

המיוזיקל - המחזמר

ערכה: מורן קרן רייס

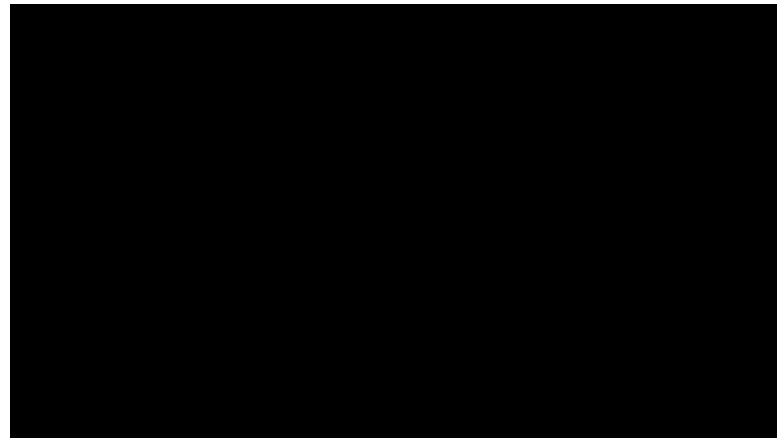
ספטמבר 2015

מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- **שירים במקום דיאלוג** – המאפיין הראשי הוא שהדמויות במקום לדבר דיאלוג הם שרות. לפעמים השירים הם דיאלוג מושר בין שתי דמויות. לפעמים זהו שיר המבטא את הרגשות והתחושות של הדמות מול הקהל.

Oklahoma (1955) Oh What
a Beautiful Morning

https://www.youtube.com/watch?v=_C6J9gij5SQ

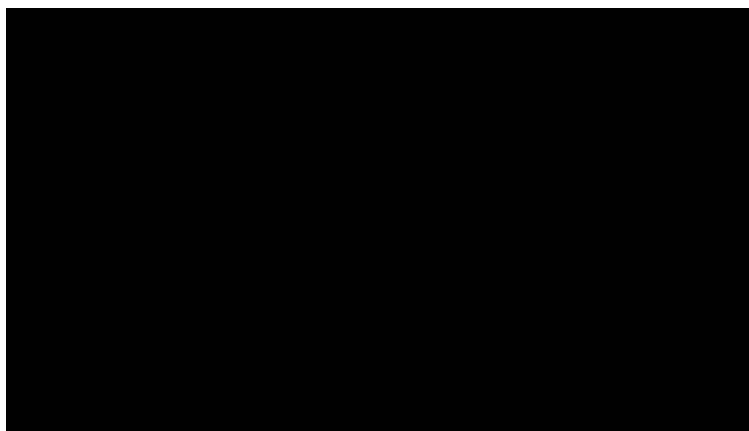
מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- **אמריקאיות** – עיסוק בהוויה האמריקאית (החלום האמריקאי, ארץ המהגרים, שוויון הזדמנויות, חופש, דמוקרטיה וכדומה...). לפעמים הקשר האמריקאי הוא סמלי ולפעמים ישיר אך תמיד מורגש המסר הפטריוטי או של ערכי ארה"ב. בעיקרון הז'אנר הנו אמריקאי.

West Side Story (1961)

America

<https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc>

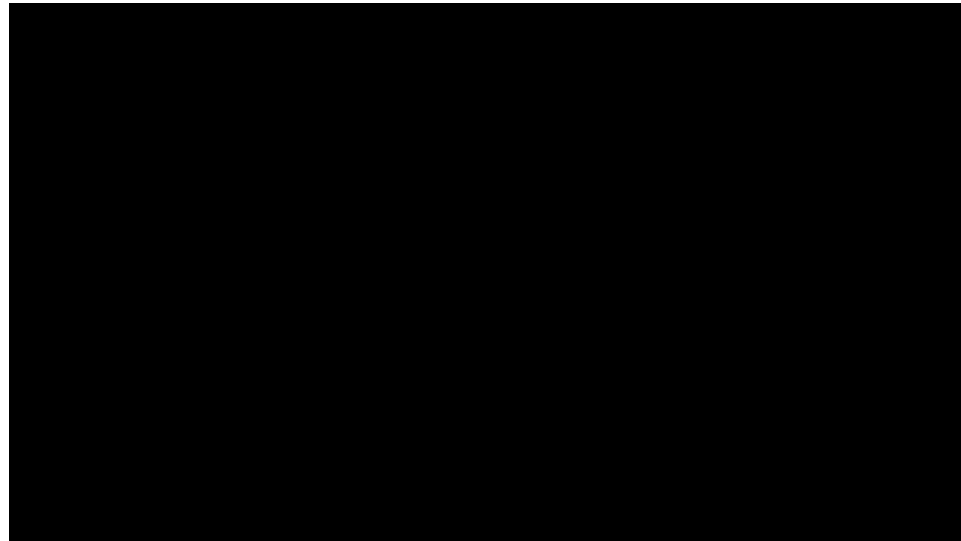

מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- **תפאורה מרשימה וצבעונית – התפאורה בד"כ היא מושקעת וההפקה מרשימה וגדולה. הז'אנר בסרטיו מראה מקומות מהודרים ומגוונים. המיוזיקל נודעים בגרנדיוזיות שלהן.**

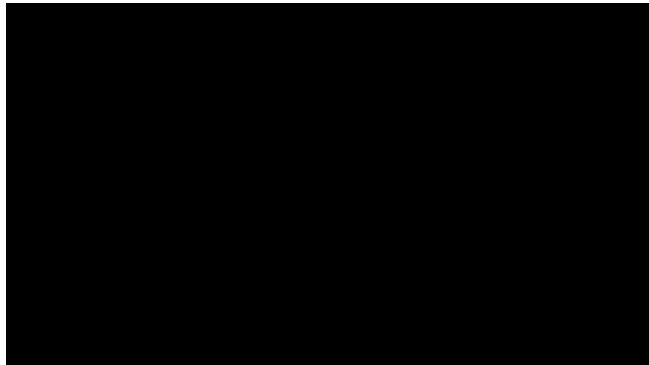
The Wizard Of Oz (1939)
Follow The Yellow Brick
Road

<https://www.youtube.com/watch?v=1cwClkKFFR4>

מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- **ריקודים ססגוניים** – הכוריאוגרפיה של הריקודים הוא חלק בלתי נפרד מהבימוי. הריקודים מהווים חלק חשוב ובלתי נפרד מהשירה כמו בבגדים גם ריקודים מסוימים יצרו אופנות ריקוד שונות. בד"כ ישנם הגיבורים וקבוצה של רקדנים מאחוריהם, כמו התפאורה הכל נראה גדול ועצום ומשפיע על הרגש של הצופה.

Royal Wedding (1951) You're All

The World To Me - Fred Astaire

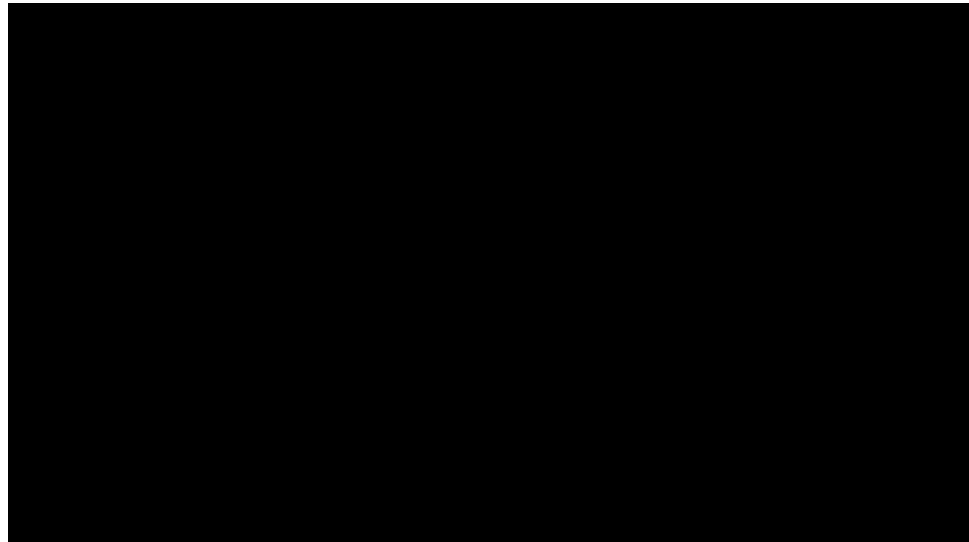
<https://www.youtube.com/watch?v=CsoYyDIYU8M>

מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- סוף טוב – בד"כ הסוף הוא טוב והכל בא על מקומו בשלום. בד"כ המיוזיקל הם קומדיות רומנטיות ולכן הסוף צפוי.

Mary Poppins (1964)
Let's Go Fly A Kite

[https://www.youtube.com/
watch?v=BA-g8YYPKVo](https://www.youtube.com/watch?v=BA-g8YYPKVo)

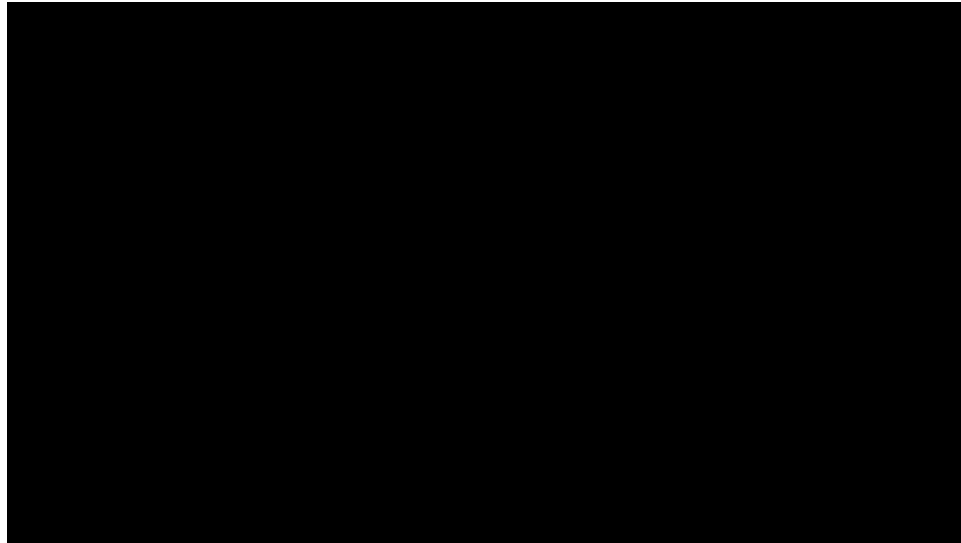

מאפייני ז'אנר המיוזיקל

- סיפור מלודרמטי – הסיפורים במיוזיקל הם בד"כ מלודרמטיים כדי להצדיק את השירה. במקום קטעי בכי, צעקות, ויצרים השירים מבטאים את הרגשות העזים ונותנים ביטוי שונה ממלודרמה רגילה.

sounds of music
(1959) The Hills Are
ALive

<https://www.youtube.com/watch?v=4R462Ro5fqU>

תולדות המיוזיקל

- **שנות השלושים והארבעים** – בניית הז'אנר, השפה הוויזואלית של המיוזיקל. בעקבות, "זמר הג'אז" מתחילים ליצור סרטים מוזיקאליים.
- בסבי ברקלי הוא הכוריאוגרף המוכר ביותר ששיתף פעולה עם במאים רבים והיה לאבי הכוריאוגרפיה של המיוזיקל. שימוש בזוית "מבט ציפור" ויצירת צורות גיאומטריות בעזרת הרקדנים והרקדניות. הסיפורים הם סיפורים נאיביים, כאשר השירים הם ליווי לסיפור באופן רגשי ובאופן צורני באמצעות זוויות הצילום.
- יש לזכור כי מדובר בתקופת השפל הכלכלי בארה"ב, תור הזהב של הוליווד (התקופה שבה פעל קוד הייז).

תולדות המיוזיקל

- **רחוב 42 / לויד בייקון (1933) –**
בערב הבכורה של מחזה מוזיקלי בברודוויי,
מעקמת הכוכבת הראשית את קרסולה, ואחת
מבנות שורת המקהלה מנסה להשתלט על
התפקיד.

- **רחוב 42 נחשב המיוזיקל שביסס את חוקי הז'אנר**
חשיבותו אינה נופלת מזמר הג'אז.

42nd Street (1933) I'm
Young And Healthy

https://www.youtube.com/watch?v=mSvQtAnh_CI

תולדות המיוזיקל

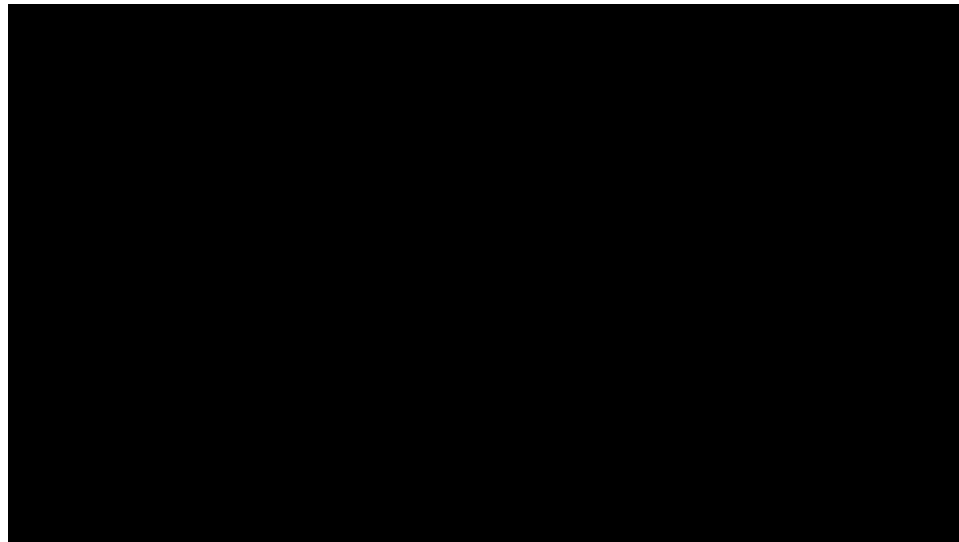
- **הקוסם מארץ עוץ / ויקטור פלמינג (1939)** – עיבוד לספרו של פרנק באום.

- סיפורה של דורותי (ג'ודי גרלנד) אשר בעקבות סופה מגיעה לארץ עוץ ועוברת הרפתקאות בדרך לפגוש את הקוסם שיחזיר אותה הביתה.

- הסרט הקלאסי ביסס את מעמדו הן בגלל העיצוב המושקע ושלל הצבעים, והן בעיבודו של סיפור אגדה אמריקאי מקורי.

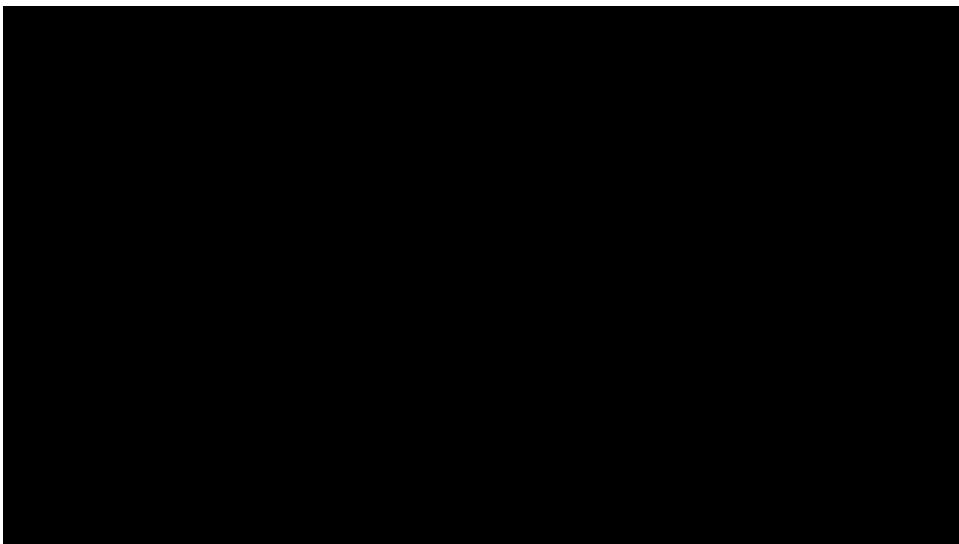
- המסר של "אין כמו בבית" שיקף את העמדה האמריקאית בזמן מלחמת העולם השנייה. כדי שלחילים יהיה למה להילחם ולאן לחזור הסרט היה ביטוי מדויק להלך הרוח בתקופתו.

- בנוסף לכך כל מרכיבי האגדה ההופכים את הסרט לעל זמני ממשיכים לגרום לו להיות מהמיוזיקל האהובים ביותר.

The Wizard of Oz (1939)
Somewhere Over the Rainbow

<https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU>

The Wizard of Oz (1939)
There's no place like home

<https://www.youtube.com/watch?v=Y-Y9eQAFYdg>

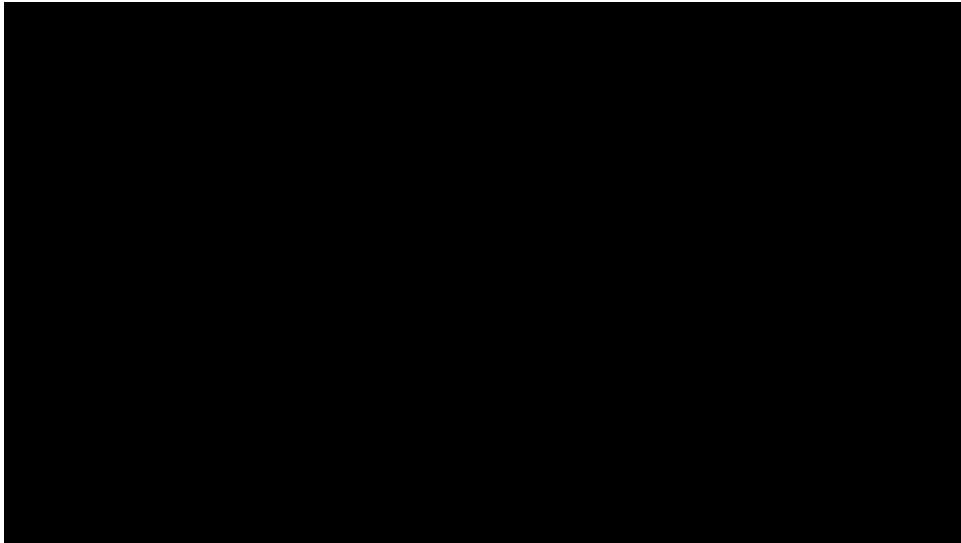
תולדות המיוזיקל

- **שנות החמישים** – הסרטים של התקופה הם הקלאסיקות המוכרות ביותר בז'אנר, לאחר שהשפה של הז'אנר נבנתה. עליות ההפקה גדלו וההפקות היו גדולות כדי ליצור עולמות אחרים. הצבע היה אלמנט חשוב והיווה מרכיב חיוני במשיכת הקהל. כמו כן זוהי התקופה בה שיחקו ענקי הז'אנר כג'ין קלי, פרד אסטר, ג'ינג'ר רוג'רס, פרנק סינטרה, מרלין מונרו, דין מרטין, ג'ודי גרלנד, דני קיי ועוד...

תולדות המיוזיקל

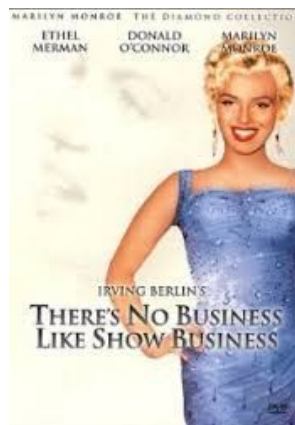
- הנס כריסטיאן הנדרסן / צארלס וידור (1952) –
- סיפור חייו הבדיוני של הנס כריסטיאן הנדרסן (דני קיי). אנדרסן עוזב את כפרו לעיר הבירה קופנהגן כדי להרוויח כסף ושם מתאהב ברקדנית נשואה לה הוא כותב את בת הים הקטנה.
- דני קיי שהיה כבר כוכב גדול של מיוזיקל מייצר מלודרמה על הסופר הביישן המאוהב ברקדנית צמרת שלא מתייחסת אליו. דווקא השילוב של העדינות והקומיות של קיי במשחקו נתנו לסרט את הממד הקלאסי. כמו כן שוב מדובר על החלום האמריקאי שהוא רוצה להיות סופר ומצליח בכך, בשילוב של תפאורות ענק באופרה, בניית קופנהגן שלמה באולפן.

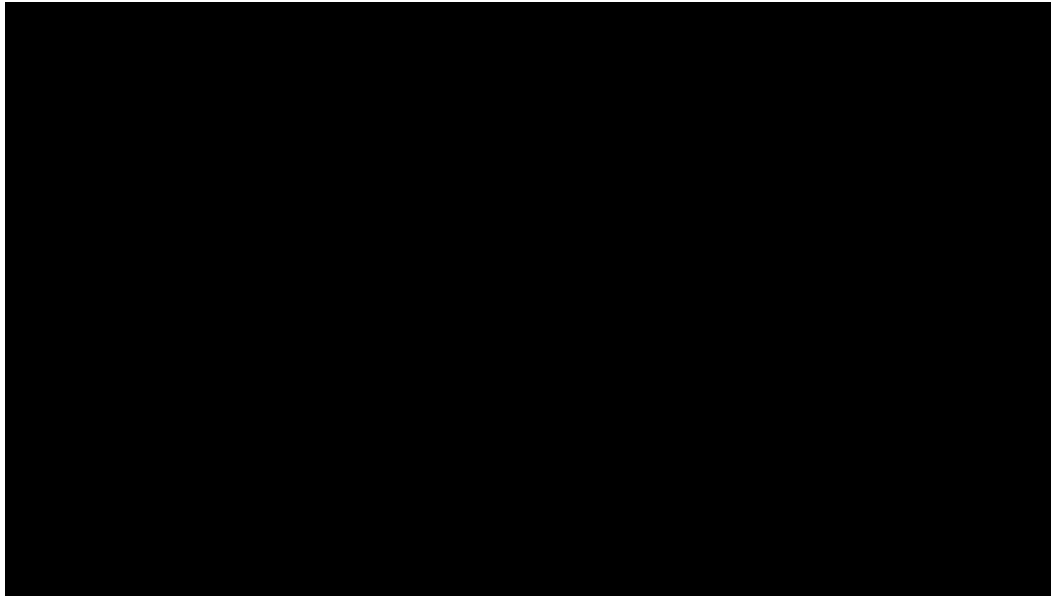
Hans Christian Andersen- 1952

https://www.youtube.com/watch?v=KJzwC_8f6nA

תולדות המיוזיקל

- **אין כמו עסקי השעשועים / וולט לאנג**
(1954) – מולי (את'ל מרמן) וטים (דונלד אוקונור) הם זוג מושלם עד שמגיעה ויקי (מרלין מונרו) והורסת את חיי המשפחה.
- **מיוזיקל שבה להראות את גדולתה של הוליווד**
בתפאורות ענק ריקודים צבע והכוכבת – מרלין מונרו.
- **קשה לדעת מה הביא את הצופים לראות את הסרט**
האם העלילה טיבו של הסרט או הכוכבת המפתה את הגבר מאישתו. אך כמובן הכל נגמר בטוב וסוף טוב הכל טוב.

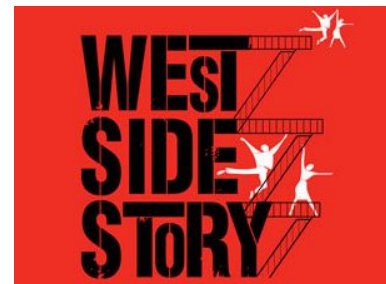
No Business Like Show business, (1954)
Movie Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=wKxXBdbrZWE>

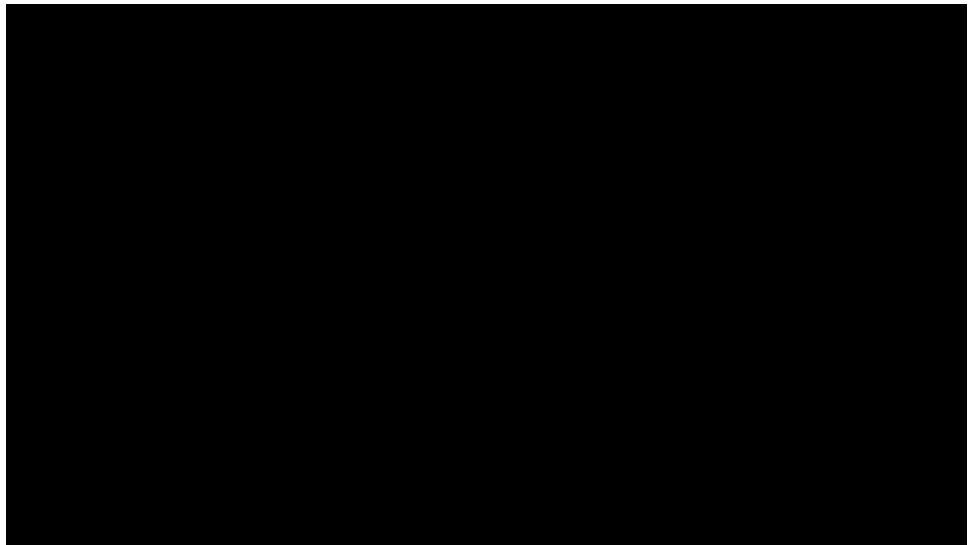
תולדות המיוזיקל

- **שנות השישים** – ראייה מפוקחת יותר על המציאות ורצון ליצור אחווה ורעות בין בני האדם בזמן שארה"ב עוברת משברים: משבר הטילים בקובה, רצח קנדי, רצח מרטין לותר קינג והמלחמה של קבוצות מיעוט מופלות (נשים, שחורים, אספנים, וכולי...).
- הסיפורים הופכים להיות קשים למרות השירים והאווירה המחויכת לרוב, יש זרם אפל שמתלט על הסרט.
- הסוף בסרטים משתנה ואינו סוף טוב, או סוף טרגי או פתוח.
- שנות השישים והשבעים מהווים את השינוי שעובר על ארה"ב ובכך גם משפיע על הז'אנר.

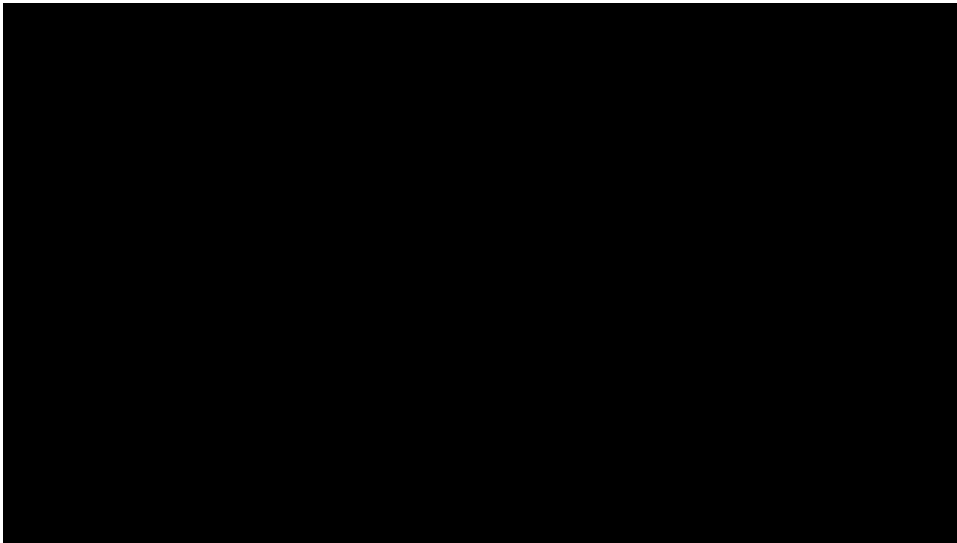
תולדות המיוזיקל

- סיפור הפרברים / רוברט וויז וג'רום רובינס (1961) –
- סיפור אהבתם הבלתי אפשרית של טוני (ריצ'ארד ביימר) ומריה (נטלי ווד) על רקע השכונה המקוטבת במנהטן. כל אחד מבני הזוג שייך למגזר אחר שמונע מהם להיות יחדיו עד לסוף הטרגי הבלתי נמנע.
- סרט המיוזיקל הראשון שנגמר בטרגדיה.
- הכוריאוגרף – במאי רובינס יצר סגנון ריקוד שונה ומקורי שהפך לאבן דרך בסגנון המיוזיקל כמו המוזיקה של לאונרד ברנשטיין ששילבה בין ג'אז לבין מוזיקה סימפונית בהשפעת גרשווין.
- אמנם הגיבור מת בסוף הסרט אולם ישנה תקווה לשלום ואחווה בין שתי הקבוצות השונות, הרצח הנורא הביא להידברות ולראיה אחרת אחד את השני.
- הכוריאוגרפיה שהשתמשו והמוזיקה מהווים תפנית במבט על סגנון הריקוד של המיוזיקל. השפעתו הג'אזית של הסרט מלווה עד היום את תפיסת המיוזיקל.

West Side Story 1961 - I feel pretty

<https://www.youtube.com/watch?v=Ye7PlylcCro>

West Side Story 1961 -Maria

<https://www.youtube.com/watch?v=VpdB6CN7jww>

תולדות המיוזיקה

• **צילילי המוזיקה / רוברט וויז (1965) – מריה**

(ג'ולי אנדרוז) היא נזירה מפוזרת הנשלחת מהמנזר שלה להיות מטפלת במשפחת פון-טראמפ שלה שבעה ילדים ואב קפדן (פלמר). מריה משמשת תחליף אם לאם שנפטרה ומתאהבת באב שמתחיל להשתחרר במפגשו אתה.

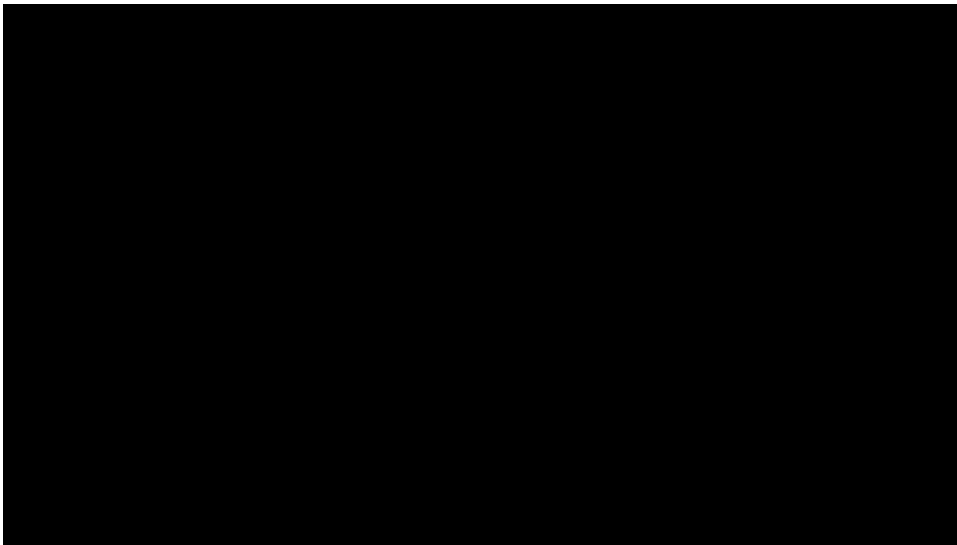
• הסרט מהווה ציון דרך חשוב כאחד המיוזיקל הקלאסיים האחרונים. הריקודים, התפאורות, המלודרמה ישתנו מאוחר יותר.

• הסיפור מתרחש על רקע עליית הנאצים באוסטריה ובריחת המשפחה משם. הכנסת האיום הנאצי על המשפחה מוסרית שאינה רואה בהם אוסטריים אמיתיים (ההשוואה לאמריקאים מתבקשת) והם מחליטים להימלט. השימוש ברוע המוחלט (שלטון נאצי) מציבה את המשפחה בצד הטוב המוחלט ובכך האמריקאים (לאחר רצח קנדי והתחלת ההסתבכות בוויאטנם) יכולים להזדהות ולהרגיש טוב עם עצמם. האזכור של מלחמת העולם השנייה אינו מקרי והוא בא כהשוואה מוסוות למלחמת וויאטנם.

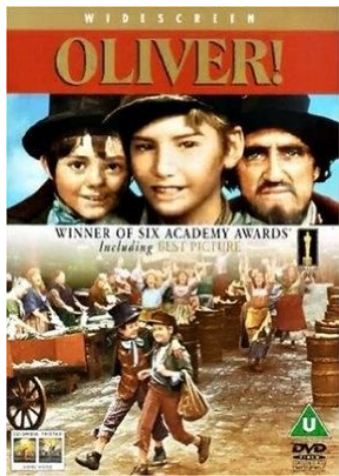
Sound of music (1965) Do Re Mi

<https://www.youtube.com/watch?v=jITsImZdIMQ>

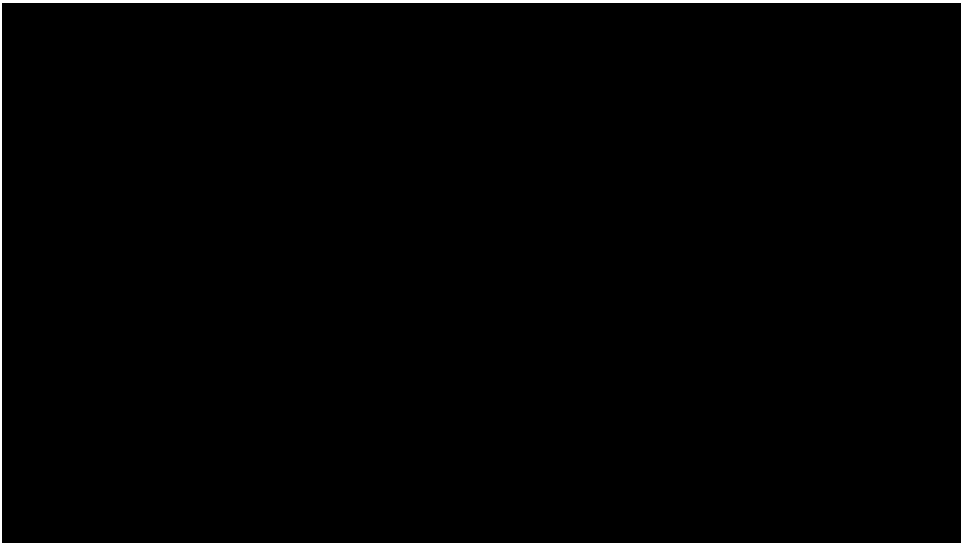
Sound of music (1965) Edelweiss

<https://www.youtube.com/watch?v=8bL2BCiFkTk>

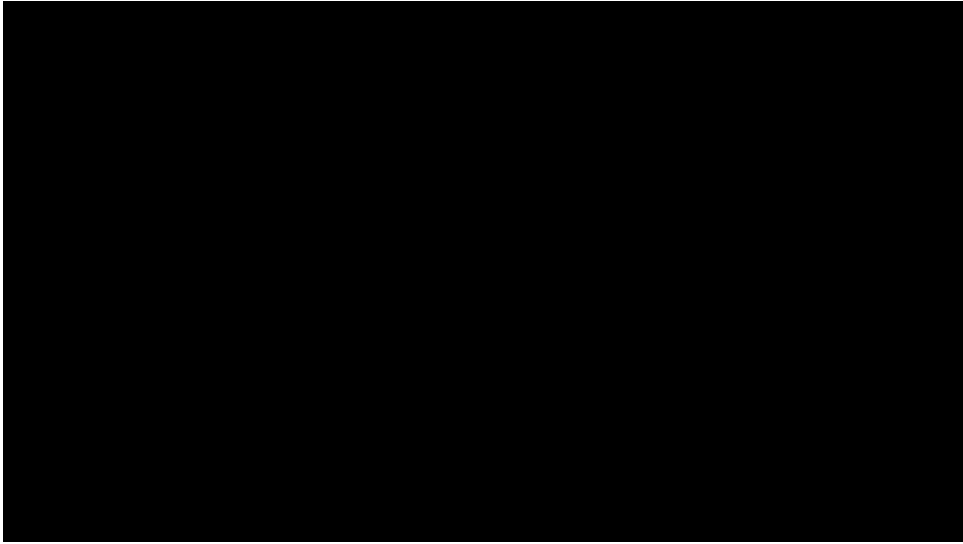
תולדות המיוזיקל

- **אוליבר / קרול ריד (1968) – עיבוד מוזיקלי לספרו של צ'ארלס דיקנס "אוליבר טוויסט". אוליבר (מארק לסטר) הוא יתום הבורח מבית היתומים ומצטרף לחבורת כייסים בהנהגתו של פייגין הזקן (רון מודי). לאחר שנתפס הוא מאומץ ע"י דודו שאינו יודע שאוליבר אחיינו. הכייסים אינם מרפים מאוליבר וגוררים אותו חזרה עד לתפיסתם ע"י המשטרה וחזרתו של אוליבר לחיק משפחתו. אמנם הסוף הוא טוב אבל הרע האמיתי פייגין עדיין משוטט ברחוב חופשי והסרט מראה צד מאוד אפל.**
- **בכדי לא להיות ישירים העלילה הלונדונית של סוף המאה ה-19 מאפשרת לצופה האמריקאי לא לראות את עצמו שם אבל להזדהות בהרגשה של הילד היתום התמים הנקלע לתסבוכות שלא באשמתו.**
- **כמובן מלווה בשירים ססגוניים ותפאורות ענק הסרט משרה אווירה של אסקפיזם כשבדלת האחורית הוא מכניס את האווירה הכבדה האופפת את ארה"ב.**

OLIVER TWIST 1968 - Consider Yourself

<https://www.youtube.com/watch?v=e0gNMQslmoQ>

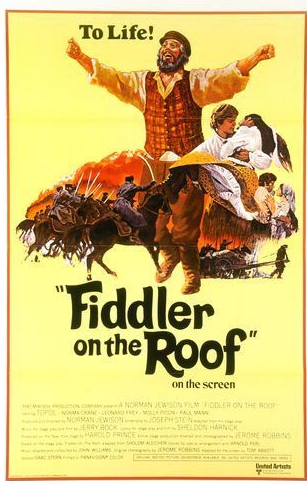
OLIVER TWIST 1968 - Oom-pah-pah!

https://www.youtube.com/watch?v=OlKccuS_ayk

תולדות המיוזיקל

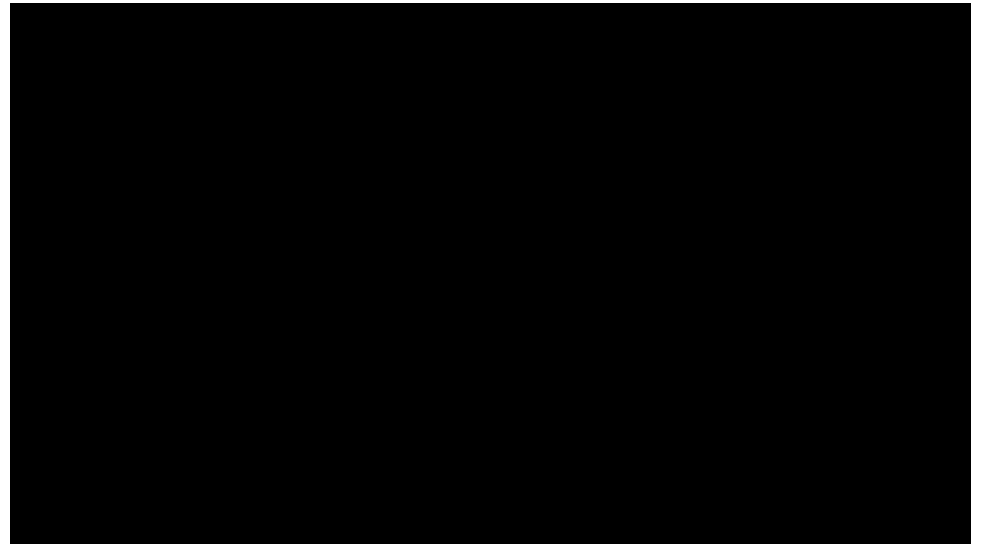
- **שנות השבעים** – עידן השבר בחברה האמריקאית בעקבות מלחמת ויאטנם ופרשת ווטרגייט וודסטוק והמהפכה המינית.
- המיוזיקל כבר לא משמשים כבריחה לעולם אחר. ישנה ביקורת חריפה והזרם האפל הופך לעיקר העלילה.
- הז'אנר הופך ומקבל צורות אחרות ונושאים שונים שלא טופלו עד כה בז'אנר. שחקנים עם קול מיוחד ולא הרמוני (סוזאן סרנדון במופע האימים של רוקי) ושימוש בלהקת רוק (המי בסרט טומי).
- המיניות שהייתה אחד הנושאים המדוברים ביותר בארה"ב (נוער הפרחים – אהבה חופשית) מול רצון הקהל בסרטים שונים – הצלחתם של מרטין סקורסזה (נהג מונית) ופרנסיס פורד קופולה (הסנדק) בשימוש בסרטים שונים משנראו ועם אלימות גואה השפיעו על הז'אנר.
- מקובל לסכם שהזרם של המיוזיקל נעצר באמצע שנות השישים, אולם הסרטים שבז'אנר שבאו לאחר מכן מהווים תפנית שונה ומעניינת שבאה כביקורת לאותם סרטים שנחשבו קלאסיים.

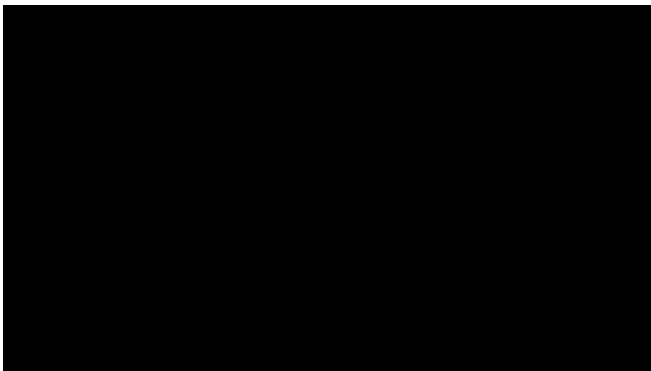
תולדות המיוזיקל

- **כנר על הגג / נורמן ג'ויסון (1971) – סיפורו של טוביה החולב (חיים טופול) הרוצה לחתן את בנותיו אולם כל אחת מהן רוצה להתחתן עם אדם שלא מוצא חן בעיניו. בין כל הקשיים של עיירה פולנית בסוף המאה ה-19 נוספים הגירוש של הפריץ והעקירה למקום לא ידוע. סיפור חייהם הלא פשוט של היהודים בעיירות בפולין של סוף המאה ה-19.**
- **השחקן הישראלי טופול מגלם את היהודי הנודד הגלותי כפי שנהוג לראות את היהודים. הסרט מאמת את האב הדתי עם המסורת ועם התחלפות הדור ודעותיו החילוניות.**
- **לאמריקאי קל לראות את היהודי הרוסי הגלותי נאבק בילדיו שימשיכו את המסורת ולראות בו דמות פתטית שלא קשובה להלכי הזמן.**
- **המוזיקה מושפעת מהמוזיקה הקלייזמרית והריקודים החסידיים. שוב תפאורות ענק המשחזרות את הכפר הגלותי ברוסיה.**

Fiddler on the roof 1971 –
If I were a rich man

<https://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc>

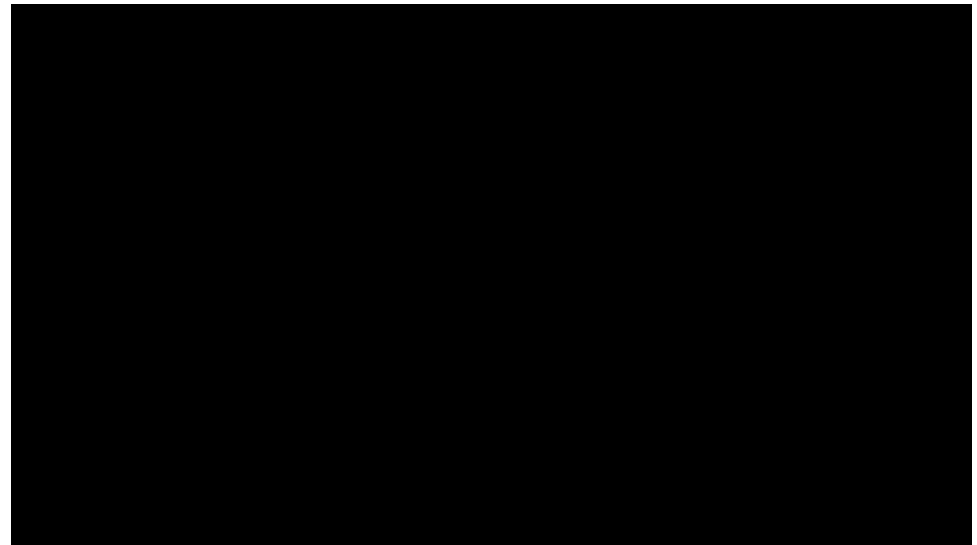
Fiddler On The Roof 1971 - Tradition

<https://www.youtube.com/watch?v=Uj0KwNfLUds>

תולדות המיוזיקל

- **מופע האימים של רוקי / ג'ים שרמן (1975) – ג'נט (סוזאן סרנדון) ובראד (בארי ווסטרוויק) זוג טרי נתקע בטעות ליד אחוזתו של דוקטור פרנק אן פורטר (טים קארי) ונכנס לעולמו הפרורטי. הם עוברים מסכת התעללויות של חבורת המופרעים בטירה עד לחיסולו של הדוקטור המתגלה כחייזר בידי חייזרים בני עמו.**
- **מבחינה מוזיקאלית קשה לסווג את הסרט. הסרט חורג מכל סדר או מוסכמה כלשהיא. כמטרה הסרט מתריס על החד גוניות של האדם ומבקש לחפש מושג רחב יותר וחופשי יותר. מבחינת הצילום, עצוב הדמויות המוזיקה התפאורה והתסריט זהו סרט חריג ביותר, שעד היום זוכה למעריצים רבים. הסרט הפך לקאלט – סרט פולחן. ניתן לראות שרק בארה"ב של שנות השבעים הפרועות נתן לעשות סרט כה יוצא דופן בהוליווד. היוצרים נצלו את חלון ההזדמנויות הזה ויצרו סרט שנחשב כציון דרך בגלל מוזרויותו והשוני שבו.**

The Rocky Horror Picture 1975 - Time Warp

<https://www.youtube.com/watch?v=tkplPbd2f60>

התמונות צולמו על ידי מיטל ניימן

תולדות המיוזיקל

- **כל הג'אז/ בוב פוסי (1979) –** הבמאי ג'וזף גידעון (רוי שניידר) מסומם ואלכוהוליסט בוגד באשתו ומנסה לביים סרט ומחזמר במקביל. לאחר שמתמוטט הוא מאושפז ושם מתחילות הזיות על סוף חייו ותכליתם שפוספסה.

- **שיער / מילוש פורמן (1979) -** סיפורו של קלוד (ג'ון סבאג') הרוצה להתגייס לצבא הלוחם בויאטנאם אולם הוא פוגש בחבורה של היפים בהנהגתו של ברגר (טריט וויליאמס) שסוחפים אותו להרפתקאות שונות. קלוד מחליט להתגייס אולם כשהחבורה באה לבקר אותו בטעות ברגר מתחלף עם קלוד ונשלח לוויאטנאם שם הוא מוצא את מותו.

תולדות המיוזיקל

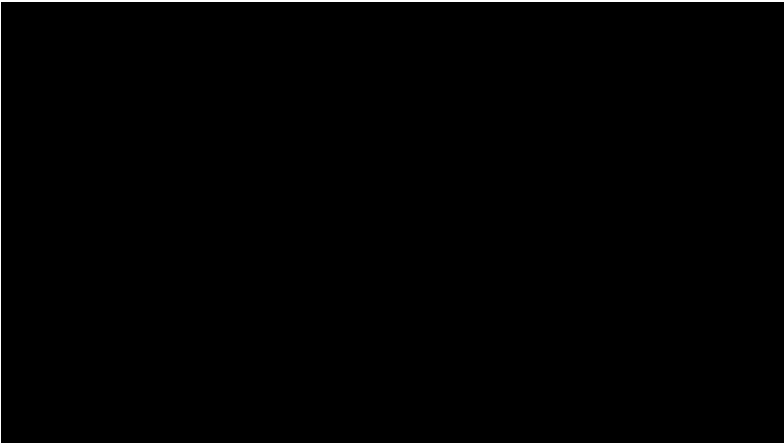
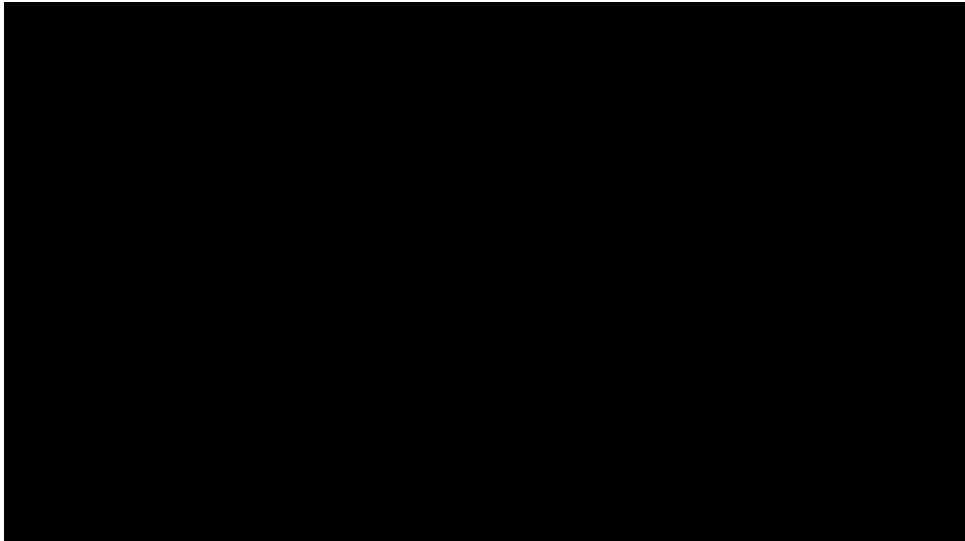

"שיער" ו"כל הג'אז הזה", שנעשו באותה שנה מהווים שינוי בתפיסה של המיוזיקל.

הסרטים אינם אסקפיסטים ואינם נגמרים בסוף טוב, בשניהם הגיבור מת בסוף ומשאיר את הצופים המומים ומתוסכלים. הסרטים משקפים מרירות וכעס על הנעשה בארה"ב ב"שיער" ברמה הפוליטית ארצית, וב"כל הג'אז" ברמה האנושית הפרטית.

בשניהם יש התייחסות לז'אנר המחזמר בברודוויי. "שיער" שהיה מחזמר מצליח עשה סנסציות על הבמה בזמן מלחמת ויאטנם. ובוב פוסי הבמאי של "כל הג'אז" לקח את שיר הנושא של המחזמר שביים "שיקאגו" והפך אותו לשם הסרט השלישי שלו.

הביקורת שהייתה תמיד מרומזת במיוזיקל מקבלת תפנית והופכת להיות מוחצנת ובשנות השמונים היא תגבר, אך פורצי הדרך היו שני המיוזיקלים הנ"ל. גם ברמת הכוריאוגרפיה נוצר שינוי כאשר בוב פוסי כוריאוגרף בעצמו יוצר קטעי ריקוד שונים שלא נראו עד אז, במקביל יוצרת הכוריאוגרפית טווילה ת'ארפ של "שיער" סגנון ריקוד שונה ולא מקובל.

Hair 1979 - Song Hair

<https://www.youtube.com/watch?v=7dyl0j3WU6Y>

ALL THAT JAZZ - Trailer - (1979)

<https://www.youtube.com/watch?v=C74Pae3PpMo>

תולדות המיוזיקל

- **שנות השמונים** – עידן הפוסטמודרניזם. הז'אנר מביט לאחור למיוזיקל הקלאסיים ומתייחס אליהם בראייה עכשווית. בשנות השמונים הסיפורים נהיים אישיים יותר ואפלים יותר. בשנות השבעים כבר שברו את הז'אנר ונתנו שינויים, כך שבשנות השמונים נשאר ליצור מיוזיקל על נושאים חדשים עם שחקנים חדשים ואחרים בצורה חתרנית לז'אנר עצמו.
- הז'אנר אינו מאוד פופולארי ומעט מאוד סרטים בז'אנר מופצים ונוצרים. חשוב לדעת כי שנות השמונים מאופיינות בשלטונו השמרני של רונלד רייגן מי שהיה שחקן בהוליווד. השלטון הרפובליקני בארה"ב עוצר את הגל המחאתי שנוצר בשנות השישים וקיבל תנופה בשנות השבעים. כל אחד מתרכז בעצמו ועידן המלחמה הקרה בין בריה"מ לארה"ב עובר למלחמה על החלל ויוזמות שלום. הקהל רוצה לראות אפקטים (מלחמת הכוכבים, אי.טי, רמבו, רוקי) והמיוזיקל אינו מאפשר זאת.

- **פוסטמודרניזם** – הכוונה לזרם שהתפתח בשנות השמונים ובא לומר שהמודרניות (החידוש, השינוי) אינם אפשריים עוד. אין מקום למקוריות מכיוון שהכל כבר נעשה. המקוריות הנה בסדר הדברים או בארגונם המחודש הנותן משמעות חדשה ליצירה. בתחום הקולנוע הדבר מתבטא בחוסר ניסיון ליצור סרט מקורי אלא להשתמש בסרטים הקודמים כבסיס ועליהם לבנות משהו חדש דרך שימוש בסמלים, מנגינות, תסריטים, דמויות מוכרים. המחוות הקולנועיות הופכות ליותר ויותר שכיחות, אולם היוצר העכשווי מנסה לתת מסר אחר כשהוא משתמש ביצירה הקדומה יותר.

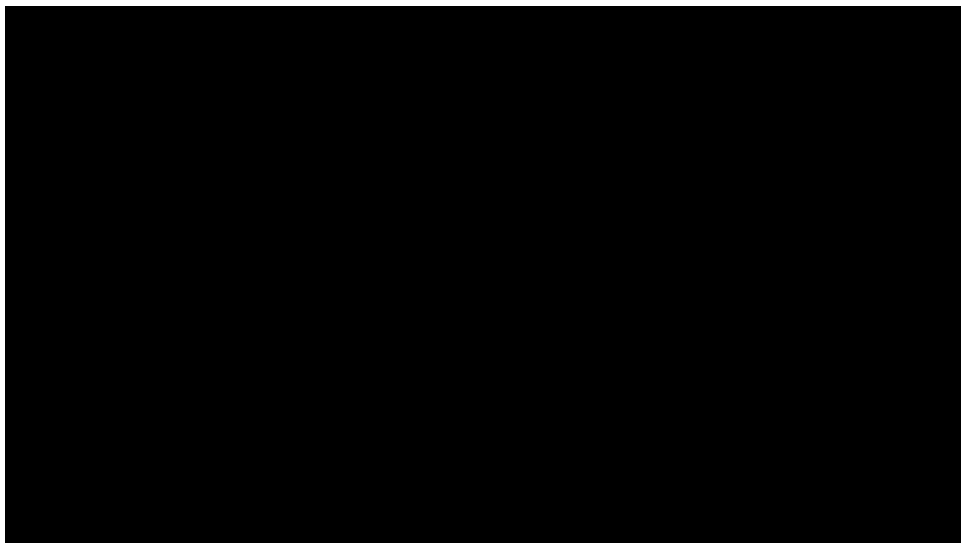

תולדות המיוזיקל

האחים בלוז/ ג'ון לנדיס (1981) – סיפורם של ג'ק (ג'ון בלושי) ואלווד (דן אקריויד) בלוז הרוצים להקים מחדש את

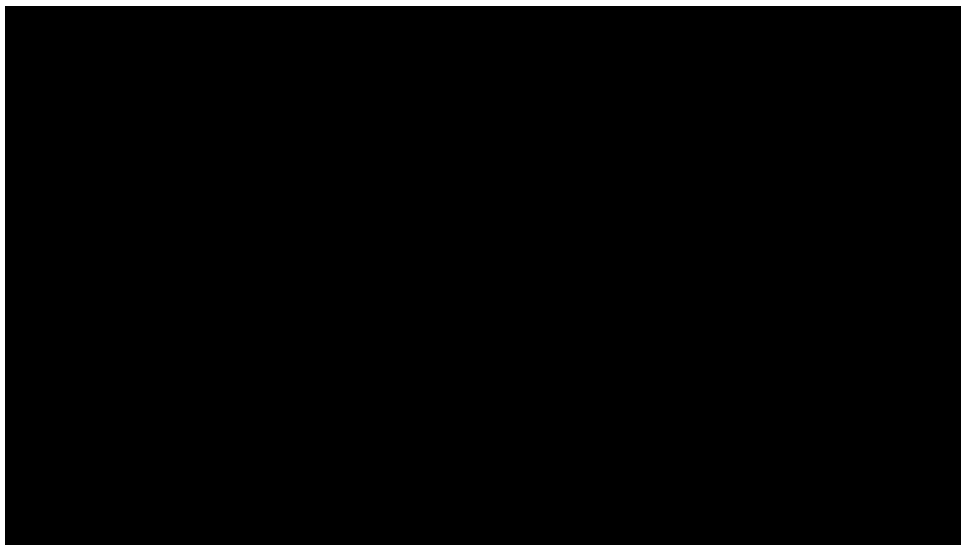
להקת "האחים בלוז". במסעם הם פוגשים אנשים שונים ומשונים ונתקלים בכל הבעיות האפשריות על לכניסתם לכלא של כל הלהקה. פארודיה מטורפת על חיי העליבות בשכונות העוני. הסרט מלווה במוטיבים דתיים ושיירי נשמה. הסרט עוסק בעלובי החיים של שיקאגו ובכך הוא מעורר סימפתיה. המוזיקה האהובה והכנסת יוצרים מוכרים (ריי צארלס, אריתה פרנקלין, קאב קלוואי, ג'יימס בראון ועוד..) עזרה בהפצת הסרט והפיכתו לקאלט.

בדומה למופע האיימיים של רוקי אין הגיון ברור בתסריט והסרט עוסק בשני גנבים קטנים הרוצים להציל בית יתומים. העובדה האחרונה היא המאפשרת לנווט לסמפט אותם ולהרשות להם להרוס מעל למאה מכוניות משטרה במרדף שעד מטריקס רלווד היה מרדף המכוניות הגדול בהיסטוריה. הסרט שם ללעג את יוצרי הבלוקבאסטרים (שוברי הקופות) בהופעות קצרות של סטיבן שפילברג, קרי פישר (כוכבת מלחמת הכוכבים) והדוגמנית טוויגי.

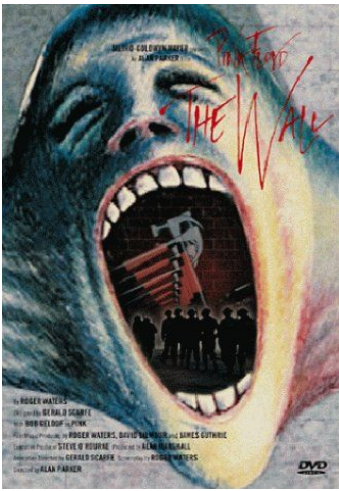
The Blues Brothers 1980 -Somebody to Love

<https://www.youtube.com/watch?v=EHV0zs0kVGg>

The Blues Brothers 1980 - Aretha Franklin

<https://www.youtube.com/watch?v=cGXU7268Z50&list=RDkmt3KPiqH5I&index=6>

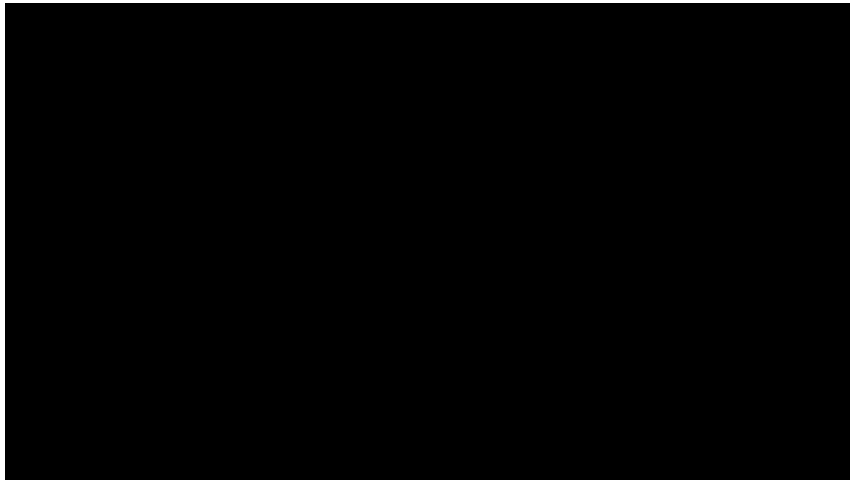
תולדות המיוזיקל

החומה / אלן פרקר (1982) – עיבוד אנימציה לתקליטם של חברי ה"פינק פלויד". פינק (בוב גלדולף) הוא כוכב רוק אשר עבר תלאות בחייו

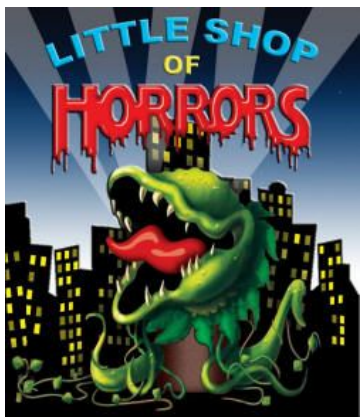
שגרמו לו לבנות סביבו חומה והוא רק בסוף הסרט פורץ אותה. הסרט הוא כתב האשמה חריף על החברה המגדלת את הנוער לאלימות בלי רגשות. הסרט מיועד לקהל המעריצים של פינק פלויד והפך גם הוא לסרט קאלט. המוזיקה שכבר הולחנה מראש הוסרטה בחלקים כאנימציה כדי להבהיר את המסר האנטי ממסדי ובחלקים כסרט על חייו של זמר רוק. הסרט נחשב לאבן דרך בסרטים המחאתיים וגידל דור שלם של נוער שלא רוצה שילמדו אותו "כאילו הוא עוד לבנה בחומה." הסרט הקורא לאינדיבידואליזם יכול היה להיווצר אך ורק בשנות השמונים כאשר הראיה האישית היא הגוברת על החברה.

The Wall 1982 - Pink Floyd - Another Brick In The Wall
<https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U>

The Wall 1982 - Pink Floyd - Official Trailer
<https://www.youtube.com/watch?v=PEQEgpyrQ3Q>

תולדות המיוזיקל

חנות קטנה ומטריפה / פרנק אוז (1986) – עיבוד מוזיקאלי לסרט האימה משנת 1960. סימור (ריק מורניס) ואודרי (אלן גרין) עובדים בחנות פרחים של מושניק (וינסנט גרדיה). יום

אחד מגלה סימור שפרח שקנה גדל בעזרת דם אנושי והופך למפלצת המאיימת על כלל האנושות, אך מנוצחת ע"י סימור בדו קרב אימתני.

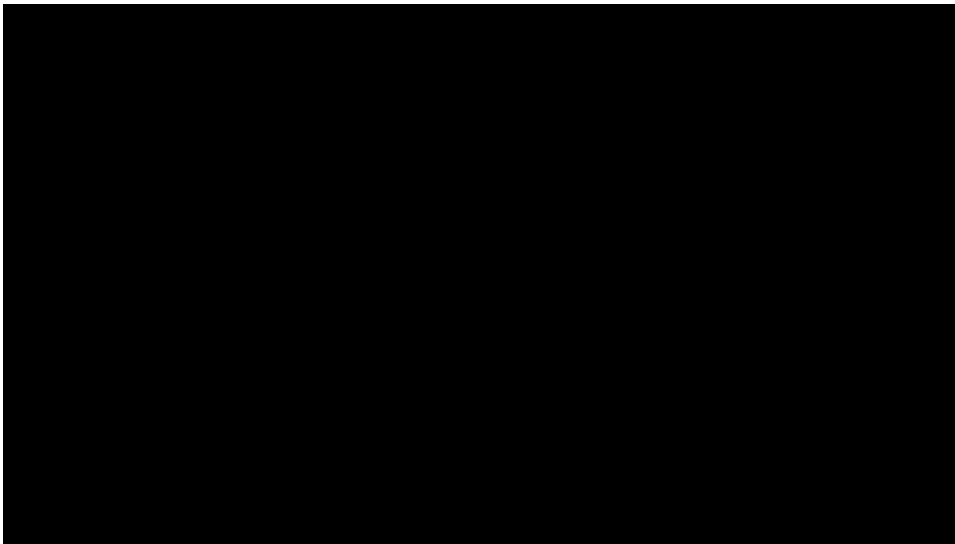
סרט הצוחק על ההוואי האמריקאי ושאיפות החיים של הפרבר מול העיר המרושעת. החלום האמריקאי של סימור להיות מפורסם מתרחש אחרי שכרת ברית עם הצמח הטורף. הסרט מאופיין בציניות מרובה, ואכזריות.

הסרט בעיבודו הוא מעיין פילם נואר עדכני שהדמויות שרות בו. כאשר הדמויות מתחילות לשיר יש הבנה כי הקהל לא מאמין לרומנטיות כמו במיוזיקל הקלאסיים ולכן הבימוי משתף פעולה והשירים הם שירים ציניים ומרושעים והקהל משתתף במבט המרוחק והניסיון לגחך את הכל הדמויות. אף אחת מהדמויות אינה מודל לחיקוי אך הסרט מאפשר לנו להתקרב אליהם וע"י הכנסת שירים אנו יכולים גם לצחוק עליהם.

Little Shop Of Horrors - Feed Me

<https://www.youtube.com/watch?v=5ea5jKFGgUw>

Little Shop of Horrors 1986 - Dentist Song

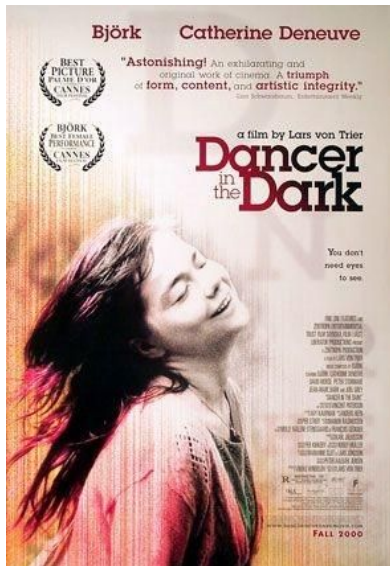
<https://www.youtube.com/watch?v=bOtMizMQ6oM>

תולדות המיוזיקל

שנות התשעים - הסרטים מביטים לאחור לסרטים שבנו את ז'אנר המיוזיקל ומשתמשים בידע התרבותי של הצופה לבניית יצירה חדשנית ומקורית במסריה ובשימושה במנגינות מוכרות.

בסרטים משתמשים בימאים בשירים מוכרים כדי לצור מסר חדש וקונוטציות עכשיויות לאותם שירים מוכרים. היוצרים בוחרים בז'אנר המיוזיקל בידיעה כי הצופים יקבלו את הריקודים והשירה באהבה ולא בציניות כמו בשנות השבעים ושמונים. הקהל שבא לראות מצפה לתפאורות ענק לשירים ולסיפור מלודרמטי לא הגיוני. הבמאים משתעשעים בעניין ויוצרים סרטים מרגשים עם קריצה אמנם הם לא ציניים ברמה של היוצרים משנות השמונים אבל קיימת קריצה שהכל אשליה ושלא נחשוב לרגע שזהו עולם פנטסטי שקיים באמת.

תולדות המיוזיקל

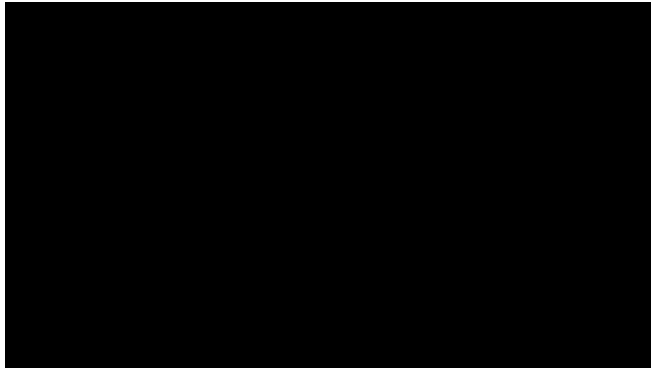
רוקדת בחשיכה / לארס פון טרייר (2000) –
סיפורה המרגש של מהגרת צ'כית אשר
מאבדת את ראייתה ומואשמת ברצח שלא
בצעה. הסרט מדבר על התרבות האמריקאית

אך צולם בדנמרק. הסרט מחאתי ומראה צד אמריקאי
שהאמריקאים אינם רוצים לראות. ואכן הצלחתו של הסרט
הייתה באירופה. הסרט שונה מכל הסרטים מכיוון שהוא
ניסיון של הבמאי לארס פון טרייר לבקר את ארה"ב דרך
הז'אנר האמריקאי ביותר – המיוזיקל. לכן הוא משתמש
בשירים מתוך "צלילי המוזיקה" שכאמור היה על אוסטריה
והכוונה לארה"ב. פון טרייר מלהק את גואל גריי מי שכיכב
כמנחה של הקברט בקברט ומשתמש בכך להראות את
עליבותם של החיים האמריקאים.

Dancer in the Dark (2000) - Official Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=53vr9EiOH7g>

Dancer in the dark 2000 -Bjork - My favourite things

<https://www.youtube.com/watch?v=3F9jjjKShQ4>

תולדות המיוזיקל

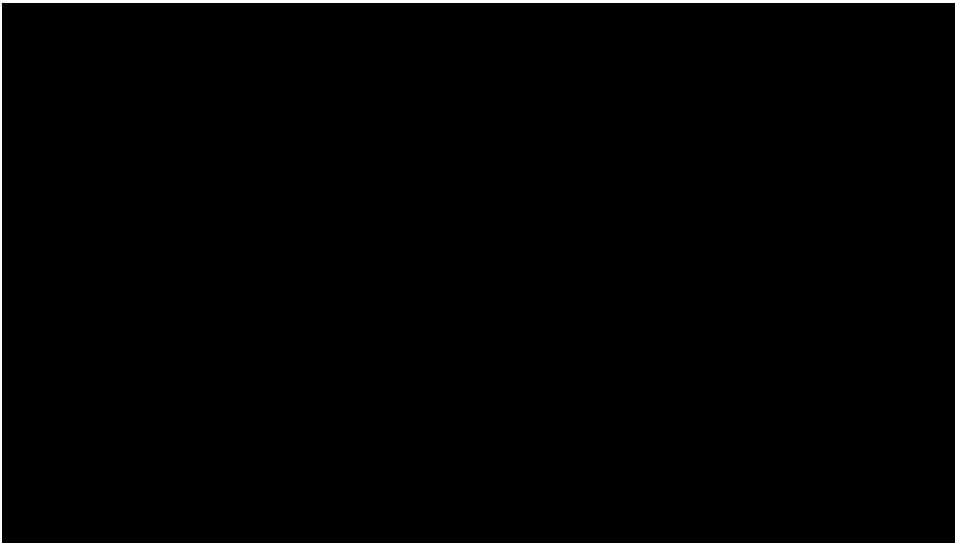
מולאן רוז' / באז לורמן (2001) –
סיפור אהבתם הבלתי אפשרית של
כריסטיאן המחזאי הבריטי הצעיר

(איאן מקרגור) וסטין הקורטיזונה (ניקול קידמן) ברקע
של פריז שנת 1900 במועדון המולאן רוז'. באז לורמן
לוקח שירים משנות השמונים, שיר מצלילי המוזיקה
ובונה סיפור אהבה מיתי בתלבושת פוסטמודרניסטית
של ערבוב ז'אנרים שונים בסרט דרך שימוש בפסקול
עשיר בשירים מגוונים ושונים.

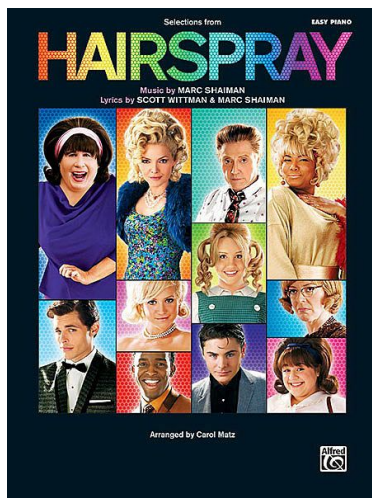
Moulin Rouge! (2001) Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=dtEgAx80NC4>

Moulin Rouge 2001 - Your Song

<https://www.youtube.com/watch?v=fFtssl7u7IE>

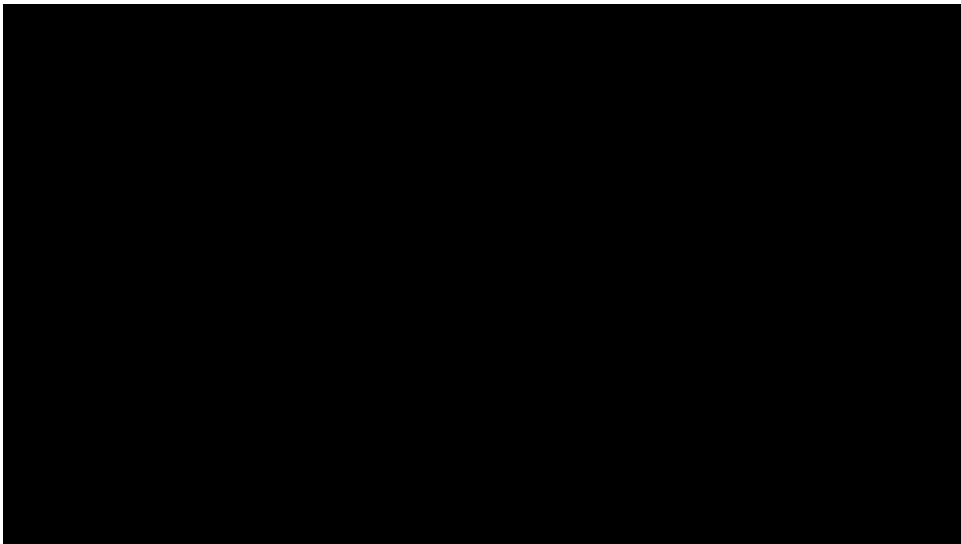
תולדות המיוזיקל

היירספריי / אדם שנקמן (2007). הסרט
הוא עיבוד של מחזמר זוכה פרסי טוני משנת
2002, בעל אותו שם, שנוצר על פי סרט הקאלט משנת
1988 בשם "היירספריי", שנכתב על ידי ג'ון ווטרס.
טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962.
היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית
פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה
הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את
מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו
נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור
להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.

HAIRSPRAY 2007 Official Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=kkzcNF-jlWw>

Hairsparry 2007 - Godmorning Baltimor

<https://www.youtube.com/watch?v=r5ziDsslbL0&list=RDX2xkGS5i9ko&index=36>

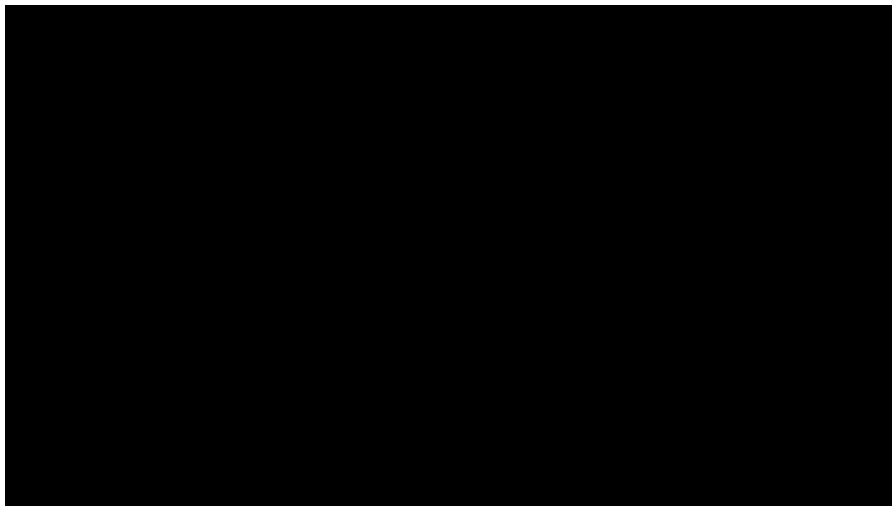
תולדות המיוזיקל

- **עלובי החיים / טום הופר (2012)**
מבוסס על ספרו משנת 1862 של ויקטור הוגו "עלובי החיים" והמחזמר בעל אותו השם, מאת אלן בובליל וקלוד-מישל שנברג.
- הסרט, בדומה למחזמר והספר, מגולל את קורותיו של ז'אן ולז'אן (יו ג'קמן), שהיה אסיר נמלט והיה לראש אחת הערים בצרפת. ז'אן ולז'אן מסכים לטפל בקוזט (אמנדה זייפריד), בתה הלא-חוקית של פנטין (אן האת'וויי), וזאת תוך ניסיונותיו להתחמק ממפקח המשטרה ז'אבר (ראסל קרואו). הסרט שמתמקד בקורותיו של ז'אן ולז'אן מתאר גם את קורות המרד הרפובליקני בפאריס של יוני 1832.

Les Miserables 2012 - Official Movie Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=luEFm84s4oI>

Les Misérables (2012) - Official International Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=NvzgxKHYFlc>

תולדות המיוזיקל

• אל תוך היער / רוב מרשל 2014.

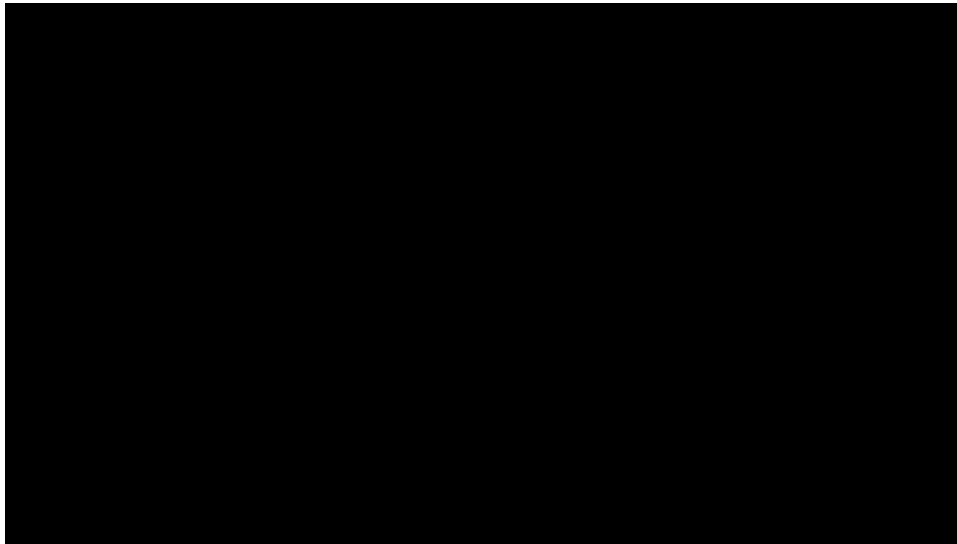
סרט פנטזיה. הסרט מבוסס על

מחזמר באותו השם, שמתמקד בזוג

חשוך ילדים שיוצאים למסע ביער האפל על מנת

להסיר מעליהם את הקללה שהטילה עליהם

מכשפה נקמנית.

Into The Woods 2014 - Trailer

<https://www.youtube.com/watch?v=2Byk9Is3TjY>

לה לה לנד (2016) דמיאן שאזל

מוזיקאי ושחקנית שאפתנית מתאהבים בלוס אנג'לס. כותרת הסרט היא התייחסות לכינוי של העיר לוס אנג'לס ולביטוי המתאר מקום שמאכלס אנשים מנותקים מהמציאות. הסרט זכה לשבחים ממבקרי הקולנוע, זכה בשבעה פרסי גלובוס הזהב, כולל לסרט המוזיקלי הטוב ביותר ובשישה פרסי אוסקר מתוך שיא של 14 מועמדויות.

