

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Самарский государственный институт культуры

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

«ВЕСЬ МИР– ТЕАТР!»

2019 г. - Год театра

Рекомендательный список

Самара, 2019

2019-й год объявлен в Российской Федерации годом театра. Что это значит для простого россиянина? Яркие премьеры и грандиозные фестивали, новые имена и возрождение культурных традиций... Готовы ли мы к этому? Предлагаем вам пополнить свой культурный багаж уже сейчас – читайте книги по истории театрального искусства, биографии культовых режиссеров и актеров и, конечно, романы, где мир закулисы находится в центре внимания, а театральная постановка перемешивается с самой жизнью!

Предлагаем вашему вниманию список литературы, который включает следующие разделы:

1. Театр начинается с вешалки
2. Самара театральная
3. Наследие великих мастеров
4. Великие люди, любимые лица
5. Занавес поднимается!

Театр начинается с вешалки

1. Волков, С. М. Большой театр. Культура и политика. Новая история [Текст] / С. М. Волков ; предисл. М. Швыдкого. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 560 с.

Большой театр — один из самых прославленных брендов России. На Западе слово *Bolshoi* не нуждается в переводе. А ведь так было не всегда. Долгие годы главным музыкальным театром империи считался Мариинский, а Москва была своего рода «театральной Сибирью». Ситуация круто переменялась к концу XIX века. Усилиями меценатов была создана цветущая культура, и на гребне этой волны взмыл и Большой. В нем блистали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Сергей Рахманинов. Первые послереволюционные годы стали самыми трудными в истории театра. Ленин с фанатической настойчивостью стремился закрыть его. В роли спасителя выступил... Иосиф Сталин, оценив Большой как профессиональный политик. абнх

2. Пави, П. Словарь театра [Текст] : пер. с фр. / П. Пави ; под ред. К. Разлогова. - Москва : Прогресс, 1991. - 504 с. : ил.

Словарь П. Пави является значительным достижением науки о театре и переведен на ряд европейских языков. В него включено около 700 основных театроведческих понятий о современном театральном процессе, а также обширный библиографический материал по проблемам искусства театра. абнх

3. Смолина, К. А. Сто великих театров мира [Текст] / К. А. Смолина. - Москва : Вече, 2010. - 432 с. : ил. - (100 великих).

В книге популярной серии «100 великих» через призму истории выдающихся театров показана история мирового театра. Представлены такие известные театры, как «Гранд-опера», «Ковент-гарден», Театр Федора Волкова, Большой театр, «Ла Скала», МХАТ, «Современник» и многие другие, составляющие гордость зарубежных стран и России. абнх

4. Старикова, Л. Театр в России XVIII века [Текст] / Л. Старикова. - Москва : Искусство, 1997. - 152 с. : ил.

Автор этой книги прослеживает театральную жизнь Москвы с конца XVII в. и на протяжении всего XVIII в. Читатель побывает на первых спектаклях в палатах царя Алексея Михайловича, будет свидетелем школьных представлений в Славяно-греко-латинской академии и наблюдателем Здание Большого театра (Москва) 2 публичных забав и общественных увеселений начала XVIII в., а также узнает о "муках рождения" профессионального московского театра в середине XVIII в. и о его расцвете в 80-е годы. Анализ явлений и событий театральной жизни старинной Москвы дается автором на широком историческом и бытовом фоне. чз 1

Самара театральная

1. Гвоздев, А. А. Из истории театра и драмы [Текст] / А. А. Гвоздев. - 2-е изд. - Москва : Книжный дом "Либроком", 2012. - 104 с. : ил. - (Школа сценического мастерства).

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося отечественного театрального критика и историка театра, литературоведа, педагога А. А. Гвоздева, содержащая статьи по истории театра и драмы. Книга будет интересна историкам театра, театральным критикам, литературоведам, культурологам, актерам и режиссерам, студентам театральных вузов, а также всем любителям театра. абнх.

2. Драматический имени Горького [Текст] : страницы истории Куйбышев. драмат. театра им. А. М. Горького. - Куйбышев : Куйбышев. Кн. изд-во, 1976. - 207 с. чз 1

3. Михайлова, Г. "Огни истории" Александра Золотухина [Текст] / Г. Михайлова. - Самара : ООО "Книжное изд-во". - 240 с. : ил.

25 мая 1986 года на Волге состоялось массовое театрализованное представление "Огни истории". Его режиссером стал Александр Тимофеевич Золотухин. Размах спектакля под открытым небом был грандиозным, и сегодня ничего подобного повторить не удалось, ни в России, ни в мире. абнх.

4. Табачников, С. Путь в высшее общество [Текст] : документальное повествование о "СамАрте", Самарском театре юного зрителя / С. Табачников ; под ред. В. И. Молько. - Самара : Слово, 2000. - 126 с. : ил.

Настоящая книга - результат многолетних поисков исторических материалов в государственных и семейных архивах, подшивках газет, давнего и дружеского сотрудничества с "СамАртом" - Самарским театром юного зрителя. кх

5. Табачников, С. Сотворившие чудо [Текст] : страницы истории Самарского театра юного зрителя -САМАРТа / С. Табачников ; отв. ред. В. И. Молько. - Самара : ООО "ВЕК # 21", 2006. - 312 с. : ил.

Автор обратился к истории театра САМАРТа и вкратце проследил, как развивалась его творческая судьба на протяжении восьми десятилетий. абнх.

6. Тумановская И. Дней связующая нить... [Текст] : (о театре и не только о нем) / И. Тумановская. - Самара : Изд-во "Век-21", 2005. - 200 с. : ил. абнх.

7. Финк, Л. А. При свете рампы [Текст] : очерки и творческие портреты / Л. А. Финк. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1980. - 304 с. : ил. кх

Об академическом театре драмы имени А. М. Горького. Многие спектакли коллектива стали заметным явлением в культурной жизни страны. О ведущих актерах, о спектаклях.

8. Шебуев, Г. Воспоминания для будущего [Текст] / Г. Шебуев ; Самар. Губерн. фонд поддержки общественных инициатив при содействии Департамента культуры, Адм. Самар. обл. - Самара : Б-чка газ. "Тарбут", 2002. - 480 с. : ил. - свед. об авт. абнх.

Мемуары актера Куйбышевского театра. Провинциальные труппы в императорской России и после 1917 г. в Самаре (Куйбышеве). Актерская и режиссерская работа автора. Гастроли во время гражданской войны (Томск, Пермь). Избранные критические статьи о театре, публиковавшиеся в "Волжской коммуне" и др. газетах. Воспоминания о Шебуеве его друзей и коллег.

Наследие великих мастеров

1. Викторов, В. Наталия Сац и Детский музыкальный театр... [Текст] / В. Викторов. - Москва : Композитор, 1993. - 240 с. : ил.

Книга посвящена детскому музыкальному театру и его руководителю - Н. Н. Сац. Автор прослеживает историю создания этого первого и единственного в мире театра, его репертуар. Книгу обогащают и оживляют интервью с композиторами разных поколений, беседы с актерами театра, письма зрителей. абнх

2. Золотницкий, Д. И. Мейерхольд [Текст] : роман с советской властью / Д. И. Золотницкий. - Москва : Аграф, 1999. - 384 с. абнх

3. Розов, В. Удивление перед жизнью [Текст] / В. Розов. - Москва : Вагриус, 2000. - 492 с. - (Мой 20 в.).

Виктор Розов – один из крупнейших драматургов XX века. С его появлением началась новая театральная эпоха, связанная с именами Анатолия Эфроса и Олега Ефремова, новым периодом Центрального детского театра и возникновением «Современника». Розов – автор более 20 пьес, главный герой которых – молодой человек, поставленный в условия нравственного выбора, продиктованного временем. абнх

4. Сарабьян, Э. Большая книга тренингов по системе Станиславского [Текст] / Э. Сарабьян, О. Лоза. - Москва : Астрель, 2012. - 222 с.

Актерский тренинг по системе Станиславского имеет колоссальное значение не только для оттачивания собственно актерского мастерства. Любое 4 человеческое занятие можно поднять до уровня творчества, будь то управление корпорацией или воспитание детей. Главное – найти свой собственный путь, раскрыть свою собственную природу. Станиславский говорил: «Каждый человек вскрывает в себе и освобождает для творчества свое зерно, свою любовь совершенно особым и неповторимым образом, составляющим его индивидуальную неповторимость, его тайну. И поэтому тайна творчества одного не годна для другого и не может быть передана как образец для подражания никому». Эта книга – самое полное собрание тренингов по системе Станиславского. чз1

5. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве [Текст] : [автобиография] / К. С. Станиславский. - Москва : Искусство, 1983. - 424 с.

Эту книгу вот уже многие годы с трепетом берет в руки всякий, кто решил посвятить себя искусству Театра, и не только у нас в стране, но и во всем мире. Ведь Константин Сергеевич Станиславский — один из тех немногих, чье влияние на театральное искусство XX века невозможно переоценить. Великий актер, режиссер и реформатор, а главное — Великий Учитель, он своей деятельностью во многом определил и пути развития театра в грядущем столетии. Со страниц книги сходит человек открытый, необычайно тонко чувствующий, подчас кажущийся по-детски наивным. Но это не наивность, а та высшая степень мудрости, которая не нуждается в пространных рассуждениях и подчеркнутой многозначительности. Станиславский говорит с читателем на равных, он делится с ним своими трудностями, много и с юмором рассказывает о собственных ошибках и учит — умно, ненавязчиво, доброжелательно. И в учениках у него нет, не было и не будет недостатка. чз1

6. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Дневник ученика [Текст] / К. С. Станиславский. - Москва : Искусство, 2012. - 504 с. - (Культурный год).

Без «системы Станиславского» невозможно представить современное мировое театральное искусство. Эта сценическая теория и сегодня лежит в основе практического обучения актеров и режиссеров на профилирующем курсе «мастерство актера» и «мастерство режиссера». В самом полном, «капитальном», виде «система» изложена в труде К. С. Станиславского «Работа актера над собой». чз1

7. Цукасова, Л. В. Л. А. Волков. Театральная педагогика : принципы, заповеди, советы [Текст] / Л. В. Цукасова. - [Б. м.] : [Б. и.], 2009. - 193 с.

В настоящей книге представлено педагогическое наследие известного театрального режиссера Леонида Андреевича Волкова (1893-1976). Глубокий профессионализм и педагогическое новаторство, отличающие его творческое наследие, дают определенные стимулы для дальнейшего развития отечественной театральной школы. Представляя это богатое наследие, пусть даже в виде краткого очерка, широкой общественности, хочется надеяться, что оно сослужит добрую службу всем, кто занят подготовкой артистических кадров, режиссерской и актерской работой на благо театра. чз1

Великие люди, любимые лица

1. Гарин, Э. П. С Мейерхольдом : (воспоминания) [Текст] / Э. П. Гарин. - Москва : Искусство, 1974. - 292 с. : ил.

Народный артист РСФСР Э. П. Гарин, создатель многих известных зрителю образов в театре и кино, начал свою творческую деятельность под руководством выдающегося советского режиссера В. Э. Мейерхольда. Большая часть книги посвящена рассказу артиста о своей работе в Театре имени Вс. Мейерхольда. Читатель узнает, как ставились спектакли "Земля дыбом", "Д. Е.", "Учитель Бубус", "Мандат", "Лес", "Ревизор", "Горе уму" и др. Несколько глав книги посвящены рассказу Гарина о его работе на радио, в кино и в театре не только в качестве актера, но и режиссера. кх

2. Давыдов, В. Театр моей мечты [Текст] : воспоминания, дневники, письма, комментарии / В. Давыдов. - Москва : ВАГРИУС, 2004. - 496 с. : ил.

Воспоминания народного артиста СССР, артиста театра и кино Владлена Семеновича Давыдова (1924-2012). Автор записывает историю театра через актеров этого театра, и его взгляд не бесстрастен, а освещен любовью и нежностью. Вот эта сердечность, это желание помочь, это любовь к театру и к своим братьям-актерам делают книгу живой и теплой. абнх

3. Козаков, М. Актерская книга [Текст] : в 2-х т. / М. Козаков. - Москва : АСТ : Зебра Е, 1996. Т. 1 : Рисунки на песке - 432 с. : ил. Т. 2 : Третий звонок - 600 с. : ил.

Михаилу Козакову выпало на долю сыграть роли небывалого диапазона, поставить спектакли, снять фильмы, вошедшие в Золотой фонд отечественного искусства. И еще написать интересно и вдохновенно о том, что случилось с ним самим и с его страной. Перед внимательным читателем его постоянно дополняемой "Актерской книги" предстает сканированная картина целой эпохи - с середины XX до начала XXI века. "Сцена, эстрада, кино - требуют игры. Мемуарные книги игру исключают. Мы же не литераторы, не беллетристы, мы всего лишь люди, избравшие для себя странную профессию актера" - утверждает Козаков. Для чего он пишет? Ответ предельно откровенен: "Я себе лжи не прощаю. Оттого и пишу и публикую о себе далеко не восторженные признания в своих ошибках и грехах, пытаюсь вымолить прощение (нет, не у людей, дай Бог хотя 8 бы отчасти быть понятым людьми), а у своей же большой совести. А ведь сказано, что совесть - это Бог в нас". кх

4. Леонов, Е. П. Письма сыну [Текст] / Е. П. Леонов ; лит. зап. и послесл. Н. Исмаиловой. - Москва : АРТ, 1992. - 160 с.

Театральная семья – явление в мире искусства не такое уж редкое. Леоновы – именно такая семья, объединенная общей любовью к театру. Книга народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова состоит из четырех разделов: «Письма школьнику», «Письма студенту», «Письма артисту», «Письма солдату». Читатель узнает из книги, что думает Леонов об искусстве, как работает над ролями, какие жизненные впечатления и наблюдения питают его творчество.

5. Мусский, И. А. Сто великих актеров [Текст] / И. А. Мусский. - Москва : АРТ СТД РФ, 1992. - 528 с. : ил. - (100 великих).

В книгу включены жизнеописания самых выдающихся актеров мирового театра и кино с древних времен до сегодняшнего дня. Среди героев книги такие мастера сцены и

кинematографa, как Федор Волков, Михаил Щепкин, Сара Бернар, Чарли Чаплин, Вера Холодная, Жан Габен, Андрей Миронов, Михаил Ульянов, Софи Лорен, Роберт де Ниро, Жерар Депардьe — целая галерея ярких дарований. чз1

5. Раневская, Ф. Г. Случаи. Шутки. Афоризмы [Текст] / Ф. Г. Раневская. - Москва : Захаров, 2008. - 150 с.

Этот сборник включает в себя афоризмы, шутки, анекдоты, житейские истории, автор или главная героиня которых – Фаина Георгиевна Раневская. Актриса, способная заменить собой всю труппу: философ с сигаркой, скандальная особа, язвительная дама с толстым голосом, страшно одинокая и ранимая душа... Гремучая смесь! ... Многие полагали, будто Раневская придумывала шутки, афоризмы, которые потом разлетались по Москве и двигались дальше. На самом деле Фаине Георгиевне незачем было что-то сочинять. Ее остроумие сродни рефлексу — оно произвольно. абнх

6. Рассказы о русских актерах [Текст] / сост. М. Д. Седых. - Москва : Искусство, 1989. - 319 с. : ил. - указ. имен.

В сборнике собраны фрагменты из воспоминаний, статей и других литературных произведений современников о тех, кто составил славу и гордость отечественной сцены, стал ее легендой. Книга широко представляет русское актерское искусство первой половины XIX века. В нее входят материалы, освещающие жизнь и творчество А. Яковлева, Е. Семеновой, А. Асенковой, П. Мочалова, В. Каратыгина, М. Щепкина кх

7. Скороходов, Г. А. Ты - Божество, ты - мой кумир [Текст] / Г. А. Скороходов. - Москва : Олимп ; Астрель ; АСТ, 2006. - 396 с. : ил.

Глеб Скороходов (1930—2012) – журналист и киновед, автор самых известных книг и сборников о звездах кино и эстрады. Эта книга о судьбах актерах и деятелей культуры, ставших подлинными кумирами многих поколений. абнх

8. Смирнова, Л. Моя любовь [Текст] / Л. Смирнова. - 2-е изд., доп. - Москва : Вагриус, 2006. - 384 с. : ил. - (Мой 20 век). аб.нх

9. Смирнов-Несвицкий, Ю. А. Вахтангов [Текст] / Ю. А. Смирнов-Несвицкий. - Ленинград : Искусство, 1987. - 248 с. : 16л. ил. - (Жизнь в искусстве).

Это эмоциональная память поколений, передающих из уст в уста миф о художнике. И как в мифе, оттенки не видны, подробности стерты, но живет в истории самый дух творчества Вахтангова. Быть может, ощущение вахтанговского начала есть у каждого, для кого театр — потрясение, взрыв чувств, таинство, когда на сцене представлена жизнь не только реальная, но и та, что «мерещится» воображению художника. Наверное, вахтанговское в искусстве сцены потаенно существовало всегда, а с приходом Вахтангова лишь вышло из подполья. кх

10. Соломин, Ю. М. От адъютанта до его превосходительства [Текст] / Ю. М. Соломин, Е. Е. Владимирова. - Москва : Центрополиграф, 1999. - 302 с.

Популярный актер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин вспоминает о своем детстве, ролях, сыгранных на сцене, и съемках в фильмах `От адъютанта до его превосходительства`, `Дерсу Узала`. О том, как был первым российским министром культуры. аб.нх

Занавес поднимается!

1. Акунин Б. Комедия. Трагедия [Текст] / Б. Акунин. - Москва : Олма-Пресс, 2002. - 78 с.+113с.

В книгу вошли две пьесы Бориса Акунина, изданные в популярном "разностороннем" формате. аб.нх

2. Булгаков, М. Белая гвардия. Повести. Рассказы [Текст] / М. Булгаков. - Москва : ООО "Изд-во АСТ", 2002. - 717 с.

Книга содержит романа Михаила Булгакова "Белая гвардия", посвященный страшным годам Гражданской войны начала прошлого века. 1918 г., Киев, власть переходит из рук в руки, голод и нищета. В это кровавое и смутное время пытается выстоять и сохранить прежние ценности семья Турбиных. аб.нх

3. Булгаков, М. Театральный роман [Текст] / М. Булгаков. - Москва : ООО "Изд-во АСТ", 2002. - 672 с.

Неоконченный роман Михаила Афанасьевича Булгакова. Написанный от первого лица, от имени некоего писателя Сергея Леонтьевича Максудова, роман рассказывает о театральном закулирье и писательском мире. аб.нх

4. Драйзер, Т. Сестра Керри [Текст] : роман / Т. Драйзер ; пер. с англ. М. Волосова ; послесл. С. Белова. - Москва : Худ. лит., 1987. - 318 с.

Первый роман Теодора Драйзера, выпущенный в 1900 году. Для мировой литературы он стал одним из символов американского реализма. «Сестра Керри» - это история американской мечты. Простая провинциальная девушка мечтает о богатой жизни, красивых нарядах, о большой любви. Она с огромным трудом проникает в мир богатых людей, добивается успеха и благосостояния, но на этом пути ей приходится многим поступиться, а эгоистические порывы никогда не смогут оправдать предательство, и потому "дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась". аб.нх

5. Санаев, П. Похороните меня за плинтусом [Текст] : роман; посвящается Ролану Быкову / П. Санаев. - Москва : АСТ, 2010. - 317 с. : ил.

Автобиографическая повесть Павла Санаева, написанная в 1994 году на основе его детских лет, когда он девять лет прожил в семье его деда, известного советского актёра Всеволода Санаева и его жены Лидии. Повесть Санаев посвятил своему отчиму Ролану Быкову. аб.нх

6. Моэм, У. С. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. : пер. с англ. Т. 2 : Луна и Грош ; Пирог и пиво, или скелет в шкафу ; Театр : романы / У. С. Моэм ; сост. В. Скороденко. - Москва : Худ. лит., 1991. - 571 с.

«Театр» - самый знаменитый роман Сомерсета Моэма. Тонкая, едко- ироничная история блистательной, умной актрисы, отмечающей "кризис середины жизни" романом с красивым молодым "хищником"? "Ярмарка тщеславия" бурных двадцатых? Или - неподвластная времени 12 увлекательнейшая книга, в которой каждый читатель находит что-то лично для себя? "Весь мир - театр, и люди в нем - актеры!" Так было - и так будет всегда! аб.нхл