

West Side Story

Un film de Steven Spielberg

Dossier pédagogique

zéro de
conduite
.net

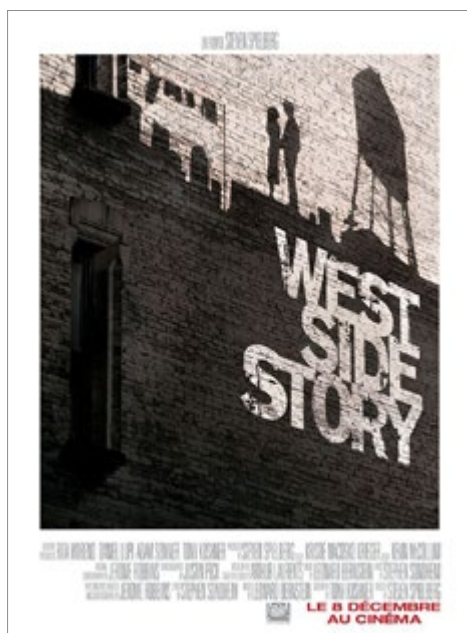
UN FILM DE STEVEN SPIELBERG

WEST SIDE STORY

20th CENTURY STUDIOS présente un film de STEVEN SPIELBERG "WEST SIDE STORY" ANSEL ELGORT ADRIANA DEBOSE DAVID ALVAREZ MIKE FAUST avec RITA MORENO et pour la première fois à l'écran RACHEL ZEGLER
MUSIQUE DE GUSTAVO DUDAMEL PRODUCTION EXECUTIVE DE LA MOBBIE MATT SULLIVAN SUPERVISEUR DES CHANSONS JEANNE TESORI VOIX DE MICHAEL KAHN, AYE SARAH BROSHAR COSTUME DESIGNER ADAM STOCKHAUSEN DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE JANUSZ KAMINSKI
PRODUCTEURS RITA MORENO DANIEL LUPI ADAM SOMMER TONY KUSHNER PRODUCTEUR EXECUTIF STEVEN SPIELBERG PRODUCTEURS ASSOCIÉS KRISTIE MADOSKO KRIEGER EDWARD KEVIN MCCOLLUM DIRECTEUR DE LA MUSIQUE JEROME ROBBINS DIRECTEUR DE L'ART RUSTIN PECK
BASEE SUR LE SPECTACLE ORIGINAL DEVELOPPEE PAR ARTHUR LAURENTS MUSIQUE DE LEONARD BERNSTEIN PAROLIER STEVEN SODERHEIM CONCEPT, BASEE SUR LE SPECTACLE ET COORDONNEE PAR JEROME ROBBINS PAROLIER STEVEN SODERHEIM MUSIQUE DE LEONARD BERNSTEIN SCENARIO DE TONY KUSHNER

LE 8 DÉCEMBRE
AU CINÉMA

Peu de titres ont un tel pouvoir d'évocation : *west... side... story...* Ces trois mots font inmanquablement naître chez le cinéphile ou le mélomane tout un univers sensible : des mélodies (les inoubliables *Maria, Tonight, Somewhere*), des rythmes (les claquements de doigts des Sharks et des Jets), des images, des couleurs mais aussi des sentiments exacerbés (l'amour, la colère, le deuil)... Soixante ans après le film aux dix Oscars de Robert Wise (1961), Steven Spielberg porte à l'écran une nouvelle interprétation de ce qui reste LE chef d'œuvre de la comédie musicale américaine au XXe siècle : *West Side Story* (1957) de Leonard Bernstein (musique), Arthur Laurents (livret), Stephen Sondheim (paroles) et Jerome Robbins (chorégraphie et mise en scène). Le cinéaste est parti de l'intuition que l'histoire de Maria et Tony était profondément intemporelle (la trame du *Romeo et Juliette* de Shakespeare a beau avoir cinq siècles, elle n'a pas pris une ride) tout en offrant un miroir révélateur aux problèmes de notre temps : qui peut dire que les questions de racisme et de xénophobie, d'inégalités sociales ou de délinquance juvénile sont moins d'actualité en 2021 qu'à la création de la pièce ? ***West Side Story*** de Steven Spielberg sera ainsi l'occasion pour les jeunes générations de (re)découvrir une des pierres angulaires du patrimoine culturel américain, à travers le regard d'un des plus grands cinéastes vivants, qui comme aucun autre a su allier une extraordinaire ambition formelle au souci constant du (grand) public, et notamment des plus jeunes.

West Side Story

Un film de Steven Spielberg

Scénario de Tony Kushner d'après la comédie musicale de Leonard Bernstein (musique), Arthur Laurents (livret) et Stephen Sondheim (lyrics)

Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, Rita Moreno...

Genre : Comédie musicale

Durée : 156 minutes

Synopsis

West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

SOMMAIRE DU DOSSIER

Introduction p. 2

Découvrir *West Side Story* p. 3

Entretien avec Laurent Valière p. 6

Dans les programmes p. 7

Activités Anglais p. 10

Activités Éducation musicale p. 31

Organiser une séance scolaire p. 39

Corrigé des activités p. 40

Découvrir *West Side Story*

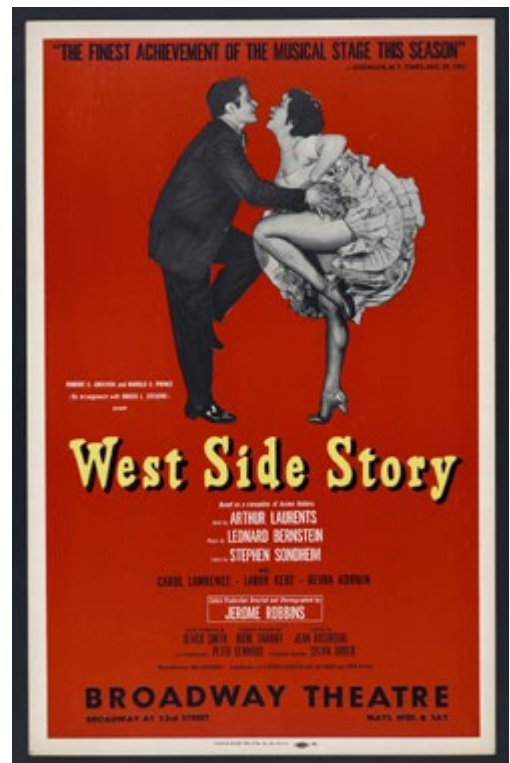

West Side Story, 1957-1961

Il est sans doute peu de chefs d'œuvre aussi incontestés que la comédie musicale *West Side Story*. Fruit de la collaboration de quelques uns des plus grands génies de la scène américaine de la seconde moitié du XXe siècle (le compositeur Leonard Bernstein, le chorégraphe Jerome Robbins, le librettiste Arthur Laurents et le parolier Stephen Sondheim), *West Side Story* fit l'effet d'une petite révolution dans le paysage triomphant, mais un peu ronronnant, du Broadway des années 50.

Pour la première fois, on abordait sur les scènes de la 42e rue des problèmes sociaux contemporains (l'immigration, la misère sociale, le racisme, la délinquance juvénile...), pour la première fois la tragédie s'invitait dans l'univers léger de Broadway (à la fin du premier acte on compte deux cadavres sur la scène, et le héros meurt à la fin).

Mais l'ambition de *West Side Story* est loin de se limiter à son sujet : les quatre auteurs travaillèrent

L'affiche de la production originale © DR

FROM THE EAST SIDE... TO THE WEST SIDE

En 1949, lorsque Bernstein et Robbins évoquent une première fois le projet d'une comédie musicale inspirée de *Romeo et Juliette*, les deux bandes rivales sont catholiques et juives et l'action doit se tenir dans l'East Side. Quand ils le reprennent six ans plus tard, les problèmes sociaux liés à l'immigration portoricaine et les faits divers font les gros titres de la presse. Les Portoricains remplacent alors les Juifs, ce qui permet au librettiste et au parolier d'évoquer l'immigration, le *melting pot* et les limites du rêve américain (dont la chanson *America* dresse un portrait doux-amer). L'action s'ancre à Manhattan dans le quartier délabré de l'Upper West Side (à l'ouest de Central Park) qui concentre les problèmes sociaux et le *musical*, après s'être appelé, dans ses versions de travail, *Gangway*, *Kids with matches* ou... *Shut Up and Dance* trouve alors son titre définitif : « *West Side Story* » !

Découvrir *West Side Story*

dans une symbiose parfaite (chacun étant bien conscient de vivre une expérience unique) pour écrire une œuvre qui ne sacrifiait à aucune des conventions du genre (la présence artificielle de numéros légers ou spectaculaires sans rapport avec l'action) et inventait un nouveau mode de narration. Dans *West Side Story*, le texte est réduit au minimum pour laisser à la musique et aux chorégraphies le soin de faire avancer l'action : ainsi du prologue dansé qui pose l'opposition farouche entre deux bandes rivales, ou de la scène de la rencontre entre Tony et Maria... La suite est connue : le succès critique et public de la production à Broadway et surtout l'adaptation au cinéma par Robert Wise en 1961 qui donnera à la comédie musicale une audience mondiale...

« *West Side Story* est sans doute la plus belle partition jamais écrite pour la scène. »

Steven Spielberg

DE RÉÉCRITURE EN RÉÉCRITURE

Steven Spielberg et son scénariste Tony Kushner se sont efforcés de porter un nouveau regard sur la comédie musicale. C'était déjà le cas de la version de Robert Wise, qui avait apporté certaines modifications (notamment l'ajout d'une ouverture musicale, des changements dans l'ordre des chansons) au livret original d'Arthur Laurents. Mais il ne faut pas oublier que celui-ci procédait déjà à une réécriture, celle de la pièce *Romeo et Juliette* de Shakespeare (publiée en 1597), qui lui-même s'était fortement inspiré d'un poème d'Arthur Brooke... traduit d'un conte italien de Luigi da Porto !

Steven Spielberg en compagnie de l'actrice Rita Moreno sur le tournage de *West Side Story*

West Side Story, 2021

Mélomane depuis sa plus tendre enfance (sa mère était une pianiste émérite qui jouait Schuman, Chopin et Chostakovich) et grand amateur du genre, Steven Spielberg n'avait pourtant jamais tourné de comédie musicale, lui dont la riche carrière lui a permis d'aborder la plupart des genres prisés par les studios hollywoodiens : thrillers (*Duel*), films d'aventure (la série des *Indiana Jones*), films d'horreur (*Les Dents de la mer*), films historiques (*La Liste de Schindler*, *Lincoln*), guerre (*Il faut sauver le soldat Ryan*), science-fiction (*E.T.*, *Ready player one*)...

Il n'y avait pour lui rien à ajouter ni à retrancher au chef d'œuvre cinématographique de Robert Wise. Mais la comédie musicale, elle, n'avait cessé d'être rejouée et réinterprétée depuis sa première en 1957, à travers des productions professionnelles, amateurs ou scolaires, dans toutes les langues et configurations possibles, sans parler des innombrables reprises des indémodables *hits* de Bernstein et Sondheim.

Découvrir *West Side Story*

West Side Story avait-il encore quelque chose à nous dire en 2021 ? Steven Spielberg ne tarda pas à répondre à cette question par l'affirmative, fort des encouragements de Stephen Sondheim (le dernier survivant de la bande des quatre) et des héritiers des trois autres créateurs de l'œuvre (Bernstein, Laurents et Robbins). Non seulement cette histoire d'amours contrariées était intemporelle (après tout, elle avait été imaginée quatre siècles plus tôt), mais les problèmes qu'elle évoquait se posaient avec peut-être encore plus d'acuité que soixante ans plus tôt : le suprémacisme et le racisme, les tensions communautaires, les inégalités sociales et la violence qu'elles engendrent...

Un nouveau regard

Steven Spielberg commence à travailler avec quelques principes en tête : il faut que la distribution soit fidèle à l'origine des personnages (dans la version de 1961 les Sharks étaient joués par des acteurs et actrices dont la peau avait été assombrie par le maquillage) mais aussi à la jeunesse des héros (les acteurs confirmés qui créèrent les rôles de Tony et Maria à Broadway avaient la trentaine passée)... Le cinéaste veut également une approche plus réaliste : il s'agit d'ancrer l'histoire dans le New York de 1957 et les personnages dans un terreau économique et social bien documenté...

Ce qui, à l'époque, était un problème d'actualité, génialement saisi « sur le vif » par le livret d'Arthur Laurents, est maintenant bien documenté par les livres d'Histoire : le dramaturge Tony Kushner (qui avait déjà signé pour Spielberg les scénarios de *Munich* et *Lincoln*) se plonge dans l'histoire de l'immigration portoricaine (*voir ci-contre*), et celle du New York des années cinquante. Au milieu de ces années, la municipalité de New York lance le projet de réhabilitation de l'Upper West

PORTO RICO-NEW YORK

De toutes les immigrations dont New York fut le point d'entrée aux États-Unis, l'immigration portoricaine a une histoire particulière. L'île caribéenne de Porto Rico (à 100 kilomètres à l'Est de l'île d'Haïti) est un « état libre associé aux États-Unis » : depuis un accord de 1917, les citoyens portoricains ont la nationalité américaine (sans pour autant qu'ils puissent voter aux élections américaines) et ne sont donc pas soumis aux restrictions migratoires. Les différentes vagues migratoires ont épousé l'évolution économique du pays : celle d'après-guerre correspond à l'industrialisation de l'île qui réduisit le nombre d'emplois dans les secteurs agricole et manufacturier et poussa de nombreux jeunes vers l'exil. Une fois à New York, les immigrants trouvent une communauté soudée mais reléguée tout en bas de l'échelle sociale, avec les Afro-Américains. Occupant les emplois manufacturiers les plus pénibles et les plus mal payés, ils vivent dans les quartiers les plus déshérités de la « Grosse Pomme ».

Découvrir *West Side Story*

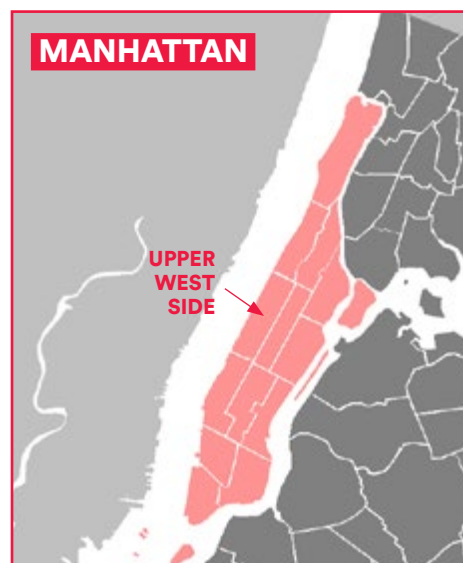
Side : tout le quartier, insalubre et mal famé, va être rasé pour permettre la construction d'un grand complexe qui comprendra, entre autres, le Lincoln Center et l'Université Fordham. À l'époque, la zone de Lincoln Square était peuplée de descendants d'immigrants européens, arrivés au cours du XIXe siècle, tandis que San Juan Hill était le quartier des Portoricains, pour une bonne partie immigrés de fraîche date. En chassant de chez eux les habitants de ces quartiers, la destruction programmée exacerbait des tensions sociales et raciales déjà fortes. Le scénario de Tony Kushner plante ainsi le décor du drame : « *a vast wasteland of rubble, demolished and partially demolished tenements, crisscrossed by streets, all the way to the Hudson River.* »*

Le scénariste s'est également efforcé de creuser le passé et les motivations des personnages (à Hollywood on parle de « backstories ») pour ne pas en rester à l'archétype des « star-crossed lovers ». Ainsi le personnage de Doc (équivalent de Frère Laurent dans la tragédie de Shakespeare) a été remplacé par une nouvelle figure : Valentina (jouée par Rita Moreno, l'Anita du film de 1961, elle-même d'origine portoricaine), sa veuve, qui a repris le drugstore à la mort de Doc et s'est liée d'amitié avec Tony. Le reste, les spectateurs le découvriront à partir du 8 décembre dans les salles françaises : le casting de jeunes pousses, les chorégraphies de Justin Peck, les décors new yorkais (pour faire revivre l'Upper West Side de 1957, l'équipe a dû se transporter aux quatre coins de New York et du New Jersey), et bien sûr la mise en scène de Steven Spielberg...

* « *un vaste terrain vague constitué de décombres, d'immeubles en partie ou totalement démolis, sillonné de rues, s'étendant jusqu'à l'Hudson river* » (traduction par Zérodeconduite)

« Les mêmes engins de démolition effaçaient le territoire de chaque faction, des quartiers entiers étaient rasés, des populations déplacées. Tous ces gamins (les Sharks et les Jets) ont subi ce bouleversement. Ils se battent pour un territoire qui disparaît sous leurs yeux. »

Steven Spielberg

Pour aller plus loin : Entretien avec **Laurent Valière**

Journaliste et producteur à France Musique, Laurent Valière a réalisé de nombreux documentaires sur le cinéma. Il anime chaque semaine *42e rue*, émission consacrée à la comédie musicale, et a publié le livre *42e Rue, La grande histoire des comédies musicales* (éditions Marabout). En pleine préparation d'un podcast consacré à *West Side Story* (*La Story de West Side Story* qui sera disponible sur l'application Radio France / France Musique), il replace pour nous l'œuvre dans la grande tradition de la comédie musicale.

Pouvez-vous retracer en quelques mots la spécificité du genre américain du *musical* ?

Lorsque la comédie musicale apparaît aux États-Unis, elle puise certes dans la tradition européenne (l'opérette viennoise ou française...), mais elle s'infuse très vite de swing, de rythmes musicaux noirs, de danse, de claquettes, pour créer une forme totalement nouvelle. Elle est aussi une manière de moderniser l'opéra et de l'acclimater au public américain : on conserve le principe de la dramaturgie propre à l'opéra, mais on y introduit des chansons populaires, on développe tout un art de la chorégraphie avec les claquettes, le charleston... On considère

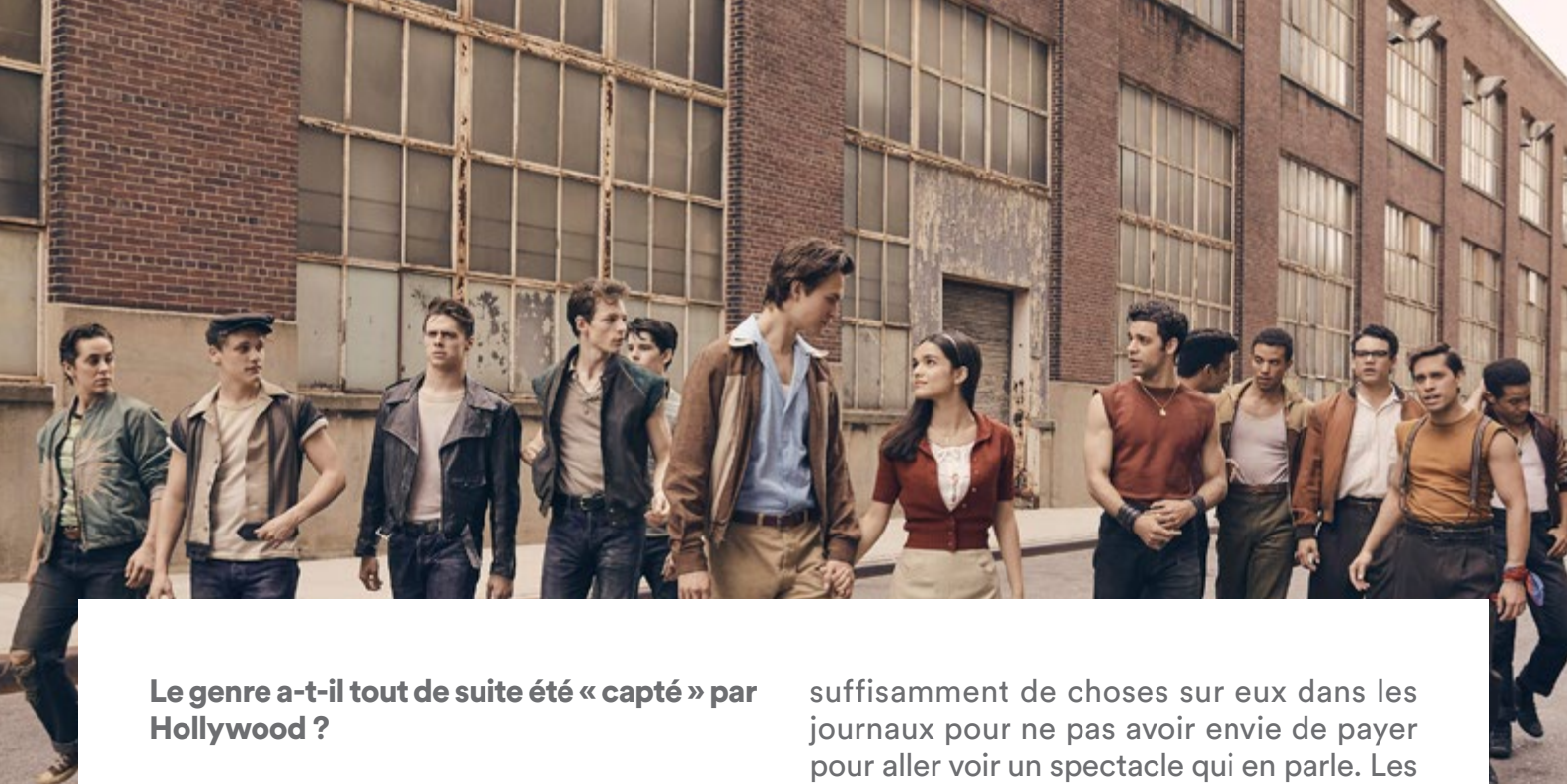
Dès que le cinéma se met à parler, la première idée des producteurs hollywoodiens est d'adapter au cinéma les succès de Broadway. Ils promettent au public des films « all talking, all singing, all dancing » !

que la toute première comédie musicale « moderne » (au sens où on entend le terme aujourd'hui) est *Showboat* (1927). Il s'agit

d'une œuvre très opératique puisqu'elle raconte l'histoire d'une famille d'artistes entrepreneurs qui remontent le Mississippi. Chaque air musical correspond à un des personnages, il y a des passages tristes et d'autres plus légers... À partir de là, un art typiquement américain va se développer, consistant à raconter les histoires avec du chant et de la danse. Il sera porté par des interprètes qui savent tout faire (jouer, danser, chanter) et d'incroyables compositeurs comme George Gershwin, Cole Porter,

Jerome Kern, Irving Berlin...

Le genre a-t-il tout de suite été « capté » par Hollywood ?

Dès que le cinéma se met à parler, la première idée des producteurs hollywoodiens est d'adapter au cinéma les succès de Broadway. Il est révélateur que le premier film parlant soit... *Le Chanteur de jazz* (1929), qui met à l'affiche Al Jolson, une vedette de Broadway. Les producteurs promettent alors au public des films « all talking, all singing, all dancing ». Ils attirent à Hollywood de nombreux compositeurs, bien contents de fuir un Broadway alors sous le coup de la Grande Dépression. Mais certains déchantent car quand la formule vient à lasser le public, les producteurs n'hésitent pas à couper les chansons...

Comment qualifier la révolution que constitue *West Side Story* ?

Pour en prendre la mesure le plus simple est peut-être de citer la productrice elle-même, Cheryl Crawford. Un mois avant le début des répétitions elle s'effraie du caractère profondément novateur de l'œuvre. Elle convoque les auteurs (Bernstein, Sondheim, Laurents, Robbins) pour leur annoncer qu'elle jette l'éponge : « La partition est opératique, il y a quatre ballets. Ca parle d'une bande de teenagers en blue jeans, et les gens lisent

suffisamment de choses sur eux dans les journaux pour ne pas avoir envie de payer pour aller voir un spectacle qui en parle. Les acteurs sont inconnus. La fin est tragique. Désolée, les amis, ça ne marchera jamais ! ». Elle changera d'avis mais la pièce a failli ne jamais voir le jour ! La révolution de *West Side Story* c'est que Leonard Bernstein et Jerome

La révolution de *West Side Story* c'est que Leonard Bernstein et Jerome Robbins voulaient créer un véritable opéra américain : raconter une histoire tragique en utilisant les codes de la comédie musicale, mais aussi exprimer un maximum de la narration par la danse.

Robbins voulaient créer un véritable opéra américain (comme Gerschwain avait voulu le faire avec *Porgy and Bess*, mais d'une autre manière) : raconter une histoire tragique (*Romeo et Juliette*) en utilisant les codes de la comédie musicale, mais aussi exprimer un maximum de la narration par la danse. *West Side Story* est un des scripts les plus épurés de Broadway, il faut seulement huit lignes pour que Tony et Maria tombent amoureux... C'est aussi le reflet du caractère profondément collaboratif de l'écriture, entre le dramaturge, le compositeur, le parolier, le chorégraphe et metteur en scène : le

prologue devait au départ être chanté, et peu à peu ils sont tombés d'accord pour enlever toutes les paroles, et arriver au prologue dansé que l'on connaît. *West Side Story* est une œuvre très « sèche » finalement, il n'y a pas ou très peu de fioritures : toutes les chansons, toutes les danses ont leur justification dramatique...

Quelle est la postérité de l'œuvre ?

West Side Story a montré que l'on pouvait raconter une histoire tragique avec la puissance populaire de la comédie musicale. Sans *West Side Story*, il n'y aurait sans doute pas eu d'œuvres plus « adultes » comme *Cabaret* ou *Sweeney Todd*...

Quel a été le rôle du film de Robert Wise et Jerome Robbins (1961) dans la postérité de l'œuvre ?

La comédie musicale est restée un an et demi à l'affiche de Broadway : c'est très honorable mais bien loin des succès du genre, comme *Oklahoma!*, qui pouvaient tenir l'affiche cinq ou six ans de suite. L'actrice Carole Lawrence (qui jouait Maria) raconte qu'elle eut un moment de doute le soir de la première : le baisser de rideau s'était accompagné d'un silence de mort, c'est seulement quelques instants après que l'ovation commença. Les spectateurs étaient sous le choc de la mort de Tony. *West Side Story* n'a pas triomphé aux Tony Awards (les récompenses de la comédie musicale aux États-Unis). C'est véritablement le film de Robert Wise et Robbins qui lui a donné cette incroyable postérité.

La maison de disques Columbia Records, qui devait enregistrer l'album, a failli refuser la partition de Leonard Bernstein car cela ne ressemblait pas à une comédie musicale telle qu'ils la concevaient.

En quoi la partition de Leonard Bernstein est-elle également novatrice ?

C'est un extraordinaire mélange d'influences. Leonard Bernstein était un fanatique de musiques latines, il s'est amusé à composer des mambos, à intégrer beaucoup de percussions, mais il a également puisé dans le jazz (free jazz, be bop), il a pris des choses chez Stravinsky... Sa partition mélange des motifs très lyriques (*Maria, Tonight...*) et des morceaux beaucoup plus compliqués (*Cool*, une fugue à trois motifs, dont un motif dodécaphonique). La maison de disques Columbia Records, qui devait enregistrer l'album, a failli refuser la partition car ça ne ressemblait pas à une comédie

musicale telle qu'ils la concevaient.

Que peut-on attendre d'une nouvelle production au cinéma de *West Side Story* ?

Le film de Robert Wise et Jerome Robbins est un tel chef d'œuvre qu'il est difficile de répondre à cette question ! Mais le film de Steven Spielberg propose une nouvelle interprétation de ce chef d'œuvre indémodable, il va permettre au grand public, et notamment aux plus jeunes, de le redécouvrir et de se le ré-approprier.

Dans les programmes

West Side Story permet de travailler en classe d'Anglais, de la Quatrième à la Terminale, et d'aborder des notions et objets d'étude très variés.

Le film peut également être le support à un riche travail interdisciplinaire.

ANGLAIS	
Cycle 4 (5 ^e -4 ^e -3 ^e)	Rencontres avec d'autres cultures - Langages - Voyages et migrations
Seconde	Le village, le quartier, la ville / Représentation de soi et rapport à autrui
1ère et Terminale	Identités et échanges / Espace privé et espace public / Diversité et inclusion / Fictions et réalités
LLCE cycle Terminal	<i>West Side Story</i> de Robert Wise au programme officiel du bac 2022

ÉDUCATION MUSICALE	
Cycle 4 (5 ^e -4 ^e -3 ^e)	Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique

PROLONGEMENTS INTERDISCIPLINAIRES

Français

- Dire l'amour / Individu et société : confrontation de valeurs ? (4e)
- Programme limitatif BTS : « De la musique avant toute chose »

Histoire

- Un monde bipolaire au temps de la guerre froide : le modèle américain (3e, Terminale)

Histoire des arts

- Les arts à l'ère de la consommation de masse (1945 à nos jours) (Cycle 4)

EMC

- Respecter autrui : Respect d'autrui / Le rôle de la loi dans une société (Cycle 4), Fondements et fragilités du lien social (1ère)

Egalement en Espagnol et EPS (Initiation à la danse)

Studying a great Broadway classic with Spielberg's *West Side Story*

Pourquoi et comment réinterpréter en 2021, plus de soixante ans après sa création, le chef d'œuvre de la comédie musicale qu'est *West Side Story* ? Cette question est le fil rouge que nous proposons de suivre à travers les différentes activités prévues pour le cours d'anglais, et qui peuvent être mobilisées à différents niveaux, des premières classes du Collège au Cycle terminal (le film de 1961 étant cette année encore au programme limitatif de l'option LLCE du baccalauréat).

Les fiches élèves s'organisent selon une difficulté croissante, depuis l'analyse de l'affiche jusqu'à l'introduction au genre de la comédie musicale, en passant par l'étude du *teaser* et de la bande-annonce. Les dernières activités, portant sur un recueil d'entretiens avec le réalisateur et les comédiens, ouvrent sur des questions de type bac, impliquant la bonne compréhension des textes, l'émission d'hypothèses, l'expression d'un avis personnel et la rédaction d'un texte d'invention.

Dans les programmes

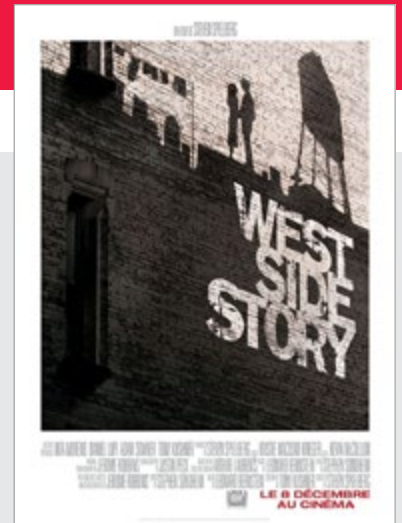
Niveau	Objets d'étude
Cycle 4 (A2)	Langages Voyages et migrations Rencontres avec d'autres cultures.
Seconde (A2-B1)	Représentation de soi et rapport à autrui Le passé dans le présent
Cycle terminal (A2-B2)	Espace privé et espace public Fictions et réalités Territoire et mémoire

West Side Story

A film by Steven Spielberg

USA, 2021

West Side Story tells the classic tale of fierce rivalries and young love in 1957 New York City.

I/ FOCUS ON THE POSTER

- 1/ Put the letters in the right order to find the vocabulary.
- 2/ Write a few sentences with these words to describe the poster.

LAYNDRU
.....

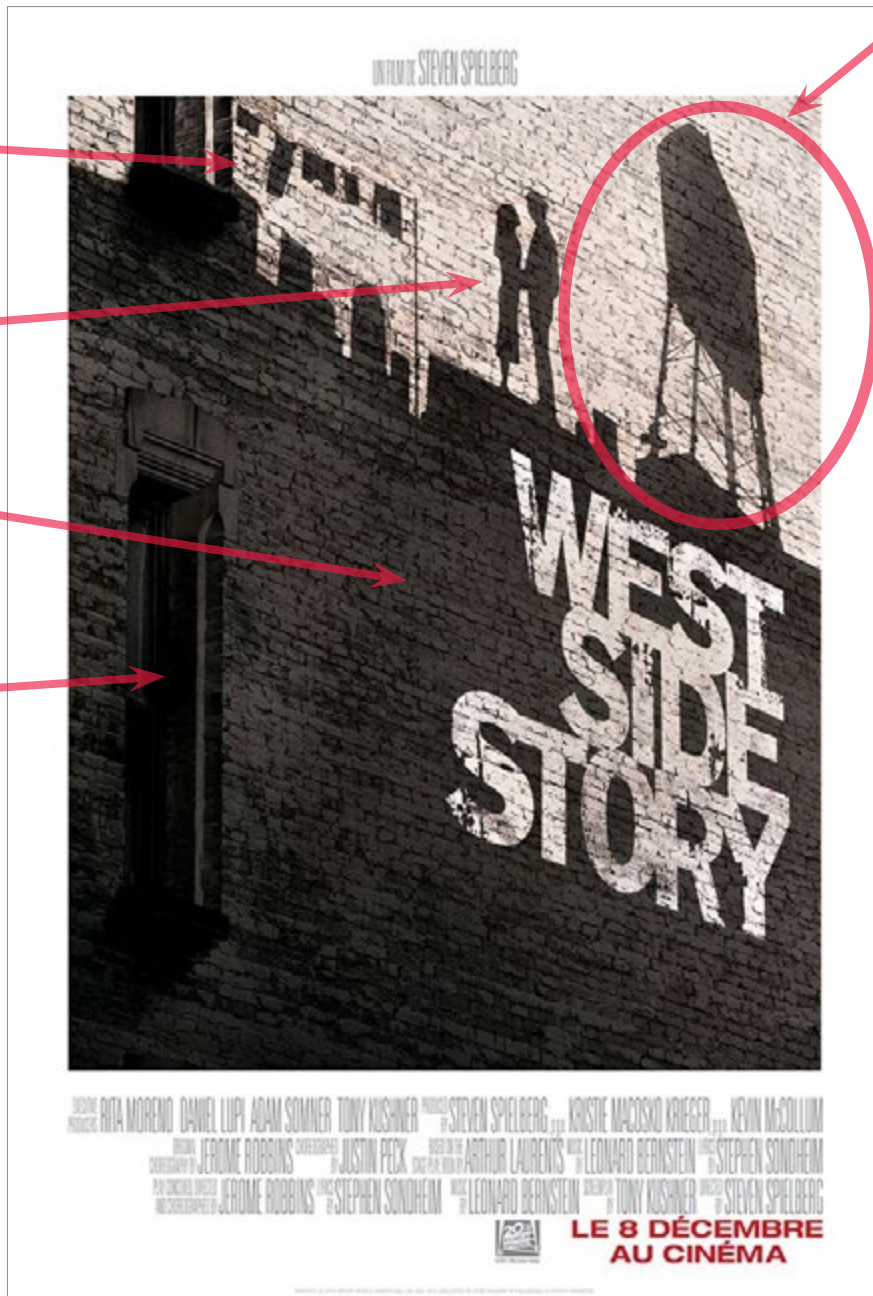
POUCLE
.....

BIRCKS
.....

WODNIW
.....

DASHOW
.....

BLICK
& WHATE
.....
.....

TAWER
WOTER
WATER
TOWER
.....

DINGBUIL
.....

3/ Complete the crossword with the vocabulary of question a/ to find the name of the city where *West Side Story* takes place.

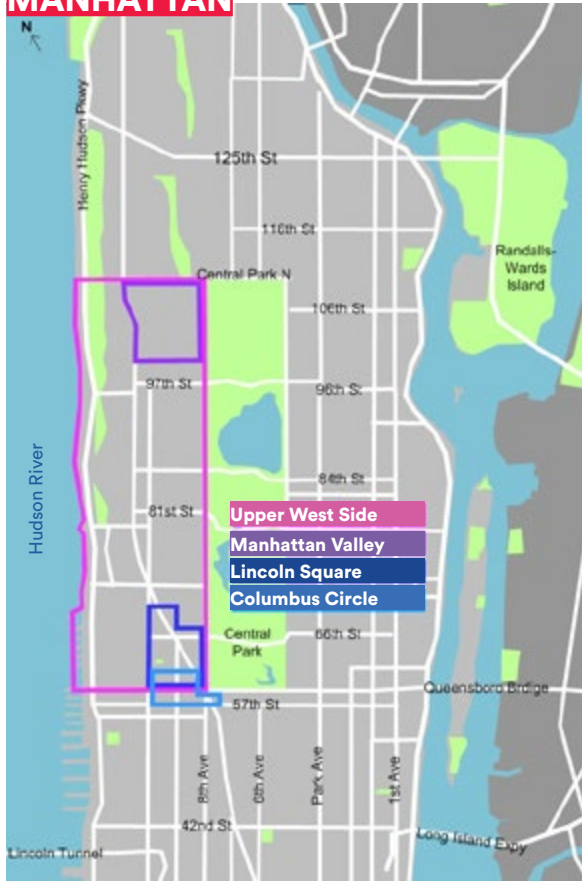
		H															
		W															
							X										

West Side Story takes place
in .....

4/ Circle this city on the following map of the United States of America

MANHATTAN

5/ The Upper West Side is a neighbourhood in the borough of Manhattan in New York City.

a/ What is the name of the Park along the Upper West Side, in the middle of Manhattan?

b/ What is the name of the river which flows through New York?

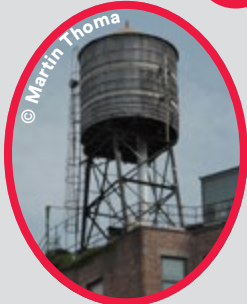
c/ What is special with the names of the streets in New York?

d/ Give the name of one street which goes through Lincoln Square.

The water towers

This shadow on the poster belongs to a water tower. The water towers are very typical for the city where *West Side Story* takes place. They were installed during the 19th century on the rooftops of higher buildings (more than 6 floors).

© Martin Thoma

6/ Read the short text about the water towers and find the right word.

On the poster, the couple stands on the ..... of the building.

7/ In your opinion, why is this couple there? Choose what you prefer.

☐ Because they hang out the laundry.	☐ Because they want to be alone.
☐ Because they want to see the stars.	☐ Because they are in danger.

Any other idea : .....

II/ FOCUS ON THE TEASER

What is a teaser?

A teaser is a short video presenting a film without details about the plot.

to tease = taquiner, mettre en appétit

<https://youtu.be/CbUM27qw6a8>

1/ According to the scenery, when does the story most probably take place? (1 answer)

- at the end of the 19th century
- at the beginning of the 20th century
- in the 1950s
- nowadays

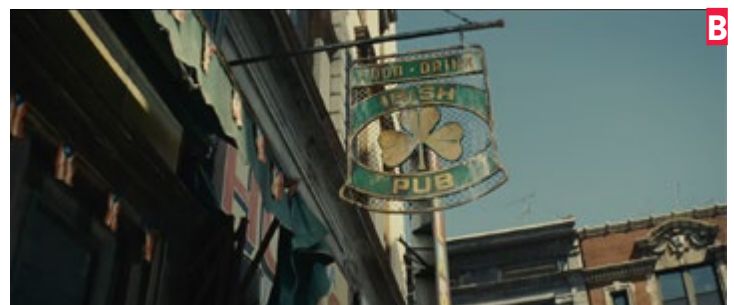
2/ What kind of film might it be? (2 possible answers)

- a drama
- a comedy
- a western
- a musical
- a horror movie

Puerto Ricans vs. “White” Americans

In this teaser, you can see the Puerto Rican flag on a wall (A), which stands for the recent immigration of Hispanic people into the US. The Irish Pub (B) stands for the Americans with European ascendance, the “White” Americans, who claim to be “real Americans”.

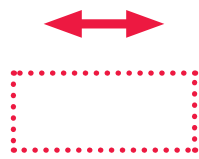
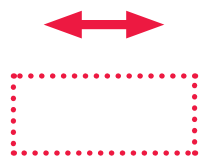
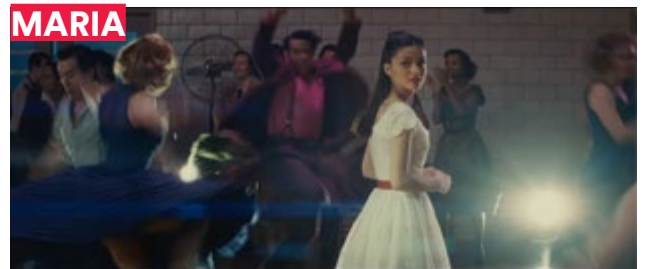

3/ Guess what the relationship between the Puerto Ricans and the so-called “White” Americans in the film is!

- They are good friends.
- They hate and fight each other.

4/ The characters and their relationships

- a/** How do Riff and Maria feel about each other? Write **LOVE** or **HATE**.
- b/** How do Riff and Bernardo feel about each other? Write **LOVE** or **HATE**.
- c/** Guess the relationship between Tony and Riff. Write **FAMILY** or **FRIEND**.
- d/** Guess the relationship between Maria and Bernardo. Write **FAMILY** or **FRIEND**.

5/ In the teaser, you can hear an excerpt from the song *Somewhere*.

- a/** Fill in the lyrics with the right word (x2).
- b/** Who might be “us”?

There is a ..... for us.
Somewhere, a ..... for us.
Somewhere!

6/ The balcony scene

a/ *West Side Story* is inspired by a play published in 1597. Which one?
Use the code to find out!

▲ □ ⊕ △ □   ¥ ◇ Ω   ∂ ■ & ** △ †

.....

by ∅ ** & & ** ¥ ⊕   ○ § ¥ ● △ ○ ∞ △ ¥ ▲ ▲

.....

A	D	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	W
¥	Ω	△	§	**	∂	●	&	⊕	◇	□	∞	▲	○	‡	■	∅

b/ Remember or do some research: what is this play about?

c/ This frame recalls the famous balcony scene.

Say in one sentence what happens.

Imagine what the lovers tell each other.

III/ FOCUS ON THE TRAILER

<https://youtu.be/A5GJLwWiYSg>

What is a trailer?

A trailer is a short video advertising a film, consisting of short parts taken from it. It gives an idea about the plot without revealing the end so that the audience would like to watch the entire film.

1/ Who says what? Write the name of the characters in front of their line(s).

Maria

.....

This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.

.....

Are you ready? Tonight is about family.

Bernardo

.....

The first Gringo boy who smiles at you...

.....

I've never seen you before. You're not Puerto Rican.

Tony

.....

Is that okay?

.....

Do you want to start World War Three?

Anita

.....

You know, I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like.

.....

You keep away from him. As long as you're in my house.

Riff

.....

I'm a grownup now, Bernardo. I'm going to think for myself.

.....

Tony, we need you if we're going to war.

.....

Who are you? Friend or foe?

Valentina

.....

If you go with him, no one will ever forgive you!

.....

Life matters, even more than love.

2/ Guess thanks to the context!

a/ What is a “Gringo”?

- a White person in Latin American slang
- a Latino in White American slang
- a lover in Latin American slang
- a lover in White American slang

b/ What is a “foe”?

- a mad person
- a stupid person
- an enemy
- a lover

3/ Have you heard the different accents?

Two rival gangs struggle against each other: the **Jets** (White Americans) and the **Sharks** (Puerto Ricans). Among the main characters shown in the trailer (question 1/), guess who is part of the Jets and who belongs to the Sharks. Be careful: one character is neutral.

Jets	Sharks	Neutral

4/ Maria sings a song called *Tonight*.

a/ Fill in the lyrics with the right word.

b/ Choose the emotion(s) this song might reflect.

Tonight, tonight,
The world is full of .....

fear joy sadness anger hate love hope nostalgia shame desire jealousy

5/ Think of the last line of the trailer:

“Life matters, even more than love.”

How do you think this film will end?

6/ Imagine the whole story and write a short synopsis with the elements of the trailer.

A **synopsis** is a brief summary of the plot of the film.

IV/ *West Side Story*, A MUSICAL

1/ What is a musical?

a/ Circle the three main ingredients of a musical.

crying singing shouting laughing playing dancing flying running acting

b/ Fill in the text with the right words.

golden action Broadway films theatres Disney popular

The first musicals could be seen from the end of the 19th century in ..... . In New York, the famous theatre district hosting 41 theatres is called ..... This theatre district is still very ..... today. The ..... age of Broadway musicals lasted from the 1940s to the 1960s. This period corresponds with the advent of musical ..... . In the 1980s and 1990s, the most famous musicals were ..... animated films. Live ..... musical films became successful again at the beginning of the 21st century.

2/ *West Side Story*, a Broadway musical, 1957

West Side Story tells the impossible love story between Maria, a Puerto Rican girl who just arrived in New York City, and Tony a “White” American with Polish ascendance. The problem is that Maria belongs to the “Sharks” and Tony to the “Jets”.. And Sharks and Jets are supposed to hate each other.

a/ Look at these Broadway posters without their titles! Which one could be *West Side Story*'s? Feel free to choose the poster you find the most suitable and justify your answer.

b/ Read these biographies and guess the names of *West Side Story*'s authors on the next page.

Leonard Bernstein (1918 – 1990) was a very talented and successful pianist, conductor and composer. He was the first American-born Music director of the New York Philharmonic from 1957 to 1969. He composed different kinds of music, from opera to film music, including ballets and musicals.

Stephen Sondheim (born 1930) is an American composer and lyricist, which means that he writes music and song lyrics. He is known for daring approaching unexpected and dark themes, like in *Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street* (1979).

Jerome Robbins (1918 – 1998) was an American dancer and choreographer who worked in classical ballet, on stage and for the cinema. Among others, he staged the musicals *On the Town* (1944), *Peter Pan* (1954), *Bells Are Ringing* (1956) and *Fiddler on the Roof* (1964).

Arthur Laurents (1917 – 2011) was an American playwright (= author of theatre plays) and screenwriter who wrote several plays for Broadway. Among others, he wrote his first screenplay for Alfred Hitchcock and adapted Françoise Sagan's *Bonjour tristesse* to the cinema.

Four authors for one musical: who did what on *West Side Story*?

The book was written by .....

The music was composed by .....

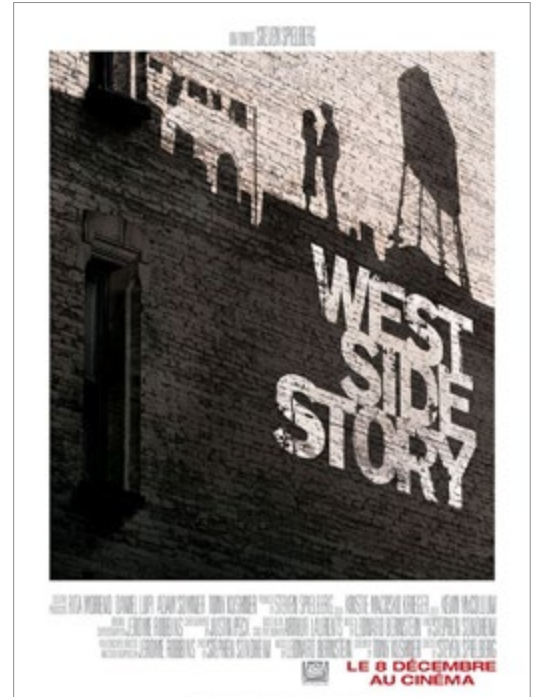
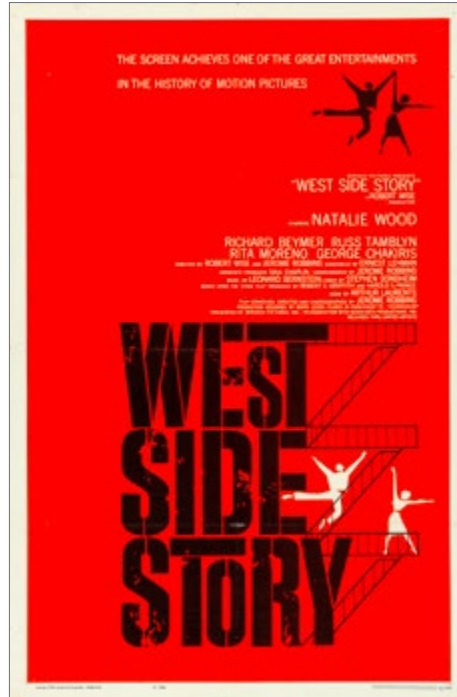
The lyrics were written by .....

The choreography was staged by .....

3/ West Side Story, a film adaptation by Robert Wise and Jerome Robbins in 1961

The first film adaptation of *West Side Story* was released in 1961 and immediately became a great success.

a/ Compare the film poster of the 1961 film with the Broadway theatre poster of 1957 and Steven Spielberg’s adaptation of 2021: what is similar / what is different?

b/ Now watch the trailer of 1961’s version.

Compare this trailer to that of the Steven Spielberg version: what is similar / what is different?

Did you learn something new about the plot? If so, what?

<https://youtu.be/-tK9tARX83Y>

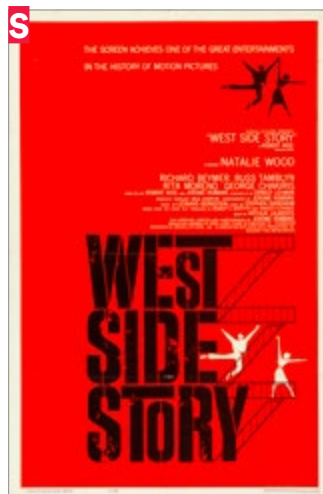
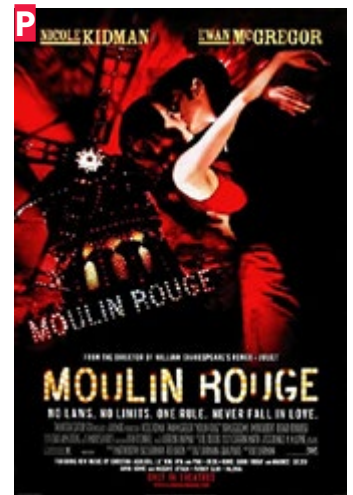
Vocabulary

to whistle = siffler / to click your fingers = claquer des doigts / a knife = un couteau / a gun = un pistolet / to get hurt = être blessé / to blur an image = flouter une image / the encounter = la rencontre

4/ The tradition of film musical: Let's play "timeline"!

Bring these famous musical films in the right chronological order and find the name of the choreographer of the new *West Side Story* (with Steven Spielberg on the picture).

1939	1952	1961	1964	1978	1979

2001	2002	2008	2016

V/ NEW YORK IN THE 1950s: THE “JETS” AGAINST THE “SHARKS”

1/ The Jets or when the “White” Americans claim their legitimacy

In the film, Riff – Tony’s best friend – says:

(You know,) I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don’t like.

(here) to wake up to = to become aware of ≠ to come out of sleep

a/ According to the context, find the sentence whose meaning is the closest to what Riff says.

- When I stand up in the morning, I see that some people have sold, wrecked or taken over things that surround me.
- Today, everything around me makes me think of people that I don’t want to see.
- I slowly realize that unappreciated people are selling, wrecking or taking over the things that I am used to seeing.

b/ In the trailer, this image appears at the end of Riff’s previous line. Look carefully at the persons and the scenery and explain who might be the people that he doesn’t like.

c/ Why do the Jets claim to be “real” Americans? Think of the history of the United States!

- Because the United States were created by descendants of European immigrants.
- Because the American continent has always been inhabited by white-skinned people.

2/ The Sharks or the American dream

In the film, Maria – the sister of the Sharks' leader – says:

This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.

This line is an introduction to a song called *America*. In this song, the Puerto Rican immigrants express their feelings about the United States. But men and women don't agree.

a/ Listen to the 1961 version of the song *America*.

b/ Read the lyrics and draw ♀ for the lines sung by women and ♂ for the lines sung by men.

https://youtu.be/_e2igZexpMs

☐	I like to be in America	☐	I'll get a terrace apartment
☐	Okay by me in America	☐	Better get rid of your accent
☐	Everything free in America	☐	Life can be bright in America
☐	For a small fee in America	☐	If you can fight in America
☐	Buying on credit is so nice	☐	Life is all right in America
☐	One look at us and they charge twice	☐	If you're a white in America
☐	I have my own washing machine	☐	Here you are free and you have pride
☐	What will you have not to keep clean?	☐	Long as you stay on your own side
☐	Skyscrapers bloom in America	☐	Free to be anything you choose
☐	Cadillacs zoom in America	☐	Free to wait tables and shine shoes
☐	Industry boom in America	☐	Everywhere grime in America
☐	Twelve in a room in America	☐	Organized crime in America
☐	Lots of new housing with more space	☐	Terrible time in America
☐	Lots of doors slamming in our face		

c/ Circle with two different colours the words corresponding to the women and the ones corresponding to the men.

space   *freedom*   *crime*   *exploitation*   *discrimination*   *consumption*

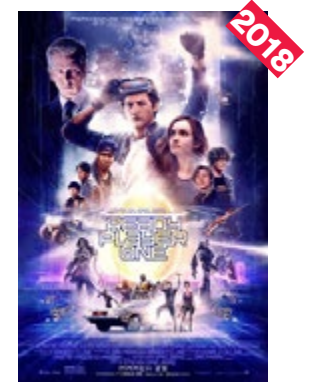
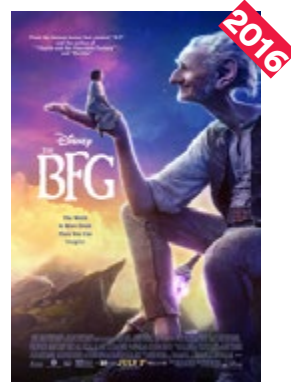
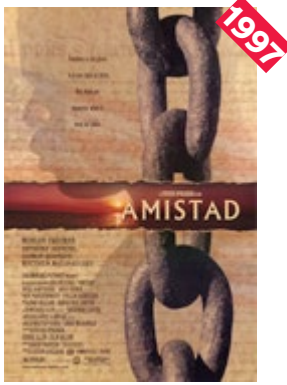
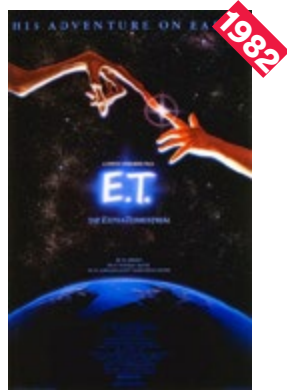
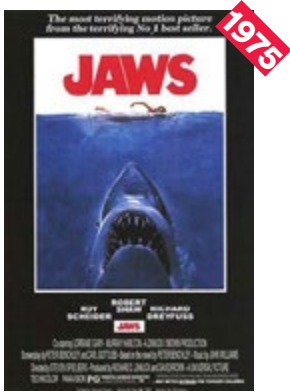
VI/ A 21ST CENTURY VERSION OF *West Side Story*

1/ Steven Spielberg, film director

Born in 1946, american director Steven Spielberg shot 33 feature films.
Look at the posters of 12 of his most famous films and associate them with their genres.

Adventure   History   War   Fantasy   Horror   Drama   Science Fiction

2/ Why make a new version of *West Side Story* today?

A Screenwriter Tony Kushner about his new screenplay of *West Side Story*

“Our version is not meant to wipe out the original film, which is a masterpiece. It’s just meant to be a new interpretation. [...] There are aspects of urban life in ‘57, ‘58, ‘59 that weren’t touched on in the 1961 movie that we are focusing on.”

Source : Paul Chi, [Steven Spielberg’s West Side Story Will Go Back to Basics](#), *Vanity Fair*, October 23rd, 2018

B Steven Spielberg about Tony Kushner’s screenplay

“The script that Tony wrote is much different than the book that was written for the play and for the motion picture. Tony grows down much deeper into the relationships. The characters say things in our *West Side Story* that they never said either on stage or in Robert Wise’s 1961 film. And I think that alone will give a lot of credibility to the Sharks, to the Puerto Ricans living on the West Side on New York.

[...] It also speaks a lot to what’s happening today — it’s very relevant in terms of what’s happening on the borders, and very relevant today to essentially the rejection of anyone who isn’t white, and that’s a big part of our story.”

Source : [Answer to Isel Rodriguez](#), a Puerto Rican theater history and acting professor, at the University of Puerto Rico, in San Juan, in front of a group of about 60 Puerto Rican invitees, December 14th, 2018

C Steven Spielberg about the representation of Puerto Ricans in the new *West Side Story*

Many of the “Puerto Ricans” in the [1961] movie were white actors in brown makeup. Spielberg only wanted performers with Hispanic backgrounds to play Hispanic characters, and he estimates that 20 of the 33 Puerto Rican characters are specifically Puerto Rican or of Puerto Rican descent. “They brought an authenticity,” he says. “They brought themselves, and everything they believe and everything about them – they brought that to the work. And there was so much interaction between the cast wanting to be able to commit to the Puerto Rican experience. They all represent, I think, a diversity, both within the Puerto Rican, Nuyoricans community as well as the broader Latinx community. And they took that seriously.”

Source : Anthony Breznican, [A First Look at Steven Spielberg’s West Side Story](#), *Vanity Fair*, March 16th, 2020

TRUE OR FALSE? Correct when the assertion is false.

	T	F
Tony Kushner didn’t like the 1961 version of <i>West Side Story</i> .		
Tony Kushner kept exactly the same dialogues from the 1961 film.		
Steven Spielberg hired white actors to play Puerto Ricans.		
The new <i>West Side Story</i> echoes nowadays’ immigration issues.		
“Nuyoricans” stands for the Puerto Ricans who live in New York.		

3/ Valentina: a new female character as peacemaker

A Doc, the peacemaker of the 1961 *West Side Story*

This character is Doc (played by Ned Glass), the owner of a drugstore that serves as a neutral ground for the Jets as well as for the Sharks, in the 1961 film version.

Here is his reaction when Tony tells him about his feelings towards Maria:

TONY: I'm gonna see her tomorrow and I can't wait.

DOC: Things aren't tough enough?

TONY: Doc, I'm in love.

DOC: And you're not frightened?

TONY: Should I be?

DOC: No, I'm frightened enough for the both of you.

B Rita Moreno, the new Doc

Rita Moreno won the Oscar for "best supporting actress" in the role of Anita in the 1961 film version. 60 years later, at 88, she plays a new character: Valentina. This character is supposed to be Doc's widow, a peacemaker as he was, perhaps a bit tougher. She also joined the project of Steven Spielberg's *West Side Story* as an executive producer.

She says to Tony: "Life matters, even more than love."

a/ In your opinion, what does it change to have a woman in the role of the peacemaker?

b/ What does Doc / Valentina try to warn Tony against?

c/ Do you think Tony will listen to Doc / Valentina?

d/ Imagine how Valentina will help Tony and Maria.

BONUS Which movement born in 2013 in the USA can we connect with Valentina's line?

4/ Black lives matter

A A new Black character: Abe, played by Curtiss Cook

Curtiss Cook is a dancer and actor who appeared on stage in different Broadway musicals, as well as on TV and on the big screen. He will play Abe in the new West Side Story. Here is what he says:

“In 1957, in New York City, there were a lot of Black people walking around. But unfortunately, when they created the original version there weren’t a lot of Black people in it.”

“And here it comes, they’re casting *West Side Story*, and my team is like, ‘They’re interested in you for a role,’ and I’m like, ‘What role?’ ”

“I’m thinking about the roles that have been there for such amount of time and thinking that they’re gonna just zhuzh them up and think out of the box, but that’s not what they did. They went in and they started to tell the story with all those facets that were also there at the time.”

10 “How they incorporate Abe into the storyline, it makes so much sense. I’m really dumbfounded sometimes when I think about it. Like, I can’t believe I’m talking about being in *West Side Story*.”

15 “I think there’s a lot less pressure because I don’t have to live up to anybody’s portrayal that was done before, because a lot of those folks won Oscars. So I don’t have that pressure on me. But I do have the responsibility of knowing the history that was going on at that time.”

“I’m there, as a Black man in this production, being presented in a way where we matter, where we exist.”

Sources: Toyin Owoseje, [Steven Spielberg has written some Black characters into his ‘West Side Story’ remake](#), *CNN entertainment*, August 19th, 2020 / Corey Atad, [Curtiss Cook Talks Playing The First Black ‘West Side Story’ Character In Steven Spielberg’s Remake](#), *ET Canada*, August 19th 2020

B The new Anita: an Afro-Latina played by Ariana DeBose

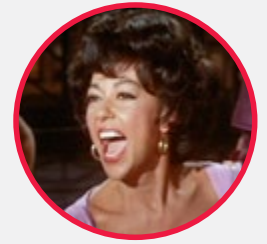

In the 1961 film version, Anita was played by Puerto Rican Rita Moreno who received the Oscar and the Golden Globe for “best supporting actress” in this role. In 2021, Ariana DeBose is the new Anita. Here is what she says:

“I’m Afro-Latina and I said to [Steven Spielberg], ‘As a woman of color, if you’re going to consider me for this role, I would potentially be the darkest woman to play her onscreen.’ There’s also the reality that it’s a period piece and there’s racial tension. In one way, you’re not really sure if Anita’s African American or if she’s Latina. I was like, ‘I think there’s really something to lean into, if that’s of value,’ and he was intrigued by that observation. It was fun from the jump to feel like I was contributing to his new vision in a way.”

Source : Anthony Breznican, [A First Look at Steven Spielberg’s West Side Story](#), *Vanity Fair*, March 16th, 2020

C Rita Moreno about Ariana DeBose

In the 1961 film version, all actors playing Puerto Ricans were white. Their skins were darkened with makeup. Even Rita Moreno, who was Puerto Rican herself, had to make her face look darker in order to fit to the stereotypes. Here is what she says about Ariana DeBose:

“She was quite nervous to meet me. I watched a lot of the dance rehearsals and she’s a ferocious dancer. She’s fabulous. And what I love about Steven choosing her is that she’s Afro-Puerto Rican.”

Source : Patrick Ryan, [Rita Moreno pushed back against dark makeup in original ‘West Side Story’](#), USA TODAY, June 19th, 2021

a/ According to Curtiss Crook, what was lacking in the 1961 *West Side Story*? Why was it unfair?

b/ According to the context, find the sentence whose meaning is the closest to Crook’s assertion:

“I’m thinking about the roles that have been there for such amount of time and thinking that they’re gonna just zhuzh them up and think out of the box.”

I have the feeling that Steven Spielberg and Tony Kushner will use a character which already existed in 1961 and make a stereotypical Black person out of him.

I believe that Steven Spielberg and Tony Kushner will pick one Black actor randomly among all the Black actors able to dance, just to have one in their film.

c/ Which role did Steven Spielberg and Tony Kushner finally give Curtiss Crook?

d/ What is special with Ariana DeBose in Anita’s role? How does she feel about it? What does Rita Moreno think of it?

e/ According to the three testimonies, what does it change to have black characters in the new *West Side Story*?

f/ What do you think of Curtiss Crook’s assumption that: “I do have the responsibility of knowing the history that was going on at that time”.

g/ Imagine Ariana DeBose wins the Oscar for “best supporting actress” in March 2022. Write her speech.

Black lives matter is a movement protesting against police brutality and racially motivated violence against Black people. It began in July 2013 after George Zimmerman was acquitted for having shot 17-year-old African-American Trayvon Martin to death.

(Re)découvrir un grand classique de Broadway avec *West Side Story*

Un film de Steven Spielberg, 2021

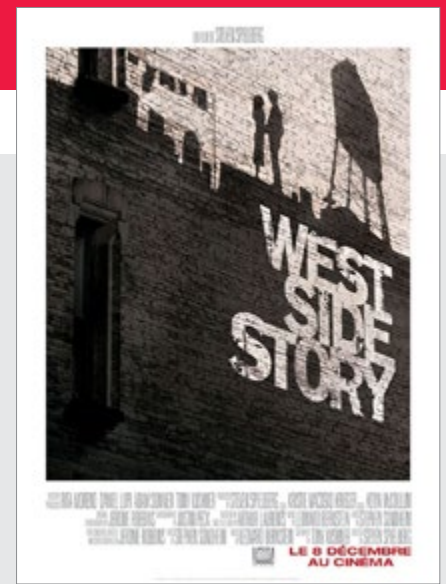
Soixante ans après sa première adaptation au cinéma, *West Side Story*, grand classique de l'âge d'or de Broadway – première production en 1957 –, sort à nouveau sur grand écran, mis en scène par Steven Spielberg.

Le ^{teaser} et la bande-annonce de cette nouvelle version nous offrent de brefs extraits des grands classiques de Leonard Bernstein (musique) et Stephen Sondheim (paroles), *Somewhere* et *Tonight*. Qui connaît la version de 1961, sera étonné d'entendre la voix suave de Rita Moreno chanter *Somewhere*, alors que les auteurs de la version originale l'avait attribuée à Tony et Maria.

Ces fiches d'activités pédagogiques proposent d'aborder avec les élèves la comédie musicale à travers un des chefs d'œuvre du genre. Elles permettront également de réfléchir avec eux aux enjeux d'une nouvelle version ancrée dans le XXIe siècle et de s'adonner au chant, si le cœur leur en dit, grâce au accord et à la partition de la chanson *Somewhere*.

Dans les programmes

Niveau	Dans les programmes
Cycle 4	Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique Explorer, imaginer, créer et produire Échanger, partager, argumenter et débattre

West Side Story

Un film de Steven Spielberg

États-Unis, 2021

Synopsis

West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

1/ *West Side Story* : DE BROADWAY AU GRAND ÉCRAN

1/ Qu'est-ce qu'une comédie musicale ?

a/ Remets les lettres dans l'ordre et trouve les trois principaux ingrédients de la comédie musicale.

NACHT : ..... SEAND : ..... DELOGUAIS : .....

b/ Remplis le texte à trous avec les bons mots et les bonnes dates.

d'or   *réelles*   *Broadway*   *film*   *théâtre*   *Disney*   *populaire*   *1957*   *1961*

Les premières comédies musicales ont été créées au XIXe siècle pour être vues au ..... . À New York, le quartier des théâtres porte le nom d'une rue nommée « ..... ». Aujourd'hui, ce quartier est encore très ..... . L'âge ..... des *musicals* de Broadway a duré des années 1940 aux années 1960s. Cette période correspond à l'avènement du ..... musical. Ainsi, *West Side Story* a été mis en scène en ..... et adapté au cinéma en ..... . Dans les années 1980 et 1990, les comédies musicales les plus célèbres étaient des dessins animés de ..... . Les comédies musicales en prises de vues ..... ont eu à nouveau beaucoup de succès à partir des années 2000.

2/ Que raconte *West Side Story* ?

Lis le synopsis ci-dessus puis devine ce qui est vrai (V) et ce qui est faux (F).

	V	F
L'histoire est inspirée de <i>Roméo et Juliette</i> , de William Shakespeare.		
Tony appartient aux Jets (d'origine européenne) et Maria aux Sharks (Porto Ricains).		
Tony et Maria vivent leur histoire d'amour au grand jour.		
Au moins un des personnages principaux meurt.		
L'histoire se termine bien malgré tout.		

3/ West Side Story, 1957 : une comédie musicale, quatre auteurs

Trouve dans la grille de mots cachés le métier de chacun des auteurs du *musical* original puis indique dans la case la définition qui correspondant à chaque métier.

N	J	P	V	K	V	S	J	D	H	F
C	O	M	P	O	S	I	T	E	U	R
P	F	L	F	Y	I	U	O	G	H	A
A	A	K	Q	S	X	W	D	C	F	A
R	S	J	Y	U	J	B	C	S	Q	T
O	X	P	P	R	R	L	L	Y	N	S
L	I	B	R	E	T	T	I	S	T	E
I	U	V	C	B	Z	Y	F	V	K	N
E	C	I	T	Z	F	G	H	N	C	K
R	L	H	Y	Z	D	Z	N	J	K	L
C	H	O	R	E	G	R	A	P	H	E

- Leonard Bernstein était le :
- C .....
- Stephen Sondheim était le :
- P.....
- Arthur Laurents était le :
- L .....
- Jerome Robbins était le :
- C .....

- 1** Celui qui écrit les paroles des chansons.
- 2** Celui qui règle les parties dansées.
- 3** Celui qui écrit l'histoire.
- 4** Celui qui compose la musique.

4/ West Side Story, 1961 : une première adaptation au cinéma

a/ Déchiffre le code et trouve les noms des réalisateurs de la première adaptation cinématographique de *West Side Story*.

▲ □ ¥ △ ▲ ‡   ∅ ** ○ △   et   ∂ △ ▲ □ ⊕ △   ▲ □ ¥ ¥ ** ◇ ○
 ....   et   ....

B	D	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	W
¥	Ω	△	§	**	∂	●	&	⊕	◇	□	∞	▲	○	‡	■	∅

b/ Un des deux noms était déjà à l’affiche du *West Side Story* de Broadway : quel est son métier ? À ton avis, pourquoi a-t-il été crédité comme metteur en scène du film ?

c/ Une seule de ces deux affirmations est vraie : laquelle te semble la plus probable ?

- Les réalisateurs du film ont gardé la musique composée par Leonard Bernstein et ont ré-écrit les dialogues d’Arthur Laurents.
- Les réalisateurs du film ont gardé les dialogues d’Arthur Laurents et ont ré-écrit la musique composée par Leonard Bernstein.

II/ *West Side Story* : UNE RÉ-INTERPRÉTATION PAR STEVEN SPIELBERG

1/ Le *teaser* sans les images

Écoute le son du *teaser* sans les images.

a/ Décris librement les sons que tu entends.

b/ Parmi ces adjectifs qualificatifs, choisis ceux qui correspondent le mieux aux différentes ambiances musicales.

romantique triste doux joyeux calme furieux mystérieux effrayant triomphale
comique inquiétant mélancolique sombre dramatique solennelle enjouée apaisante

c/ Parmi ces adjectifs qualificatifs, choisis ceux qui correspondent le mieux au timbre de la voix qui chante la chanson *Somewhere*.

aigu grave chaud criard profond pénétrant doux suave rauque tonitruant

d/ Parmi ces personnages, à qui cette voix te semble-t-elle correspondre le mieux ?

2/ Le *teaser* en images

a/ Regarde le *teaser* : confirmes-tu ton hypothèse à la question précédente ?

b/ D'après le texte, qui peut bien être le « nous » de la chanson ?

Émets une ou plusieurs hypothèse(s).

<https://youtu.be/CbUM27qw6a8>

There is a place for us.
Somewhere, a place for us.
Somewhere!

Il y a une place pour nous.
Quelque part, une place pour nous.
Quelque part !

Un **teaser** est une vidéo courte qui sert à présenter un film sans rien dévoiler de l'intrigue.
Le mot vient de l'anglais, *to tease* : taquiner, mettre en appétit.

3/ La bande-annonce

La **bande-annonce** est une courte vidéo, plus longue que le *teaser*, dans laquelle l'intrigue du film est présentée sans pour autant trop en dire, de manière à ce que les spectateurs aient envie de voir le film en entier.

<https://youtu.be/A5GJLwWiYSg>

a/ Parmi ces adjectifs qualificatifs, choisis ceux qui correspondent le mieux aux différentes ambiances musicales.

romantique triste doux joyeux calme furieux mystérieux effrayant triomphale
comique inquiétant mélancolique sombre dramatique solennelle enjouée apaisante

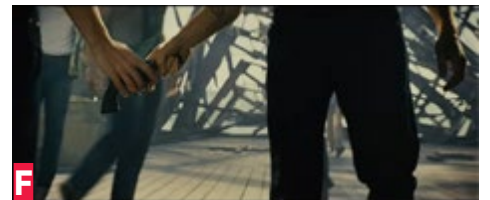
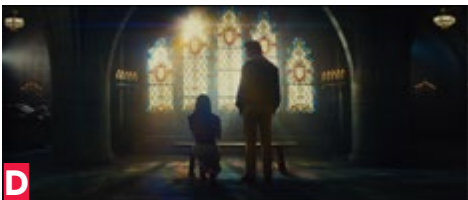
b/ À l'inverse du *teaser*, la bande-annonce montre clairement le personnage qui chante *Tonight* : comment se nomme-t-il/elle ?

c/ Parmi ces adjectifs qualificatifs, choisis ceux qui correspondent le mieux au timbre de la voix de cette chanteuse.

aigu grave chaud criard profond pénétrant doux suave rauque tonitruant

d/ Est-ce la même personne qui chante *Somewhere*, dans le *teaser*, et *Tonight*, dans la bande-annonce ?

e/ Parmi ces images, lesquelles te semblent correspondre à l'ambiance musicale instaurée par la bande-annonce et lesquelles contrastent avec la musique choisie. Explique tes choix.

III/ SOMEWHERE

1/ La version de 1961 chantée par Richard Beymer et Natalie Wood

a/ Voyons si tu as bonne mémoire !

La musique de *Somewhere* a été composée par .....

Les paroles de *Somewhere* ont été écrites par .....

La toute première version de cette chanson a été chantée en ....., dans un théâtre d'un célèbre quartier de New-York nommé « .. ».

Cette chanson a ensuite été chantée au cinéma en .....

b/ Regarde – et écoute ! – la première version cinématographique de *Somewhere*.

Parmi les personnages du film de 1961, qui chante ?

Que semble-t-il se passer entre les deux personnages ?

Qui semble être « nous » ?

https://youtu.be/_SQ4ogstDVE

1961

2021

2/ La version de 2021 chantée par Rita Moreno

a/ Parmi les personnages de 2021, qui Rita Moreno interprète-t-elle ? De qui ce personnage est-il l'équivalent dans la version de 1961 ?

b/ D'après la bande-annonce, qui peut être ce personnage ? (plusieurs réponses possibles)

☐ un Jet	☐ un confident
☐ un Shark	☐ un pacificateur
☐ un personnage neutre	☐ un policier

c/ As-tu bien écouté ? Dans quelles langues chante-t-elle ?

d/ Qui peut être « nous » dans cette version de 2021 ?

e/ Quel sens donnes-tu à ces changements ?

BONUS Rita Moreno interprétait déjà un personnage dans le *West Side Story* de 1961, 60 ans avant la version de Steven Spielberg. Devine lequel !

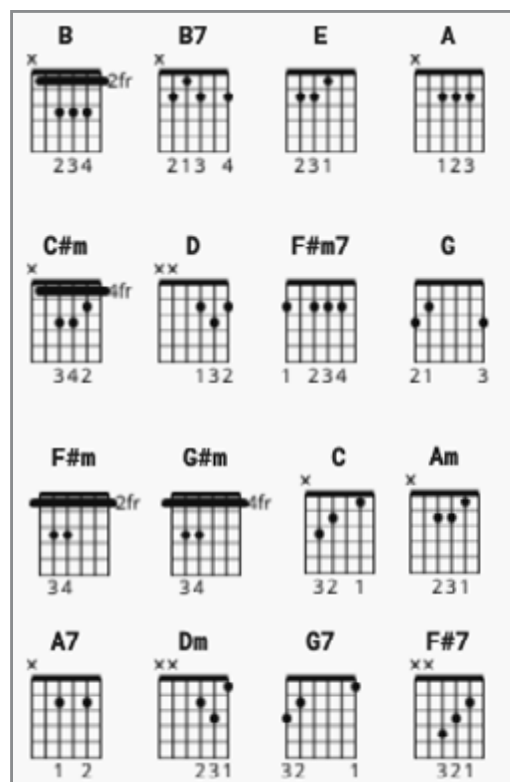

<https://www.youtube.com/watch?v=pH-HaOowSvbE&t=226s>

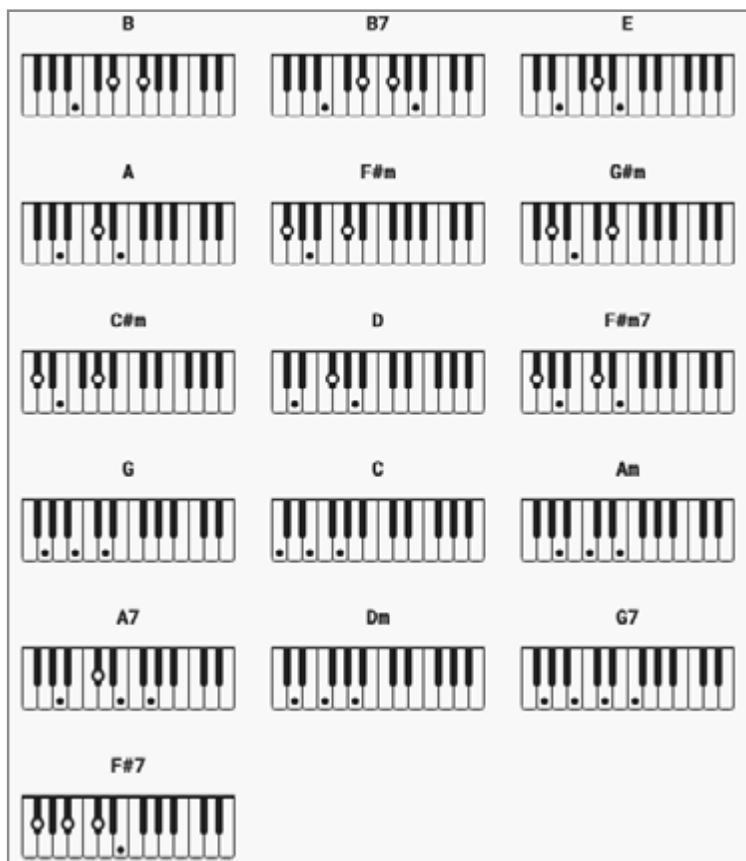
3/ Et si on chantait *Somewhere* en classe !

Si tu disposes d'une guitare ou d'un piano, voici les accords.

Guitare

Piano

PAROLES ET ACCORDS

Somewhere

Musique de Leonard Bernstein
Paroles de Stephen Sondheim

B B7 E A
There's a place for us,

A7 D
We'll find a new way of living,

F#m B7 E A
Somewhere, a place for us.

Dm G7 C
We'll find a way of forgiving

B B7 G#m C#m
Peace and quiet and open air

F#7
Somewhere.

A D
Wait for us

B B7 E A
There's a place for us,

B
Somewhere.

F#m B7 E A
A time and place for us.

B B7 E A
There's a time for us,

B B7 G#m C#m
Hold my hand and we're halfway there,

F#m B7 E A
Someday a time for us,

A D G
Hold my hand and I'll take you there

B B7 G#m C#m
Time together with time to spare,

C Am E
Somehow, someday, somewhere!

A D G
Time to look, time to care,

C Am
Someday! Somewhere!

Organiser une séance scolaire

Pour organiser une séance de cinéma pour vos classes dans la salle de cinéma de votre choix, connectez-vous à Zérodeconduite et remplissez un formulaire de demande de séance.

<http://www.zerodeconduite.net/westsidestory-spielberg>

Crédits du dossier

Dossier rédigé par Anaïs Clerc-Bedouet, Guillaume Ollivier et Vital Philippot pour Zérodeconduite.net © 2021.

Crédits photos du film : © 20th Century Studios - Photos by Niko Tavernise

1/ 1/

LAYNDRU
LAUNDRY

POUCLE
COUPLE

BIRCKS
BRICKS

WODNIW
WINDOW

DASHOW
SHADOW

BLICK
& WHATE
BLACK
& WHITE

DINGBUIL
BUILDING

2/ The image is (in) black and white. I see a building with a shadow (on it). The shadow shows a couple and laundry on a rooftop. The building is made of bricks and has a window.

3/

B	U	I	L	D	I	N	G							
	C	O	U	P	L	E								
	S	H	A	D	O	W								
L	A	U	N	D	R	Y								
	W	I	N	D	O	W	S							
			B	R	I	C	K	S						
B	L	A	C	K	X	A	N	D	X	W	H	I	T	E

West Side Story takes place
in **NEW YORK**

4/

- 5/ a/ The name of the Park along the Upper West Side is Central Park.
- b/ The name of the river which flows through New York is the Hudson River.
- c/ New York City streets are named with numbers.
- d/ 56th street goes through Lincoln Square.

6/ On the poster, the couple stands on the ROOFTOP of the building.

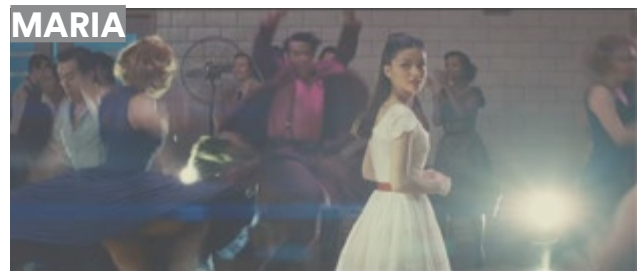
7/ Other ideas: because they want to hide / because they want to kiss secretly / because they lost their apartment key...

II/ 1/ The story most probably takes place in the 1950s.

2/ This film might be a drama / a musical.

3/ They hate and fight each other.

4/

↔
LOVE

↕
FRIEND

↕
FAMILY

↔
HATE

5/ a/

There is a PLACE for us.
Somewhere, a PLACE for us.
Somewhere!

b/ “Us” could stand for Tony and Maria (as lovers) or for Maria and Bernardo (as Puerto Ricans in the US).

6/ a/

▲ □ ⊕ △ □	¥ × ∅ × Ω	∂ ■ & ** △ †
R O M E O	A N D	J U L I E T
by ∅ ** & & ** ¥ ⊕	○ § ¥ ● △ ○ ∞ △ ¥ ▲ △	
by W I L L I A M	S H A K E S P E A R E	

b/ *Romeo and Juliet* is about two young lovers whose relationship is forbidden because their families hate each other.

c/ In this scene, Romeo / Tony secretly goes to visit Juliet / Maria who waits for him on the balcony.

Example

MARIA: Tony, what are you doing here?

TONY: I'm coming to see you!

MARIA: But you're crazy! What if they see you?

TONY: I'm not scared of dying if I have to die for you!

III/ 1/ Maria: This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.

Bernardo: Are you ready? Tonight is about family.

Bernardo: The first Gringo boy who smiles at you...

Maria: I've never seen you before. You're not Puerto Rican.

Tony: Is that okay?

Anita: Do you want to start World War Three?

Riff: You know, I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like.

Bernardo: You keep away from him. As long as you're in my house.

Maria: I'm a grownup now, Bernardo. I'm going to think for myself.

Riff: Tony, we need you if we're going to war.

Riff: Who are you? Friend or foe?

Anita: If you go with him, no one will ever forgive you!

Valentina: Life matters, even more than love.

2/ a/ A "Gringo" is a white person in Latino American slang.

b/ A "foe" is an enemy.

3/

Jets	Sharks	Neutral
Tony Riff	Maria Bernardo Anita	Valentina

4/

Tonight, tonight,
The world is full of **LIGHT** .

5/ I think / hope that the film will have a happy end. If the film ends like *Romeo and Juliet*, it will have a bad / sad end.

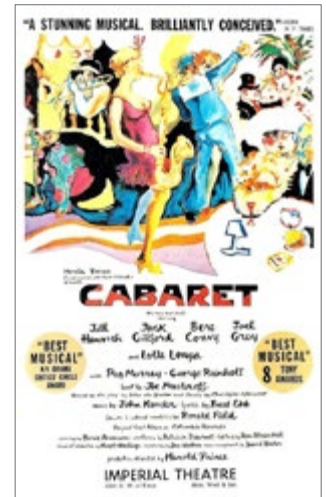
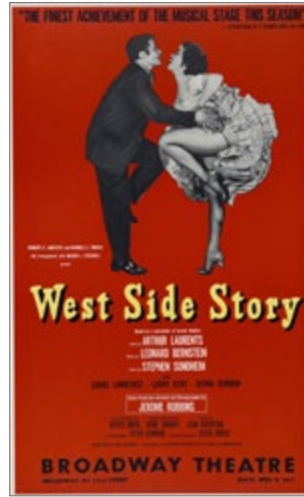
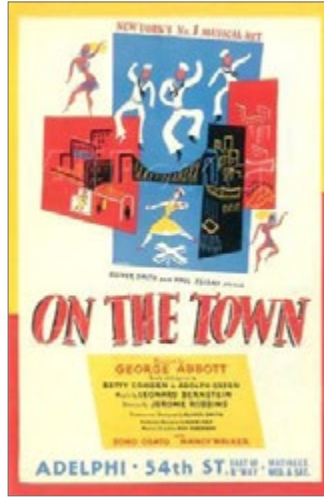

IV/ 1/ a/ singing dancing acting

b/

The first musicals could be seen from the end of the 19th century in theatres. In New York, the famous theatre district hosting 41 theatres is called Broadway. This theatre district is still very popular today. The golden age of Broadway musicals lasted from the 1940s to the 1960s. This period corresponds with the advent of musical films. In the 1980s and 1990s, the most famous musicals were Disney animated films. Live action musical films became successful again at the beginning of the 21st century.

2/ a/

b/ The book was written by **Arthur Laurents**.

The music was composed by **Leonard Bernstein**.

The lyrics were written by **Stephen Sondheim**.

The choreography was staged by **Jerome Robbins**.

3/ a/ The 1957 Broadway poster and the 1961 film poster are both red whereas Steven Spielberg's poster is mostly in black and white. The design of the title (as if somebody had painted it on the wall) is the same on both film posters. The three posters show a couple. The couple is dancing on 1957 and 1961 posters. They are standing on 2021 poster. The illustration is a photograph on 1957 and 2021 posters and a drawing on 1961 poster.

b/ In both trailers, we hear someone whistling. In Spielberg's trailer, the actors don't snap their fingers. In both trailers, we see a gun, but in the 1961 version, we also see a knife. During the encounter scene, in the 1961 version, the image is blurred around the lovers.

About the plot : I guess someone is going to die, probably Tony.

3/

J	U	S	T	I	N
1939	1952	1961	1964	1978	1979

P	E	C	K
2001	2002	2008	2016

V/ 1/ a/ I slowly realize that unappreciated people are selling, wrecking or taking over the things that I am used to seeing.

b/ In the trailer, this image appears at the end of Riff's previous line.

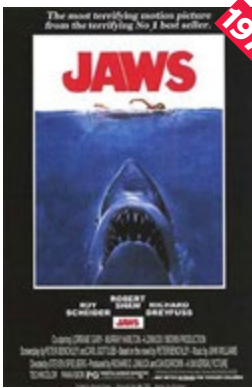
c/ The Jets claim to be "real" Americans because the United States were created by descendants of European immigrants.

♀	I like to be in America	♀	I'll get a terrace apartment
♀	Okay by me in America	♂	Better get rid of your accent
♀	Everything free in America	♀	Life can be bright in America
♂	For a small fee in America	♂	If you can fight in America
♀	Buying on credit is so nice	♀	Life is all right in America
♂	One look at us and they charge twice	♂	If you're a white in America
♀	I have my own washing machine	♀	Here you are free and you have pride
♂	What will you have not to keep clean?	♂	Long as you stay on your own side
♀	Skyscrapers bloom in America	♀	Free to be anything you choose
♀	Cadillacs zoom in America	♂	Free to wait tables and shine shoes
♀	Industry boom in America	♂	Everywhere grime in America
♂	Twelve in a room in America	♂	Organized crime in America
♀	Lots of new housing with more space	♂	Terrible time in America
♂	Lots of doors slamming in our face		

- c/**
- ♀ space, freedom, consumption
  - ♂ exploitation, discrimination, crime

VI/ 1/

1975

Horror

1982

Science Fiction

1985

Drama

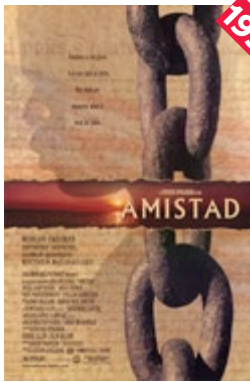
1993

Adventure Science Fiction

1993

History Drama

1997

History Drama

1998

War

2001

Science Fiction

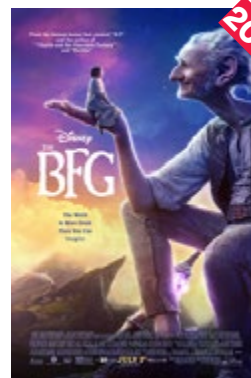
2002

Science Fiction

2008

Adventure

2016

Fantasy

2018

Science Fiction

2/ TRUE OR FALSE? Correct when the assertion is false.

	T	F
Tony Kushner didn't like the 1961 version of <i>West Side Story</i> .		X
Tony Kushner kept the exactly the same dialogues from the 1961 film.		X
Steven Spielberg hired white actors to play Puerto Ricans.		X
The new <i>West Side Story</i> echos nowadays' immigration issues.	X	
"Nuyoricans" stands for the Puerto Ricans who live in New York.	X	

3/ a/ In my opinion, choosing a woman as a peacemaker shows the role women can have in the social debate: it gives them an active and inclusive role in the evolution/change of a society based on sexist values. It shows that the world can't change without women's participation.

b/ Doc and Valentina try to warn Tony against the violence he will have to face to live his love story. If he wants to love, he has to live. If he dies because of love, there won't be love anymore.

c/ I don't think Tony will listen to Doc / Valentina because he will try to make his love story possible at any cost. I think Tony will listen to Doc / Valentina because he might give up his love story with Maria.

d/ Valentina will help Tony and Maria hide / meet each other secretly / leave / escape...

BONUS We can connect the "Black Lives Matter" movement with Valentina's line: "Life matters, even more than love."

4/ a/ According to Curtiss Crook, there was no role for black people in 1961 *West Side Story*. It was unfair because there were black people living in the New York Upper West Side in the 1950s.

b/ I have the feeling that Steven Spielberg and Tony Kushner will take a character which already existed in 1961 and turn it into a black character.

c/ Steven Spielberg and Tony Kushner finally gave Curtiss Crook the role of new character: Abe.

d/ Ariana DeBose is not only Puerto Rican as her character (Anita) originally was, but "Afro-Latina". She seems proud about having made possible an Afro-Latina Anita. Rita Moreno thinks Steven Spielberg made an excellent choice.

e/ According to the three testimonies, having black characters in the new *West Side Story* makes the story more realistic, closer to the social situation in the 1950s.

f/ Curtiss Crook's assumption means that he, as an actor, had to know what happened in New York in the 1950s to be able to interpret his character Abe. As a new character, he had to do some historical research to make him the most realistic possible.

g/ "It is such an honor for me to win the Academy Award for "best supporting actress" tonight. I'd like to thank Steven Spielberg and Tony Kuser for having made a dark-skinned Puerto Rican Anita possible. I think this Academy Award honors not only me but all the Afro-Americans who feel they are not represented enough on screen. I want to thank them, as well as their allies, for making possible to be represented in such important movies as *West Side Story*, through their struggle for dignity. It has been a wonderful experience to be casted for this new version of such a classic and I want to express all my admiration to the actors I worked with: Ansel Elgort, Rachel Zegler – what a revelation! –, Anita Moreno who played the same character more than 60 years ago and Curtiss Cook who, as an African-American, completed the overall realistic picture of the historical Upper West Side. Because life matters even more than love. And especially Black lives matter. Thank you all."

Pour aller plus loin

- ▶ [Video](#): 'West Side Story' Fever Hits NYC As Steven Spielberg Films Around Town (July 30, 2019, by Ben Yakas, on *Gothamist*)
- ▶ Steven Spielberg Shoots [Iconic "America" Scene](#) For 'West Side Story' During Harlem Heatwave (July 22, 2019 - by Bossip Staff)
- ▶ [Photos](#) from the Harlem Set of Steven Spielberg's *West Side Story* Remake (by Cybele Mayes-Osterman, on *untapped new york*)

I/ 1/ a/ CHANT, DANSE, DIALOGUES

b/

Les premières comédies musicales ont été créées au XIXe siècle pour être vues au théâtre. À New York, le quartier des théâtres porte le nom d'une rue nommée « Broadway ». Aujourd'hui, ce quartier est encore très populaire. L'âge d'or des musicals de Broadway a duré des années 1940 aux années 1960s. Cette période correspond à l'avènement du film musical. Ainsi, *West Side Story* a été mis en scène en 1957 et adapté au cinéma en 1961. Dans les années 1980 et 1990, les comédies musicales les plus célèbres étaient des dessins animés de Disney. Les comédies musicales en prises de vues réelles ont eu à nouveau beaucoup de succès à partir des années 2000.

2/

	V	F
L'histoire est inspirée de Roméo et Juliette, de William Shakespeare.	X	
Tony appartient aux Jets (d'origine européenne) et Maria aux Sharks (Portoricains).	X	
Tony et Maria vivent leur histoire d'amour au grand jour.		X
Au moins un des personnages principaux meurt.	X	
L'histoire se termine bien malgré tout.		X

3/

N	J	P	V	K	V	S	J	D	H	F
C	O	M	P	O	S	I	T	E	U	R
P	F	L	F	Y	I	U	O	G	H	A
A	A	K	Q	S	X	W	D	C	F	A
R	S	J	Y	U	J	B	C	S	Q	T
O	X	P	P	R	R	L	L	Y	N	S
L	I	B	R	E	T	T	I	S	T	E
I	U	V	C	B	Z	Y	F	V	K	N
E	C	I	T	Z	F	G	H	N	C	K
R	L	H	Y	Z	D	Z	N	J	K	L
C	H	O	R	E	G	R	A	P	H	E

Leonard Bernstein était le : COMPOSITEUR

4

Stephen Sondheim était le : PAROLIER

1

Arthur Laurents était le : LIBRETTISTE

3

Jerome Robbins était le : CHORÉGRAPHE

2

1 - Celui qui écrit les paroles des chansons.

2 - Celui qui met en scène les parties dansées.

3 - Ceux qui écrit les dialogues parlés.

4 - Celui qui compose la musique.

4/ a/ ▲ □ ¥ Δ ▲ †   ∅ ** ○ Δ   et   ∂ Δ ▲ □ ⊕ Δ   ▲ □ ¥ ¥ ** ◇ ○
 ROBERT   WISE   et   JEROME   ROBBINS

b/ Jerome Robbins était déjà à l'affiche du *West Side Story* de Broadway : il est chorégraphe. Je pense qu'il co-réalisé le film car il est plus compétent que Robert Wise pour mettre en scène les séquences dansées.

c/ Les réalisateurs du film ont gardé la musique composée par Leonard Bernstein et ont ré-écrit les dialogues.

II/ 2/ b/ Exemple d'hypothèses : le « nous » de la chanson peut correspondre à Tony et Maria / aux amoureux / aux « latinos » / aux humains de manière générale / à chaque individu de manière générale...

b/ Le personnage qui chante *Tonight* est Maria.

d/ Ce n'est pas la même personne qui chante *Somewhere*, dans le teaser, et *Tonight*, dans la bande-annonce.

e/ Proposition de réponse :

- Images qui semblent correspondre à l'ambiance musicale : C, D, E, I

- Images qui contrastent avec la musique choisie : A, B, F, G, H

- La musique est douce, lente et romantique, comme les images qui montrent Tony et Maria, le couple interdit de l'histoire.

- Les images A et G montrent des personnes qui dansent sur une musique apparemment plus rapide et plus joyeuse.

- Les images B, F et H montrent des rivalités et font penser à un film de gangsters : la musique ne reflète pas cette dimension.

II/ 1/ a/ La musique de *Somewhere* a été composée par Leonard Bernstein.

Les paroles de *Somewhere* ont été écrites par Stephen Sondheim.

La toute première version de cette chanson a été chantée en 1957 dans un théâtre d'un célèbre quartier de New-York nommé « Broadway ».

Cette chanson a ensuite été chantée au cinéma en 1961.

b/ Dans le film de 1961, ce sont Tony et Maria qui chantent.

Ils semblent se retrouver et devoir se quitter. Ils sont tristes.

« Nous » semble correspondre à Tony et Maria.

2/ a/ En 2021, Rita Moreno interprète Valentina, l'équivalent de Doc dans la version de 1961.

b/ un Jet un confident

un Shark un pacificateur

un personnage neutre un policier

c/ Rita Moreno chante en anglais et en espagnol.

d/ « Nous » pourrait correspondre aux amoureux / aux Latino-Américains / aux Portoricains / aux étrangers ...

e/ Proposition : je pense que Steven Spielberg a souhaité donner une dimension politique à ses choix et accorder plus de place à la communauté portoricaine / latino-américaine. Il voulait être plus réaliste et plus engagé.

Pour aller plus loin

► Lien vers la partition originale transposable de *Somewhere* :

https://musescore.com/user/40625197/scores/7088683/s/NdM3sY?share=copy_link

► Lien vers la version de 1961 de *Tonight* : <https://www.youtube.com/watch?v=m7xTvb-FAhQ>

► Lien vers la version de 1961 de *America* : <https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc>