

Леонид Михрин  
***МЮЗИКЛЫ***

Краткие содержания



Леонид Михрин

**Мюзиклы. Краткие содержания**

«Издательские решения»

**Михрин Л.**

Мюзиклы. Краткие содержания / Л. Михрин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-503913-2

Сборник синопсисов «Мюзиклы. Краткие содержания» завершает серию «Бессмертные оперы. Краткие содержания». Начнем с того, что опера (оперетта) — европейского происхождения. Они родились в Италии и во Франции. Мюзикл — дитя американской культуры. Вокал в мюзикле используется менее интенсивно, поскольку важна пластика актеров. В идеале актер мюзикла должен быть универсалом, умеющим синтезировать в одном образе речь, пение, мимику, пластику и танец. Танцевальные номера тесно связаны с основным действием.

ISBN 978-5-00-503913-2

© Михрин Л.  
© Издательские решения

## Содержание

ЧТО ТАКОЕ МЮЗИКЛ?	6
МЮЗИКЛЫ США	13
ПОРТЕР КОУЛ	13
Целуй меня, Кэт	13
УОРРЕН ГАРРИ	15
Сорок вторая улица	15
КЕРН ДЖЕРОМ ДЭВИД	17
Плавучий театр	17
УИЛСОН МЕРЕДИТ	18
Продавец музыки	18
ЛОУ ФРЕДЕРИК	20
Моя прекрасная леди	20
Камелот	21
РОДЖЕРС РИЧАРД ЧАРЛЬЗ	23
Оклахома!	23
Король и я	25
Звуки музыки	25
ДЖИН ДЕ ПОЛ	27
Семь невест для семерых братьев	27
ДЖУЛ СТАЙН	29
Смешная девчонка	29
В джазе только девушки	30
Высокие ботинки на пуговицах	30
НИЦШЕ ДЖЕК	31
Мулен Руж!	31
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН	32
Увольнение в город	32
Питер Пен	33
Кандид	33
Вестсайдская история	35
Чудесный город	36
КАНДЕР ДЖОН	37
Кабаре	37
Чикаго	37
БРУКС МЕЛ	39
Продюссоры	39
ГОЛТ МАКДЕРМОТ	42
Волосы	42
БОК ДЖЕРРИ	43
Скрипач на крыше	43
МЕНКЕН АЛАН	45
Красавица и чудовище	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# **Мюзиклы Краткие содержания**

**Леонид Михрин**

© Леонид Михрин, 2019

ISBN 978-5-0050-3913-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ЧТО ТАКОЕ МЮЗИКЛ?

Музыкальная Энциклопедия отвечает на это так:

«Музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и оперного искусств. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами».

### От автора

Предлагаемая вниманию читателей книга включает краткое изложение истории развития мюзикла с момента его рождения до наших дней и краткое ознакомление с наиболее яркими произведениями (100 синопсисов) этого жанра. Ввиду жанрового сходства с опереттой, мюзикл как жанр театрального искусства, долгое время не признавался, однако он сформировал свои особенности, которые отличают его от других жанров. Книга рассчитана на широкий круг любителей музыки.

### Что мы знаем о мюзикле?

Это двухактный музыкальный спектакль. Его название происходит от английского musical. Сюжет мюзикла представлен не только в словах и действиях, но в песнях и танцах. К тому же мюзиклы, как правило, отличаются массовостью и яркостью, чем привлекают зрителей.

Мюзикл как новый жанр XX столетия появился в Соединенных Штатах. Его рождению предшествовал целый ряд комедийных развлекательных жанров, существовавших в американской театральной культуре на протяжении столетий и соответствовавших потребностям времени его развития.

Сегодня это один из своеобразных жанров, в котором, в той или иной степени, нашли свое отражение, чуть ли не все стили сценического искусства.

### Рождение мюзикла.

В XVIII столетии в Европе опера стремительно набрала обороты в развитии, чтобы к концу XIX века явить себя в качестве солидной театральной формы.

Постановки опер в театрах Италии, Франции, Вены и Лондона собирали в роскошных залах театров преимущественно представителей привилегированных общественных слоёв, т.е. ту часть состоятельного населения, которая называла себя элитой общества. Опера предназначалась как развлечение «для избранных».

В этот период музыкальный театр Соединенных Штатов всецело находился под европейским влиянием и стремился предоставить обществу такое искусство, которое по содержанию, подаче и оформлению было доступно массовому зрителю вне зависимости от его социального статуса и финансового положения. Именно в духовном аспекте американцы сделали попытку отойти от тенденции классовости.

Военные и национальные конфликты в Европе XIX века привели к тому, что многие композиторы, по разным причинам, эмигрировали в США и стали работать в этой стране, где уже существовали свои музыкальные традиции.

На Бродвее господствовали композиторы, родившиеся и получившие образование в Европе. Обладая «европейским» профессионализмом, они сочиняли в духе Старого Света. Тон задавал В. Херберт – автор 20 оперетт, шедших на Бродвее с 1890-х годов до начала Первой мировой войны. Наибольшей популярностью пользовались оперетты английских, французских и австрийских авторов. Под влиянием потока европейских оперетт, появились первые

американские оперетты. Они как легкий комический жанр по сей день продолжают традиции академической музыки, храня свои европейские корни.

Предшественником мюзикла считаются шоу менестрелей, которые в те времена были популярны. Первоначально шоу представляли собой короткие комические сценки в исполнении белых актеров, загримированных под негров, пародирующих их быт, музыку и танцы.

По окончании Гражданской войны между Севером и Югом появились негритянские труппы, продолжившие традиции белых менестрелей. Погружение в негритянский фольклор и, особенно, в его музыкальную культуру, привело к зарождению джаза. Возможно, именно этот жанр впоследствии сыграл особую роль в формировании музыкального и театрального искусства США.

Пик популярности шоу менестрелей продолжался до 1870 года.

В годы, предшествующие Первой мировой войне, первыми классиками мюзикла стали талантливые композиторы-эмигранты Херберт, Фримль, Ромберг и др. Они способствовали активному развитию мюзикла в Америке. В период 1920—30-х годов они создали истинную американскую окраску мюзиклу: усложнили либретто, в ритмах стало заметно влияние джаза, рэгтайма, в песнях появились типичные американские обороты. Многие песни из мюзиклов того времени стали музыкальной классикой. Значительно возросли требования к актёрскому мастерству певцов.

Мюзиклы стали чрезвычайно популярными. Они заняли постоянные места в репертуарах театров. Их стали считать одним из видов американской оперетты.

Именно в этот период на подмостках американского театра зародилось новое направление, противопоставившее романтической оперетте европейского толка музыкальную комедию, национальную как по содержанию, так и по форме.

Сплав этого жанра с музыкой, появившегося в годы джаза, а со второй половины XIX века – рок-музыки, привёл к появлению новой разновидности музыкального театра – мюзикла. Его становление было бы невозможным без европейского влияния.

### **Эпоха становления американского мюзикла.**

Мюзикл мужал и крепчал, открывал зрителю новые имена. Композиторы и хореографы помогали режиссерам создавать шедевры, а танцовщики и певцы становились звездами. В эпоху, именуемую «Золотым веком Голливуда», во Франции и в Германии с опозданием года на два-три, тоже создавались музыкальные картины. К этому процессу с начала 30-х годов присматривались и советские мастера.

Официальной датой рождения мюзикла принято считать март 1943 года, когда на Бродвее состоялась премьера спектакля «Оклахома» Р. Роджерса и О. Хаммерстайна. Эта постановка отличилась своей драматургией, которая отразила все виды творчества исполнителей: актерскую игру, музыку, вокал, пластику и пр. Спектакль уже нельзя было назвать «легкой комедией» – ведь он нес в себе такие ценности как любовь и патриотизм. Именно поэтому, позднее музыка из этого мюзикла стала официальным гимном штата Оклахома.

После этого спектакля началась новая эпоха сначала американского, а потом и мирового музыкального жанра, которую создавали и возглавляли отцы-основатели бродвейского мюзикла композиторы Дж. Гершвин, Л. Бернстайн, Э. Ллойд Уэббер, Р. Роджерс и др. С их приходом на музыкальный Олимп наступила эпоха становления американского мюзикла. Репертуары театров ежегодно пополнялись новыми произведениями.

Мюзиклы популярные на Бродвее вскоре превратились в самостоятельный легкий жанр с большим количеством костюмов, красивыми декорациями, драматическим сюжетом, рассказанным через песни простой по сравнению с оперной музыкой. Сюжет мюзикла стал более разнообразным и более сложным, чем сюжет оперы – в нем могут присутствовать трагические, сатирические, фарсовые элементы. В мюзикле активно используются джаз, рок, эстрад-

ные жанры. В мюзикле танцевальные номера являются значимой частью основного действия – пластика и хореография становятся важными выразительными средствами.

Самостоятельности, как жанр, мюзикл достиг благодаря тому, что возрос художественный уровень музыкального содержания спектакля и одновременно литературный текст достиг художественного совершенства.

Безудержная рекламная шумиха вокруг занятых в спектакле «звезд», постановщиков, продюсеров – неизбежный спутник мюзикла, как и стремление всеми средствами популяризации превратить его мелодии в шлягеры.

В международных театральных обществах мюзикл не сразу признали. Проходило более двух тысяч успешных постановок на сценах театров США, прежде чем мюзикл поселится на европейских театральных подмостках

### **Бродвейские театры.**

Уже несколько десятилетий на Бродвее царит культ мюзикла. Именно здесь композиторы и режиссеры соревнуются в мастерстве создания шедевров, а владельцы театров – в количестве спектаклей, которые выдержит та или иная постановка. Труппа, успешно выступившая на Бродвее, может смело причислять себя к числу популярных.

Название «бродвейский» возникло как обозначение места расположения театров – на Бродвее, улице Нью-Йорка. Но вскоре оно стало иметь и другой смысл: «бродвейский» – это тип театра, тип спектакля. Бродвейские театры занимают главенствующее положение в театральной жизни США.

Название улица получила от первых американских поселенцев нидерландского происхождения: Breede weg – «широкий путь». Раньше на этом месте была индейская тропа, извивавшаяся среди болот и скал острова Манхэттен.

Тип современного бродвейского театра сформировался в конце XIX – начале XX века. Для показа драматических спектаклей и музыкальных комедий театральные помещения на Бродвее сдаются внаем антрепренерам. Бродвейские театры не имеют постоянных трупп, режиссеров и репертуара. Да и само количество Бродвейских театров все время меняется. Только на одной этой улице их около 40. Американцы считают, что скопление театров в одном месте красноречивое доказательство американского практицизма.

Труппы комплектуются для исполнения одного спектакля, который показывается ежедневно до тех пор, пока делает сборы. Если спектакль не пользуется успехом и не делает сборы, труппа распускается. Некоторые спектакли идут ежевечерне по несколько лет. Например, знаменитый мюзикл «Моя прекрасная леди» не сходил со сцены 7 лет.

Спектакли Бродвейских театров обычно идут в роскошном оформлении, требующим значительных затрат, поэтому они финансируются, как правило, крупными предпринимателями, которые участвуют при выборе пьесы, приглашают режиссера и ведущих артистов.

### **Чем же отличается мюзикл от оперы (оперетты)?**

Оперы, завозимые в Америку из Европы, обычно были написаны композиторами в паре со «своими» либреттистами. Действие протекает, как правило, в каких-нибудь экзотических местах, в ярких декорациях и богатых костюмах. В опере предусматриваются песни, написанные в стиле арий, музыка которых запоминается лучше, нежели слова, которым отводится второстепенная роль.

В опере поющие актёры не танцуют. Диалоги в опере выступают как связующие звенья между музыкальными номерами. Балетные сцены, как в опере, так и в оперетте, обычно никак не связаны с сюжетом и прерывают его развитие.

Опера предъявляет к вокальным данным артистов высокие требования.



Бродвейские мюзиклы в основном состоят из песен, написанных в быстром темпе, комических сценок, ярких танцевальных номеров. Манера пения отличается от оперной, к тому же в мюзикле используются различные вокальные и танцевальные жанры – эстрадные, народные, джаз, рок и так далее.

В мюзикле акцент делается на театральное действие с музыкальным сопровождением. Артисты, участвующие в спектакле, должны быть универсальными в плане творческого мастерства, т.е. быть танцорами, певцами, лицедеями.

В отношении сюжетов авторам предоставлялась полная свобода.

С начала 1970-х годов возникают так называемые рок-оперы. Это музыкально-сценические произведения, где в ариях, исполняемых вокалистами, раскрывается сюжет оперы. Надо отметить, что рок-оперы, хотя в них нет диалогов, по музыке они ближе к оперетте, чем к традиционной опере.

### **Мюзикл европейский и американский.**

К концу XX века жанр «мюзикл» процветал лишь в двух столицах – Нью-Йорке и Лондоне. Англо-американская монополия мюзиклов прекратилась в 1985 году, когда на лондонской сцене состоялась премьера французской постановки «Отверженные» по мотивам одноимённого романа Виктора Гюго.

В 1998 году в Париже отметили появление собственного мюзикла «Собор Парижской Богоматери» («Notre-Dame de Paris») – одного из самых нашумевших в Европе мюзиклов. Мюзикл полюбился зрителю за зрелищность и легкость восприятия. С тех пор по сей день этот мюзикл путешествует по миру.

В Европе полюбили мюзикл за зрелищность и легкость восприятия. На сценах европейских театров при отсутствии ярких декораций мюзиклы напоминали камерные концерты.

Европейским театрам свойственен постоянный состав актеров и всякий раз при постановке спектакля приходилось довольствоваться теми актерами, которые имеются в данный момент в труппе театра. А на Бродвее предпочитают антрепризу – антрепренёр приглашал для участия в спектакле актёров из различных театров. Один проект (мюзикл) – одна труппа.

Современный мюзикл – легкий жанр, большое количество костюмов, красивые декорации, драматический сюжет, рассказанный через песни, простая, по сравнению с оперой музыка. Мюзиклы бурно развивались, стоя одной ногой на фундаменте старой европейской школы, а второй прочно укрепившись в Нью-Йорке.

Условно различают две основные разновидности мюзикла: европейскую и американскую.

*Европейски ориентированный мюзикл* создан теми композиторами и драматургами, которые положили в основу своих произведений оперетты признанных мастеров, такие как Рудольф Фримль (автор знаменитой «Роз Мари»), Джером Керн – самый популярный из песенных композиторов США, Р. Роджерс (знаменитая «Оклахома!»), Фредерик Лоу с «Моей прекрасной леди» и др.

Для этой разновидности мюзикла характерны в качестве сюжетного материала любовные истории на историческом или экзотическом фоне, простые легко поющиеся сентиментальные мелодии, и оркестр, в основном повторяющий состав обычного европейского опереточного оркестра.

*Американский – вторая разновидность мюзикла*, которую принято отождествлять с жанром американской «народной оперы» (например, «Порги и Бесс» Гершвина). Сюжеты таких мюзиклов почти исключительно национально-американские. Художественные особенности мюзикла тесно связаны с американской театральной традицией. Значительную роль здесь приобретают джаз и национальный фольклор, главным образом негритянский. Это «Маленький Джонни Джонс» М. Коэна, произведения Гершвина, «Целуй меня, Кэт» Ч. Портера и другие популярные мюзиклы, использующие негритянский фольклор.

### **Как создается мюзикл**

Мюзикл, в отличие от оперетты, является детищем сразу нескольких нянек и всегда предназначен для универсальных (поющих и танцующих) актеров. Все это напоминает коллективный процесс создания кинофильма. Этот стиль «производства» мюзиклов получил свое окончательное завершение в многочисленных пьесах 60-х гг.

Работа над созданием мюзиклов превратилась в своего рода коллективное творческое предприятие с четким разделением труда: одновременное сотрудничество драматурга, композитора, поэта-сочинителя песенных текстов, художника – оформителя сцены, режиссера, хореографа, музыканта-аранжировщика и дирижера. Композиторы, либреттисты и хореографы брали на себя функции постановщика, будучи часто еще и сопродюсерами.

Композитор Дж. Стайн был продюсером одного мюзикла, композитором и сопродюсером другого и постановщиком третьего одновременно. Уже десятилетия на «Бродвее» автор текста, композитор и актер нередко объединялись в одном лице. Такими универсалами были Дж. М. Коэн, К. Портер, Э. Берлин, Ф. Лёссер, Г. Роум и др.

Из мюзиклов, созданных в 1950-е годы, мировую известность на театральной сцене, а затем и в кино завоевали *«Моя прекрасная леди»*, *«Вестсайдская история»*, *«Звуки музыки»*, *«Смешная девчонка»*. В 1960-е годы успех выпал на долю таких произведений, как *«Хелло, Долли!»*, *«Скрипач на крыше»*, *«Кабаре»* и, наконец, возникший на волне молодежного движения тех беспокойных лет рок-мюзикл *«Волосы»*. Все эти спектакли сначала стали хитами на Бродвее и только потом превратились в фильмы.

Появилась *«Вестсайдская история»*. За основу постановки взята шекспировская трагедия *«Ромео и Джульетта»*, при этом действие происходит в современном Нью-Йорке. Повышенная выразительность танцев в мюзикле означала растущее значение хореографии.

Мюзикл *«Волшебник страны Оз»* – одна из первых цветных кинолент, самый дорогостоящий фильм своего времени. Музыкальное сопровождение сделало *«Волшебника из страны Оз»* одним из лучших киномюзиклов тех лет.

Увеличение количества негритянских трупп, исполняющих мюзиклы, – характерная черта американской театральной жизни 1970-х годов в целом и жизни Бродвея – в частности.

Одновременно получила распространение переделка для негритянских трупп произведений, первоначально для них не предназначенных. В 1960-е годы чернокожие артисты заменили белых в популярном мюзикле *«Хелло, Долли!»*, и это стало очередной театральной сенсацией, спектакль как будто обрел второе дыхание.

### **Золотой век мюзикла в кино.**

Музыка всегда звучала в театральных представлениях – еще в давние времена на сценах театров пели и танцевали.

Годы с 1930-х до начала 1950-х, считаются золотым веком мюзикла в кино. Это была пора всеобщего увлечения джазом, танцевальными оркестрами, развитием звукозаписи, появлением музыкального радиовещания.

Период экономического процветания, последовавший за окончанием Первой мировой войны, породил настоящий бум в театральной индустрии США. Прежде всего, повысился спрос на все виды развлекательного искусства. Экранизация музыкальных комедий 1920-х годов пользовалась успехом у публики. Посетителям кинотеатров были хорошо знакомы водевили, театральные мюзиклы, музыкальные шоу на радио, а вот звуковое кино было новинку.

Первый музыкальный фильм и, вообще, первый звуковой фильм – *«Певец джаза»* – вышел в 1927 году. Как только кино обрело звук, мюзикл властно заявил о своих правах на любовь широкой публики. Он уверенно шагнул с театральной сцены на экран и очень скоро

завладел им. Экранизация мюзикла давала ему вторую жизнь и он прочно занял свое место на экране.

Театральные продюсеры Нью-Йорка поняли, что бродвейский мюзикл вынужден принять вызов кино и радио, чтобы выжить. Стали создавать музыкальные фильмы по оригинальным сценариям со специально написанной к ним музыкой. С появлением звукового кино началась новая эра в истории мюзикла: экранизированные версии лучших спектаклей буквально заполнили мир.

Так возник новый жанр – киномюзикл.

В золотую эру экранизации мюзиклов бродвейские постановки и музыкальные фильмы распределялись приблизительно равномерно. Голливуд делал ставку на Бродвей – самые известные мюзиклы того времени пришли на экран со сцены.

Во время Второй мировой войны наступил пик популярности мюзикла. Это было идеальное развлечение для людей, уставших от войны и новостей с фронта.

Некоторые историки мюзикла считают сезон 1940—1941 гг., ознаменованный появлением «Оклахомы!» Р. Роджерса, началом нового этапа в развитии жанра. После войны появились новые театральные мюзиклы и киномюзиклы. Шесть из десяти самых кассовых фильмов были мюзиклами.

Очень красивыми, запоминающимися танцами насыщены мюзиклы 50-70-х годов XX века. Тема танцев в кино во все времена волновала многих режиссеров. Композиторы и хореографы помогали режиссерам создавать шедевры, а танцовщики и певцы становились кинозвездами.

Мюзикл обрел зрелость. Его тематика расширилась. Теперь бродвейские авторы создавали мюзиклы по классическим драмам и современным романам, по комедиям, рассказам и киносценариям – *Шекспира, Сервантеса, Вольтера, Диккенса, Бернарда Шоу, Шолома Алейхема и др.*

«Вестсайдская история», «Смешная девчонка», «Оливер!», «Скрипач на крыше», «Кабаре», «Иисус Христос- суперзвезда», «Кошки», «Чикаго», «Мулен Руж», «Призрак оперы» и др. – эти мюзиклы были перенесены на экран.

### **Мюзикл и телевидение.**

У Голливуда появился опасный конкурент – телевидение. С экранов телевизоров к зрителю хлынул поток развлекательных сериалов и передач – у зрителей появился выбор. Зрители стали реже нести в кинотеатры свои деньги. Конец 1950-х и 1960-е принято считать временем застоя для мюзикла в кино.

В золотую эру мюзиклов экранизации бродвейских постановок музыкальных фильмов распределялись приблизительно равномерно.

При этом не обошлось без потерь: исчезла неповторимость каждого театрального спектакля, ушел живой звук, началось тиражирование готовой продукции. То, что началось в кино (механическое изготовление копий), сегодня пришло в театр: «Нотр-Дам де Пари», «Кошки», «Призрак оперы», другие мюзиклы на многочисленных сценах Западной и Восточной Европы – это не различные интерпретации, а клонирование оригинальных постановок. Образцовые киномюзиклы повсюду вызвали волну подражаний.

Популярность киномюзиклов у пользователей интернета стала причиной засилья двух видов мюзиклов на современном телевидении:

– *историко-биографические сериалы*, в которых много поют и много музыки.

– *сериалы (многосерийные мюзиклы)*, которые используют танцы, пение и музыкальные номера как часть своего повествования (например, мюзикл «Галавант» про поющего рыцаря Галаванта).

### **Анимационные фильмы-мюзиклы.**

Экраны кинотеатров и телевизоров заполнены различными анимационными фильмами, которые интересны как детям, так и их родителям. Некоторые из них «музыкальные», или как их называют – «анимационные фильмы—мюзиклы».

Главными героями часто являются сказочные персонажи. В основу этих фильмов положены песни и танцевальные номера.

Первый в мире мультфильм появился в далёком 1906 году в Америке. Автором его был Дж. Блэктон. Первые мультфильмы были чёрно-белыми и «немыми». Первый мультфильм со звуком создал У. Дисней в 1928 году.

Студия Дисней смогла довести искусство создания мультфильмов-мюзиклов до совершенства и продолжает радовать нас ими и по сей день. Одним из первых создателей мультфильмов в жанре мюзикл является американский режиссёр-мультипликатор Дон Блут.

## МЮЗИКЛЫ США

### ПОРТЕР КОУЛ

В студенческие годы Портер написал 300 песен. После окончания престижного Йельского университета, Портер учился в Гарвардской школе права. Вскоре Коул почувствовал, что ему не суждено быть юристом, и по предложению декана юридического факультета перешёл на музыкальный факультет Гарвардского университета. Он пишет несметное количество бравурных песен для матчей, которые впоследствии становятся йельской классикой. В Йеле Коул окружен друзьями, кое-кто из них в будущем поможет его бродвейской карьере. Связь Портера с университетом и однокашниками продлится почти до конца его дней.



Портер Коул (1891—1964) ... Уоррен Гарри (1885—1945)

С его деньгами и обаянием он вхож всюду, где льется рекой шампанское – «первые лица» страны веселятся при помощи трансвеститов и легких наркотиков.

Радости жизни закончились в 1937 – Коул падает с лошади и ломает обе ноги. Долго лежит в больнице, тяжело переживая недуг.

Многие думали, что лучший период для Портера был закончен. Но это мнение было ошибочным. Портер плодит. Его следующее шоу «Can-Can» (1953), с композициями «C'est Magnifique», «I love Paris» и «It's All Right with Me», стало еще одним очередным хитом.

Удивительно, но за следующие после катастрофы десять лет он напишет больше веселых мелодий, чем за всю предыдущую жизнь. Он прикован к инвалидной коляске и непрестанно мучается болями.

В 1958 году правую ногу Коула ампутировали. Он пишет свою последнюю песню «Wouldn't It Be Fun?». Музы покидают композитора и он медленно угасает.

### Целуй меня, Кэт

*Мюзикл в 2-х д. Коула Портера. Либретто – Сэмюэл и Белла Спевак. Построен по принципу «рассказ в рассказе», причем внутренним сюжетом является пьеса У. Шекспира «Укрощение строптивой». Премьера: 1948 г.*

*«Целуй меня, Кэт» стал одной из наиболее успешных работ Портера и мюзиклом, выдержавшим более 1000 постановок на Бродвее.*

**Действие 1.** Фред Грэм ставит мюзикл по мотивам «Укрощение строптивой». Роль Петруччо исполняет он сам, роль Катерины («Кэт») – его бывшая жена, кинозвезда Лилли Ванесса. Фред и Лилли постоянно ругаются, как могут ругаться только влюблённые. Роль

Бьянки исполняет новая девушка Фреда, Лоис Лэйн, однако она влюблена в исполнителя роли Люченцио Билла Кэлхауна. Кэлхаун – игрок. Выясняется, что он подписал именем Фреда вексель на 10 тыс. долларов.

Цветы Фреда, отправленные Лоис, по ошибке доставляют Лилли, которая осознаёт, что по-прежнему любит Фреда, хотя обручена с влиятельным сенатором. Во время спектакля Лилли узнаёт, что с цветами произошла ошибка, устраивает скандал прямо на сцене и ставит всю постановку под угрозу. Во то же время двое гангстеров приходят требовать долг у Фреда, чьим именем подписан вексель. Фреду жизненно необходима успешная премьера спектакля, потому что только коммерческий успех спасёт его от гангстеров. Он использует их, чтобы не дать Лилли покинуть спектакль.

**Действие 2.** Сценическое действие развивается: Петруччо женится на Катерине и вскоре начинает скучать по холостяцкой жизни. До гангстеров доходит известие, что их босс был убит, поэтому требовать долг с Фреда не имеет смысла. Лилли уходит. На сцене Бьянка и Кэлхаун женятся. Перед окончанием спектакля неожиданно появляется Лилли и от лица Катерины объясняется Фреду в любви. Возлюбленные воссоединяются.

## УОРРЕН ГАРРИ

Уоррен Гарри был одним из 11 детей в семье бруклинского сапожника, и его жизненный путь, конечно, не мог быть легким. Мальчик с раннего детства увлекся музыкой, самостоятельно обучился игре на аккордеоне, а в 15 лет уже играл на ударных инструментах в духовом оркестре Джона Виктора на карнавальных шествиях. Позже трудился рабочим сцены в различных варьете, пока не нашел работу в нью-йоркской киностудии «Витаграф», где ему приходилось быть бутафором, статистом, помощником администратора, а иногда и пианистом, когда требовалось создать нужное настроение кинозвездам. Словом, он был тем, кого американцы называют jack-of-all-trades – мастером на все руки. Во время первой мировой войны он служил на флоте, а после возвращения работал пианистом и исполнителем песен в нью-йоркских кафе.

Нельзя не сказать об одном шедевре Гарри Уоррена. Он написал песню «Чаттанугу чу-чу» («Поезд на Чаттанугу»). Песня вошла в музыкальный фильм «Серенада Солнечной долины», где прозвучала в исполнении оркестра Глена Миллера. «Чаттануга чу-чу» – это первый «золотой» хит в истории мировой звукозаписи, разошедшийся тиражом более миллиона экземпляров.

Уоррен самый успешный композитор эпохи свинга. и, конечно, имя его занимает почетное место в истории мирового мюзикла.

Начиная с 1929 г., Гарри Уоррен пишет музыку к кинофильмам: сначала для студии «Парамаунт», затем для «Уорнер Бразерз». В 1940—1945 гг. он работает для киностудии «20-век фокс». Из 128 песен, написанных Уорреном для 75 фильмов, двенадцать заняли первые места на хит-парадах. Театр в Бруклине назвали в честь Уоррена.

## Сорок вторая улица

*Музыка Гарри Уоррена, песенные тексты Эл Дабина, либретто: Марка Брэмбла и Майка Стюарта.*

*Мюзикл «Сорок Вторая улица» занимает второе место по продолжительности жизни на сцене среди всех бродвейских шоу – он был сыгран 3486 раз (первое место принадлежит мюзиклу «Кордебалет»). Оба эти шоу посвящены закулисной жизни театра.*

История восхождения к славе новой звезды начинается так: на Бродвее ставится мюзикл «Красотка». Пегги Сойер опаздывает на прослушивание, но, к счастью для нее, ее замечает исполнитель главной роли, Билли Лолор, который обещает помочь ей. К сожалению, хореограф слишком занят для того, чтобы заниматься опоздавшей. То же касается и режиссера Джулиана Марша, который прибывает в театр, чтобы произнести свою речь перед началом репетиций. Пегги приказано уйти, а вскоре появляется звезда шоу, примадонна Дороти Брок, вместе со своим престарелым содержателем, Эбнером Диллоном. Она получила главную роль в мюзикле только потому, что Диллон является инвестором. Несмотря на угрозы Дороти уйти из спектакля и тем самым лишить постановку денег Диллона, Марш не намерен давать кому-либо помыкать им.

Во время перерыва в репетициях Дороти встречается с Пэтом Деннингом, ее бывшим любовником и партнером еще с тех времен, когда она выступала в варьете. Она все еще влюблена в него.

В это время в театр возвращается Пегги, чтобы забрать свою сумочку, которую она второпях позабыла.

Оказывается, в кордебалете не хватает одной девушки. Режиссер объявляет, что он готов взять на это место первую же встречную девушку. Марш берет Пегги в кордебалет.

Пегги, у которой не было времени на то, чтобы подготовить ее первый танцевальный номер, вносит неразбериху в установленный порядок репетиции. Пегги делается дурно, и ее относят в гримерную Дороти. Там же находится Деннинг. Дороти в ярости. В этот момент появляется Диллон – и, чтобы избежать скандала, Деннинга приходится выдать за любовника Пегги. Шоу удастся открыть вовремя, и все идет хорошо, пока одна из танцовщиц случайно толкает Пегги навстречу Дороти. Дороти падает и не может подняться. Занавес опускается, и режиссер тут же увольняет Пегги. Представление отменяется. Дороти сломала лодыжку и не может больше играть. Похоже на то, что теперь придется отменить постановку. Дороти просто можно заменить. Пегги – самая подходящая для этого кандидатура, и убеждают Марша взять ее на главную роль.



Уилсон Мередит (1902—1984) ... Джером Керн (1885—1945)



## КЕРН ДЖЕРОМ ДЭВИД

Джером Керн родился на острове Манхэттен (Нью-Йорк), в семье немецких эмигрантов-евреев. Отец Керна торговал музыкальными инструментами. Керн закончил музыкальный колледж в Нью-Йорке в 1904 г. и затем продолжил обучение в Европе.

К концу 1920-х годов Керн становится известным театральным композитором – на Бродвее поставлены 16 его мюзиклов и шоу.

1925 г. Керн знакомится с известным либреттистом и продюсером Оскаром Хаммерстайном II. С этого момента начинается их многолетняя дружба и сотрудничество.

1927 г. Керн и Хаммерстайн создали гордость американского мюзикла – оперетту «Плавучий театр». Это лучшее произведение Керна. «Песня о Миссисипи» стала народной, многие другие музыкальные номера до сих пор исполняются лучшими певцами США.

После грандиозного успеха «Плавучего театра» Керн заключает контракт с кинокомпанией Warner Bros. (1930) на создание звуковых киномюзиклов.

Однако первый его фильм (*Men of the Sky*) был встречен холодно, и Керн снова возвращается к театральной музыке.

Новым успехом стали мюзиклы «*Music in the Air*» и «Роберта». Первый памятен благодаря песне «*The Song Is You*», а во втором звучит знаменитый «Дым». «Роберту» экранизировали в 1935 году.

«Лебединой песней» Керна стали два киномюзикла 1944-го года.

Первый из них – «*Cover Girl*» с Ритой Хейворт и Джином Келли. Именно там прозвучала замечательная песня «*Long Ago and Far Away*». Вторым стал «*Can't Help Singing*» с Диной Дурбин.

Автор более 700 песен и ряда популярных оперетт. Его мюзикл «Плавучий театр», стали классикой американского джаза.

## Плавучий театр

1927 г. Постановка «Плавучего театра», написанного Джеромом Керном и Оскаром Хэммерстейном II, стала поворотным пунктом в истории американского музыкального театра.

«Плавучий театр» – это спускающееся по реке судно, на котором даются старомодные музыкальные и драматургические представления. Но плывущие на нем актеры отличаются сложными характерами, не являются шаблонными фигурами, которыми кажутся на первый взгляд.

Керн и Хэммерстайн рассказывают не только обычную историю двух молодых исполнителей главных ролей, делающих вид, что любят друг друга, необычно расходящихся, когда карточные долги обрекают семью на нищету, и примиряющихся только в преклонном возрасте. Это еще и история смешанного брака, история певицы кабаре, мулатки Джули, тоскующей по своему мужчине в превосходной песне «Билл» и жертвующей своей карьерой, чтобы помочь в нужде молодой подруге. Постановка популярного шоу с подобной историей, несмотря на костюмы, большое судно «Американа» и другие атрибуты, была революционной, и мы можем похвалить авторов за их мужество и дальновидность.

## УИЛСОН МЕРЕДИТ

Родился в небольшом городе Мейсон (штат Айова).

Окончив школу, в семнадцать лет он отправился в Нью-Йорк, где некоторое время играл сначала в оркестре Джона Филипа Сусы, а затем в Нью-Йоркской филармонии. В 1929 году Уиллсон стал дирижером, и в это же время он начал сочинять – как симфонические произведения, так и популярные песни.

Работа над мюзиклом «The Music Man» началась еще в конце сороковых. Фрэнк Лессер, очарованный рассказами Уиллсона о его детстве, проведенном в Мейсоне, подал композитору идею создания музыкальной комедии о его родном штате. Восемь лет шла работа над либретто; за это время Уиллсон создал более тридцати различных редакций мюзикла и написал для него более сорока песен. Почти каждый персонаж мюзикла, по признанию автора, был списан с натуры, а прототипом Мэриэн была мать самого Уиллсона.

Автор мюзиклов «The Music Man», «Unsinkable Molly Brown» и «Here's Love».

### Продавец музыки

*Музыка, либретто и песенные тексты – Меридит Уилсон.*

*Премьера: в театре Мажестик (Нью-Йорк), 1957 г.*

В крохотный городишко Ривер-Сити в штате Айова прибывает «профессор» Гарольд Хилл – проныра-коммивояжер, специализирующийся на продаже доверчивым простакам совершенно им не нужных музыкальных инструментов. Гастролируя по штатам, Хилл везде организует духовые оркестры, заставляя будущих музыкантов раскошелиться на инструменты, форму и учебники, а потом успешно скрывается, так и не научив их играть на этих инструментах, поскольку сам он и понятия не имеет о том, как это делать.

Прямо на улице Гарольд произносит зажигательный спич – он прибыл в Ривер-Сити, чтобы помочь его жителям решить проблемы, мешающие им жить. Но ведь в Ривер-Сити нет никаких проблем... Это не смущает Хилла: нет – значит будут. Взять хотя бы зал для игры в бильярд, находящийся на главной улице – ведь именно с бильярда начинается падение юношества: сначала они катают шары, потом начинают пить, потом играть на бегах, потом читать грязные журналы... Надо во что бы то ни стало защитить чистоту нравов подрастающего поколения, и он, профессор Гарольд Хилл, знает, что нужно сделать. Он организует в городе духовой оркестр. Конечно, не обойдется без некоторых накладных расходов на покупку инструментов и униформы, которые надо будет заказать по почте, но зато мальчики Ривер-Сити будут спасены от растлевающего влияния бильярда. Обыватели заворожены перспективой и готовы заплатить. Хилл умеет подобрать свой ключ ко всем – у каждого он обнаруживает выдающиеся способности к музицированию или танцам, каждого он заражает своим энтузиазмом.

Только двое во всем городе не разделяют общего восторга – мэр, который так и не видел документов заезжего профессора, и библиотекарь Мэриэн, местная учительница музыки.

Чтобы обезопасить себя от возможности разоблачения с ее стороны, Гарольд пытается поухаживать за девушкой, но терпит неудачу за неудачей: Мэриэн, считающаяся в городе старой девицей, конечно, мечтает о любви – но никак не о любви нахального заезжего коммивояжера. Сверившись в своей библиотеке со списками выпускников Консерватории города Гари, на диплом которой претендует Хилл, она узнает, что он просто самозванец. Мэриэн уже собирается выдать его тайну мэру, но, видя, как счастлив ее собственный маленький братишка, получивший самую настоящую трубу «из чистого золота», она покрывает Гарольда Хилла и даже проникается к нему симпатией; в конце концов, он не вор – инструменты благополучно

прибыли заказчикам. Незаметно для себя и Хилл влюбляется в Мэриэн по-настоящему, что, однако, не мешает ему продолжать обучать будущий оркестр по шарлатанской «мыслительной системе» его собственного изобретения.

Идиллию нарушает один из добросовестных коммивояжеров, приезжающий в Ривер-Сити специально для того, чтобы вывести самозванного профессора на чистую воду. Единственным разумным выходом для Хилла был бы побег, но он уже не прежний бездушный аферист, он не может расстаться с Мэриэн, когда понимает, что все это время она знала, кто он такой – и все же не выдала его тайны.

Гарольд Хилл схвачен и должен предстать перед судом общественности. Исход дела ясен. Однако в защиту преступника высказывается Мэриэн – да, он обманул всех, но, благодаря ему, город ожил, люди поверили в свои силы и у них появилась мечта. Мэр продолжает взывать к сознательности горожан – пусть они вспомнят, как им всучили дорогие инструменты и униформу, обещая, что у Ривер-Сити будет свой оркестр. Ну и где он, этот оркестр? Где он?

Оркестр здесь! В зал «суда» входят мальчишки в нарядных, красных с золотом костюмчиках, в обнимку с сияющими трубами, валторнами и рожками. Мэриэн, улыбаясь, подает Хиллу импровизированную дирижерскую палочку. Тот, уже готовый к скандалу, начинает дирижировать. Музыканты принимаются играть – совершенно не в лад и невпопад. Однако их матери, сидящие в зале, все равно в восторге – ведь это их, их мальчишки стоят там, на виду у всех, и играют почти совсем как настоящие виртуозы. Оркестр проходит маршем по городу, а во главе шагают Мэриэн и Продавец Музыки профессор Гарольд Хилл.

## ЛОУ ФРЕДЕРИК

Родился в Вене. В 15-летнем возрасте Лоу написал сразу же ставшей популярной песню «Катрина», ноты которой были распроданы в количестве более одного миллиона экземпляров.

В 1924 Лоу переехал в США, но прошло еще десять лет, прежде чем он стал писать для Бродвея. Триумф настал в 1956, когда была написан мюзикл «Моя прекрасная леди». Сам Лоу не выдвигался ни по одной музыкальной категории, а приз получил человек, переложивший музыку для фильма. Свой приз Лоу получил в 1959 за лучшую песню к фильму «Джиджи» (фильм, кстати, завоевал 9 «Оскаров»). В 1975 году Лоу стал номинантом по двум категориям за музыку к фильму «Маленький принц».



Роджерс Ричард Чарльз (1902 —1979) ... Лоу Фредерик (1904—1988)

### Моя прекрасная леди

*Мюзикл в 2-х действиях. Музыка Фредерика Лоу. Либретто и песенные тексты: Алан Джей Лернер (по пьесе Б. Шоу «Пигмалион»).*

#### Действующие лица:

*Генри Хиггинс, профессор фонетики; Полковник Хью Пиккеринг; Элиза Дулиттл; Альфред Дулиттл, мусорщик, отец Элизы; Миссис Пирс, экономка в доме Хиггинса; Миссис Хиггинс; Миссис Айнсфордхилл; Фредди, её сын; Клара, её дочь; Лорд Карл Боссингтон; Джемми, приятель Дулиттла; Гарри, приятель Дулиттла; Миссис Хопкинс, торговка; Джордж, хозяин кабачка; Мэри, Дэзи, Конкордия, Гортензия (горничные); Прохожий; Человек из Челси; Лакей миссис Хиггинс; Посол; Жена посла; Королева Трансильвании; Принц; Мажордом; Разносчики; 1-й лакей; 2-й лакей.*

Знаменитый профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу Элизу правильной речи и высокосветским манерам и выдать её за настоящую леди.

Золушка, замухрышка, в повадках угловатость, страх, жестокая печать бедности, на лице – боязнь попасть в лапы полиции; наверное, уже не раз она побывала там и знает, как это унижительно.

...Элиза, «приодевшись», приходит в Хиггинсу, чтобы просить давать ей уроки по фонетике.

Хиггинс заставляет Элизу поглядеть ему в глаза, чтобы повторить урок, у нее комок застревает в горле, она не в состоянии произнести вообще никакого звука, ни правильного, ни даже неправильного. Не может Элиза смотреть ему в глаза, не может повторять за ним урок, это ясно, как простая гамма, – она влюблена...

Так проходит день, вечер, наступает ночь.

В изнеможении Хиггинс опускается на пол и засыпает, сидя у ног своей ученицы, положив голову ей на колени так же, как положил бы ее на стул или на диван... В полусне Хиггинс делает последнюю попытку: «Карл у Клары украл кораллы...». Интонация обиженного ребенка, умоляющая: «Ну, Элиза, ну, постарайтесь...» И девушка с озаренной улыбкой, как подарок старшей младшему, преподносит чистую, великолепно произнесенную фразу.

Обучение дается Элизе нелегко, иногда бессердечие и деспотичность учителя доводят ее до слез, но, в конце концов, она начинает делать успехи. И все же первый выход в свет оказывается неудачным: научившись правильно произносить слова, Элиза не перестала говорить на языке лондонских низов – что шокирует мать профессора и очаровывает Фредди Айнсфорд-Хилла, молодого человека из аристократической семьи.

Настает день посольского бала. Элиза с блеском выдерживает экзамен. После бала Хиггинс упивается своим успехом, совершенно не обращая внимания на девушку, что вызывает у нее протест. Между ней и профессором происходит разговор, из которого становится ясно, что Элиза переменилась не только внешне, но и внутренне, что она не игрушка в руках профессора, а живой человек.

Героиня покидает дом Хиггинса, встречает по дороге своего поклонника и отправляется в бедный квартал, где когда-то жила. Там Элизу ожидает сюрприз – папаша Дулиттл разбогател и решил, наконец, жениться на ее матери. Оказывается, после его визита в дом профессора Хиггинса, тот, пораженный природным ораторским даром отца Элизы, написал письмо известному меценату, отрекомендовав мистера Дулиттла как самого оригинального моралиста современности. В итоге лондонскому мусорщику досталось огромное наследство – а вместе с ним и все пороки буржуазного общества, которые он так осуждал. Но проблемы дочери ему неинтересны.

Хиггинс отправляется домой. У себя в кабинете он включает запись с голосом своей ученицы, сделанную, когда она только появилась в его доме. В комнату тихо входит Элиза. Заметив девушку, Хиггинс выпрямляется в кресле, надвигает шляпу на глаза и произносит свою коронную фразу: «Элиза, где же, черт побери, мои ночные туфли?»

## Камелот

*Историко-приключенческий романтический мюзикл.*

*Либретто: Алан Джей Лернер. Премьера: в театре Маджестик (1960).*

*Фредерик Лоу, изначально не имевший никакого интереса к проекту, согласился писать музыку, понимая, что если дела пойдут плохо, то это будет его последняя партитура.*

Спектакль начинается с прибытия в замок Камелот, резиденцию короля Артура, его невесты Гвиневеры. В то время как приближенные Артура наблюдают за появлением кортежа будущей королевы со стен замка, сам Артур скрывается в ветвях раскидистого дерева. Его наставник Мерлин, волшебник, живущий во времени наоборот и потому знающий будущее, призывает Артура вернуться во дворец, чтобы встретить невесту. Артур убежден, что его подданные весь вечер только и судачат о том, что же испытывает молодой король накануне брачной ночи. А он испытывает страх и неуверенность.

Гвиневере тоже не по себе, она незаметно покидает свиту и углубляется в лес, где устранивается под деревом, на котором прячется Артур. Девушка молится своей покровительнице, святой Женевиеве. Она достигла того возраста, когда может, наконец, предаваться всем радостям, которыми наслаждаются такие юные девушки, как она, – флиртовать, влюбляться, разбивать сердца, вызывать войны, вдохновлять рыцарей на подвиги. Однако Гвиневера не может распоряжаться собственной судьбой: ее жизнь определяют соображения государственной целесообразности.

Будущий муж буквально сваливается Гвиневере на голову. Незнакомец кажется ей очень эксцентричным – он называет себя Древесником, не делает попыток похитить ее или совершить что-нибудь не менее захватывающее, например, взять под свою защиту и сбежать вместе с нею. Напротив, он уговаривает ее остаться в Камелоте. Где еще на земле есть Заколдованный лес, в котором стоит невидимый замок королевы Морганы ле Фэй, водятся единороги с серебряными копытами и живет говорящая сова по имени Архимед? А главное, где еще на земле такой чудесный климат?

Появляются придворные и оказывают собеседнику Гвиневеры королевские почести. Девушка понимает, что перед ней сам Артур. Он рассказывает историю о том, как из простого оруженосца превратился в короля Англии. И если до встречи с Гвиневерой он неохотно носил королевскую корону, то теперь жаждет стать самым героическим, самым мудрым, самым блистательным из всех правителей.

Проходит пять лет.

Ланселот Озерный, рыцарь из Франции, услышав призыв короля Артура, прибывает в Камелот. Безусловно, его место среди рыцарей Круглого стола.

Король Артур представляет своей жене Ланселота. Королева решает проучить Ланселота и подговаривает трех лучших рыцарей – сэра Динадана, сэра Лайонеля и сэра Сагамора – бросить Ланселоту вызов на ближайшем турнире.

Наступает день турнира. Ланселот побеждает рыцарей Гвиневеры.

От короля Артура не ускользают изменения в отношениях его лучшего друга и жены, он чувствует, что два самых близких ему человека предали его. Как ему следует поступить в подобной ситуации – подобно цивилизованному королю или уязвленному мужчине? Насилие еще не означает силу, а милосердие – слабость. Виноваты ли Ланселот и Гвиневера в постигшем их всех несчастье? Он решает, что они вдвоем должны пережить это испытание.

Связь Ланселота и Гвиневеры длится уже несколько лет. Ланселот понимает, что должен покинуть возлюбленную, но не находит в себе силы. Однако есть человек, от которого не укрылась природа их отношений, – это Мордред, только что прибывший в Камелот внебрачный сын короля Артура и королевы Моргаузы. Мордред вносит раздор в ряды рыцарей.

В заколдованном лесу Мордер встречается со своей теткой, волшебницей Морганой ле Фэй. Моргана усыпляет короля Артура.

В этот момент Мордред и его рыцари, незаметно прокравшиеся в комнату, обвиняют Ланселота и Гвиневеру в измене королю.

Ланселот бежал, а Гвиневера предстала перед судом. Ее признали виновной и приговорили к сожжению на костре. Артур верит в силу закона, а значит, не должен препятствовать правосудию, однако при виде Гвиневеры, которую привели на казнь, он понимает, что не в силах отправить ее на костер. В этот момент на площадь врывается Ланселот в сопровождении французских солдат из Замка Веселой Стражи. Артур испытывает облегчение – Гвиневера будет спасена. Но ради ее свободы Ланселоту придется сражаться со своими бывшими товарищами.

Неделю спустя Артура навещают Ланселот и Гвиневера. Они больше не любовники: Гвиневера удалилась в монастырь. Она сообщает Артуру, что она и Ланселот готовы вместе с ним вернуться в Англию, чтобы попытаться спасти, даже ценой собственной жизни, Круглый стол. Однако спасать уже нечего – рыцарское братство превратилось в толпу алчущих крови мужчин, для которых единственным законом является закон мести, а самым лучшим развлечением – война.

## РОДЖЕРС РИЧАРД ЧАРЛЬЗ

*Американский композитор, написавший музыку к более чем 900 песням и 40 бродвейским мюзиклам. Его музыка оказала серьёзное влияние на музыкальную культуру США.*

Ричард Роджерс родился в богатой еврейской семье в Нью-Йорке. Он начал играть на фортепиано в 6 лет. Роджерс, как и Лоренц Харт, и Оскар Хаммерстайн II, закончил Колумбийский университет.

В 1919, Ричард Роджерс познакомился с Лоренцом Хартom. Вместе они написали несколько любительских музыкальных комедий. Их профессиональный мюзикл, «The Melody Man», был поставлен в 1924 году.

Роджерс был на грани и готов был уйти из шоу-бизнеса, когда его настиг первый успех. В 1925 году был поставлен их мюзикл «The Garrick Gaieties», который был оптимистично воспринят критиками и содержал такой хит, как песня «Manhattan». На протяжении остатка десятилетия они создали несколько мюзиклов.

Первый мюзикл, созданный композитором и либреттистом Оскаром Хаммерстайном по пьесе Линна Риггса «Зеленеют сирени» (1931). Его действие происходит в 1906 году на территории Оклахома, недалеко от города Клермора. В центре сюжета – любовная история между ковбоем Кёрли Маклейном и молодой девушкой Лори Уильямс, работающей на собственной ферме.

Американцы приняли Оклахому! как новое слово в театре. Ее уже не называли музыкальной комедией. Сами авторы предложили новый термин – музыкальный спектакль (musical play). Или еще короче – мюзикл. Итак, мюзикл родился.

В 1935, Роджерс и Харт вернулись на Бродвей, где создали череду популярных мюзиклов, которую прервала смерть Харта в 1943 году.

Роджерс был вынужден искать другого поэта-песенника. Им стал Оскар Хаммерстайн II, с которым он уже до этого написал несколько песен. Их первый мюзикл, «Oklahoma!», имел колоссальный успех. Мюзикл получил Пулицеровскую премию.

После этого они создали ещё четыре мюзикла, по которым сняли фильмы: «Carousel», «Юг Тихого океана», «Король и я» и «Звуки музыки».

### Оклахома!

*Музыка: Ричард Роджерс, либретто: Оскар Хаммерстайн II.*

*Мюзикл был впервые поставлен на Бродвее 31 марта 1943 года*

*Премьера: в городе Нью-Хэван, штат Коннектикут. Она называлась «Мы уходим прочь» («Away We Go»).*

#### **Действующие лица:**

*Кёрли Маклейн, ковбой, влюблённый в Лори;*

*Лори Уильямс, племянница тёти Элли, независимая молодая девушка;*

*Джасд, нанятый тётей Элли работник; Уилл Паркер, жених Эдо Энни; Тётя*

*Элли, всеми уважаемая старая женщина, тётя Лори;*

*Эдо Энни Карнс, постоянно влюбляющаяся молодая женщина;*

*Эндрю Карнс, суровый отец Эдо Энни; Али Хаким, персидский торговец.*

*Действие спектакля разворачивается где-то посреди оклахомских бескрайних просторов в начале XX века. Тогда Оклахома была не штатом, а просто областью расселения европейских переселенцев на индейской территории.*

Керли приходит на ферму тетушки Эллер, чтобы пригласить Лори поехать с ним на благотворительную вечеринку, которая проводится в ближайшем городке – Клэрморе. На таких мероприятиях обычно собирались все окрестные жители, чтобы, как говорится, и на людей посмотреть, и себя показать. Но Лори из упрямства отказывается, хотя совершенно очевидно, что Керли ей нравится. Назло Керли она соглашается пойти с Джадом Фрайем – наемным работником на их ферме, очень мрачным типом.

В это время из Канзас-Сити возвращается ковбой Уилл Паркер. Он выиграл главный приз в родео – 50 долларов! Эти деньги он намерен отдать отцу своей возлюбленной Эдо Энни – именно такую цену папаша Эндрю Карнс назначил за руку и сердце дочери.

Бедняга не знает одного – его возлюбленная за время его отсутствия флиртовала с коровейником-персом Али Хакимом. Энни рассказывает об этом Лори, с которой они дружат. Такой уж у Энни характер – стоит мужчине начать говорить ей комплименты, и она тает, забывая обо всем на свете, и никак не может сказать ему нет. Энни кажется, что она любит и Али Хакима, и Уилла Паркера. Но так уж получается, что папаша Энни застаёт ее в довольно компрометирующей ситуации с персом, и, не без помощи угроз посредством охотничьего ружья, заставляет того пообещать жениться на Энни.

В это время все собираются на вечеринку. В Керли прочно вцепилась Герти Каммингс, не примечательная ничем, кроме непрекращающегося писклявого хохота. Лори видит Керли с Герти, но не показывает, что она расстроена, объяснив своим подругам, что никогда не стоит устраивать трагедию только из-за того, что мужчина тебя бросил.

Керли решает навестить Джада, чтобы понять, что он за тип. Убедившись, что тип он неприятный и что он, как и сам Керли, будет бороться за Лори до конца, он уходит, оставив Джада наедине со своими мечтами о женщине, которая будет принадлежать только ему, и о том времени, когда он наконец избавится от одиночества.

Второй акт открывается благотворительной вечеринкой. Ковбои и фермеры, хотя и недолюбливают друг друга, собираются для общих дел: на этот раз, чтобы собрать деньги на постройку школы для их детей.

Для сбора средств устраивается аукцион. Девушки готовят корзинки с едой, которые затем достаются тем голодным ковбоям и фермерам, которые согласны заплатить за них подороже. Пока идет аукцион, перс умудряется избавиться от навязанной ему невесты, купив у расстроенного Уилла Паркера (ему отец Энни отказал на том основании, что у него больше нет 50 долларов наличными) все, на что тот потратил так необходимые ему деньги. Отец Энни вынужден согласиться отдать дочь Уиллу, как обещал. А Джад покупает у Уилла одну занятную вещь – что-то вроде калейдоскопа с картинками обнаженных женщин. Казалось бы, невинные шалости, но есть одно но – в трубку встроено острое лезвие: даешь человеку трубку посмотреть, нажимаешь на пружину, чуть-чуть толкаешь, и...

Чуть позже разгорается жаркая борьба за корзинку с едой, приготовленную Лори. Джад готов поставить все свои деньги, но Керли, продав седло, лошадь и даже пистолет, выигрывает аукцион, таким образом перейдя из ковбоев в фермеры – ведь ковбой без лошади и пистолета – больше не ковбой. Тогда Джад, как бы показывая, что не испытывает к сопернику никакой обиды, предлагает ему посмотреть в калейдоскоп. Слава богу, перс, бывший свидетелем покупки, сообщает тетушке Эллер об опасности, и она вовремя останавливает Керли и уводит его танцевать.

Тогда Джад уводит в сторонку Лори, и признается ей в том, что он сходит по ней с ума, помнит каждое ее слово, каждое ее движение. Ничего не добившись признаниями, он начинает угрожать, что она все равно будет принадлежать ему. Лори напугана, но находит в себе силы собраться, чтобы уволить его, запрещая ему когда-либо вновь появиться на принадлежащем



ей ранчо. Он уходит, и Лори, вновь чувствуя себя слабой и одинокой, заливается слезами. Он делает ей предложение, и она отвечает ему согласием.

На свадьбе все поют великолепный хорал Оклахома!, давший название мюзиклу. Он и правда звучит как гимн: молодожены начинают жизнь в новом штате – Оклахома стала штатом! Мы принадлежим этому краю, и этот край – великолепен! – поют герои. Но свадьба прерывается неприятным инцидентом – появлением Джада Фрая, которого уже давно никто не видел. Он пьян и, требуя своего права поцеловать невесту, затевает драку с Керли. У Джада нож, и, в конце концов, в ходе борьбы он сам напарывается на него и умирает. Несмотря на то, что Керли становится убийцей, на импровизированном на скорую руку суде все признают, что это была самозащита, и отпускают его – ведь не держать же парня в тюрьме в его первую брачную ночь! Наутро он и Лори отправляются в свадебное путешествие, провожаемые той же песней, что и открывала спектакль.

## Король и я

*Музыка — Ричард Роджерс либретто — Оскар Хаммерстайн II.*

*Идея создать мюзикл по книге Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама» принадлежала американской актрисе Гертруде Лоуренс. После того, как проект был отклонен Коуллом, мисс Лоуренс обратилась к Роджерсу и Хаммерстайну, которые сразу согласились стать авторами и продюсерами спектакля. Премьера в 1951 г.*

Действие происходит в Бангкоке в 1862 году. Овдовевшая учительница Анна Леонуэнс прибывает по просьбе короля Сиама, чтобы стать воспитательницей для его многочисленных отпрысков. Премьер-министр короля провожает Анну и её сына Луи во дворец. Анна обижена тем фактом, что король нарушил обещание относительно дома для неё и Луи за пределами дворца. Пока они ожидают аудиенции, король получает подарок от короля Бирмы – красавицу по имени Таптим, которая должна стать одной из его жён. Девушку сопровождает молодой человек. Очевидно, что он и Таптим любят друг друга. Король удаляется, но Анна обращается к нему и требует, чтобы её просьбу выслушали. Король вместо этого приказывает ей стоять и ожидать детей. Сначала разгневанная Анна планирует отплыть домой при первом удобном случае, если не получит обещанного дома, но увлекается общением с детьми и решает остаться. Будучи представителями разных культур и укладов жизни, Анна и король проходят долгий путь, прежде чем между ними возникает симпатия – и даже нечто большее. Влияние Анны на короля помогает демократизировать страну.

## Звуки музыки

*Мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II на либретто Ховарда Линдси и Рассела Крауза. В основу мюзикла легла книга Марии фон Трапп «Семья певцов фон Трапп». В него вошли популярные песни, среди которых «Edelweiss».*

### Действующие лица:

*Мария фон Трапп; Капитан Георг фон Трапп; Лисель фон Трапп; Настоятельница монастыря; Макс Детвайлер; Фридрих фон Трапп; Луиза фон Трапп; Курт фон Трапп; Бригитта фон Трапп; Марта фон Трапп; Гретель фон Трапп; Баронесса Эльза Шредер; Рольф; Господин Целлер, гаулейтер сестра Маргарита.*

Действие происходит в городе Зальцбурге. Мария, молодая женщина, намеревающаяся стать монахиней, из монастыря направлена в дом овдовевшего морского капитана Георга Риттера фон Траппа в качестве гувернантки для его семерых детей. Поначалу дети отнеслись к ней

не вполне дружелюбно и пытались вредничать, однако, после того, как Мария приобщила их к пению, всем сердцем полюбили её. Мария же обнаруживает, что сама влюблена в капитана, который оказался помолвлен с состоятельной баронессой. Баронесса, однако, распознаёт его растущее чувство к Марии и отпускает его, чтобы они могли быть вместе.

В результате насильственного присоединения страны к фашистской Германии в Австрии устанавливается нацистский режим, и капитана фон Траппа пытаются вернуть на военную службу. Он, не желая служить Рейху, задерживает своё отправление, настойчиво убеждая гаулейтера Целлера, в том, что, являясь участником семейного ансамбля певцов фон Трапп, он обязательно должен быть с ними во время выступления на городском музыкальном фестивале, в охраняемом театре, и что после концерта обязательно поедет служить. Однако после выступления, не явившись на вручение присуждённого первого приза, вся семья сбегает и перебирается через горы в Швейцарию.

## ДЖИН ДЕ ПОЛ

Джин де Пол. Начало карьеры приходится на 1942 г., с тех пор Джин де Пол принял участие в 2 кинокартинах. Предпочитаемые жанры: комедия, мюзикл, приключения.



Джин де Пол (1919 – 1988)

### Семь невест для семерых братьев

*Музыка Джин де Пола, тексты песен Джонни Мерсера. Восхитительный мюзикл, ставший популярным благодаря танцевальным номерам, акробатическим трюкам и, конечно же, превосходной музыке и вокалу исполнения песен.*

*Сценарий основан на рассказе «Сабинянки» о Диком Западе Стивена Винсента Бенета, который в свою очередь, основывавшегося на древнеримской легенде о похищении сабинянок.*

#### **Действующие лица:**

*Милли; Адам; Рут; Гидеон; Миссис Элкотт.*

*Четверо из актеров, игравших младших братьев – танцоры, два других – чемпион по гимнастике. Всех невест играли танцовщицы.*

*Действие происходит во время освоения Дикого Запада.*

Семь крепких парней живут среди высоких деревьев дремучего леса Орегона. Их быт и нравы просты, а о приличных манерах и как себя нужно вести в обществе они вообще не слышали. Однажды старший из братьев – Адам приводит в их «холостяцкую берлогу» свою очаровательную невесту.

Сирота Милли, молоденькая девушка, работает в придорожной таверне. Однажды с гор в соседний городок спускается рыжебородый Адам Понтипай, хозяин фермы где-то на склоне. Он приехал за покупками и заодно хотел отыскать себе жену. Жители города смеются над ним, говоря, что ни одна нормальная девушка не захочет последовать за ним в такую глушь. Тем не менее, с Милли они сразу находят общий язык, он женится на ней и увозит с собой.

Приехав на ферму в горной долине, Милли понимает, что Адам женился на ней большей частью из-за того, что ему нужна была хозяйка для пустого и неприбранного дома, где живет он и еще 6 его младших горластых и шумных братьев. Крохотная Милли быстро наводит порядок и показывает, кто теперь в доме хозяин. Семь братьев, включая ее мужа, начинают ходить по струнке. Милли и Адам понимают, что они любят друг друга по-настоящему.

Милли – воспитанной городской девушке с крепкими нервами и железным характером суждено укротить дурной нрав мужской компании, научить этикету и в итоге помочь парням найти своих спутниц жизни...

Благодаря указаниям Милли и ее наставлениям шесть её холостых деверей уже выглядят практически джентльменами. Милли спускается с ними в родной город. Там юноши знакомятся с несколькими молодыми девушками, очарованными их великолепнейшими манерами и огненными шевелюрами. Но городские быют приезжих. Некоторое время спустя истосковавшиеся братья навещают в город ночью и похищают приглянувшихся им барышень.

Милли, узнав, что натворили ребята, принимает похищенных девушек в доме. А братьев выгоняет спать в амбар, где они и проживут всю зиму. За время долгой зимы между девушками и похитителями вспыхивает настоящее нежное чувство. Вдобавок Милли часто читает им из древней истории о похищении сабинянок, которые встали между своими отцами и братьями и спасли своих мужей-похитителей от расправы. Но вот весна. Проезд открылся. Все жители города с ружьями направляются на ферму, и уже собираются пристрелить рыжих братьев, как сверху слышится голос младенца, недавно родившегося у Милли и Адама. «Чей это ребенок?» – спрашивает один из отцов-горожан. Все девушки переглядываются и хором отвечают: «Мой!» Шестерых братьев не вешают, а под дулом ружья венчают с девушками. Теперь все 7 братьев женаты.

## ДЖУЛ СТАЙН

Родился в Лондоне. Из-за полученной травмы руки, концертная карьера Джула Стайна закончилась.

Однако Джул Стайн из искусства не ушел: он находит себя в легкой музыке – играет в джазе Бена Поллака, организует свой оркестр, который выступает в различных отелях и клубах Чикаго, и выезжает на гастроли по стране. Он сам обрабатывает известные мелодии, и под его пером они обретают новый, подчас неожиданный характер. С 1937 г. Джул Стайн работает в Голливуде и сочиняет музыку и песни для фильмов. В 1954 году он и поэт С. Кан за песню «Три монетки в фонтане» получили премию Американской академии киноискусства – знаменитого «Оскара».



Джек Ницше (1937 —2000) ...Джул Стайн (1905- 1994)

Из-под пера Джула Стайна вышло немало мюзиклов, среди них – «Мужчины предпочитают блондинок», «Звонят звонки», «Цыганка», «До-ре-ми», «Метро для ночлега», «Смешная девчонка».

Мюзикл «Шугар» родился из кинофильма режиссера Б. Уайлдера «Некоторые любят погорячее», вышедшего на экраны Америки в конце 50-х г.г. и известного у нас под названием «В джазе только девушки», и быстро завоевал славу шедевра в жанре музыкальной комедии.

## Смешная девчонка

### Действующие лица:

*Фанни Брайс; Ники Арнштайн; Флоренз Зигфелд; Джорджия Джеймс;  
Том Бранка; Миссис Стракош; Роуз Брайс.*

*Действие происходит в Нью-Йорке.*

Фанни Брайс, простушка из пригорода, с детства мечтает стать знаменитой и решает начать карьеру с выступления в водевиле. Во время выступления на роликах Фанни устраивает на сцене каламбур и хозяин театра в бешенстве хотел уволить её, но публика была в восторге от забавной девушки и от её чудесного голоса, и Фанни получила эту работу.

После выступления за кулисами она познакомилась с известным игроком Никки Арнстином, который очаровал Фанни и, пообещав вскоре увидеться, исчез на долгое время. Но у влюблённой Фанни не было много времени для грусти, так как её карьера начала бурно развиваться и вскоре её заметил знаменитый нью-йоркский конферансье Флоренз Зигфелд, который предложил ей работу в своём шоу «Девушки Зигфелда». На первом же выступлении Фанни предстояло исполнить финальную песню, в которой восхвалялась красота исполнительницы. Но закомплексованная девушка, считающая себя дурнушкой, долго не соглашалась её исполнять, вступив в спор с самим Зигфелдом. Перед ней тогда встал выбор: либо она поёт, либо

будет уволена. Фанни всё же согласилась, но из этого исполнения устроила комедийное шоу: она появилась перед публикой в свадебном платье с подушкой у живота, изображая беременную женщину. Конечно же, публике это очень понравилось, но только не Зигфелду, который просто не мог терпеть, чтобы кто-то нарушил его распоряжение. Но восторженная овация публики и несколько выходов на бис опять помогли Фанни сохранить работу. В этот же день в жизни Фанни вновь появился Никки Арнстин. Он опять очаровал влюблённую в него девушку и, как и прежде, исчез.

Спустя год во время турне шоу «Девушки Зигфелда» на железнодорожном вокзале Фанни встретила Никки. В этот раз она не могла удержаться и, бросив шоу, устремила за Ником в Европу, во время которого Ник сделал ей предложение и вскоре они поженились. Фанни забеременела и на некоторое время оставила карьеру. Ник продолжал играть и однажды впутался в коррупционную аферу, из-за которой был арестован. Фанни пыталась вытащить мужа из тюрьмы, но Ник был осуждён на три года. Перед тем как сесть в тюрьму он попросил у Фанни развод, чтобы она могла продолжить жить нормальной жизнью. Фанни не хотела с этим соглашаться, потому что очень любила Ника. Спустя три года Ник вернулся, но Фанни теперь понимала что они стали очень далёкими и нет смысла что-то продолжать. После развода Фанни посвятила себя дочери и своей публике, для которой в своих песнях она выкладывала душу.

## **В джазе только девушки**

*Мюзикл в 2-х действиях*

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смыкаются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они – Джозефина и Дафна, новенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка западает на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плебей влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями...

## **Высокие ботинки на пуговицах**

*«Высокие ботинки на пуговицах» – мюзикл композитора Джула Стйна на либретто Сэмми Кана, созданном по книге Джорджа Фрэнсиса Эббота и Стивена Лонгстрита. Она, в свою очередь, базируется на воспоминаниях Лонгстрита о комических приключениях его семьи в Атлантик-Сити, доверившейся двум аферистам.*

*Премьера состоялась в 1947 году на Бродвее, в 1948 году – в Вест-Энде.*

*Кроме того, спектакль упоминается в связи с тем, что в нём состоялся дебют на сцене в составе кордебалета Одри Хепбёрн.*

1913 год, город Нью-Брансуик (Нью-Джерси). Семья Лонгстрита это Папа, Мама и её младшая сестра Фрэн, за которой ухаживает товарищ из колледжа Оггли. В город прибывают два мошенника – Харрисон Флой, исполняющий ведущую роль в аферах, и мистер Понтдю, выступающим внешне посторонним подставным лицом. Они торгуют всем – от популярного «змеиного масла» до алмазных месторождений. Им удаётся продать Лонгстритам несуществующий земельный участок, и с полученной добычей они уезжают в Атлантик-Сити. С ними отправляется и Фрэн, влюбившаяся в Харрисона Флая. В Атлантик-Сити мошенники пытаются затеряться на многолюдном пляже, где попадают в массу комичных ситуаций с очаровательными купальщицами, спасателями, полицейскими и своими коллегами – курортными аферистами. В финале Флой, уже задержанный полицией, раздаёт деньги всем гражданам, которые пострадали от его махинаций, но тут же начинает уговаривать их приобрести у него «одну вещьцу исключительной ценности».

## НИЦШЕ ДЖЕК

Бернард Альфред «Джек» Ницше американский кинокомпозитор, аранжировщик и музыкальный продюсер.

### Мулен Руж!

*Сюжет мюзикла развивается из сюжетных линий трёх опер: «Травиата», «Богема» и «Орфей и Эвридика».*

Начало 20 века. Ночной Париж, мир богемы, воспетое художниками и писателями кабаре «Мулен Руж».

История о молодом и бедном британском поэте Кристиане, который влюбился в звезду кабаре «Мулен Руж», актрису и куртизанку по имени Сатин. Сама Сатин в результате комического недоразумения принимает его за Герцога – человека, которого она должна соблазнить ради финансирования театральной постановки на сцене «Мулен Руж» – музыкального спектакля о прекрасной куртизанке, которая любит бедняка, но вынуждена томиться в плену у злого махараджи. Сатин влюбляется в талантливого поэта вопреки замыслу, вовлекая его в работу над постановкой, однако хозяин кабаре, Гарольд Зидлер, убеждает её довести аферу в отношении Герцога до конца. В определённый момент Герцог узнаёт о том, что Сатин связана настоящими чувствами с Кристианом, заставляет Зидлера переписать концовку спектакля (куртизанка остаётся с махараджей, а бедняка убивают) и замышляет во время гала-премьеры убийство соперника – Кристиана. Замысел Герцога проваливается, неизлечимо больная Сатин умирает на руках у Кристиана

## ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН

Американский дирижёр, композитор, пианист. В 17 лет Бернштейн поступил в Гарвардский университет, где обучался искусству сочинения музыки, игре на фортепиано, слушал лекции по истории музыки, филологии и философии. Окончив университет в 1939 г., он продолжил обучение – теперь уже в Музыкальном институте Кертис в Филадельфии.

Отныне перед Бернштейном открылись концертные залы Америки и Европы. В 1945 г. он сменил Л. Стоковского на посту главного дирижера Нью-Йоркского городского симфонического оркестра, дирижировал оркестрами Лондона, Вены, Милана. Бернштейн покориł слушателей темпераментом, романтическим воодушевлением, глубиной проникновения в музыку.



Леонард Бернштейн (1918—1990) .....Джон Кандер (1927-)

Произведения Бернштейна начали исполняться почти одновременно с его дирижерским дебютом. Он – автор оперы «Волнения на Таити» (1952), двух балетов; но наибольший успех сопровождал его четырем мюзиклам, написанным для театров Бродвея. Премьера первого из них («В городе») состоялась в 1944 г., и многие его номера сразу приобрели популярность «боевиков». Жанр мюзикла Бернштейна восходит к самым корням американской музыкальной культуры: ковбойским и негритянским песням, мексиканским танцам, острым ритмам джаза. В «Чудесном городе» (1952), выдержавшем в течение одного сезона более полутысячи спектаклей, чувствуется опора на суинг – стиль джаза 30-х гг.

В «Кандиде» (1956) композитор обратился к сюжету Вольтера, а «Вестсайдская история» (1957) – не что иное, как трагическая история Ромео и Джульетты, перенесенная в Америку с ее расовыми столкновениями. Своим драматизмом этот мюзикл приближается к опере.

### Увольнение в город

*Американский музыкальный фильм. Входит в двадцатку лучших американских фильмов-мюзиклов.*

Три веселых морячка получили долгожданное увольнение в город и не просто какой-нибудь городишко, а в самый грандиозный город Америки Нью-Йорк. Они должны успеть выполнить намеченную программу «визита» за 24 часа – осмотреть все достопримечательности, музеи, и, конечно же, познакомиться с самыми красивыми девушками «Большого яблока», так нью-йоркцы называют свой город. Шумный мегаполис гостеприимно встречает друзей. Их заветные мечты осуществляются одна за другой, и, конечно же, они встречают самых красивых девушек и у каждой свой талант своя изюминка. Одна – антрополог, другая – таксист, а третья, самая из них веселая, «Мисс турникет». Теперь они друзья навек и их звонкая жизнерадост-



ная песня звучит над городом, в котором сбываются все мечты. Премия «Оскар» за «лучшую музыку» (1950 г.).

## Питер Пен

*Мюзикл-фэнтези. Музыка и тексты песен Леонарда Бернштейна по пьесе Джеймса М. Барри. Премьера – 1904.*

*Английский писатель Джеймс Барри (1860—1937) написал веселую, остроумную и трогательную историю о мальчике, который не хотел становиться взрослым. Он обладал таким воображением, что создал свой волшебный мир.*

Дети семьи Дарлингов живут очень дружно, старшая сестра постоянно играет с братьями, обычно в пиратов, и рассказывает им сказки. Но взрослые решают, что дочери пора взрослеть, оставить детские глупости и готовиться к жизни взрослой девушки-невесты. Венди и мальчишки очень огорчены, но вдруг им представляется возможность продлить детство – улететь с волшебным мальчиком Питером Пэном на остров Нетинебудет. Там, на острове, живут потерявшиеся мальчишки, храбрые индейцы и таинственные русалки, но также и пираты, во главе с капитаном Джеймсом Крюком, которому в свое время Питер отрубил в схватке правую руку.

Венди влюбляется в Питера, и тот, кажется ей, отвечает взаимностью, но внезапно оказывается, что для Питера их отношения – лишь игра, он не знает никаких чувств и не хочет знать. Венди в слезах убегает. Тем временем страдает от одиночества и несчастный капитан Крюк, который тоже прекрасно осведомлен о бесчувственности Пэна. Пират предлагает обиженной девушке место в команде на своем корабле, а сам решает убить Питера, чтобы навсегда от него избавиться.

Но надежды его тщетны, и в последнем сражении с Питером, которому помогла любовь Венди, Крюк погибает. Венди с братьями и мальчишками Питера возвращаются к себе домой, где их давно и безнадежно ждали родители. Они приглашали и Питера, но тот как ни было ему грустно расставаться с Венди и друзьями, все же остался самим собой, вечным мальчишкой.

Тайна успеха сказки заключается в мечтах, живущих в каждом из нас, стоит только довериться своему воображению.

## Кандид

*Мюзикл «Кандид» был создан Бернштейном в 1956 году. Либретто Лилиан Хеллман. Премьера – 1956 г.*

История начинается в Вестфалии XVIII века, в замке барона Тундер-тен-Тронка. Обитатели замка – прекрасная Кунигунда, дочь барона, Максимилиана, ее тщеславный брат, Пакета, молоденькая служанка баронессы, и незаконнорожденный племянник барона, наивный, доброжелательный ко всему миру Кандид. Их учит быть счастливыми доктор Панглос.

В укромном уголке парка Кунигунда застаёт Панглоса и служанку Пакету за интригующими «физическими» опытами. Она спешит опробовать новые знания на Кандиде, и в результате молодые люди выясняют, что влюблены друг в друга. Вместе они мечтают о радостях брака. Идиллию прерывает брат Кунигунды Максимилиан. Он рассказывает обо всем Барону, и тот, возмущенный разницей в социальном положении влюбленных, прогоняет Кандида из замка.

Кандид попадает в болгарскую армию. Его попытка бежать заканчивается неудачей: Кандида хватают и в качестве наказания прогоняют через строй солдат. В замке молятся барон и его семейство, однако это не спасает Тундер-тен-Тронк от разрушения и разграбления, а всех

его обитателей – от жестокой смерти. В поисках тела своей возлюбленной Кандид блуждает среди руин и трупов.

Так начинаются скитания Кандида и Панглоса. Вместе они отплывают в Лиссабон. Их хватают как еретиков и передают в руки испанской инквизиции. Панглоса казнят, а чудом спасшийся Кандид продолжает свои странствия.

В это время в Париже некая таинственная красавица привлекла внимание двух влиятельных лиц – обеспеченного еврея дом-Иссахара и не менее богатого Архиепископа собора Парижской Богоматери. Это.

Кандид попадает в Париж, где – о чудо! – встречает Кунигунду живой и невредимой. Молодые люди бегут в испанский город Кадис.

Затем Кандид прибывает в Буэнос-Айрес. Там же оказываются чудесным образом вернувшиеся к жизни Максимилиан и Пакета. Максимилиан, переодетый в рабыню, покоряет Губернатора Буэнос-Айреса дон Фернандо своей красотой. Обнаружив свою ошибку, благородный дон предлагает руку и сердце Кунигунде.

Некий иезуит, положивший глаз на Максимилиана, уводит его с собой.

Проходит три года. Кунигунда, поселившаяся во дворце Губернатора, размышляет о несчастьях, выпадающих на долю привилегированных и богатых.

Странствия приводят Кандида в голландскую колонию Суринам. Богатый голландец Вандердендур, предлагает Кандиду корабль, который, по счастливому совпадению, именно в этот день отплывает в Венецию. Доктрина Панглоса находит свое подтверждение, радуется Кандид, о чем он и сообщает Мартену. Жители Суринама провожают Кандида, Вандердендура и Мартена, желая им счастливого путешествия.

Однако корабль терпит крушение и идет ко дну, а вместе с ним – Вандердендур и Мартен. Кандида подбирает проплывающая мимо галера. На галере Кандид встречает пять низложенных королей, а среди рабов-гребцов – воскресшего доктора Панглоса. Лишившиеся короны монархи рассуждают о том, что будут вести скромную жизнь, служа Господу и человечеству, едва сойдут на берег. Этой теме они посвящают дебаты под руководством Панглоса.

Галера прибывает в Венецию. На дворе время Карнавала, все жители города одеты в маски, местное казино расцвечено огнями. Короли немедленно бросаются играть в рулетку и баккара. Кандид бродит по берегу в поисках Кунигунды.

А что же происходит с остальными героями? Пакета стала самой популярной девушкой легкого поведения, в очередной раз оживший Максимилиан теперь коррумпированный Префект полиции, который держит в своих руках весь город, Кунигунда трудится в казино.

Кандид приходит в казино. Ее лицо скрыто маской. А в это время Панглос в компании красоток отмечает выпавший ему огромный выигрыш. Маска Кунигунды падает, и Кандид узнает ее.

Он внезапно осознает, что все, что составляло смысл его жизни, разрушено. Так к чему было идти на такие страшные жертвы? А его жадная до денег возлюбленная? Ведь ее душа настолько же мертва, насколько полон жизни ее ангельский облик!

Много дней Кандид проводит в молчании. Теперь у него есть деньги, их хватит на небольшую ферму за городом. Кунигунда становится все более сварливой. Панглос мечтает о месте в каком-нибудь немецком университете. Пакета безуспешно пытается продавать себя. Время от времени они замечают, как на городской стене появляются головы все новых неудачливых политиков. А Кандид продолжает хранить молчание.

Наконец, Кандид раздражается речью. Они не те, что были прежде, и не те, кем хотели быть. И невозможно любить так, как они любили раньше. Теперь они любят друг друга такими, какие они есть. После чего Кандид делает предложение Кунигунде и призывает своих товарищей заняться делом – выращивать свой собственный сад.

## Вестсайдская история

*Либретто Артура Лорентса. Премьера – 1957 г.*

*В основу сюжета легла классическая история Ромео и Джульетты, только перенесенная в Нью-Йорк XX века, времени господства банд. По одну сторону оказывается Мария, пуэрториканка, и Тони, входящий в банду белых ирландцев.*

*Сюжет мюзикла повторяет основные коллизии шекспировского первоисточника. Все, как и у Шекспира, заканчивается трагически. «Вестсайдская история» – один из немногих бродвейских мюзиклов, переведенных на русский язык еще в советские времена.*

Действие перенесено в восточную часть Манхэттена. Сюжет построен на соперничестве потомков белых эмигрантов – поляков, итальянцев, немцев – и выходцев из Пуэрто-Рико.

В нью-йоркском Вестсайте, населенном эмигрантами из разных стран, две молодежных группировки – потомки белых эмигрантов «Ракеты» и пуэрториканцы «Акулы» – борются за контроль над кварталами. Полиция разгоняет очередную драку. Служители порядка лейтенант Шрэнк и сержант Крупке требуют, чтобы молодежь прекратила драку, и преследуют «Акул».

«Ракеты» намерены окончательно закрепить за собой контроль над улицами Вестсайда. Для этого они решают спровоцировать драку с «Акулами». Предводитель «Ракет» Рифф собирается бросить вызов главарю пуэрториканцев Бернардо на танцевальной вечеринке. Рифф хочет, чтобы к нему присоединился его друг и бывший член банды Тони, однако не все его товарищи уверены в преданности Тони.

Рифф навещает Тони в аптеке Дока, где тот работает. Чтобы поддержать друга, Тони соглашается прийти на танцы, однако он не связывает свое будущее с бандой – юноша живет предчувствием того, что скоро его жизнь изменится.

Сестра Бернардо Мария работает в магазине свадебных платьев вместе с Анитой – возлюбленной ее брата. Семья Марии уже нашла для девушки жениха – Чино. Мария лишь недавно приехала из Пуэрто-Рико, и, как и Тони, мечтает о светлом будущем.

На вечеринке молодежь продолжает выяснять отношения, на этот раз с помощью танца. Тони и Мария, находящиеся в противоположных углах зала, замечают друг друга и не могут отвести взгляда. Они танцуют, и напряженная атмосфера вечера уходит на задний план, уступая место зародившейся между Тони и Марией любви. Разъяренный Бернардо оттаскивает Марию от Тони и отправляет ее домой. Рифф и Бернардо договариваются о встрече на нейтральной территории – в аптеке Дока, чтобы провести военный совет. Переполненный эмоциями Тони разыскивает дом Марии, и поет ей серенаду. Влюбленные встречаются на пожарной лестнице и открывают друг другу свои чувства. В это время Анита и ее подружки обсуждают свою американскую жизнь, сравнивая ее с тем, что они оставили в Пуэрто-Рико.

«Ракеты» с нетерпением ждут появления «Акул» у Дока в магазине сладостей. Они выпускают пар в полном агрессивном танце. Приходят «Акулы», и начинается обсуждение оружия, которое будет использовано в драке. Тони предлагает «честный бой», в котором противники будут выяснять отношения врукопашную. Главарь банд соглашается. Бернардо собирается драться с Тони, однако ему выпадает другой противник – Дизель.

Лейтенант Шрэнк безуспешно пытается определить, где состоится следующая стычка. А Тони рассказывает Доку о Марии. Мария просит Тони предотвратить драку, и он соглашается. Тони.

Тони приходит на место драки и пытается остановить ее. Бернардо высмеивает его и пытается вовлечь молодого человека в драку. Рифф бросается на помощь другу. Бернардо выхватывает нож – но и у Риффа есть при себе оружие. Тони умоляет друга отступить, но Рифф

его не слушает. В самый напряженный момент, когда он уже почти добрался до Бернардо, Тони снова вмешивается в драку, и Бернардо закалывает Риффа. В приступе ярости Тони убивает главаря пуэрториканцев. Участники банд бросаются друг на друга. Слышен вой сирен – это полиция. Все бросаются прочь, кроме Тони, который не может прийти в себя после того, что только что совершил.

В своей комнате Мария мечтает о встрече с Тони. Чино приносит дурные вести – Тони убил Бернардо. Мария молится, чтобы это оказалось ошибкой. Тони приходит к своей возлюбленной. Мария охвачена гневом – она бросается на Тони с кулаками, но тот успокаивает девушку. Они решают вместе убежать. Они считают, что это взрослые виноваты в том, какими они стали.

«Ракеты» отправляются на поиски Тони, чтобы защитить его. Анита, оплакивающая смерть своего возлюбленного, приходит к Марии. Там она почти сталкивается с Тони, который договаривается с Марией встретиться у Дока, чтобы вместе покинуть страну. Анита в ужасе от того, что Мария встречается с убийцей брата. Мария страстно отвечает, что она не может противостоять любви, и Анита понимает, что любовь подруги к Тони не уступает по силе ее собственному чувству к Бернардо. Она предупреждает Марию о том, что у Чино есть пистолет и что он поклялся найти Тони. Лейтенант Шрэнк приходит к Марии, чтобы ее допросить, и та просит Аниту сходить к Доку и попросить Тони подождать. Однако в магазине Дока Анита наталкивается на «Ракет». Они оскорбляют пуэрториканку, а затем набрасываются на нее. К счастью, появляется Док, который предотвращает насилие. Заплаканная Анита говорит «Ракетам», что Бернардо был прав насчет них и добавляет, что Чино узнал о том, что Мария встречалась с Тони, и убил ее. Док передает печальные новости Тони. Теперь, когда ему незачем жить, Тони отправляется на поиски Чино, чтобы тот убил и его. Однако он находит Марию живой и невредимой. Встреча возлюбленных продолжается недолго – появляется Чинно и стреляет в Тони. Юноша умирает на руках у Марии. Разъяренные смертью своего друга, «Ракеты» наступают на «Акул». Мария, у которой в руках оружие Чино, обвиняет участников банд в том, что их ненависть погубила Тони. Она наводит оружие на враждующих, однако не в силах нажать на курок... «Акулы» и «Ракеты» наконец, понимают, что конфликту пришел конец. Вместе они уносят тело Тони. Шрэнк и Крупке уводят Чино. Сидя на земле, Мария оплакивает свою любовь.

## Чудесный город

*Либретто по сборнику рассказов писательницы Рут Маккини «Моя сестра Айлин». Премьера в 1953.*

Молодые девушки прибывают в Нью-Йорк в середине 30-х годов из Огайо с целью устроить свою жизнь и карьеру. Рут – писательница, а её младшая сестра Эйлин – актриса. Девушки быстро находят жилье и приступают к реализации своей программы «покорения Нью-Йорка». Эйлин знакомится с менеджером аптечной сети Walgreens Фрэнк Липпенкоттом, который увлекся красавицей. Рут отправляется в редакцию литературного журнала *Manhatter*, где встречается Боба Бейкера. Бейкеру нравится Рут, но он советует ей отбросить надежды на успех в Нью-Йорке, потому что и он сам, и многие другие приехали в город с теми же целями и потерпели неудачу. Рут оставляет Бейкеру свои рассказы в надежде, что он их прочтёт.

Спектакль выдержал 559 представлений и был удостоен премии «Тони» в шести номинациях, в том числе как «Лучший мюзикл».

## КАНДЕР ДЖОН

Джон Гáрольд Кандер – американский композитор, автор популярной музыки к театральным шоу, кинофильмам. Известен многолетним сотрудничеством с поэтом Фредом Эббом. К их работам относятся «Кабаре» (1966) и «Чикаго» (1975). Без таких мюзиклов, как «Кабаре» или «Чикаго» представить современный музыкальный театр просто невозможно.

### Кабаре

*«Чикаго» – мюзикл Джона Кандера на либретто Фреда Эбба и Боба Фосса, Пемьера 1966 г.*

В Берлин 1930-х годов судьба забрасывает молодого англичанина Брайана Робертса, начинающего писателя, вынужденного подрабатывать уроками. Знакомство с американкой Салли, певицей из кабаре, дарит Брайану свежие, незабываемые ощущения. Писатель и певица полюбили друг друга, но им суждено пережить разлуку. Салли отказывается ехать с любимым в Париж,

Другая сюжетная линия – трагическая история хозяйки мебелированных комнат фройлейн Шнайдер и ее еврейского поклонника владельца овощной лавки герра Шульца.

Этот мюзикл, рассказывающий о зарождении фашизма и моральном разложении обитателей Берлина накануне второй мировой войны.

Тема фашизма, представленная вначале лишь лёгкими штрихами эпизодов и мизансцен, наиболее ярко раскрывается во второй части мюзикла. Тогда, под отрывистые призывы ломаных немецких песен, прославляющих новую идеологию-зablуждение, и рушится казавшееся таким возможным счастье влюблённых...

### Чикаго

*Музыка Джон Кандер. Песенные тексты Фред Эбб.  
Либретто Фред Эбб & Боб Фосси.*

Танцовщица кордебалета Рокси Харт холоднокровно убивает своего любовника, Фрэда Кэсли, после того, как тот дал ей понять, что между ними все кончено. Рокси удается убедить своего мужа, Эймоса, в том, что убитый был грабителем и получил заслуженное наказание. Эймос берет вину на себя, однако немедленно выясняется, что Рокси и Фред были хорошо, даже слишком хорошо знакомы. Эймос предоставляет Рокси самой выпутываться из создавшейся ситуации. Рокси попадает в тюрьму, в одну камеру вместе с Вельмой, звездой криминальной хроники, и другими «веселыми убийцами». Мы узнаем историю Вельмы. Вместе со своей сестрой и мужем они выступали в водевилях с акробатическим номером. Как-то она застала своего мужа и сестру «отрабатывающими» один из трюков и застрелила их обоих.

Надзирательница тюрьмы, Матрона Мама Мортон, исповедует в отношениях со своими подопечными принцип «взаимопомощи». Ее трудами Вельма Келли стала звездой криминальной хроники, и, пока она дожидается суда, Мама Мортон хлопочет об организации гастролей, в которые Вельма отправится, выйдя из тюрьмы.

Вельма не очень рада появлению Рокси, зато Мама Мортон намекает вновь прибывшей, что может помочь ей выпутаться, разумеется, не бескорыстно. Освобождение, а вернее – услуги пронырливого адвоката Билли Флинна обойдутся в 5000 долларов. Эймос, который приходит на свидание к своей незадачливой жене, обещает достать деньги.

Главное оружие Флинна – воздействие на общественное сознание путем помещения разоблачительных статей в таблоиды и ловкое перевертывание фактов «с ног на голову». «Это все цирк, детка. Эти суды – это все шоу-бизнес. Но детка, ты работаешь с великой звездой», – таково его жизненное кредо. Вот и в случае с Рокси – Билли придумывает душеспасительную историю, в которой Рокси предстает наивной девушкой, ставшей жертвой большого города и его соблазнов. Флинн устраивает пресс-конференцию, на которой, среди прочих журналистов, присутствует Мэри Саншайн, автор криминальной хроники газеты «Ивнинг Стар». Сентиментальная журналистка, которая полагает, что в каждом есть хоть немного хорошего, принимает рассказ Рокси за чистую монету.

Рокси попадает на первые страницы газет, окончательно оттеснив Вельму, у которой дела идут совсем плохо. Вельма предлагает Рокси вместе выступать с номером, с которым она когда-то выступала вместе с сестрой. Но Рокси не желает делиться своей славой. Однако эйфория длится недолго – суд по делу Рокси откладывается, да и популярность оказывается скоротечной – на первых полосах газет уже во всю пишут о новой убийце. Теперь положение Рокси ничем не отличается от положения Вельмы. Рокси придумывает новый план: она заявляет о том, что беременна. Мама Мотрон в восторге (среди ее подопечных еще не было беременных), а Вельма недоумевает, почему Рокси так везет. Она пытается рассказать Флинну, как бы повела себя на суде, если бы он, наконец, состоялся, однако Билли сейчас не до нее.

На горизонте вновь появляется муж Рокси, Эймос, который считает себя отцом ребенка. Билли дает ему понять, что это не совсем так. Эймос подает на развод, чего и добивался адвокат, чтобы вызвать у публики еще большую жалость к подсудимой. В суде Рокси рассказывает, что ее роман с Кэсли начался из-за того, что она была несчастлива в браке. Когда же она все-таки решила порвать с Фрэдом, чтобы сохранить семью, Кэсли явился к ней и попытался ее изнасиловать.

Во время своего выступления Рокси придерживается тактики, к которой собиралась прибегнуть Вельма. Она даже надела туфли своей неудачливой сокамерницы. Вельма возмущена: «Сначала она у меня крадет мою прессу, затем – адвоката, после этого – дату суда а теперь и туфли!» «Куда подевалось воспитание?», – сокрушаются Мама и Вельма.

Суд признает Рокси невиновной, однако это не приносит ей радости – едва объявлен оправдательный приговор, о Рокси забывают. Эймос умоляет Рокси вернуться домой, ведь на суде она сказала, что любит его и у них будет ребенок. «Никакого ребенка не было и в помине», – заявляет Рокси.

В финальной сцене мюзикла конферансье объявляет о дебюте «дуэта двух искрящихся грешниц», королев криминального мира Чикаго, Вельмы Келли и Рокси Харт. Они пробились в шоу-бизнес.

## БРУКС МЕЛ

*Американский кинорежиссёр, актёр и продюсер. В 1968 году вышел дебютный полнометражный фильм Мела Брукса «Продюсеры» – черная комедия о двух бродвейских продюсерах-мошенниках.*

«Продюсеры» – мюзикл, написанный Мелом Бруксом (либретто в соавторстве с Томасом Миэном) по его одноимённому фильму.

В 2001 г. состоялась бродвейская премьера мюзикла. Спектакль был восторженно встречен как зрителями, так и критиками. На следующий день после открытия был побит рекорд дневных кассовых сборов в истории этого театра, продав билетов на 3 миллиона долларов. Со временем шоу несколько поубавило популярности из-за того, что была замена актёров.



Голт Макдермот (1928—2018) ... Мел Брук (1926-)

Спектакль не сходил со сцены театра 6 лет; было дано в общей сложности 2502 представления. Последнее состоялось в 2007 г.

Это было классическое бродвейское шоу – очередная вариация на тему американской мечты, высмеивающая нравы шоу-бизнеса и пародирующая бродвейские штампы. Успех мюзикла показал, что именно в таком спектакле нуждался подуставший от эпических британских мюзиклов и местных экспериментальных постановок зритель.

## Продюссоры

*Либретто, музыка и песенные тексты: Мел Брукс, Томас Миэн. Премьера: на сцене театра «Сент-Джеймс», 2001.*

*Два театральных продюсера придумали схему, при которой можно разбогатеть на провальном спектакле. Для этого надо привлечь инвестиции, превышающие стоимость постановки. Если мюзикл провалится, то никто из инвесторов и не вспомнит о своей доле в прибыли, и все оставшиеся от постановки деньги продюсеры оставят себе.*

*Они находят самый заведомо провальный мюзикл, психованного автора пьесы – самого плохого режиссёра из всех возможных и самых бездарных актёров.*

*«Продюсеры» пользуются огромной популярностью в мире. Мюзикл был переведен на 15 языков, включая японский, греческий и иврит, и ставился в таких городах, как Сидней, Торонто, Токио, Милан, Будапешт, Мадрид, Вена, Прага, Стокгольм, Братислава, Хельсинки, Афины, Рио-де-Жанейро, Берлин и др.*

Вечерний Нью-Йорк на пороге лета 1959 года. В знаменитом бродвейском театре «Шуберт», повидавшем немало хитов, только что провалился очередной мюзикл продюсера Макса Биалистока «Забавный парнишка» по шекспировскому «Гамлету». Выходящие из две-

рей театра зрители восклицают: «Ему снова это удалось – худшее шоу в городе». Поверженный, но не сломленный продюсер заявляет толпе, что он когда-то был и еще будет королем Бродвея.

Через несколько недель после провала в офисе Макса появляется – Леопольд Блум, сотрудник бухгалтерской конторы «Уайтхолл и Маркс». Фирма направила его проверить финансовую отчетность Биалистока.

Застенчивый бухгалтер не может не восхищаться Максом – знаменитым импресарио. Лео признается Макс, что у него есть тайное желание – стать продюсером на Бродвее.

Лео обнаруживает у Макса несоответствие в расходах – похоже, Макс присвоил себе две тысячи из денег, собранных им для постановки «Забавного парнишки». Макс умоляет бухгалтера скрыть недостачу... «А ведь при определенных обстоятельствах продюсер может сделать себе состояние не на успехе, а на провале», – бормочет себе под нос Лео. Достаточно собрать миллион долларов, поставить провальный спектакль за сто тысяч, а остальные положить себе в карман. Но это, конечно игра ума. Макс, потрясенный открывающимися перспективами, сразу же разрабатывает план, цель которого – заработать два миллиона.

Но Лео слишком нерешителен, чтобы рискнуть. Он увольняется с работы и устремляется в офис к Биалистоку.

Новоиспеченные компаньоны открывают совместное дело под названием «Биалисток и Блум – театральные продюсеры». Следующий шаг – найти наихудшую из когда-либо написанных пьес, которая наверняка провалится. Наконец, к ним в руки попадает сценарий под названием «Весна для Гитлера, Веселый водевиль с участием Адольфа и Евы в Берхтесгадене», написанный бывшим нацистом Францем Либкиндом.

Лео и Макс отправляются на встречу с автором.

Затем продюсеры навещают известного бродвейского режиссера Роджера Де Бри и его ассистента-любownika Кармен Гиа. Позволив Макс и Лео поговорить себя, Де Бри подписывает контракт.

Макс и Лео чувствуют себя победителями – им удалось нанять самого бездарного режиссера на свете!

Теперь осталось собрать деньги. Макс объясняет Лео, что продюсеры никогда не вкладывают собственные деньги в шоу. Для этого у Макса есть сотни старушек, которые охотно инвестируют свои доллары в его проекты. Охмуря одиноких старых леди, которые просто не могут устоять перед его сокрушительным обаянием, Макс собирает два миллиона.

Второй акт начинается в офисе компании Bialystock & Bloom's.

Дела с постановкой продвигаются. Кастинг в самом разгаре. Кармен Гиа разучивает с толпой Гитлеров танцевальные па, их сменяет группа фюреров, ожидающих вокального прослушивания.

Настает время премьеры. Макс решает обратить плохую примету в свою пользу и потихоньку продолжает желать всем сломать ногу – так в американском театре звучит пожелание удачи артистам. В подтверждение театрального суеверия Франц Либкинд ломает ногу. У Франца нет дублера, поэтому Гитлера придется играть самому Де Бри.

На сцене театра «Шуберт» идет премьера нового мюзикла. Публика в восторге от спектакля.

На следующий день в своем офисе Макс и Лео просматривают утренние газеты, и к своему ужасу обнаруживают хвалебные рецензии, в которых их мюзикл всерьез называют шедевром. Продюсеры в отчаянии – они сделали все, чтобы спектакль провалился, однако в результате получили хит.

В страхе перед разоблачением Лео решает выйти из игры и сдать власть. Осталось отобрать у Макса бухгалтерские книги, однако Макс не собирается так просто с ними расстаться... В разгар драки в офисе появляются опьяненные успехом Де Бри и Кармен. Макс бросается на них с обвинениями... Выяснение отношений прерывается с появлением обезу-



мевшего Франца Либкинда. Его обожаемый Гитлер был выставлен в спектакле идиотом! Драматург открывает пальбу по унижившим фюрера деятелям шоу-бизнеса. В страхе, что Либкинд действительно застрелит его и Лео, Макс подначивает немца расправиться с актерами – ведь именно благодаря их игре публика смеялась над Гитлером... На звуки выстрелов прибегают полицейские. Франц не намерен сдаваться и устремляется прочь, поскальзывается и... ломает вторую ногу.

Служители порядка берут под стражу Макса, а заодно прихватывают найденные ими подозрительные бухгалтерские книги. Перепуганный Лео наблюдает за происходящим из укрытия... Ожидаящий в камере суда Макс получает открытку из Бразилии, в которой Лео описывает свою разгульную жизнь. «Кто бы мог подумать, что простой счетовод станет моим Иудой!» – сокрушается Биалисток и прокручивает в своей голове гениальный план, который привел его в тюрьму.

В суде Биалисток произносит речь о том, что, будучи лживым, двуличным и бессовестным человеком, каким и должен быть настоящий продюсер, он впервые встретил партнера, которому доверился, а тот его предал. В этот момент под звуки самбы появляется Лео. Он возвращает украденные деньги и занимает место рядом со своим компаньоном. Почему же бухгалтер вернулся? Лео говорит, что находясь в Рио, он понял, как много значили для него дружба с Максом Биалистоком. Ведь до встречи с ним Лео Блум был никем... Да и сам Макс не может отрицать, что знакомство с Лео его тоже изменило. Растроганный этим гимном мужской дружбе, судья приговаривает всех участников аферы к пяти годам заключения, которые они будут отбывать вместе в знаменитой неприступной тюрьме Синг Синг.

Но и за решеткой Макс и Лео не успокаиваются. Силами заключенных они ставят мюзикл «Узники любви». Губернатор прощает продюсеров.

Вернувшись в Нью-Йорк, Лео и Макс организуют показы «Узников любви» в театре «Шуберт». Главную роль снова исполняет Роджер Де Бри. Стоя на улице перед театром, где их шоу идет уже четыре года, продюсеры Макс Биалисток и Леопольд Блум отмечают свой триумф.

## ГОЛТ МАКДЕРМОТ

*Артур Terence Галт Макдермот канадский-американский композитор, пианист и писатель музыкального театра.*

### Волосы

*«Волосы» – это легенда об американском поколении, положившим начало новому жанру рок-мюзикла, это рок-мюзикл в 2-х действиях, либретто и песенные тексты Жером Раньи и Джеймса Рэйдо.*

Сюжет мюзикла чрезвычайно прост – он о молодых людях, которые не хотят признавать надоевшие нормы окружающего мира: то нельзя, это нельзя, живи так, как жили твои родители. Осточертело им это все, вот и создали они под предводительством Джорджа Бергера свой собственный мир, в котором должны царить любовь, свобода. А чтобы отличаться от людей «большого мира», хиппи решили не стричь волосы.

На идущую в это время вьетнамскую войну призывают простого парня по имени Клод выходца с фермы в Оклахоме, романтического и наивного из всей компании, который непременно желает перед отправкой во Вьетнам познать все «прелести жизни» в среде нью-йоркских аристократов и беспечных хиппи из Центрального парка. Но вместо очередного «полуночного ковбоя» по ошибке отправляют во Вьетнам его друга-хиппи Джорджа Бергера, который находит там свою смерть. От стриженных юнцов на земле Америки остаются лишь белые кресты на могилах Арлингтонского кладбища.

Этот неожиданный финал звучит как подлинный реквием по мечтам и надеждам «бунтующих шестидесятых», по Америке, пославшей своих невинных сыновей на заклание.

## БОК ДЖЕРРИ

Американский композитор, родился в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут.

Сотрудничество с Холофсенером помогло Боку сделать первые шаги к успеху; однако, он сработался с Шелдоном Харником. Мюзиклы: «Злачное место», «Человек на луне», «Скрипач на крыше» и «Ротшильды».

Джерри проработал в качестве театрального композитора более половины века.



Менкен Алан (род. 1949-) ... Бок Джерри (1928—2010)

## Скрипач на крыше

*Мюзикл написан по произведению Шолом-Алейхема (1964).*

*Либретто: Джозеф Стайн, песенные тексты: Шелдон Харник.*

*Скрипач на крыше – это еврей, который, конечно же, всегда ближе к небу, чем сама крыша (еврейская шутка).*

Шестидесятые годы подарили миру немало замечательных мюзиклов, но, пожалуй, самую человечную и грустную историю удалось рассказать Джереми Боку, Джозефу Стайну и Шелдону Харнику. Взяв за основу повесть Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», они создали спектакль, нашедший отклик в сердцах миллионов зрителей разных национальностей и вероисповеданий.

В маленьком еврейском местечке, затерянном на просторах Российской империи, веселье и слезы идут рука об руку. Его обитатели смиренно тянут лямку каждодневных тревог и забот, находя опору в боге и вековых традициях своего народа. Время от времени этот крохотный мирок сотрясают поистине шекспировские страсти, и тогда рушатся условности, а выбор совершается не умом, а сердцем. Мюзикл «Скрипач на крыше» именно об этом.

Действие разворачивается в 1904 году на Украине, в еврейской деревне Анатевка. Центральные персонажи мюзикла – молочник Тевье и члены его многочисленного семейства. Тевье – хранитель очага и ревнитель традиций, принимающий жизнь такой, какая она есть. Впрочем, иногда и он не прочь помечтать... Если бы у него было хотя бы маленькое состояньице... Конечно, бедность – не порок, но и деньги в доме не лишнее. Они дают человеку уважение в глазах окружающих, покой в семье и время для изучения священного писания. Однако все богатство Тевье – пять дочерей, для которых удачное замужество – единственный способ вырваться из нищеты. Разумеется, тут не обойтись без Енты, местной свахи. У нее уже есть на примете одна кандидатура – мясник Лэйзер Вольф, вдовец. Пусть он не молод, но зато обеспечен и не прочь взять в жены старшую дочь Тевье, Цейтл. Однако девушка любит бедного портного по имени Мотл, они дали друг другу слово пожениться, и Тевье, после мучительной внутренней борьбы, благословляет этот брак. Но как теперь убедить жену Голду в том, что Лэйзер – не самая лучшая партия для Цейтл? Хитроумный молочник находит решение – он

рассказывает жене, что ему приснился кошмарный сон, в котором Цейтл умирает от руки первой жены Лейзера. В ужасе Голда соглашается на брак своей дочери и Мотла. Свадьба омрачена погромом, о котором Тевье пытался предупредить урядник. Погром санкционирован властями, и предотвратить его было невозможно.

В доме у Тевье живет студент Перчик, приехавший в Анатевку из Киева. Он дает уроки дочерям молочника в обмен на кров и еду. Между ним и Годл, второй дочерью Тевье, возникает взаимная симпатия. На свадьбе у Цейтл молодые люди, презрев условности, отплясывают так, что и самим небесам становится жарко. Вскоре Перчик отправляется в Киев, чтобы присоединиться к революционному движению, и влюбленные просят у Тевье отцовского благословения. Тевье снова вынужден отступить от традиций. Еще одна его дочь сама нашла свою судьбу, и молочник предается размышлениям о том, переросла ли в любовь их с Голдой семейная жизнь, которая когда-то была устроена стараниями свахи. Через некоторое время приходит известие о том, что Перчик арестован и отправлен в Сибирь. Годл решает последовать за своим возлюбленным, и обещает отцу, что они поженятся по еврейскому обряду.

Хава, третья дочь Тевье, влюбляется в русского парня по имени Федька. Тевье запрещает дочери встречаться с иноверцем, но вскоре после этого узнает от своей жены, что Федьку и Хаву обвенчал православный священник. Хава теперь для него умерла – несмотря на безумную любовь к дочери, Тевье никак не может примириться с тем, что она предала веру своего народа.

Тевье и остальных обитателей Анатевки ожидает еще один удар – выходит царский указ, по которому все евреи должны покинуть губернию. Семья Тевье укладывает на телегу свой нехитрый скарб. Дороги детей и родителей расходятся: Цейтл и Мотл собираются в Варшаву, а оттуда в Америку, Годл и Перчик все еще в Сибири, Хава и Федька отправляются в Краков. В момент расставания Тевье прощает свою непокорную дочь Хаву и благословляет ее.

## МЕНКЕН АЛАН

Американский композитор Алан Менкен родился в нью-йоркском пригороде Нью-Рошель. Менкен работал вместе с известными поэтами-песенниками, такими, как Говард Эшмен (1950—1991), Тим Райс и Стивен Шварц. Его отец был дантистом, а мать – бывшей актрисой, полностью посвятившей себя воспитанию детей.

Свою трудовую деятельность Алан Менкен начал как автор музыки к рекламным роликам и аккомпаниатор балетных классов в Еврейском культурном центре Нью-Йорка.

Когда пришло время выбирать карьеру, Алан Менкен решил последовать семейной традиции и даже записался на подготовительные курсы факультета медицины Нью-Йоркского университета. Однако стены этого уважаемого учебного заведения он покинул бакалавром музыковедения.

### Мюзиклы:

*«Маленький магазинчик ужасов»;*  
*«Красавица и Чудовище»;* *«Продавцы новостей»;* *«Покахонтас»;*  
*«Горбун из Нотр-Дама»;* *«Геркулес»;* *«Не бей копытом»;*  
*«Зачарованная»;* *«Рапунцель: Запутанная история».*

## Красавица и чудовище

*Песенные тексты: Говард Эшман & Тим Райс. Либретто – Линда Вулвертон.*

В некой далекой стране жил-был бессердечный и себялюбивый принц. Однажды холодной зимней ночью в ворота его замка постучалась безобразная старуха-нищенка. Она попросила принца пустить ее погреться и в благодарность за приют предложила розу. Увидев, сколь уродлива его гостья, принц испытал отвращение и указал ей на дверь. Старуха предупредила юношу, чтобы он не судил по внешности, потому что истинная красота скрыта в глубине сердца, но жестокий принц не стал ее слушать. Тогда старая женщина явилась принцу в своем настоящем облике красавицы.

Хозяин замка бросился на колени и стал молить о прощении, но было поздно: за то, что в сердце принца нет любви, Волшебница обратила его в безобразное Чудовище. Еще одно заклятие она наложила на его жилище и челядь: украшавшие замок херувимы стали горгульями, а слуги начали превращаться в мебель и утварь.

Колдовство может быть разрушено, если Чудовище научится любить и кто-нибудь полюбит его, прежде чем с волшебной розы, которую Волшебница оставила принцу, упадет последний лепесток.

Проходят годы. Надежда Чудовища вернуть себе человеческий облик с каждым днем тает – кто полюбит монстра?.

В маленькой французской деревушке живут немолодой чудаковатый изобретатель Морис и его прелестная дочь, которая носит «говорящее» имя Белль – Красавица.

Путь Мориса лежит через лес, наполненный разными звуками. К своему ужасу, Морис различает среди них волчий вой. Звери окружают старика, и он бросается от них прочь, в лесную чащу. Перед отцом Белль вырастает огромный замок, который выглядит заброшенным, пока двое из его обитателей – напоминающий каминные часы мажордом Когсворт и похожий на канделябр дворецкий Люмьер не обнаруживают перед Морисом своего присутствия. Вопреки протестам Когсворда, Люмьер и другие слуги оказывают Морису гостеприимный прием.

Появляется Чудовище. Нелюдимый хозяин замка взбешен вторжением незнакомца и объявляет Мориса своим пленником.

Поиски отца приводят Белль в замок Чудовища. Слуги рады появлению юной красавицы – возможно, она разрушит заклятие, и к ним вернется человеческий облик. Белль находит Мориса живым и невредимым, однако отцу и дочери не удастся покинуть замок – Чудовище не видит причин отпускать старика. Белль предлагает свою свободу в обмен на свободу отца. Чудовище выдвигает условие – Красавица останется в замке навсегда, и девушка его принимает.

Проводив Белль в ее новую комнату, Чудовище приглашает ее на обед.

Белль негодует: ей не дали попрощаться с отцом и заперли в мрачном холодном доме.

В таверну с криками о помощи вбегает Морис. Он рассказывает, что Белль находится в плену у отвратительного чудовища. Гастон и сельские жители называют старика сумасшедшим и отказываются спасать Белль. Приходит время обеда, Чудовище и его слуги с нетерпением ожидают Белль, однако она так и не появляется. Чудовище уверено, что Красавица никогда его не полюбит из-за отталкивающей внешности. Люмьер советуют хозяину быть остроумным и обходительным, а главное, держать в узде свой буйный нрав. Устав от ожидания, Чудовище в сопровождении слуг отправляется в комнату Белль, однако уговоры и угрозы на нее не действуют. Девушка утверждает, что не голодна, и наотрез отказывается выходить. Тогда Чудовище приказывает не кормить ее вообще.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.