematografico**

1968

- **Hair**
- **Teatro poi cinematografico**

1969

- **Jesus Christ Superstar**
- **Teatro poi cinematografico**

LEGENDA:

- **TITOLO**
- **ORIGINE**

LA PRODUZIONE DAL 1950 IN POI

I MUSICAL DA RICORDARE

1972

- **Grease**
- Teatro poi
- Cinematografico

1980

- **The Blues Brothers**
- Cinematografico poi teatro

1982

- **Cats**
- Cinematografico poi Teatro

1983

- **Flashdance**
- Cinematografico poi Teatro

1985

- **A Chorus Line**
- Cinematografico poi Teatro

Anni 90
Decadenza del
Musical

2001

- **Mamma mia**
- Teatro poi Cinematografico

LEGENDA:

- **TITOLO**
- **ORIGINE**

LA PRODUZIONE DAL 1950 IN POI

I MUSICAL DA RICORDARE

2002

- **Notre Dame de Paris**
- **Teatro**

2006

- **High School Musical**
- **Cinematografico**

2015

- **School of rock**
- **Cinematografico poi teatro**

Dal 2015 in poi

La produzione continua a proporre vecchi musical nati a teatro poi riproposti cinematograficamente. Ritornano a teatro con cast davvero preparati. Le due città più importanti Milano e Roma. L'ultima cartellonistica prevista nella stagione 2019-2020 a Milano purtroppo sospesa per il covid-19 riprende nell'anno 2022 più corposa che mai.

LEGENDA:

- **TITOLO**
- **ORIGINE**