

Viziunea regizorală, light design-ul, coregrafia și pregătirea muzicală a musicalului CATS: YOUNG ACTORS' EDITION de Andrew Lloyd Webber

Asist. Univ. Dr. Florin-Adrian Mărginean
Facultatea de Arte
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
adrian.marginean@ugal.ro

Abstract:

CATS: YOUNG ACTORS' EDITION by Andrew Lloyd Webber, based on the "Old Possum's Book of Practical Cats" by T.S. Eliot was our choice for a full cast of students show. With this project, we wanted to nurture the love of musical theatre in the young generation, under the guidance of university teachers. Apart from the beautiful and well renowned music, we chose this musical because it requires a full artistic development (singing, dancing, acting) and also because the costumes can be very colorful and bright. We had teachers for all of the 3 aspects of artistic development required for this show: Assist.Lect.(PhD) dr. Florin-Adrian Mărginean as director, conf. univ. dr. Assoc.Prof. (PhD) Silvia-Alice Niță and asist. univ. drd. Assist.Lect. and doctoral student Ciprian Oloi as music teachers, lect. Assist. Prof. (PhD) Ionuț Mitrofan as scenographer and undergraduate Valentina Iumen for the choreography.

Our vision was to portray the atmosphere of a night in the suburbs of New York, with phosphorescent paint and other interesting elements, like contre-jour lights and screenings. The direction and the choreography were all adapted to suggest the movements of cats.

Key words: *direction, students, costumes, cats, choreography, acting, lights.*

Dorința de a intra în contact cu elevii din Galați ne-a sădit ideea unui proiect la care contribuția facultății noastre să o reprezinte pregătirea oferită elevilor de către cadrele didactice ale facultății, în vederea realizării unui spectacol cu participare formată sută la sută din viitori artiști.

Echipa a fost formată din: conf. univ. dr. Silvia-Alice Niță, asist. univ. dr. Adrian Mărginean, lect. univ. dr. Ionuț Mitrofan, asist. univ. drd. Ciprian Oloi și studenta Valentina Iumen.

CATS: YOUNG ACTORS' EDITION începe cu Pisicile făcându-și apariția în șantierul de fier vechi și povestind spectatorilor despre istoria, faptele și ținuta celor din neamul lor („Cântece Jellicle pentru Pisicile Jellicle”). Aceasta continuă cu o explicație despre cum pisicile dobândesc trei nume diferite: un nume pe care li-l dau stăpânii lor, numele cu care se strigă una pe cealaltă și încă un nume secret, pe care doar Pisicile însele și-l știu. MUNKUSTRAP explică cum odată pe an, la Balul Jellicle, BĂTRÂNUL DEUTERONOMY, un conducător foarte respectat, alege o pisică pentru a se reîncarna și a trăi încă o viață ca pisică Jellicle. Pisicile se gândesc la cine va urma anul acesta („Numirea pisicilor”), iar apoi sunt prezentate acele Pisici care sunt luate în considerare pentru a fi reîncarnate.

Munkustrap intervine în scenă pentru a spune povestea lui JENNYANYDOTS, o pisică ce nu face nimic atunci când familia ei e trează în timpul zilei, dar se strecoară de jur împrejur noaptea prin casă, organizând șoarecii și gândacii de bucătărie în grupuri productive („Bătrâna pisică neghioabă”). Apoi, RUM TUM TUGGER apare fulgerător pe scenă pentru a cânta despre propria persoană și stilul său de viață. El reprezintă o dovadă vie de încredere în sine și energie, care adoră să fie în centrul atenției („Rum Tum Tugger”).

În timp ce toți savurează distracția, atmosfera se schimbă complet atunci când își face apariția GRIZABELLA. Grizabella este o proscrisă printre celelalte pisici, iar disprețul lor față de ea este fățiș. Poate că a fost odată o „piscă fermecătoare”, dar acum este doar o jalnică umbră a ceea ce a fost odată („Intrarea Grizabellei”). Se aude o sirenă de poliție, apare frica față de MACAVITY, iar Pisicile se risipesc, cu excepția a două Pisici care se strecoară înapoi pe scenă.

MUNGOJERRIE și RUMPLETEAZER sunt o pereche de pisici neastâmpărate care se joacă și dansează acum că au un moment liber („Mungojerrie și Rumpleteazer”). În timp ce cântecul lor se sfârșește, celelalte Pisici încep, încet, să se întoarcă și-l observă pe Old Deuteronomy

cum sosește. Pisicile se minunează de el și de lunga și venerabila sa viață („Old Deuteronomy”), iar entuziasmul cu privire la Balul Jellicle reîncepe („Introducerea Balului Jellicle”). Old Deuteronomy deschide în mod oficial balul, iar pisicile dansează până cad pe jos („Cântecul Pisicilor Jellicle și Balul Jellicle”). După dans, Grizabella se întoarce, ceea ce le motivează pe celelalte Pisici să plece. Grizabella încearcă să danseze precum celelalte Pisici, dar realizează că nu mai este în stare să facă acest lucru și meditează la ce s-a întâmplat cu viața ei („Grizabella: Pisica Fermecătoare”). Dându-și seama că este în continuare singură, Grizabella părăsește scena.

JELLYLORUM își face din nou apariția, adună Pisicile mai tinere și îl prezintă pe GUS, pisica de teatru. Gus și-a depășit de mult apogeul, însă adoră să privească cu drag înapoi la zilele lui de spectacol, distrând celelalte Pisici cu povești mărețe despre talentele sale („Gus: Pisica de Teatru”). Atunci când Gus termină de povestit, Pisicile încep să strige după SKIMBLESHANKS, Pisica ce menține trenul în funcțiune și la timp („Skimbleshanks: Motanul Căilor Ferate”).

Toată lumea se distrează până când Macavity, pisica misterioasă, se întoarce și le insuflă frica. Teroarea lui Macavity se termină cu răpirea Old Deuteronomy, ambii dispărând fără urmă. Pisicile rămase sunt răvășite și încep să se întrebe ce fel de pisică este Macavity („Macavity: Pisica Misterioasă”).

În timp ce îngrijorarea legată de dispariția lui Old Deuteronomy crește, Pisicile apelează la DOMNUL MISTOFFELEES, un motan cunoscut pentru

istețimea și abilitățile lui magice. După un mic spectacol, Mistofffeles realizează un ultim truc și reușește să-l aducă înapoi pe Old Deuteronomy („Fermecatul Domn Mistofffeles”).

Odată cu întoarcerea conducătorului Pisicilor a sosit vremea să se facă anunțul cu privire la Pisica ce se va reîncarna. Înainte ca una dintre ele să fie aleasă, Grizabella își face din nou apariția și i se oferă șansa să-și spună povestea („Amintire”). Old Deuteronomy o alege pe ea, celelalte Pisici acceptând alegerea în timp ce Grizabella se înalță către Stratul lui Heavyside („Călătoria spre Stratul lui Heavyside”).

Spectacolul se încheie cu un moment din partea înțeleptului Old Deuteronomy și a ansamblului de personaje, care meditează asupra faptului că pisicile și oamenii nu sunt chiar atât de diferiți, îndemnând spectatorii să se poarte frumos cu pisicile lor („Adresarea Pisicilor”).

Pentru că ne-am dorit ca nivelul acestui spectacol să fie unul de o înaltă ținută artistică, fondurile oferite în cadrul proiectului de către universitate, transformate în materiale de producție, au fost aduse într-o formă finală de către atelierele Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați.

În ceea ce privește pregătirea muzicală, copiii au beneficiat de îndrumarea a doi profesori: conf. univ. dr. Silvia Niță și asist. univ. drd. Ciprian Oloi. Pentru eficiența lucrului, s-a produs etapizarea procesului, astfel: în cadrul primelor ore de pregătire, copiii au fost pregătiți muzical doar de către doamna conf. univ. dr. Silvia Niță, pentru ca elevii să își poată însuși, treptat, materialul muzical. Frazele au fost lucrate a capella, într-un tempo mai lent decât cel final, pentru a se putea consolida acuratețea intonațională. Ulterior, în cadrul următoarei etape, s-a alăturat și pianistul Ciprian Oloi, asigurând acompaniamentul, iar doamna conferențiar a lucrat cu elevii asupra aspectului de vocalitate al frazelor, insistând asupra legato-urilor, nuanțelor și intențiilor vocale.

În cadrul etapei finale, ambii profesori au fost prezenți: domnul pianist a asigurat acompaniamentul în tempo-ul final, cu toate nuanțele prezente în partitură, iar doamna conferențiar a indicat intrările muzicale elevilor. Au existat și ore axate doar pe momentele de cor, unde ambii îndrumători muzicali au fost prezenți, pentru a asigura buna armonizare a partidelor vocale. Momentele solistice ale personajelor au fost pregătite vocal, în paralel, și de profesorii de la școlile de muzică din Galați, de unde proveneau o parte dintre elevi.

Muzica compusă de Andrew Lloyd Webber, cu melodii memorabile și emoționante, servește ca fundament pentru întregul spectacol. Fiecare notă și fiecare vers sunt atent gândite pentru a amplifica emoțiile și pentru a susține povestea complexă a fiecărui personaj. Muzica musicalului CATS, combinată cu interpretările pasionale ale actorilor, creează momente de intensă emoție. Melodii precum „Memory” sunt capabile să atingă corzi sensibile în inimile spectatorilor, evocând amintiri și sentimente profunde. Publicul este adesea mișcat până la lacrimi, datorită puterii emoționale a spectacolului.

Regia este crucială pentru a asigura o coerență și fluiditate a acțiunii scenice. Fiecare mișcare este regizată cu atenție pentru a susține firul narativ și pentru a amplifica impactul emoțional al fiecărei scene. Tranzițiile între

scene sunt regizate pentru a fi cât mai fluide și naturale. Actorii se deplasează continuu, menținând energia și ritmul spectacolului. Acest lucru contribuie la menținerea atenției spectatorilor și la construirea unei experiențe teatrale captivante.

Regizorul colaborează strâns cu coregraful pentru a asigura o coordonare perfectă între mișcările actorilor și muzică. Fiecare gest și fiecare pas sunt sincronizate cu partitura muzicală, creând o sinergie perfectă între sunet și mișcare.

Regia pune un accent deosebit pe exprimarea emoțiilor prin mișcare. Fiecare actor este instruit să își folosească corpul pentru a transmite sentimentele și stările interioare ale personajului său, de la bucurie și exuberanță, până la tristețe și melancolie.

Dinamica mișcării scenice și interacțiunea cu publicul sunt esențiale pentru a crea o experiență teatrală unică și captivantă. Actorii nu se limitează la spațiul scenic tradițional, ci se deplasează prin public, estompând granițele dintre scenă și spectator. Această interacțiune directă adaugă o dimensiune suplimentară de imersiune, făcându-i pe spectatori să se simtă parte integrantă a acțiunii. Utilizarea inovativă a platformelor multiple și a elementelor de acrobație adaugă spectaculozitate și complexitate mișcărilor, contribuind la dinamismul și energia spectacolului.

Am pornit acest proiect având în minte imaginea unui spectacol în care copiii să simtă că aparțin personajelor lor. Astfel, deși costumele au avut toate același concept (un body de nylon), diferențierea s-a creat prin culorile diverse ale acelor body-uri, dar și prin culorile diferite ale mohairului cusut pe acestea, pentru a imita textura blănii. Singurele personaje care nu sunt îmbrăcate doar în body, ci au și o blană voluminoasă deasupra, sunt cele mai în vârstă personaje: Old Deuteronomy și Grizabella, ele fiind și personajele principale. De asemenea, faptul că machiajul a fost realizat de fiecare elev în parte, a contribuit la individualizarea fiecărui personaj, în funcție de creativitatea și priceperea fiecărui elev. Acolo unde complexitatea machiajului personajului a impus o mână profesionistă, a intervenit echipa de machiaj a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați.

Sala Aula Magna ne-a oferit un spațiu propice pentru prezentarea acestui spectacol, iar regia și conceptul regizoral au fost gândite să servească acest spațiu: am imaginat un cadru care să ne permită, cu mici variații de decor, prezentarea întregului spectacol. Deoarece acțiunea musicalului are loc în ghetourile New York-ului, am ales introducerea unor elemente ce sugerează un astfel de cadru: cauciucuri uzate, ziare mototolite, pubele de

gunoi sau zgârie-nori pictați pe pantaloni. Pentru a ilustra momentul din zi în care are loc acțiunea musicalului (noaptea), am decis adăugarea unor pete de vopsea fosforescentă pe fiecare element de decor, pentru a putea fi speculate și evidențiate prin luminile albastre sau de cuarț, ce au dominat întregul spectacol.

Spațiul avut la dispoziție în sală a fost folosit la capacitate maximă, inclusiv cel din afara scenei: pentru intrările în scenă a celor două personaje principale, Old Deuteronomy și Grizabella, care au cel mai mare impact în musical și care sunt și cele mai mature, am ales să își facă apariția pe ușa din spatele sălii și să parcurgă toată distanța pe lângă spectatori, urmăriți fiind de un con de lumină până în momentul urcării pe scenă. Acest traseu a oferit o conectare mai puternică a celor două personaje cu publicul.

Pentru momentul invocației, când toate pisicile se adună și recită un monolog despre curiozitatea de a afla cine va fi numit pentru renaștere în urma Adunării, am considerat a fi de impact așezarea tuturor pisicilor în linie dreaptă, întinse pe burtă cu fața spre public și iluminate contre-jour de o lumină caldă. De asemenea, pentru valorificarea spațiului, un element inedit de regie a fost apariția a două dintre pisici de la grădină și curte, de pe schela celor doi arlechini care străjuiesc lateralele scenei.

Pentru evidențierea momentului dramatic al renașterii Grizabellei, am ales ca schimbarea ei să fie sugerată prin înălțarea blănii sale voluminoase înspre podul scenei, pentru a sugera înălțarea sufletului ei și transformarea, accesarea unei noi vieți. Pentru ca această ascensiune a blănii să pară veridică, am folosit pentru ridicarea ei un fir de pescuit, care a fost suficient de subțire cât să nu poată fi identificat din public.

Un aspect crucial al utilizării iluminării și efectelor vizuale în „Cats” este sincronizarea precisă cu muzica și acțiunea scenică. Sistemele avansate de control al iluminării permit o coordonare perfectă a luminilor cu ritmul muzical și mișcările actorilor. Aceasta asigură că fiecare schimbare de lumină sau efect vizual este perfect sincronizată cu desfășurarea acțiunii, amplificând impactul emoțional al spectacolului.

Proiecțiile au subliniat acțiunea și atmosfera scenică. La început, au fost prezente pe coloanele laterale ale scenei proiecții animate cu zgârie-nori din New York, escaladați din când în când de feline tărcate. De asemenea, pentru momentul sensibil al ariei Grizabellei, proiecțiile au întruchipat o lună plină, ce s-a tot mărit în diametru pe parcursul interpretării ariei.

Punerea în scenă a unui musical necesită abilități speciale din partea celor care participă, fiecare dintre cei care au urcat pe scenă având de îndeplinit trei cerințe: de a cânta, a juca/a interpreta personajul și a dansa.

Din punctul acesta de vedere, s-a colaborat minunat cu elevii în privința tuturor acestor aspecte. În afară de a sublinia personajul prin intermediul jocului actoricesc, coordonata de dans a fost prezentă într-o măsură foarte mare. Elevii au dovedit mult profesionalism, răspunzând afirmativ la cerințele de a acorda dansului o importanță egală cu cea a cântatului. Mișcările au fost complexe, ținându-se cont foarte mult de accentele muzicale prezente, dar și de tipologia fiecărui personaj în parte. În cazul lui Gus, fiind un motan în vârstă, mișcările sale au fost gândite din perspectiva unei posturi corporale ușor curbate de neputința vârstei, care i-a adus și un accesoriu specific: bastonul.

Această postură, însă, dispăre în momentul în care le prezintă pisicilor viața pe care a avut-o el în tinerețe, redevenind actorul care a cucerit odată scenele și publicul. Grizabella și Old Deuteronomy, fiind cele mai înaintate în vârstă personaje, au avut doar mișcare scenică, nu și dans.

Coregrafia piesei „Cats” este un punct central al producției, reflectând agilitatea, grația și comportamentul felin al personajelor. Fiecare mișcare este meticolos planificată pentru a reda autenticitatea și naturalețea pisicilor. Coregraful a studiat comportamentul și mișcările reale ale pisicilor pentru a le integra în spectacol. Actorii se antrenează pentru a reproduce aceste mișcări cu precizie, de la salturi elegante și piruete grațioase, până la mișcări lente și fluide care sugerează vânătoarea sau joaca.

Coregrafia include atât momente solo spectaculoase, cât și numere de grup sincronizate. Secvențele coregrafice sunt construite astfel încât să reflecte personalitățile diferite ale fiecărui personaj, oferind un spectacol dinamic și diversificat. Fiecare dansator are ocazia să își demonstreze abilitățile, contribuind la varietatea și bogăția vizuală a reprezentației.

Numeroase momente din spectacol includ elemente de acrobație, care adaugă un strat suplimentar de dificultate și spectaculozitate. Săriturile, răsucirile în aer și echilibrul pe structuri înguste sunt integrate armonios în coregrafie, reflectând agilitatea și puterea pisicilor.

Acest spectacol i-a învățat pe elevi și responsabilitatea de a purta grija costumelor, pregătirea recuzitei necesare, de care fiecare personaj trebuie să se îngrijească în partea sa și, de asemenea, montarea și mișcarea decorurilor într-un mod specific și într-un anumit punct pe scenă, indicat de bandele adezive lipite pe podea, care sunt numerotate corespunzând unui anumit element de decor. De asemenea, adaptabilitatea lor a fost dezvoltată prin

intermediul situațiilor ivite: eleva care îl interpreta pe Munkustrap a suferit o fractură la picior, necesitând montarea ghipsului.

Mișcările ei scenice au fost adaptate în funcție de mobilitatea scăzută pe care o avea. Din toată această situație, personajul său a căpătat valențe inedite, deoarece am speculat din plin această condiție a sa: cârjele și ghipsul le-am colorat cu vopsea fosforescentă, devenind evidențiate constant, personajul său integrându-se astfel în cadrul de ghetou și lipsa de poleială a locului desfășurării acestui musical.

Totodată, adaptabilitatea lor scenică a fost dezvoltată și de costumul avut: Jennyanydots a purtat un costum masiv, cu crinolină, deoarece întruchipa o pisică bine hrănită, cu un trai bun. Mișcările sale nu au fost atât de dinamice ca ale celorlalte personaje, iar momentele de rostogolire pe jos au fost exersate în costum, pentru a se putea obișnui cu modul în care se modifică forma cercului de crinolină.

Elevii au învățat și necesitatea poziționării în scenă în funcție de lumini: au înțeles că pentru a ști că se află în conul de lumină, reperul este să își simtă fața inundată total de proiectoare. De asemenea, au avut anumite puncte de poziționare ce trebuiau respectate, care erau indicate prin benzi adezive aplicate pe podea.

Pentru varianta pentru care am optat, cea scurtă, exclusiv acordată pentru producțiile cu elevi, CATS: YOUNG ACTORS' EDITION, muzica a fost compusă de Andrew Lloyd Webber, bazându-se pe „Old Possum's Book of Practical Cats” de T.S. Eliot. Producția originală aparține Cameron Mackintosh Ltd. și The Really Useful Group Ltd.

Pentru a prezenta o variantă cât mai bogată sonor, am optat pentru interpretarea cu negativ orchestral a musicalului, în loc de varianta cu acompaniament de pian. Orchestrațiile au fost realizate de David Cullen și Andrew Lloyd Webber. „Prolog - Jellicle Songs for Jellicle Cats” este material suplimentar, scris de Trevor Nunn și Richard Stilgoe, iar „Memory” reprezintă tot material suplimentar, scris de Trevor Nunn.

Licența a fost de asigurată de The Really Useful Group Ltd. Ei ne-au procurat partiturile canto-pian ale musical-ului și, de asemenea, negativele cu orchestră cu care s-a realizat spectacolul. În vederea pregătirii muzicale prealabile, ne-au procurat și pozitive, pentru a învăța copiii mai ușor.

Maturitatea de care au dat dovadă acești mici artiști și rezultatul final, care s-a bucurat în cele două spectacole realizate până în acest moment de o prezență a peste 550 de persoane, ne-a validat ideea cu care am pornit pe acest drum: aceea că viitorii studenți ai facultății noastre și viitorii artiști, în general, trebuie să ia contact cu mediul artistic profesionist încă de la o vârstă timpurie.

Bibliografie

BANU, George, *Peter Brook – Spre teatrul formelor simple*, Editura Unitext/Polirrom, București, 2005

BARBA, Eugenio - *Casa în flăcări-despre regie și dramaturgie*, Editura Nemira, București, 2013

BRECHT, Berthold, *Scieri despre teatru*, Editura Univers, Colecția Eseuri, București, 1977

BROOK, Peter - *Spațiul gol* - Editura Nemira, București, 2023

CADENA, Richard, *Automated lighting. The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live performance, Broadcast and Entertainment*, Editura Focal Press, Oxford, 2006

CATEDRA DE ARTA ACTORULUI - *Arta actorului*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972

COHEN, Robert, *Puterea interpretării scenice*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2007

DEER, Joe, *Directing in musical theatre*, Editura Routledge, 2013

- DELEANU, Horia, *Arta regiei teatrale*, Editura Litera, București, 1987
- GARCIA, Manuel, *Treatise on the art of singing*, (trad. proprie: *Tratat asupra artei cântului*), editat de Albert Garcia, Leonard & Co, Londra, 1924
- GORCEAKOV, Nicolai - Lecțiile de regie ale lui K.S. Stanislavski, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1954
- GROTOVSKI, Jerzy, *Spre un teatru sărac*, Editura Unitext, București, 2004
- PINGHIRIAC, Georgeta; PINGHIRIAC, Emil, *Dimensiuni stilistico-interpretative vocale*, Editura Muzicală, București, 2009
- SILVESTRU, Valentin, *Personajul în teatru*, Editura Meridiane, București, 1966