

По обе стороны кулис (2019-год театра в России)

1. Акимов, Н. П. Театральное наследие [Текст] : в 2 кн. Кн. 1: Об искусстве театра. Театральный художник / под ред. С. Л. Цимбала: Сост. В. М. Миронова. - Ленинград : Искусство. 1978. - 294 с.
2. Акимов, Н. П. Театральное наследие [Текст] : в 2 кн. Кн. 2: О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / под ред. С. Л. Цимбала: Сост. В. М. Миронова. - Ленинград : Искусство. 1978. - 287 с.

Сборник театрального наследия народного артиста СССР Н. П. Акимова составляют как новые и малоизвестные материалы, так и статьи, опубликованные ранее. Первая часть содержит статьи и выступления проблемного общетеоретического характера, в которых Акимов развивает свое понимание комедийного жанра и его специфики. Здесь же статьи, затрагивающие различные вопросы театрально-декорационного искусства.

Вступительная статья рассматривает многогранную творческую деятельность Акимова - режиссера, художника, педагога.

3. Актеры и роли [Текст] : Сборник статей. / Всерос. театр. о-во. Кабинет актера и режиссера ВТО. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. - 211 с

Книга посвящена анализу образов, созданных советскими актерами в 1943 и 1944 годах.

4. Алперс, Б. В. Театральные очерки [Текст]: в 2-х т. Т. 1: Театральные монографии / Б. Алперс. - Москва : Искусство, 1977. - 568 с.
5. Алперс, Б. В. Театральные очерки [Текст] : в 2-х т. Т. 2: Театральные премьеры и дискуссии / Б. Алперс. - Москва : Искусство, 1977. - 520 с.

Б.В.Алперс - известный советский историк театра, критик, теоретик, педагог. В двухтомник его работ о театре вошли его монографии, исследования, статьи, написанные на протяжении пятидесяти лет. В первом томе напечатана пользующаяся мировой известностью книга о Вс.Мейерхольде "Театр социальной маски", исследования о К.С.Станиславском, о В.Н. Билль-Белоцерковском и театре 20-х годов, о драмах позднего Островского и их судьбе на советской сцене; монографии о В.Ф.Комиссаржевской и М.И.Бабановой.

Второй том избранных работ Б.В. Алперса включает два больших исследования - статью о МХАТ Втором, одна из глав которой посвящена творчеству М.А.Чехова, и статью "Судьба театральных течений". Специальный раздел - "Дневник театрального критика" - составляют рецензии и статьи разных лет, от начала 20-х годов до наших дней. Они отражают жизнь советского театра в самых разнообразных его пластах и проявлениях.

6. Балет [Текст] : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.

7. Бахрушин, Ю. А. История русского балета [Текст] : Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр., хореогр. и культ.-просвет. училищ / Ю.А. Бахрушин. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1977. - 287 с.

В книге дана история становления и развития русского балетного искусства от его истоков до 1917 г. Показана борьба передовых деятелей за прогрессивную направленность, самобытность и реализм русского балета, его связь с хореографическими культурами других стран. Рассказано о наиболее значительных балетных спектаклях, о творчестве замечательных русских мастеров балета. Книга предназначена для студентов институтов культуры, учащихся театральных, хореографических учебных заведений и представляет интерес для всех любителей балета.

8. Бельяш, Р. М. Катерина Семенова [Текст] / Р. Бельяш. - Ленинград : Искусство, 1987. - 300 с.

Эта книга - повесть о великой трагедийной актрисе XIX века, которую А.С.Пушкин назвал "единодержавною царицей русской сцены". Творчество Катерины Семеновой высоко ценили выдающиеся деятели культуры своего времени. Портрет Семеновой дан автором на фоне жизни театрального Петербурга и Москвы, в окружении ее современников.

9. Велехова, Н. А. Когда открывается занавес [Текст] : Статьи о театре / Н. А. Велехова. - М. : Искусство, 1975. - 312 с.

Книга посвящена советскому театру. Ее автор, Нина Велехова, известна своими выступлениями в прессе, статьями в сборниках и первой книгой о выдающемся режиссере Охлопкове. Интерес Н.Велеховой к современному искусству широк. Она пишет об актерах, режиссерах, мастерстве создания спектакля, об острых проблемах театра, о цирке, эстраде, советской песне, русском старинном романсе, цыганском пении. Читатель встретит в книге имена Станиславского, Мейерхольда, Охлопкова, Завадского, артистов МХАТ, Ульянова, Утесова, Зыкиной, Сличенко и многих других деятелей советского искусства.

10. Вельтер, Н. Л. Об оперном театре и о себе [Текст] : страницы воспоминаний / Н. Л. Вельтер. - Ленинград : Советский композитор, 1984. - 196 с.

Н.Л. Вельтер — известная советская певица, прожившая большую жизнь в искусстве. Н.Л. Вельтер на протяжении длительного времени выступала на сцене Ленинградского Малого оперного театра и Театра оперы и балета имени С.М.Кирова. На страницах ее книги читатель найдет яркие характеристики таких выдающихся деятелей советского искусства, как В.Мейерхольд, Н.Смолич, С.Самосуд, Б.Хайкин, М. Бихтер, Н.Сперанский, И.Соллертинский, Д.Шостакович, И.Дзержинский, В. Желобинский, О. Чишко. В воспоминаниях Н.Л. Вельтер оживают фигуры крупных советских певцов, начиная с И.Ершова, Г.Пирогова, Ф.Мухтаровой, П.Журавленке, В.Касторского, Н. Печковского, С.Преображенской и многих других вплоть до представителей современного поколения.

11. Виленкин, В. Я. Воспоминания с комментариями [Текст] / В. Я. Виленкин - Москва : Искусство, 1982. - 502 с.

Автор книги - один из наиболее крупных историков Художественного театра, известный театральный писатель и литературовед. В книгу вошли очерки о К. С. Станиславском, В. И. Немировиче-Данченко, И. М. Москвине, О. Л. Книппер-Чеховой, В. И. Качалове, М. А. Булгакове, А. А. Ахматовой.

12. Владимиров, С. В. Драма. Режиссер. Спектакль [Текст] / С. В. Владимиров. - Л. : Искусство, 1976. – 224 с.

В сборнике статей известного театроведа и критика С. В. Владимирова рассматриваются существенные вопросы развития советского театра. Анализируя драматургию В. Маяковского и С. Маршака, Е. Шварца и А. Володина, режиссерскую деятельность Н. Акимова, Г. Товстоногова, О. Ефремова, творчество А. Фрейндлих, С. Юрского и Л. Дьячкова, автор создает цельную концепцию современного театрального искусства.

13. Гиацинтова, С. В. Жизнь театра [Текст] / С. В. Гиацинтова. – М. : Детская литература, 1963. – 208 с.

Когда зритель подходит к театру, он должен знать, что, открыв его дверь, он перешагнет через порог тысячелетий. Тысячелетия существует театр, и от первобытного охотника, который надевал звериную шкуру, изображая того, на кого он шел с пращей или рогатиной, до современного артиста лежит бесконечно длинная дорога искусства - создания художественных образов людей для людей. И как бы ни была тяжела, долга и терниста эта дорога, поколения и поколения художников шли, идут и будут двигаться по ней вперед.

14. Головащенко, Ю. А. Многообразие реализма [Текст] : Сборник статей. - Ленинград : Искусство, 1973. - 288 с.

Сборник статей Ю. Головащенко содержит статьи, посвященные советской героической драме и спектаклям героического жанра на советской сцене, исканиям театров в этой художественной сфере, разнообразию сценических произведений, посвященных героике современности. Печатаются статьи, характеризующие творчество и отдельные спектакли крупнейших советских режиссеров, портреты актеров. Значительное место в сборнике уделено анализу советского балета. Автор также рассматривает работу театральных художников, говорит о специфике разных родов и видов художественного творчества (в том числе оперы и кинематографии). Как бы фрагментами критического дневника являются в сборнике рецензии на гастроли иностранных театральных трупп и артистов.

15. Дмитриев, Ю. А. Академический Малый театр, 1917-1941 гг. [Текст] / Ю. А. Дмитриев. – М. : Искусство, 1984. – 381с.

Предлагаемая книга отражает историю Малого театра советского и постсоветского периода. В хронологическом порядке исследуются почти все спектакли за последние 50 лет. Здесь и русская, и зарубежная классика, советская и современная зарубежная драматургия. Подробно воссоздали спектакли, вошедшие в золотой фонд русского искусства: "Волки и овцы", "Власть тьмы", "Горе от ума", "Ревизор", "Царь Федор Иоаннович" и др. Представлены лучшие режиссерские работы К.Зубова, Б. Равевских, Е.Симонова, Л. Варпаховского, Б.Львова-Анохина. Но подлинные герои книги - актеры. Работы М.Царева, И.Ильинского, В.Пашенной,

Е.Шатровой, Е. Гоголевой, И.Смоктунковского, В.Коршунова, Ю.Соломина, Ю. Каюрова, В.Доронина, Р.Нифонтовой и других - в центре внимания автора. Рассчитана на специалистов и читателей, любящих искусство этого старейшего русского театра.

16. Дмитриев, Ю. А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) [Текст] / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.

Пособие написано в соответствии с программными требованиями курса "История театра", изучаемого в учебных заведениях среднего звена. В лаконичной форме в нем представлена вся история отечественной сцены, выявлены основные тенденции историко-театрального процесса, показаны значительные события и дана краткая характеристика наиболее крупных драматургов, актеров и режиссеров. Книга основана на достижениях советского театроведения.

17. Иванов, О. К. Вахтангов и вахтанговцы [Текст] / О. К. Иванов, К. Е. Кривицкий. - Москва : Московский рабочий, 1984. - 157 с.

Книга посвящена одному из популярнейших театров нашей страны - московскому Государственному ордену Ленина и ордена Трудового Красного Знамени академическому театру имени Евгения Вахтангова, его истории и сегодняшнему дню, претворению и развитию тех творческих традиций, которые неразрывно связаны с именем основателя театра. В книге представлены фотоиллюстрации актеров театра, сцен из спектаклей.

18. История русского театра [Текст] – М. : ЭКСМО, 2011. – 480 с. – (Российская императорская библиотека).

Эта книга - особый взгляд на некоторые этапы становления и развития русского театра, оригинальная трактовка самых ярких страниц в его истории. Книга об истории русской драмы дополнена статьями о русской опере и русском балете

19. Коржевич, Л. С. Путь актера : М. И. Царев [Текст] / Л. С. Коржевич. - М. : Всерос. театр. о-во, 1981. - 240 с

Книга рассказывает о творческом пути выдающегося мастера советской сцены народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Михаила Ивановича Царева.

20. Крунтяева, Т. С. 25 оперных шедевров [Текст] / Т. С. Крунтяева, А. С. Розанов. - Л. : Музыка, 1980. - 191 с.

Около четырех веков существует жанр оперы. За это время мировая культура обогатилась талантливыми высокохудожественными творениями. Сочинения Моцарта, Россини, Глинки, Вагнера, Верди, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бизе, Чайковского, Пуччини, Прокофьева и многих других завоевали признание и любовь широких масс. Из наши дни опера остается одним из самых интересных, художественно ярких и впечатляющих музыкально-театральных явлений; и сегодня она волнует многочисленных слушателей, завоевывая все большее число поклонников; к ней обращено внимание композиторов, писателей, драматургов, режиссеров, мастеров изобразительного искусства. В настоящем издании

рассказывается только лишь о 25 шедеврах мирового оперного репертуара, пожалуй, самых любимых и популярных.

21. Кузьмин, А. И. У истоков русского театра [Текст] : Книга для учащихся / А. И. Кузьмин. – М. : Просвещение, 1984. - 160 с.

В книге развернута панорама общественно-культурной жизни России XVIII-начала XIX в. - периода становления отечественного театрального искусства. В центре внимания - героические многострадальные судьбы первых русских актеров, музыкантов, художников, творческие достижения которых обусловили возникновение русского профессионального театра.

22. Михайлов, Л. Д. Семь глав о театре : Размышления, воспоминания, диалоги [Текст] / Л. Д. Михайлов. - М. : Искусство, 1985. - 335 с.

Творчество народного артиста РСФСР Л. Д. Михайлова (1928- 1980) связано с яркими страницами советского музыкального театра. В книге он ставит актуальные проблемы режиссерской профессии. В ней рассказано о взаимодействии режиссера и актера, о совместной работе с композиторами над новыми, современными произведениями, о творческом содружестве с художниками, о воспитании артистов музыкальной сцены. В книгу входят воспоминания об авторе.

23. Образцов, С. В. По ступенькам памяти [Текст] / С. Образцов. - М. : Сов. писатель, 1987. - 368 с.

В этой книге народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Сергей Владимирович Образцов рассказывает о своем пути в искусстве, о рождении профессии актера-кукольника и о своем уникальном и знаменитом Кукольном театре.

24. Соловьева, И. Н. К. С. Станиславский [Текст] / И. Н. Соловьева, В. В. Шитова. - [2-е изд.]. - Москва : Искусство, 1986. - 168 с.

Константин Сергеевич Станиславский, один из основателей МХАТ, генеральный актер и режиссер, реформаторского сценического искусства, на страницах этой книги предстает не только в естественном течении своей долгой жизни человека и художника, но и на фоне сменяющихся исторических эпох, во всем многообразии и неразрывности связей с общественными и эстетическими событиями, во всем богатстве духовного и творческого общения с крупнейшими фигурами времени - Чеховым, Горьким, Ермоловой, Блоком, Комиссаржевской, Вахтанговым.