

CATS

«CATS»

«КОШКИ»

(1981)

photo by Yuri Bogomaz, Alex Megnev

■ музыка: Andrew
Lloyd Webber
(Эндрю Ллойд-
Уэббер)

■ либретто: T. S. Eliot
(Т. С. Элиот)

Основой для "Cats" послужил цикл детских стихов Т.С. Элиота "Книга Старого Опоссума о практичных кошках", опубликованный в 1939 году в Англии.

На первый взгляд, сборник ироничных зарисовок кошачьих характеров и привычек, за которыми легко угадываются различные человеческие типажи, может показаться второстепенным произведением на фоне остального творчества писателя, награждённого в 1948 г. Нобелевской премией за новаторство в литературе.

Однако сам Элиот относился к "Опоссуму" со всей серьёзностью, и тот факт, что мюзикл был написан с благословения вдовы писателя, Валери, свидетельствует о многом. Более того, Т. С. Элиот был посмертно удостоен Тони за лучшее либретто мюзикла. Таким образом, благодаря "Cats", "Старый Опоссум" получил своё второе рождение.

Эндрю Ллойд-Уэббер начал сочинять песни на стихи Элиота, чья книжка ещё с детства числилась у него среди любимых, в начале 70-х.

К 1980 году у композитора накопилось достаточно музыкального материала, который и было решено переработать в мюзикл.

Jemima

Felina's Jellicle World
<http://members.fortunecity.com/jellicleworld>

Шоу о кошках, казалось, было обречено на успех: англичане, которым предстояло стать его первыми зрителями, известны своей любовью к этим животным. Кроме того, Ллойд-Уэббер ещё в своих предыдущих работах ("Иосиф и его цветные одежды", "Иисус Христос - Суперзвезда", "Эвита") зарекомендовал себя как **хит-мейкер.**

Когда дело дошло до сценического воплощения уэбберовских песен, основной (но далеко не последней) проблемой, с которой столкнулись создатели мюзикла, стало отсутствие сюжета, который объединил бы разрозненные стихотворения в единое целое. К счастью, благодаря вдове Т. С. Элиота, Валери, в распоряжении авторов были письма и черновики поэта, откуда они по крупицам выуживали идеи для сюжетной канвы спектакля.

Каждый год особое племя кошек Jellicle ("dear little cat", произнесённое маленьким ребёнком) собирается на огромной помойке чтобы заняться двумя вещами — всласть потанцевать в лунном свете и узнать от своего старейшины, кота по имени Второзаконие (Old Deuteronomy), кто же из них отправится в кошачий рай и возродится к новой жизни.

Кошки и коты рассказывают о себе (или о своих соплеменниках), и мы узнаём массу любопытных подробностей о жизни братьев наших меньших.

По ходу дела они разыгрывают два небольших спектакля (об ужасной битве дворняжек и пекинесов и историю кровожадного кота-пирата Гроултагера) и дают отпор злу, которое в пьесе олицетворяет Макавити, "Наполеон преступного мира". Макавити похищает кошачьего лидера, и только благодаря вмешательству кота-чародея Мистера Мистофелиса кошки получают своего предводителя обратно.

Другая сюжетная линия — это история старой кошки Гризабеллы. Много лет назад она покинула своё племя, чтобы увидеть мир, и теперь, усталая и разочарованная, пытается вернуться в свою семью. Соплеменники с трудом узнают в потрёпанной кошке красавицу и модницу Гризабеллу. Поначалу они относятся к ней с недоверием и даже брезгливостью, но затем проявляют к ней сострадание и принимают обратно в племя. Гризабелла и оказывается избранной.

В сопровождении Второзакония, в клубах дыма и свете прожекторов, она возносится в кошачий рай, после чего предводитель Jellicle обращается к зрителю с речью, смысл которой: кошки — это не собаки, они очень похожи на людей, не терпят фамильярности, а обращаться к ним надо просто — "О, Кот".

К актёрам, которым предстояло разыграть эту незамысловатую историю, предъявлялись особые требования — они должны были не только хорошо петь и обладать идеальной дикцией, но и быть чрезвычайно пластичными.

Красочность и фееричность — основные признаки поп-мюзиклов, и здесь Cats превзошли все ожидания. В театре "Cats", созданном дизайнером Джоном Нэйпьером, нет занавеса, зал и сцена представляют собой единое пространство, причём действие разворачивается не фронтально, а по всей глубине. Сцена оформлена как свалка и представляет собой горы живописного хлама, выполненного в масштабе кошки и потому имеющего несуразные размеры: здесь и жестяные банки в половину человеческого роста, и обрывки газет с аршинными буквами, и огромная кухонная плита... Однако это не просто нагромождение артефактов — декорация оснащена сложнейшей электроникой.

Многослойный грим и трико, расписанные вручную во все возможные цвета, дополненные париками из шести яка, меховыми воротниками, хвостами, блестящими ошейниками и прочими кошачьими аксессуарами — всё это помогает актерам перевоплотиться в грациозных и эксцентричных Jellicle.

Премьера мюзикла состоялась 11 мая 1981 года в Лондоне, а через год спектакль открылся на Бродвее.

Мюзикл "Cats" стал одной из самых успешных театральных постановок в истории шоу-бизнеса. Более того, по мнению газеты The New York Post, "Кошки" спасли музыкальные театры Бродвея, находившиеся в начале 80-х в состоянии кризиса. Этому спектаклю суждено было побить все рекорды долголетия — он шёл на Бродвее в течение **18 лет**, и по лицензии ставился в более чем в **30 странах мира** независимыми продюсерскими фирмами. По официальным данным, к настоящему времени сборы Cats составили **2 миллиарда долларов**, а посетило их **50 миллионов человек**. Либретто мюзикла было переведено на **14 языков**.

Казалось, что "Cats" прописались на Бродвее и в Уэст-Энде навсегда, однако даже волшебство когда-нибудь заканчивается. На Бродвее "Кошки" закрылись в 2000 году.

11 мая 2002 года состоялось последнее представление мюзикла в Лондоне. За 21 год лондонскую постановку посмотрело более 8 миллионов человек, а её создатели заработали 136 миллионов фунтов-стерлингов.

В 1998 г. вышел видеофильм с участием актёров из Лондона, Нью-Йорка и Амстердама. Съёмки проходили в Лондоне. Роль Гризабеллы блистательно исполнила Элейн Пейдж, Второзакония — Кен Пейдж, оба — ветераны мюзикла, на роль Гуса был приглашён патриарх британского театра 90-летний Джон Миллз. Несмотря на то, что по разным причинам создатели видеоверсии пожертвовали некоторыми фрагментами мюзикла, этот фильм даёт прекрасное представление о том, насколько фантастично и уникально это шоу!

2004 год стал для мюзикла
временем прорыва в Восточную
Европу. "Кошки" были поставлены в
Польше и Чехии.

Обе постановки используют
только партитуру мюзикла;
режиссура, хореография, костюмы
и декорации были созданы заново.

18 марта 2005 г. на сцене Московского дворца молодёжи прошла премьера российской версии легендарного мюзикла.

Это был не первый визит "Cats" в Москву — в 1988 г. в Московском театре Оперетты москвичи имели возможность познакомиться с передвижной версией "Кошек" в постановке венского театра "Theater an der Wien".

Мюзикл шёл больше года в режиме ежедневного показа и закрылся 31 марта 2006 г.

КОНЕЦ