

**Concept scenografic, decoruri și costume pentru musicalul
CATS: YOUNG ACTORS' EDITION
de Andrew Lloyd Webber**

Lect. Univ. Dr. Ionuț Mitrofan
ionut.mitrofan@ugal.ro

Asist. Univ. Dr. Florin-Adrian Mărginean
adrian.marginean@ugal.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** We wanted this show about cats, played only by students, to be full of colors and lights, so we blended the concept of colors with the realistic vision. The sets were designed to portray a night in the streets of New York with realistic elements, such as: a small replica of the Gapstow bridge from Central Park, skyscrapers drawn on black curtains, old wheels or garbage cans. They were all “brought to life” by fluorescent paints.*

All costumes had a common concept: ballet body with fur attached to it, to create the look of a real cat. They were all individualized, as well as the make-up.

We created a vivid show with both new and traditional elements of setting.

***Key words:** setting, colors, costumes, vivid, vision, lights*

Musical-ul „Cats” reușește să transmită mesaje puternice despre identitate, apartenență și speranță, prin intermediul personajelor sale complexe și al poveștilor lor emoționante. Publicul este invitat să reflecteze asupra propriilor vieți și experiențe, găsind paralele și inspirație în călătoriile pisicilor de pe scenă. Mesajele pozitive și temele universale ale piesei rezonază profund cu spectatorii, inspirându-i să aprecieze valorile prieteniei, solidarității și comunității.

Decor, Costume și Atmosferă

Decorul musicalului „Cats” îmbină tehnici tradiționale cu inovații pentru a crea un spațiu scenic captivant și dinamic. Fiecare aspect al decorului a fost meticolos conceput pentru a reflecta spiritul și atmosfera unui cartier newyorkez din perspectiva pisicilor, aducând pe scenă un loc viu și vibrant,

un spațiu imersiv și evocator, transformând scena într-un cartier plin de viață, unde pisicile domină peisajul urban.

Decorul are la bază panouri și pantaloni pictați în culori vibrante, cu detalii minuțioase care evocă peisajul urban al New York-ului, în special clădiri emblematice, iar un element central al piesei este podul Gapstow din Central Park, New York. Un alt element distinctiv au fost cauciucurile de diferite dimensiuni, inserate în scenografie pentru a oferi o notă de realism și, de asemenea, pentru a reprezenta un bun suport pentru executarea manevrelor de dans și mișcare scenică.

Panourile și pantalonii sunt decorați cu accente fluorescente care se activează sub lumina UV, adăugând un strat suplimentar de magie și surpriză. Aceste detalii luminescente nu doar că îmbunătățesc vizual aspectul decorului, dar și contribuie la crearea unei atmosfere nocturne autentice, esențiale pentru tema principală a piesei.

Un alt aspect distinctiv al decorului este utilizarea elementelor supradimensionate. Această tehnică creează un efect optic care sugerează proporțiile anatomice ale pisicilor în raport cu arhitectura urbană. Fiecare detaliu, de la mobilierul stradal până la elementele arhitecturale, este realizat la o scară care amplifică senzația de imersiune și realism.

Elementele supradimensionate nu doar că îmbunătățesc vizual estetica decorului, dar și subliniază caracterul ludic și fantezist al piesei. Aceste elemente contribuie la crearea unei atmosfere unice, în care publicul este invitat să exploreze și să se lase purtat de poveste.

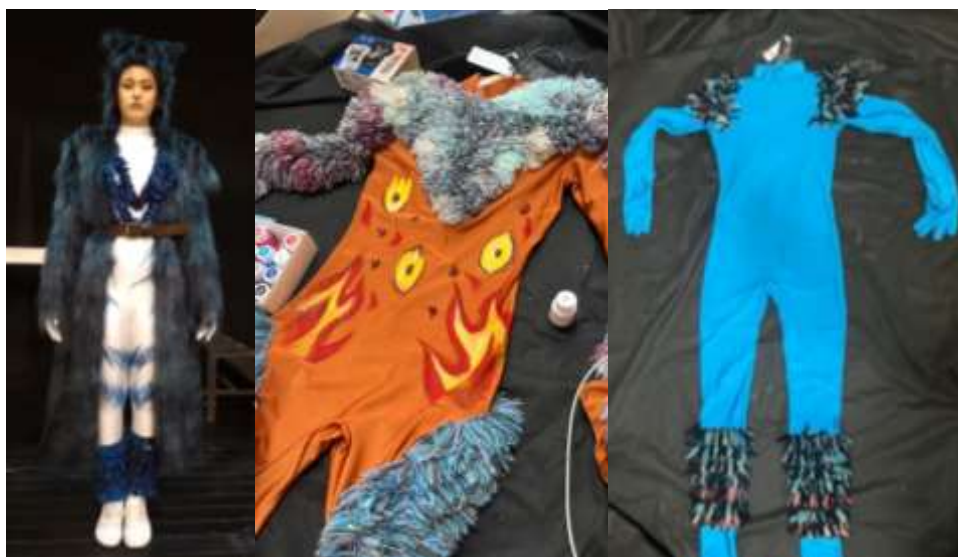
Decorul modular și mobil permite actorilor să se miște liber și să interacționeze cu diversele elemente scenice. Fiecare parte a decorului este folosită ca suport pentru acțiune, de la salturi peste obstacole până la ascensiuni pe structuri supradimensionate, adăugând un nivel de complexitate și spectaculozitate mișcărilor.

Scena este proiectată cu mai multe niveluri și platforme, permițând o mișcare verticală spectaculoasă. Actorii se deplasează pe aceste structuri, creând o

dinamică tridimensională care adaugă adâncime și complexitate vizuală spectacolului.

Costumele au la bază un corp întreg dintr-un material supraelastic. Acestea au prins viață odată cu stabilirea caracterului și unicității caracteristicilor fiecărui personaj. Culorile, pattern-ul blănii și elementele distinctive au dat savoare și unicitate fiecărui interpret care l-a purtat. Blana, pentru a oferi un efect de profunzime, a fost subliniată prin smocuri de mohair cusute pe body-ul integral, apoi a fost reîntregită cu ajutorul culorilor aplicate cu pensula.

Iluminare, proiecții și efecte vizuale

Iluminarea și efectele vizuale în „Cats” sunt esențiale pentru succesul și impactul spectacolului. Prin combinarea tehnicilor tradiționale cu inovațiile, scenograful și designerii de lumini reușesc să creeze o atmosferă magică și captivantă, care transportă publicul într-o lume vibrantă și plină de viață. Aceste elemente nu doar că îmbunătățesc aspectul vizual al spectacolului, dar și amplifică emoțiile și experiența teatrală, oferind o reprezentare de neuitat.

Pentru a accentua realismul și a adăuga profunzime scenografiei, decorul este completat de proiecții video animate. Aceste proiecții sunt folosite pentru a crea iluzia mișcării și a vieții într-un cartier urban, înfățișând motive arhitecturale, siluete de clădiri și simboluri care evocă spiritul New York-ului. Proiecțiile video permit o adaptare rapidă și flexibilă a decorului la cerințele narrative ale fiecărei scene, aducând un plus de dinamism și inovare.

Proiecțiile video sunt sincronizate cu muzica și acțiunea scenică, creând un efect sinergetic care amplifică emoțiile și intensitatea momentelor cheie. Aceste proiecții pot include, de asemenea, imagini animate care interacționează cu actorii, adăugând o dimensiune interactivă și captivantă spectacolului.

Iluminarea decorului este o componentă esențială în crearea atmosferei generale a spectacolului. Folosind o combinație de lumini tradiționale și UV,

reușim să creăm o atmosferă nocturnă magică, în care culorile și detaliile prind viață. Lumina UV conturează și evidențiază culorile fluorescente ale decorurilor, generând un efect vizual impresionant și captivant. Lumina UV (Blacklight) este esențială pentru efectele vizuale specifice „Cats”. Aceasta face ca detaliile fluorescente de pe costume și decoruri să strălucească în întuneric, creând un efect vizual impresionant și supranatural. Lumina UV adaugă un strat de magie și mister, transformând elementele scenice într-o explozie de culori vii care captează imediat atenția publicului.

Iluminarea strategică a anumitor zone ale scenei și a elementelor de decor contribuie la crearea unei atmosfere de mister și intrigă, captivând atenția spectatorilor și menținându-le interesul pe parcursul întregii reprezentații. Această tehnică nu doar că intensifică percepția vizuală a mișcărilor și expresiilor actorilor, dar adaugă și o notă de modernitate și inovație spectacolului.

Luminile tradiționale sunt utilizate pentru a accentua momentele cheie și a pune în evidență actorii. Spoturile și reflectoarele sunt folosite pentru a concentra atenția pe personajele principale în momentele de maximă intensitate emoțională. Lumina caldă și rece este alternată pentru a sugera schimbările de timp și spațiu, de la scenele nocturne misterioase la cele pline de energie și acțiune.

Utilizarea luminilor dinamice permite schimbarea rapidă a atmosferei pe scenă. Prin folosirea unor sisteme de control al iluminării computerizate, intensitatea și culoarea luminilor pot fi ajustate în timp real, sincronizându-se perfect cu muzica și acțiunea scenică. Aceasta contribuie la crearea unor tranziții fluide și spectaculoase între diferitele scene și momente ale piesei.

Jocul de lumini și umbre este folosit pentru a crea contraste dramatice și pentru a accentua anumite momente sau expresii ale actorilor. Acest efect adaugă o dimensiune suplimentară spectacolului, intensificând emoțiile și subliniind temele principale ale piesei.

Efectele speciale, cum ar fi fumul, ceața și luminile stroboscopice, sunt folosite pentru a accentua momentele de climax și pentru a adăuga un element de surpriză sau element dramatic. Aceste efecte sunt integrate armonios în scenografie și coregrafie, contribuind la crearea unei atmosfere electrizante și imersive.

Dinamica Mișcării Scenice

Regia mișcării scenice în „Cats” este elaborată cu o atenție deosebită la detalii, asigurându-se că fiecare moment al spectacolului este plin de energie și vitalitate. Actorii nu se limitează la spațiul tradițional al scenei, ci se mișcă liber prin spațiul de vizionare, interacționând cu publicul și implicându-l în desfășurarea acțiunii. Această abordare inovativă transformă experiența teatrală într-una participativă, unde granițele dintre actori și spectatori sunt estompate.

Impactul asupra Publicului

Toate aceste elemente de scenografie – costumele detaliate, decorurile elaborate, iluminarea inovativă și mișcarea scenică dinamică – contribuie la crearea unei experiențe teatrale unice și memorabile. Publicul este transportat într-o lume magică, unde fiecare detaliu vizual și fiecare mișcare contribuie la construirea unei atmosfere captivante și pline de viață.

Această abordare holistică a scenografiei nu doar că amplifică impactul vizual și emoțional al spectacolului, dar subliniază și mesajele profunde ale piesei. Prin intermediul unei scenografii complexe și bine gândite, „Cats” reușește să transmită esența poveștii și să creeze o legătură puternică între actori și spectatori, oferind o experiență de neuitat.

Impactul piesei „Cats” asupra publicului este rezultatul unei sinergii perfecte între toate elementele producției: muzica, coregrafia, decorul, iluminarea și interpretarea actorilor. Această combinație reușește să creeze o experiență teatrală completă, care emoționează, inspiră și încântă spectatorii.

Fiecare reprezentație a „Cats” este o călătorie emoțională și vizuală care rămâne cu publicul mult timp după ce spectacolul s-a încheiat, demonstrând puterea transformatoare a artei teatrale.

Bibliografie

Balan, Petru - *Scenografie*, Editura Epigraf, Iași, 2021

BATALI, Luminița - *Scenografia în România secolului XX*, Editura Fundația Ileana, 2013

BENTOIU, Pascal, *Imagine și sens*, Editura Muzicală, București, 1971

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

CAZABAN, Ion - *Scenografia românească în secolul XX (Decorul)*, Editura Fundația Culturală Camil Petrescu, București, 2017

HUAIXIANG, Tan, *Character Costume Figure Drawing. Step by Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers*, (trad. proprie: *Desen grafic pentru costumele personajelor. Metode de desen pas-cu-pas pentru designerii de costume de teatru*), Editura Focal Press, Oxford, 2004

KÖHLER, Carl, *A History of Costume*, (trad. proprie: *O istorie a costumului*), tradusă de Alexander K. Dallas, editată și augmentată de Emma von Sichart, Editura G. Howard Watt, New York, 1930

LOW, Jennifer, *Dramatic Spaces - Scenography and Spectatorial Perceptions*, Editura Routledge, UK, 2020