

Читай и применяй:

рубрика о книгах

Дорогие читатели! Продолжаем знакомить вас с книгами, которые прямо сейчас можно купить в магазинах и продолжить погружение в тему номера. Статьи в этом номере так или иначе касаются театра – в основном любительского. Но театр и его анализ безграничен, поэтому в представленном списке – и классика, и современность, и маленький школьный театр, и знаменитые труппы.

Предлагаемый набор книг – это наш выбор интересных и статусных изданий. Купить книжку можно как в ближайшем магазине, так и воспользоваться доставкой, а еще можно приобрести электронную или аудиовersion интересного вам текста – мы указали логотипы сетевых и уникальных продавцов и издательств.

У нас нет никаких обязательств перед указанными магазинами, просто мы сами любим читать и привыкли выбирать удобные форматы!

Ямбург Е. А. *Третий звонок: практика школьного театра.* 2018

М. : Бослен, 2018. 235 с. : ил. Тираж 2000 экз.

Евгений Ямбург, известный российский педагог и общественный деятель, доктор педагогических наук, академик, в новой книге обобщает опыт и делится своей методикой воспитания театром. Учитель и дети. Дети и родители. Родители, дети. И театр. Дети и — история страны. Вот темы, обозначенные автором. Играя в школьных спектаклях, дети пропускают через себя ощущения своих персонажей и тем самым приобретают жизненный опыт: психологический, эмоциональный. По сути, это есть опыт исторический, пробуждающий в человеке память поколений. В концепции «Homo ludens. Человек играющий» знаменитый нидерландский культуролог Йохан Хейзинг убедительно доказал, что в основе человеческой культуры лежит игра. «Весь мир — театр... Все люди в нем — актеры...» Закономерно, что для передачи культурного кода воспитатель использует игру. Ему необходимо это умение, ибо игра рождает эмоции, а без

эмоции не пробудить душу. Данная книга — практическое осмысление культурных теорий, а также методическая помощь каждому, кто пожелает проверить их и воплотить в жизнь. К изданию прилагается флеш-карта с видеозаписями спектаклей «Волна» и «Болезнь потерявшихся» в постановке театра школы № 109.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧИТАЙ
ГОРОД

Лабиринт

Вилисов В. *Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили.* 2020

М. : АСТ, 2020. 317 с. : ил.

Виктор Вилисов — театральный критик и автор курса дополненной реальности для художников. Эта книга рассказывает о том, что происходит с театром с 60-х годов XX века по сегодняшний день: как он стал интереснее и сложнее кино, какое отношение он имеет к современному искусству и технологиям, почему сегодня это пространство беспрецедентной свободы, почему все эти перемены прошли почти незамеченными. И самое главное — как теперь это всё смотреть.

Литрес

Лабиринт

OZON

буквоед

GARAGE

Бородин А. В. *На берегах утопий: разговоры о театре.* 2017

М. : АСТ : CORPUS, 2017. 345 с.

Алексей Бородин (р. 1941) - советский и российский театральный режиссер, театральный педагог. Народный артист РСФСР (1987), профессор, художественный руководитель Российского академического молодежного театра. Лауреат множества театральных премий. В одном только РАМТе Бородин поставил более 30 спектаклей, в том числе знаменитый "Берег утопий" Тома Стоппарда: постановка разбита на 3 части, и идет целый день - вот уже 10 лет она собирает неизменные аншлаги.

Алексей Бородин руководит Российским Академическим молодежным театром тридцать семь лет. За это время поменялись название страны и самого театра (1921 - 1992 гг. - Московский театр для детей). Но любовь к нему зрителей не ослабевает, а только крепнет со временем, и это личная заслуга автора книги. Один из лучших современных режиссеров рассказывает, как перевести на язык сцены самые разные материи, от философских парадоксов до повседневного быта.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

Литрес

ЧИТАЙ
ГОРОД

Лабиринт

OZON

Рясов А. *Кто сломается первым. Языковой театр.* 2018

М. : Опустошитель, 2018. 377: ил.

Что произошло с пьесой во второй половине XX века? Кажется, настало время заново увидеть драматургию не как эскиз театрального воплощения, а как самостоятельный ресурс письма. Эта антология возникла как желание проследить эволюцию жанра. Несмотря на то, что многие из вошедших в сборник пьес неоднократно ставились в театрах, они в равной степени стали пространством языковых, а не только сценических экспериментов. Представленный круг драматургов не совпадает с литературоведческими реестрами и не претендует на всеохватность, а скорее даже настаивает на незавершенности, оставляя пространство для включения новых авторов. Многие из вошедших в сборник текстов и переводов публикуются в России впервые. Прежде всего это не издававшиеся ранее произведения Сэмюэля Беккета, Гюнтера Грасса и Раймона Федермана, а также выходившие лишь в Германии пьесы Владимира Казаков.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

Литрес

ЧИТАЙ
ГОРОД

Лабиринт

буквоед

Мальцева О. Н. *Театр Роберта Стуруа.* 2023

М. : Новое литературное обозрение, 2023. 195 с., цв. ил.

Режиссер Роберт Стуруа получил известность прежде всего как интерпретатор Шекспира и Брехта. Ключевым поворотом в его карьере можно назвать спектакль «Кавказский меловой круг»: постановка стала настоящим триумфом Стуруа и принесла ему мировую славу. Ольга Мальцева в своей книге выбирает этот пункт творческой биографии режиссера в качестве отправной точки для изучения его поэтики. Как устроен театр Стуруа с точки зрения композиции? Какая роль в его спектаклях отводится зрителю? Автор монографии ищет ответы, привлекая собственный зрительский опыт и последовательно анализируя постановки режиссера в Грузинском государственном театре им. Шота Руставели от «Кавказского мелового круга» до «Вано и Нико». Ольга Мальцева — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, автор работ о поэтике театра второй половины XX — начала XXI веков.

Лабиринт

OZON

Литрес

Хартнолл Ф. *Краткая история театра.* 2021

Перевод с английского Марии Зерчаниновой. М. : Ад Маргинем Пресс, 2021. 335 с. : ил.

Книга Филлис Хартнолл, британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

буквоед

ЧИТАЙ
ГОРОД

Лабиринт

OZON

Литрес

Энрикеш Р., Летрия А. *Театр : театральный словарь с историями и заданиями.* 2020

М.: Самовар, 2020. 75 с. : цв. ил.

Представление началось, и виноваты в этом древние греки. Это они придумали большинство слов и понятий, которыми мы пользуемся сегодня, чтобы называть вещи своими именами. За примером далеко ходить не нужно: "театрон" означает "место для зрелищ", "драма" - "представление, действие". Если кто-то где-то смотрит представление, это и есть театр. Аплодисменты, будьте добры! Ах, подождите... Есть еще кое-что. Театр - это вид искусства, который объединяет в себе многие другие: литературу, музыку, танец, архитектуру, живопись, фотографию и даже кино. В театре ставят трагедии, комедии, сатиры, фарсы и другие жанры, которые трудно как-то назвать - они не соответствуют никаким традиционным определениям. Театр - это и постановка на профессиональной сцене, и импровизация на ковре, расстеленном посреди пустыни. Иллюзия ли театр или нет, но он - самая удачная метафора мира,

потому что он словно показывает человеку его самого. И не будем забывать в том, что театр-это то, что не выразить словами, а только действиями и символами. Театр нуждается только в трёх участниках: актёр, персонаж и зритель. А как же другие? После XX века, после Брехта и многочисленных кризисов идентичности, человечество уже ни в чём не уверено. Разве только в одном: театр - это своего рода "химия", которая возникает в одном конкретном месте между тем, кто что-то представляет, и тем, кто на это смотрит.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧИТАЙ
ГОРОД

Лабиринт

OZON

буквоед

Метаморфозы театральности: разомкнутые формы. 2020

Составитель П. Богданова. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 296 с. : ил.

Размыкание границ и структуры классической драмы в России происходило в несколько этапов: начиная с А.П. Чехова, сквозь советские семидесятые, пьесы Л. Петрушевской и В. Славкина в постановках Анатолия Васильева к Новой драме девяностых. В начале XXI века в России появились новые типы театров — иммерсивный, сайт-специфик, инклюзивный, хеппенинг, которые радикально трансформировали театральное пространство, уйдя от традиционной драмы, зрительного зала и даже самого театрального здания. Как традиционные формы театра подвергались деконструкции в эпоху постмодерна? Почему искусство стремится стереть границу между сценой и реальной жизнью? Среди героев книги — Всеволод Лисовский, Борис Павлович, Павел Пряжко, Борис Юхананов, Клим, Дмитрий Брусникин, Иван Вырыпаев, Михаил Угаров, Юрий Клавдиев и другие.

ПИОТРОВСКИЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЕКАТЕРИНБУРГ

Литрес

ЧИТАЙ
ГОРОД

OZON