

**Государственное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека
Информационно-библиографический отдел**

**«Театр - это мысли свободной
полет»**

**(к 145-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда и
100-летию со дня рождения А.М. Володина)**

/ Рекомендательный список-дайджест /

Байконур 2019

2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.

Театр был, есть и будет всегда гордостью России. Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир Немирович-Данченко, Федор Шаляпин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Евгений Шварц, Юрий Любимов.... Можно перечислять до бесконечности фамилии и имена людей, которые считаются гордостью России, которые сделали наш театр самым лучшим в мире и являются кумирами человечества.

Поистине мировое признание Русский театр приобрел на рубеже 19 и 20вв. благодаря драматургии Чехова, чуть позднее М. Горького, развитию оперного и балетного искусства. Русская драма стала основой для формирования нового типа театрального действия, с особой атмосферой. На ее основе развилось режиссерское искусство (К.Станиславский, В. Мейерхольд, А. Володин).

Полвека назад скептики думали, что развитие кинематографа погубит современный театр, как пережиток прошлого. Но год за годом всё длиннее очереди у театральных касс и всё зрелищнее постановки на сцене. Интерес к театру постоянно растёт, множатся театральные кружки и студии.

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список-дайджест изданий по театральному искусству - **«Театр - это мысли свободной полет»**, в котором отражены издания из фонда Центральной городской библиотеки и интернет-ресурсы о театре.

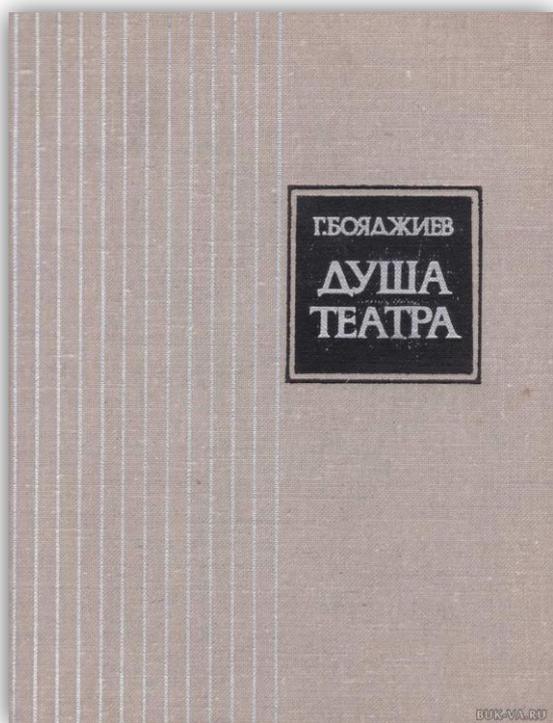
В библиографическом пособии представлены разделы:

1. Театральное искусство.
2. Творчество видного театрального деятеля В. Э. Мейерхольда.
3. Творчество драматурга и сценариста А. М. Володина.

Этот материал будет интересен широкому кругу читателей, ценителей театрального искусства, педагогам и руководителям театральных кружков и студий, а также, студентам, мечтающим о театральной сцене.

1. Театральное искусство

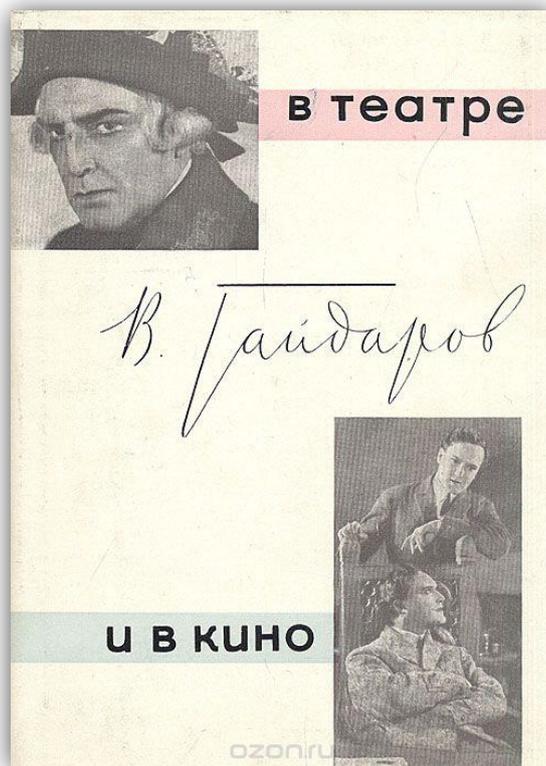
Бояджиев, Г. Н. Душа театра / Г. Н. Бояджиев. - М.: Молодая гвардия, 1974. - 368 с.: ил.

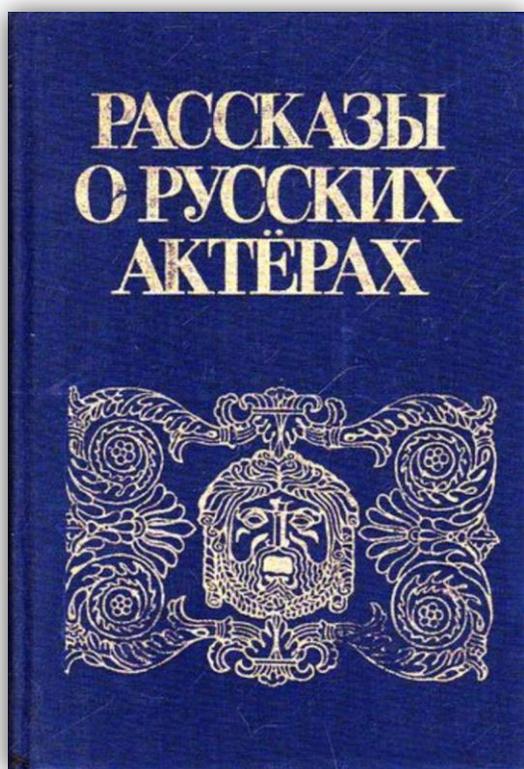
Своими мыслями о природе театра, о реалистическом сценическом искусстве, сливающим воедино правду и поэзию, рассказывает один из крупнейших советских ученых-театроведов, доктор искусствоведения, профессор Г. Н. Бояджиев. Не ставя задачи дать историю советского театра, автор подкрепляет свой рассказ анализом многочисленных примеров, большую часть которых составляют его собственные наблюдения и впечатления. Книга адресована молодым любителям театра, желающим углубить свое знакомство с этим искусством.

Гайдаров, В. Г. В театре и в кино/ В.Г. Гайдаров [Послесл. А. Я. Альтшуллера].- Москва: Искусство, 1966. – 239 с. : ил.

Воспоминания известного артиста театра и кино, мастера художественного слова, лектора и педагога Владимира Георгиевича Гайдарова охватывают большой период жизни русского и зарубежного театра и кино. Популярный актер прожил интересную и разнообразную жизнь в искусстве, встречался с М. Горьким, К. С. Станиславским, Ф. И. Шаляпиным, А. А. Блоком, В. В. Маяковским, а также многими актерами и режиссерами европейского кино и театра.

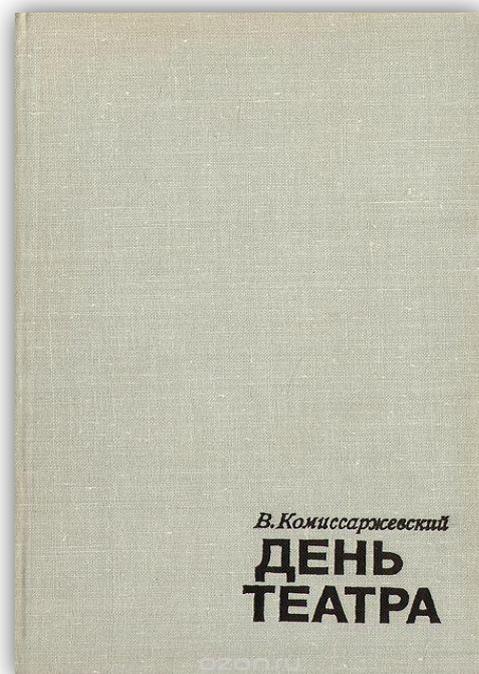
Рассказы о русских актерах / [сост. М. Д. Седых; вступ. ст. Н. С. Тодрия]. – Москва: Искусство, 1989. – 319 с.: ил.

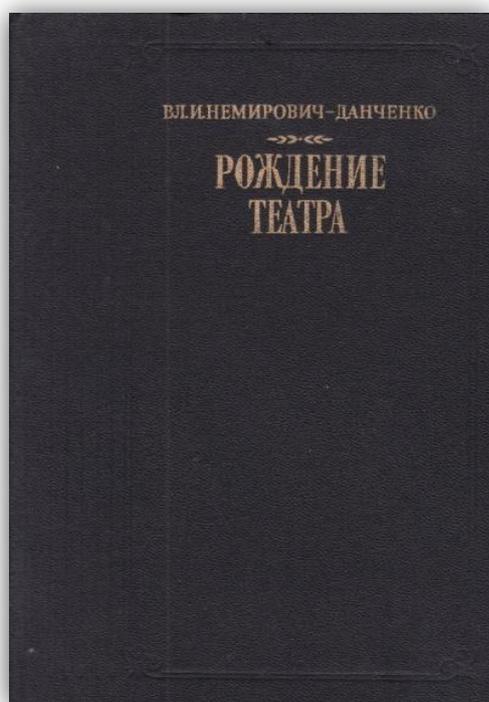
В сборнике собраны фрагменты из воспоминаний, статей и других литературных произведений современников о тех, кто составил славу и гордость отечественной сцены, стал ее легендой. Книга широко представляет русское актерское искусство первой половины XIX века. В нее входят материалы, освещающие жизнь и творчество А. Яковлева, Е. Семеновы, В. Асенковой, П. Мочалова, В. Каратыгина, М. Щепкина. Издание предназначено широкому кругу читателей, в первую очередь - для молодежной читательской аудитории.

Комиссаржевский, В. Г. День театра / В. Г. Комиссаржевский. - Москва: Искусство, 1971. - 303 с.: ил.: порт.

Книга актёра и режиссера Московского театра-студии под руководством Николая Хмелёва (с 1937 года - театр имени Ермоловой). В своей книге автор дал читателю почувствовать атмосферу театра и тенденции театра. Увлекательно рассказывает о театре и его героях. Герои книги - от виднейших драматургов и режиссеров театра до великих актеров и танцовщиков. Это издание будет интересно всем, кто интересуется искусством.

Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма / В. И. Немирович-Данченко. - Москва: Правда, 1989. - 576 с.

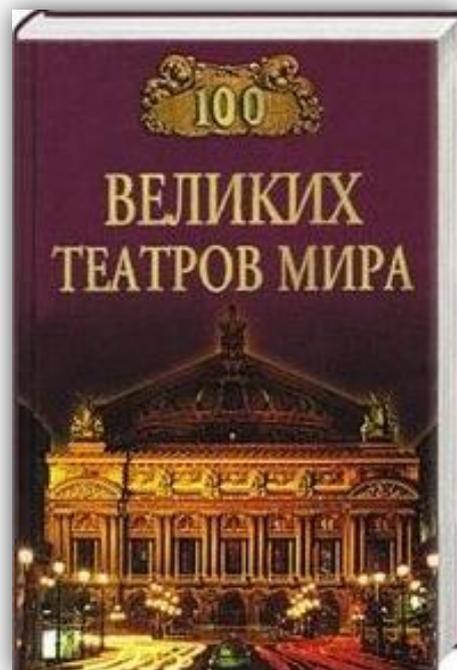

Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, одному из самых величественных сыновей "серебряного века", природа подарила столько сил, что хватило бы на десять солидных биографий. Перед читателем - насыщенная событиями, единственная биография, написанная человеком, который встречался с А. Н. Островским, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым. Был на премьере "Бесприданницы" в Малом театре в 1897 году. Дружил с А. П. Чеховым, сотрудничал с А. М. Горьким, Л. А. Андреевым, А. А. Блоком. И ставил пьесы А. Е. Корнейчука, Н. Ф. Погодина, Л. М. Леонова... Воспроизведено в

оригинальной авторской орфографии издания 1989 года.

Смолина, К. Сто великих театров мира / Капитолина Смолина.- Москва : Вече, 2001. – 480 с. – (100 Великих).

В книге популярной серии «100 великих» через призму истории выдающихся театров автор показал историю мирового театра. Здесь 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.

Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – Москва; Санкт-Петербург: АСТ: Политиздат: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.- 448 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Эта книга — вторая часть самого известного труда Станиславского «Работа актера над собой». «Выразительность актерского исполнения зависит не только от глубины проникновения во внутреннее содержание роли, но и от степени подготовленности физического аппарата актера к воплощению этого содержания. Несовершенство техники сценического воплощения может обеднить и даже исказить до неузнаваемости самый прекрасный и глубокий замысел актера», — писал К.С. Станиславский. В учебнике подробно рассматриваются все аспекты техники сценического воплощения роли, которая включает в себя работу над

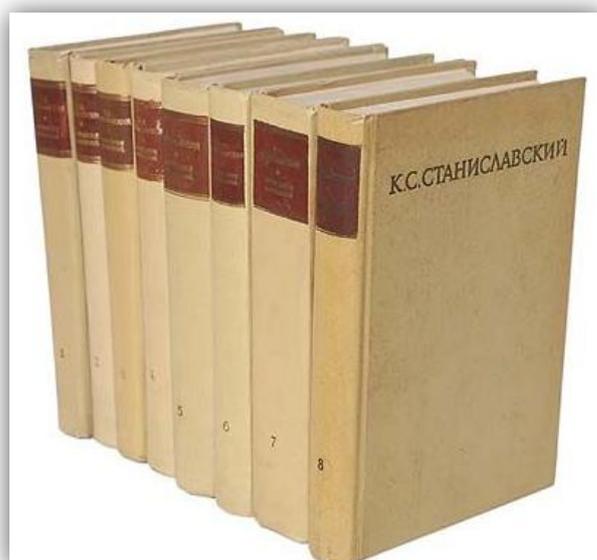
пластикой, дикцией, речью, пением, чувством ритма, физической подготовкой и т.п. В собраниях сочинений эта часть публиковалась под названием «Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения».

Станиславский, К. С. Собрание сочинений: в 9-ти т. / [гл. ред. О. Н. Ефремов]. – Москва : Искусство, 1988.

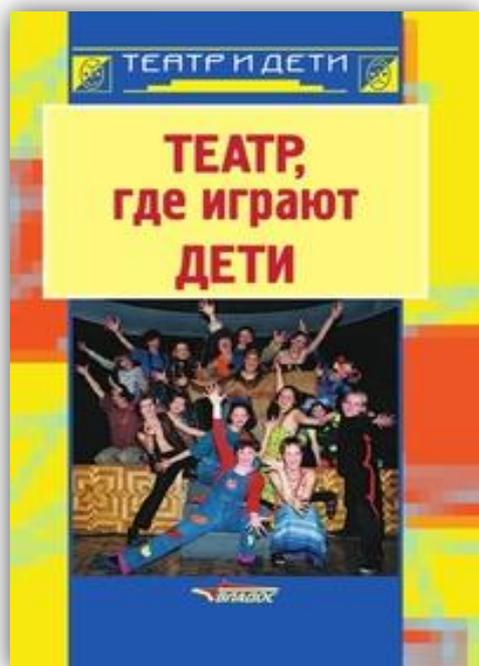
Собрание сочинений русского театрального режиссера, актера и педагога, реформатора театра Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938) имеет своей целью познакомить читателя с его классическими трудами.

К. С. Станиславский является создателем знаменитой актерской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире.

Все 10 книг – библиофильская редкость. 1том – «Моя жизнь в искусстве». 2-3 том - «Работа актера над собой». 4том – «Работа актера над ролью». 5том (2 книги) – «Статьи. Воспоминания. Художественные записи» . 6том - «Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания. 1917-1938. Интервью и беседы. 1896-1937». 7 том «Письма 1874-1905». 8том «Письма 1906-1917» 9том – « Письма 1918-1938».

Театр, где играют дети : учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов / под ред. А. Б. Никитиной.- Москва: Владос, 2001. – 288 с.

В пособии рассматриваются основные принципы и направления работы с детскими театральными коллективами, а также предлагаются тренинги по отдельным дисциплинам. Специальный раздел посвящен художественному оформлению спектакля гриму, **пастижу**, костюму, сценографии. Адресовано начинающим педагогам и мастерам детского театрального цеха, а также всем любителям театра.

Театр «Ленком»/ ред.-сост. Б.М. Поюровский Москва: Центрполиграф, 2000. – 411 с. - (Звезды московской сцены).

В сборник включены очерки о жизни и творчестве известных актеров Московского театра «Ленком», а также многочисленные редкие фотографии. Книга адресована широкому кругу читателей. Отзывы о книге весьма неоднозначны.

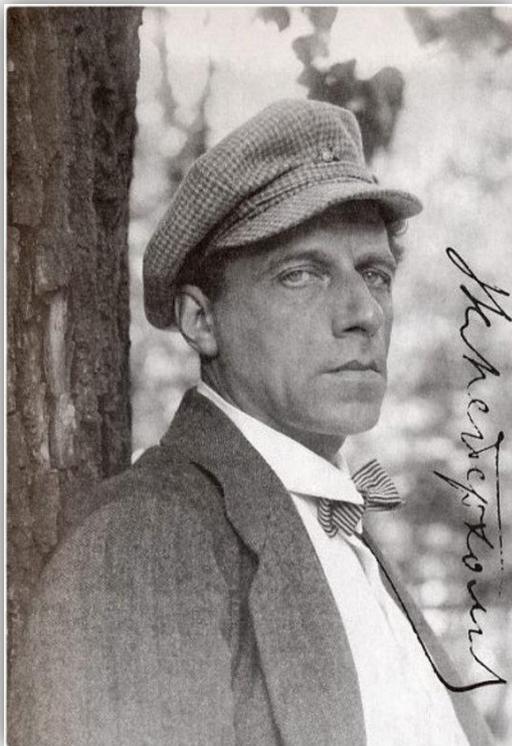
Юзовский, Ю. О театре и драме: в 2-х т. / Ю. И. Юзовский; предисл. Б. М. Покровского; послесл. А. А. Аникста. - Москва: Искусство, 1982.

Двухтомное издание избранных работ известного советского театрального критика Ю.Юзовского отражает более чем три десятилетия его литературной деятельности и представляет собой своеобразную летопись нашей театральной жизни с конца 20-х до начала 60-х годов. В первый том включены проблемные и обзорные статьи разных лет, очерки, воспоминания, театральные фельетоны. Сюда вошли также воспоминания о Мейерхольде, Олеше, Эйзенштейне. Второй том избранных сочинений известного советского театрального

критика Ю.Юзовского включает газетные рецензии и журнальные статьи конца 20-х - начала 60-х годов, посвященные работам театров Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Ростова-на-Дону, гастролям в нашей стране зарубежных театральных коллективов. Критический дневник Ю.Юзовского содержит яркие статьи о спектаклях К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, В.Э.Мейерхольда и А.Я.Таирова, Р.Н.Симонова

2. Творчество видного театрального деятеля Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940).

Всеволод Мейерхольд - автор системы театральной биомеханики, активно разрабатывающий новые театральные формы. Он с радостью воспринимал новшества и пытался сломать академические рамки.

Настоящее имя - Карл Казимир Теодор Мейергольд. Русский советский режиссёр и актёр. Родился в обрусевшей немецкой семье Эмилия Федоровича Мейергольда. В 1895 году окончил Пензенскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. В этом же году Мейергольд принял православие и изменил собственное имя на Всеволод.

Изменил он и фамилию: стал писать не "Мейергольд", как принято, было в немецкой семье, а "Мейерхольд", как рекомендовала русская грамматика Грота. 25 июня он отказался от прусского подданства и получил русский паспорт.

В 1896 году он переходит на 2-й курс Театрально-музыкального училища Московского филармонического общества в класс Вл. П. Немировича-Данченко.

В 1898 году окончил училище и вместе с другими выпускниками вступил в труппу создаваемого Московского художественного театра. Он возглавил вместе с А. С. Кошеверовым группу молодых актёров в Херсоне. Труппа получила название «Товарищество новой драмы».

В 1907—1918 годах Мейерхольд работал в петербургских Императорских театрах, поставив там 21 драматический спектакль и 10 музыкальных. В петербургский период работы Мейерхольда началась его педагогическая деятельность. В 1920-м в столице открыл двери Государственный театр, получивший имя режиссера. Сокращенно он назывался ГосТиМ. На его подмостках шли спектакли по произведениям

принявших новый порядок авторов — Юрия Олеши, Ильи Эренбурга, Николая Эрדмана и, конечно же, Маяковского.

Во второй половине 1930-х годов искусство Мейерхольда было названо чуждым народу и враждебным советской действительности. В 1938 году его театр был закрыт. Константин Станиславский привлек опального режиссера к сотрудничеству в руководимом им оперном театре. Жизнь выдающегося режиссера завершилась трагически: 20 июня 1939 года В.Э. Мейерхольд был арестован, 2 февраля 1940 года — расстрелян, 26 ноября 1955 года посмертно реабилитирован.

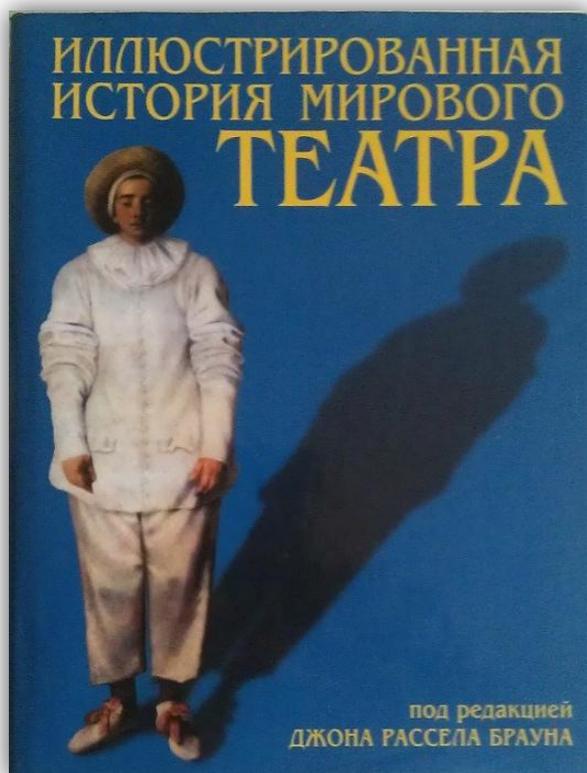
В 1991 году по инициативе Комиссии по творческому наследию режиссера, союза театральных деятелей России и Союза архитекторов России был основан Центр им. В. Э. Мейерхольда. После успешного дебюта в Москве было принято решение открыть филиалы в Ленинграде, Петрозаводске и Воронеже.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд занимает особое место в истории мировой режиссуры XX века. Постановки Мейерхольда, его творческие идеи, яркость и своеобразие таланта, постоянное устремление вперед, бунт против рутины, до сих пор продолжают привлекать к себе пристальное внимание.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд
//Русский драматический театр:
энциклопедия/под ред. М.И.
Андреева, Н.Э. Звенигородской, А.В.
Мартыновой, Е. Ю. Бегляровой.-
Москва: БРЭ, 2001. - С. 275 - 278.

Книга посвящена истории и сегодняшнему дню театра России. Энциклопедия включает статьи об актерах, режиссерах, художниках, театральных деятелях и исследователях театрального искусства, о русских драматических театрах в России и на территории бывшего СССР, об основных театральных учебных заведениях, учреждениях, организациях и специальных периодических изданиях. Издание снабжено богатым иллюстративным материалом.

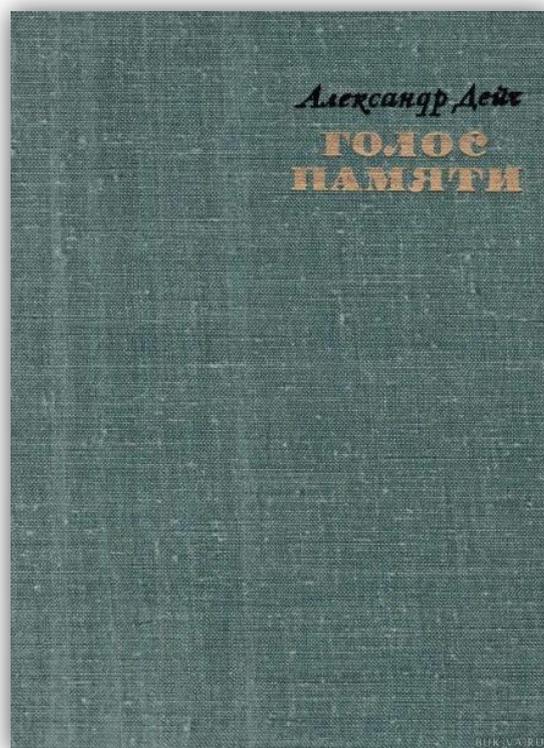

Всеволод Эмильевич
Мейерхольд // Иллюстрированная
история мирового театра / [под
ред. Джона Рассела Брауна; пер. с
анг. Н.Фальковская, В. Фомичев, А.
Можаева].- Москва: БММ, 1999. – С.
391-393.

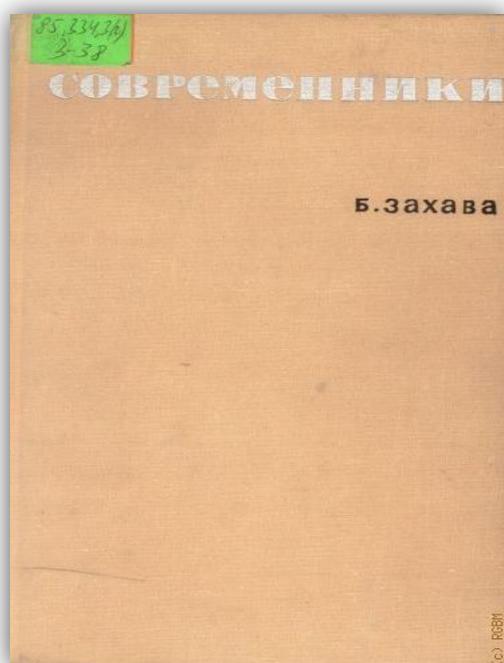
Иллюстрированная история
мирового театра является
незаменимым справочным изданием
для студентов, учителей,
театральных деятелей и всех
любителей театра. Издание щедро
снабжено цветными и черно-белыми
иллюстрациями, детальной
хронологической таблицей и
рекомендациями.

Дейч, А. И. Голос памяти.
Театральные впечатления и
встречи / А. И. Дейч.- Москва:
Искусство, 1996. – 375 с. : ил.: портр.

Писатель, переводчик,
литературовед Александр Иосифович
Дейч выступает в этой книге со
своими воспоминаниями о театре
1910-х - 1930-х гг. Молодость автора
прошла в Киеве, и первые три очерка
книги посвящены театральной жизни
этого города. А. Дейч рассказывает о
театре «Соловцов», на сцене которого
выступали с гастрольями К.Марджанов,
А.Моисеев, В.Мейерхольд.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд//Захава, Б. Современники: Вахтангов. Мейерхольд/Б. Захава. - Москва: Искусство, 1969. - С. 321-391.- ил. : портр.

Борис Евгеньевич Захава (1896-1976) - русский советский театральный актёр, режиссёр, педагог, театровед, народный артист СССР. В данной книге автор пишет не только про Е. Б. Вахтангова и В. Э. Мейерхольда, но также касается других ключевых фигур театральной жизни того периода, с которыми так или иначе контактировали Вахтангов и Мейерхольд.. Книга предназначена для студентов театральных вузов, актеров, режиссеров, театроведов и просто интересующихся театром.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд// Марков, П. А. О театре. В 4-х т. Т 1-2. - Москва: Искусство, 1974.
Т. 1 Из истории русского и советского театра.- С. 299 - 338. - ил.: портр.
Т. 2 Театральные портреты. - С. 59-74; 133-135.

В первом томе помещен ряд работ о Малом, Александринском, Художественном театрах, студии МХТа, о драматургии Н. Некрасова и А. Островского, о новых театральных течениях на рубеже XIX – XX вв., о видных театральных деятелях Комиссаржевской, Е. Вахтангове и В.Мейерхольде, о становлении театра в годы революции.

Второй том объединяет написанные П. Марковым в разные годы очерки о выдающихся деятелях русского дореволюционного и советского театра. Это литературные портреты выдающихся режиссеров современности Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, прославленных актеров отечественной сцены.

3. Творчество драматурга и сценариста Александра Моисеевича Володина (настоящая фамилия Лифшиц) (1919 - 2001)

Александр Володин драматург, киносценарист, поэт, прозаик. А. Володин рано лишился родителей.

Пробуждению интереса Володина к искусству, театру способствовал старший брат - актер театра-студии А. Дикого.

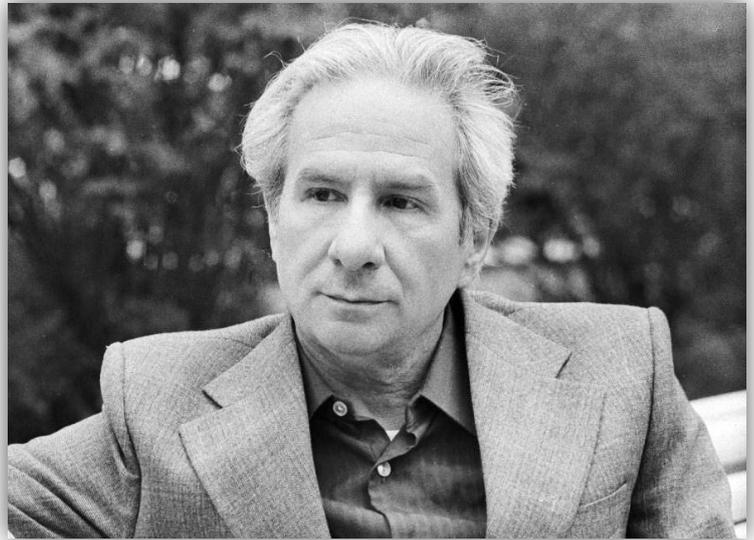
В 1939 прошел по конкурсу на театроведческий факультет

ГИТИСа, но через 2 месяца пришла повестка из военкомата. Демобилизовавшись, окончил сценарный факультет ВГИКа работал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов.

В пятидесятые годы начинает писать рассказы и пьесы. Первая же его пьеса "Фабричная девчонка" (1955) шла в театрах Москвы, Ленинграда, других городах нашей страны и за рубежом. Широко игрались также и все последующие его пьесы: "Пять вечеров", "Старшая сестра", "Назначение", "С любимыми не расставайтесь", "Дульсинея Тобосская", "Две стрелы". По киносценариям и пьесам А. Володина поставлены фильмы: "Звонят, откройте дверь!" (режиссер А. Митта, 1965), "Похождения зубного врача" (режиссер Э. Климов, 1966), "Фокусник" (режиссер П. Тодоровский, 1968), "Дочки-матери" (режиссер С. Герасимов, 1975), "Пять вечеров" (режиссер Н. Михалков, 1979). Фильм, поставленный режиссером Г. Данелия по сценарию "Осенний марафон", получил главный приз на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

А. Володин соединил углубленное размышление о вечных ценностях человеческого бытия с самым пристальным вниманием к повседневной будничной жизни людей с ее глубинным драматизмом. Не случайно его пьесы привлекали внимание таких режиссеров, как О. Ефремов, Г. Товстоногов, Б. Львов-Анохин, А. Эфрос и др.

Его называли последним гением ушедшего века. Самый значительный драматург России был тихим, крошечным, почти

прозрачным человеком, жил где-то на окраине жизни, там писал книги, там и погас... "Я так люблю простых людей. Мне с ними легко. Я всегда себя чувствую человеком из очереди, одним из тысяч и тысяч. Этому меня научила война", - говорил Александр Моисеевич.

Драматург Александр Володин скончался в петербургской больнице ночью 17 декабря 2001 года, на 83-м году жизни.

После смерти драматурга в Санкт-Петербурге была учреждена премия имени Александра Володина.

**Володин Александр Моисеевич [Электронный ресурс]-
Электрон. дан. – [Б.н.], 2019.- Режим доступа:**

**https://ru.wikipedia.org/wiki/Володин,_Александр_Моисеевич / Своб.
– Загл. с экрана. (19.03.2019)**

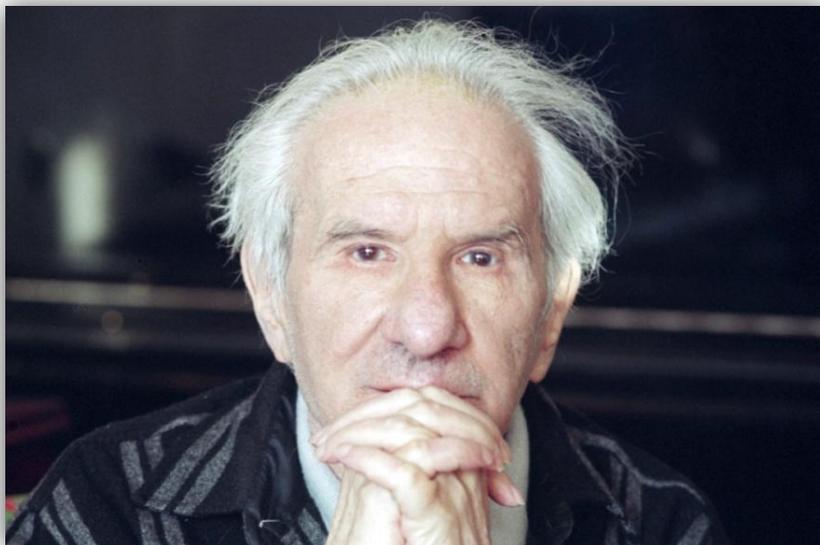

На страницах Свободной энциклопедии **Википедия** рассказывается о жизни и творчестве драматурга, сценариста и поэта Александра Володина. Первые пьесы, признание публики упреки со стороны обкома партии. Список известных постановок и издания произведений А. Володина.

«Я просто рассказывал о людях, которые дарят друг другу счастье. Неброское, негромкое, но единственно настоящее счастье. Черт с ними, с начальством, с парткомами и обкомами – люди-то могут быть счастливы сами. Только они иногда этого счастья боятся, потому что перед ними было либо несчастье, либо долгое ожидание, либо и то, и другое. Вдруг, совсем неожиданно, насквозь, тебя пронзит ощущение, что кто-то тебе дорог или что-то хорошее произошло в твоей душе или в душах близких. Счастье – это такое пронзительное мгновение. А несчастье – длительное, тупое, сродни разочарованию. И все-таки счастья ждешь, оно еще более ясное после несчастья. Это солнце после грозы. У меня когда-то написалось: “Длинная, долгая смерть отнимает дни у маленькой щедрой жизни”. Жизнь – это такое воспоминание». Писал А. Володин.

Володин Александр Моисеевич [Электронный ресурс]- Электрон. дан. - [Б.н.], 2019.- Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/165676> / Своб. - Загл. с экрана. (19.03.2019)

Биографию Александра Володина, первые пьесы, творчество, известные постановки, издания и киносценарии вы найдете на сайте **Академик ру**. А также здесь есть список и ссылки справочных изданий, где можно ознакомиться с творчеством А. И. Володина.

Володин был драматургом поколения «шестидесятников» и в своих пьесах противостоял тенденциям драматургии сталинской эпохи, в которой положительный герой всегда отстаивал коллективные интересы. В своих пьесах, сюжеты для которых он брал из повседневной жизни. Володин всегда был на стороне человека, идущего против течения, восстающего против общепринятого, обнажая, таким образом, нравственные и психологические конфликты современного ему общества.

Володин Александр Моисеевич [Электронный ресурс]- Электрон. дан. - [Б.н.], 2019.- Режим доступа: http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=28 / Своб. - Загл. с экрана. (19.03.2019)

Сайт **Library.ru Литературные имена** представляет краткую биографию писателя. В разделе «Биография, личность» представлены воспоминания современников о А. Володине, ссылки на сайты и страницы. В разделе «Интервью» ссылки на различные интервью с драматургом. Произведения писателя, статьи и материалы о творчестве, фотогалерея.

Володин Александр Моисеевич [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – [Б.н.], 2019.- Режим доступа: http://www.wyii-soldat.narod.ru/200/ARTICLES/BIO/volodin_am.htm / Своб. – Загл. с экрана. (19.03.2019)

На сайте **wyii-soldat.narod** представлена биография и творчество Александра Володина.

В конце 1954 года в свет вышла книга рассказов А. Володина. Эта небольшая книга из девяти рассказов начинающего писателя сразу была отмечена критиками. Прочитали ее и в писательском кругу, высокую оценку творчеству молодого литератора дали Вера Панова и Юрий Герман. Герои рассказов этой книги А. Володина - молодые люди, только начинающие самостоятельную жизнь, с рядовыми профессиями, невысокими должностями, скромным заработком. Эта тема нашла отражение и в его первой пьесе «Фабричная девчонка», написанной в 1956 году. Слух об этой острой, современной пьесе распространился очень быстро. Началось состязание театров за право ее постановки.

Володин Александр Моисеевич [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – [Б.н.], 2019.- Режим доступа: <https://24smi.org/celebrity/26374-aleksandr-volodin.html> / Своб. – Загл. с экрана. (19.03.2019)

На сайте 24 СМИ можно ознакомиться с биографией, творчеством и личной жизнью драматурга и сценариста А. Володина. А так же представлены редкие фотографии.

Памятник драматургам Александру Володину, Александру Вампилову и Виктору Розову

91.9:85

«Театр - это мысли свободной полет» (к 145-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда и 100-летию со дня рождения А.М. Володина):

рекомендательный список-дайджест / ГКУ ЦБС; Центральная городская библиотека; Информ.-библиогр. отдел; сост. А. Ю. Юнусова. – Байконур, 2019. – 15с.