Глубина эмоциональной передачи актёров и режиссёров классической школы

Цель: ознакомление с истоками зарождения кинорежиссуры и актёрского мастерства на примере отечественных институтов киношколы.

Задачи:

- освоение главных понятий и развитие интересов у современной молодежной публики

План

Вводная справка о местах проведения экскурсий

1. ВГИК – история становления (Владимир Гардин) (Продолжительность экскурсии – 1,5 часа - Осмотр здания в сопровождении текста об истории института).
2. ЛГИТМИК. Са́нкт-Петербу́ргская государственная академия театрального искусства (СПбГАТИ) — высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, основано в 1779 году как Петербургская театральная школа (1,5 часа).
3. Театральное училище им. М. С. Щепкина (Основано в 1809 году указом Александра I; система Станиславского) (1 час 45 минут).
4. ГИТИС (Российская академия театрального искусства) (1 час 50 минут)
5. Театр им. Моссовета ("Муж, жена и любовник" по мотивам произведений Ф. Достоевского и И. Тургенева. Режиссёр: Ю. Ерёмин) (3 часа)
6. Московский театр сатиры (Поход в театр:"Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, автор инсценировки Софья Прокофьева, режиссёр Маргарита Микаэлян) (2 часа, большая сцена)
7. Школа-студия МХАТ (1 час 50 минут)
8. Театр "Современник" (Премьера "Сон Гафта, пересказанный Виктюком") (3 часа 20 минут с антрактами)

Экскурсии предназначены для молодежной аудитории, учащихся в театральных ВУЗах, или в той или иной степени интересующихся театральным искусством.

1. ВГИК

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) — государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации.

Мы начинаем наше посвящение и исследование мастерства актерского искусства с ВГИКА, как кладези рождения талантов и истинных мастеров своего дела.

Рождение (1919 и 20-е) 1919 год

1 сентября в Москве открывается первая в мире Государственная киношкола. Руководит киношколой артист и режиссер Владимир Гардин. Он набирает в мастерскую кинонатурщиков (так тогда называли артистов) из подвергшихся испытанию свыше 660 абитуриентов только 40 человек. Из них педагог стремится воспитать новый тип актера, который умел бы выразительно передавать на новом в то время приеме "крупного плана" богатство мыслей и чувств Актеры мастерской Гардина играют в бархатных рамках, которые создают иллюзию экрана…

Задуманная как учебно-производственный комбинат, Госкиношкола с первых же дней работы приступает к съемкам фильмов силами студентов. Уже к 7 ноября выпущен киноскетч "Железная пята", через полгода – агитационный фильм "В дни борьбы", начинается работа над постановкой первого советского художественного фильма "Серп и молот". В работе Госкиношколы наряду с педагогами: С. Волконским – движение и пластика, Л. Леонидовым – актерское мастерство, О. Преображенской – актерское мастерство, А.Петровым – физкультура и акробатика и др. активно работают первые ученики: В.Пудовкин, Н.Шатерникова, А.Горчилин, Н.Вишняк, А.Чекулаева, и др.

1920 год

В стенах Госкиношколы организован класс кинонатурщиков под руководством Льва Кулешова. Его мастерская становится центром экспериментов и поисков новых форм революционной кинематографии. Мастер ставит фильмы без пленки - спектакли, представленные на площадке в монтажном исполнении. Здесь отрабатываются новые приемы режиссерской организации пространства и актерского исполнения. Л.Кулешов добивается от актера эмоциональной насыщенности жеста, четкой и продуманной организации движений. Наряду с изучением общеобразовательных и искусствоведческих дисциплин "натурщики" учатся боксу, акробатике, ритмике, пластике. Среди его учеников А. Хохлова, В. Пудовкин, В. Фогель, П. Подобед, Б. Барнет, П. Галаджев, С. Комаров, А. Чистяков, Г. Кравченко. С их участием Лев Кулешов снимает агитационный фильм "На красном фронте".

История ВГИКА

Профессионализм вгиковцев, их владение средствами экранной выразительности были и остаются востребованы телевидением. Они – создатели многочисленных телевизионных фильмов и сериалов, познавательных и образовательных программ и передач. Выпускниками ВГИКа – Т. Лиозновой, С. Говорухиным, Е. Ташковым, В. Краснопольским и В. Усковым заложена успешно ныне развивающаяся традиция создания отечественного телевизионного сериала. Уникальный педагогический опыт, сформированный выдающимися деятелями киноискусства – Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, А. Довженко, Г.Козинцевым, С.Герасимовым, М.Роммом, Р.Карменом, С.Ростоцким, Л.Кулиджановым, С.Бондарчуком, Э.Тиссэ, Ан.Головней, Б.Волчеком, В.Туркиным, Н.Зархи, Е.Габриловичем, А.Каплером, Ф.Богородским, И.Ивановым-Вано и другими мастерами ВГИКа и сегодня служит методической базой художественного образования в области экранных искусств не только для российских вузов, но и школ кино и телевидения многих зарубежных стран. Российской киношколе обязаны своим созданием национальные кинематографии бывших республик СССР, целого ряда стран Азии и Восточной Европы. При активном участии ВГИКа созданы киновузы Болгарии, Вьетнама, Египта, Китая, Чехии, Польши и других стран. Вгиковские образовательные программы и методики успешно используются сегодня в США, Мексике, Англии, Германии, Польше, Чехии, Индии, Вьетнаме, Китае и других странах. С момента своего основания ВГИК был и остается носителем культурной традиции, духовно-нравственных ценностей и созидательного духа нашего народа. И сегодня вгиковцы разных поколений, определяют поступательное движение отечественного кинопроцесса. В их числе: Кира Муратова, Никита Михалков, Александр Сокуров, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Рогожкин, Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Сергей Мирошниченко, Александр Петров, а вместе с ними выпускники нового поколения: Дмитрий Месхиев, Геннадий Сидоров, Федор Бондарчук, Алексей Федорченко, Лариса Садилова, Филипп Янковский, Анна Меликян, Алексей Герман-младший и многие, многие другие.

Обладая обширным научным и методическим наследием, ВГИК, получивший в 2007 году статус университета, продолжает наращивать свой научный и педагогический потенциал. Наряду с динамично развивающимися творческими школами – сложившимися и только формирующимися – научные школы, составляющие основу системы фундаментального вгиковского образования, вносят вклад в теоретическое осмысление новых реалий аудиовизуальной культуры. Откликаясь на потребности растущей экранной индустрии, ВГИК не только расширяет спектр собственной специализации, но, как базовый вуз в области подготовки творческих кадров кино и телевидения, активно содействует становлению профессионального образования в общенациональном масштабе. Благодаря усилиям возглавляемого ВГИКом Учебно-методического объединения вузов экранных искусств начата подготовка специалистов медиасферы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Орле. Оставаясь верным традициям, ВГИК, признанный всемирной моделью кинообразования, устремлен в будущее. Осуществляется модернизация образования, научной и творческой деятельности, внедряются инновационные технологии, методики обучения. Интенсивно развивается система непрерывного профессионального образования. При университете открыт колледж, успешно работают Центр дополнительного профессионального образования, курсы по выбору профессий для школьников. Расширяющееся международное сотрудничество, многочисленные совместные проекты с зарубежными вузами кино и телевидения определяют последовательное движение российской киношколы к интеграции в мировой культурный и образовательный процесс.

Роль ВГИКа в развитии экранного искусства невозможно переоценить. Другого подобного примера в практике мирового кино и кинообразования не существует. Он появился на заре кинематографа, когда кино еще никто не считал искусством. Стремительный взлет советского кино 20-х годов, увенчавшийся непревзойденными шедеврами мирового киноискусства, начинается с открытия 1 сентября 1919 г. первой в мире "Государственной киношколы". Ей суждено было стать не только местом, где получили образование многие поколения корифеев советского кино, но и лабораторией, где создавалась теория первого массового искусства ХХ века, а ее принципиальные положения впервые проверялись на практике. Именно во ВГИКе был снят первый советский полнометражный художественный фильм "Серп и молот". Здесь под руководством выдающегося теоретика и практика монтажа Льва Кулешова, воспитавшего другого титана 20-х годов – Всеволода Пудовкина, возникла советская школа киноактера. Здесь в начале 30-х годов Сергей Эйзенштейн, возглавивший руководство экспериментальной мастерской, где учились создатели "Чапаева" братья Васильевы, разработал первые в мире учебный курс и программу по кинорежиссуре.

В 1931 году во ВГИКе организована фильмотека, выросшая впоследствии в Госфильмофонд России – ныне особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации. Основатель французской национальной синематеки Анри Ланглуа писал: "Первая в мире фильмотека художественных фильмов создана в Москве при школе киноискусства… Большинство собрания Московской фильмотеки имеет уникальное значение…". В 1937 году организация фильмотеки была отмечена "Гран при" Международной выставки в Париже. В 1934 году в институте открывается первый в нашей стране научно-исследовательский сектор, объединивший крупнейших теоретиков, историков и практиков – Н.Лебедева, В.Вишневского, С.Гинзбурга, Г.Авенариуса, Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, А.Довженко, В.Туркина и многих других, чьими усилиями создано отечественное киноведение, написаны основополагающие труды по истории и теории экранного искусства. Уникальная роль отечественной киношколы состояла не только в том, что она опередила время (лишь в 1935 году в Италии был создан Римский экспериментальный киноцентр, и только в 1939 году во Франции организована Высшая школа кинематографии – ИДЕК), но и в том, что, впервые занявшись подготовкой творческих работников кинематографа, она противопоставила узкоремесленническому подходу в кинообразовании концепцию воспитания творческой личности, художника-творца и патриота.

Леонид Гайдай

В 1949 году Гайдай поехал в Москву. Он поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Г.Александрова). Гайдай на фоне остальных студентов был, пожалуй, одним из самых заметных. Он удивлял своим талантом признанных мэтров именно как актер. Пырьев и Барнет на просмотрах его студенческих работ сползали со стульев от смеха. Однажды Гайдай с приятелем выходили из института, а молодая сотрудница ВГИКа, боясь идти по темным улицам, увязалась с ними. Через несколько минут Леонид неожиданно остановился и, стараясь говорить как можно жестче и развязнее, обратился к девушке: "А ну, снимай шубу!.. Я что, непонятно сказал? Или тебе помочь?" Когда та, растерявшись, начала раздеваться, студенты рассмеялись. Однако преподавателям института подобные хохмы отчего-то не нравились - с первого же курса начинающий режиссер был отчислен за... профнепригодность. Осознавая всю несправедливость данного решения, Гайдай бросился обивать пороги начальственных кабинетов и вскоре был восстановлен во ВГИКе, хотя и с испытательным сроком.

Признанный мастер комедии

В 1971 году на экраны вышла комедия "12 стульев". Сам Леонид Иович не раз признавался, что это одна из его самых любимых картин. Экранизировать роман Ильфа и Петрова режиссер решил еще в 1967 году, до своей знаменитой "Бриллиантовой руки". Однако руководители Госкино велели ему подождать, пока Михаил Швейцер поставит "Золотого теленка". В результате съемки начались лишь в 1970 году. Самой большой трудностью стали поиски актера на роль Остапа. Гайдай перепробовал 22 артиста, среди которых были В.Басов, В.Высоцкий, А.Баталов, О.Борисов, Е.Евстигнеев, А.Миронов, пока не остановился на ни кому неизвестном Арчиле Гомиашвили. Сам Гайдай сыграл в этом фильме эпизодическую роль Коробейникова.

В 70-е годы Гайдай поставил еще две комедии, вошедшие в золотой фонд отечественного кино - "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Не может быть!" (1975). Песня "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь..." из кинофильма "Иван Васильевич…" стала визитной карточкой всех ресторанов страны 70-80-х годов. А фильм стал одним из лидеров проката в том году. В начале 80-х на экраны вышли комедии "За спичками" и "Спортлото-82". Эти картины были последними, которые имели большой успех у зрителей. Прежде всего, это относится к фильму "Спортлото-82", где так замечательно сыграл Михаил Пуговкин.

Леонид Гайдай принимал участие в Великой Отечественной войне, имел тяжёлое ранение, после которого его признали непригодным к дальнейшему несению военной службы. В 1947 году окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре (ныне — Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова), работал осветителем, актёром. В 1949 году поступил на режиссёрский факультет ВГИК, который закончил в 1955 году. В 1956 году вышел первый фильм Леонида Гайдая — "Долгий путь". Спустя два года на экраны вышла скандальная сатирическая картина "Жених с того света" едва не стоившая режиссеру карьеры. После этого Гайдай уходит в тень на три года. 1961 год отмечен двумя короткометражными фильмами "Пёс Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики". Эти работы приносят известность режиссеру, а также легендарной тройке Трус — Балбес — Бывалый. На следующий год Гайдай экранизирует три новеллы О. Генри, в рамках своего фильма "Деловые люди". Сделав перерыв в три года, Леонид выпускает три фильма, каждый из которых становится всенародно любимым произведением советской кинематографии. Кинокомедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", состоящая из трёх киноновелл, занимает первое место в прокате 1965 года. Как и следующие два фильма Гайдая — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966 года) и "Бриллиантовая рука" (1968 года) которые повторяют это достижение.

Детективная комедия Леонида Гайдая — "Бриллиантовая рука" в 1995 году была признана лучшим отечественным фильмом за 100 лет, победив в опросе телезрителей.

В 1970-х занимался экранизациями классических произведений (И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков, М. Зощенко, Н. Гоголь). В 1981—1988 гг. Гайдай снимал сюжеты для киножурнала "Фитиль". Также на экраны вышло несколько новых картин Гайдая. Несмотря на высокое качество этих фильмов, для зрителей они были менее заметны, чем раннее творчество режиссёра. Последней работой Леонида Гайдая стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" выпущенный в 1992 году. Был женат на актрисе Нине Гребешковой.

Скончался 19 ноября 1993 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Баталов Алексей Владимирович - художественный руководитель актерского факультета, Народный артист СССР, профессор.

Всенародную любовь и международное признание завоевали выпускники актерских мастерских: Л.Соколова, С.Бондарчук, И.Макарова, К.Лучко, Н.Мордюкова, В. Тихонов, С.Гурзо, Р.Макагонова, Н.Рыбников, А.Ларионова, Н.Меньшикова, Р.Нифонтова, И. Извицкая, И. Арепена, Н. Крачковская, Н.Румянцева, Л. Гурченко, З. Кириенко, Г. Юхтин, Н.Фатеева, С.Дружинина, С.Чиаурели, Л. Куравлев, Н. Малявина, А. Шенгелая, Т.Семина, В. Ивашов, О. Видов, А. Будницкая, С. Светличная, Л.Лужина, Н. Губенко, Ж.Болотова, Е.Жариков, Н. Гвоздикова, Т. Нигматулин, Г.Польских, С.Никоненко, Л.Федосеева-Шукшина, И.Ясулович, Р.Нахапетов, В. Теличкина, Е.Васильева, Б.Токарев, В. Плотников, В.Носик, Е. Соловей, Н.Аринбасарова, Н. Еременко, И. Бразговка, Н. Белохвостикова, Н.Бондарчук, И.Шевчук, Н.Бурляев, З. Кипшидзе, Л. Полехина, Л. Удовиченко, Н. Андрейченко, А. Ростоцкий, Е.Цыплакова, Т.Акулова, О.Кабо, М. Левтова, Е. Иващенко, И. Нинидзе, В. Шевельков, Т. Лютаева, Дж. Файзиев, О. Машная, А. Тихонова, Ф. Махмудов, Е. Двигубская, К.Качалина, Е.Корикова, М.Миронова, В. Щегольков, В. Майсурадзе, Э. Кюрдзидис, Е. Никитина, А. Михалкова, С. Летуновская, Л. Толкалина, О. Коростышевская, А. Бухаров, А. Бабенко, А. Мерзликин, В. Капустин, А. Снаткина, В. Вдовиченков, Н. Уварова, Е. Стычкин и многие другие.

Государственный театр киноактёра организован в городе Москва в декабре 1943 года. За 65 лет существования театра на его сцене играли более 700 артистов. В составе труппы театра служат такие артисты, как Инна Макарова, Олег Стриженов, народные артисты России Татьяна Самойлова, Ирина Скобцева, Наталья Фатеева, Тамара Семина, Геннадий Юхтин, Павел Винник, а также молодые артисты Екатерина Вуличенко, Мария Гузеева, Александр Пашков, Дарья Сагалова и другие. В репертуаре театра около 20 спектаклей.

В театре работали советские режиссеры театра и кино Борис Бабочкин, Сергей Герасимов, Михаил Ромм, Эраст Гарин, Алексей Дикий. В 1992 году коллектив возглавил Олег Михайлович Бутахин.

2. Са́нкт-Петербу́рская государственная академия театрального искусства

СПбГАТИ — высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, основано в 1779 году как Петербургская театральная школа. Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии (ЛГИТМиК).

Основные этапы истории Академии:

1779 – на базе Танцевальной школы создана Театральная школа разных специальностей.

1783 – учрежден Особый комитет по управлению театральными зрелищами и школой (Театральным училищем)

1809 – разработан Устав школы, правила приема, организация и программа обучения разным театральным профессиям.

1829 – принято новое положение о Театральном училище, которое разделяло его на мужскую и женскую половины и на два разряда: балетный и оперно-драматический.

1884 – драматическое и оперное отделения закрылись.

1888 – учреждены Драматические курсы, которые на основании нового положения об Императорских училищах представляли собой отделение театрального училища.

1900 – утверждено новое положение об Императорском училище, корректирующее программу обучения.

1913 – подано прошение в Министерство Императорского Двора об изменении статуса Драматических курсов и отнесению их к разряду высших учебных заведений (прошение отклонено)

1918 – на основе Драматических курсов открыта Школа актерского мастерства (ШАМ) во главе с Л.С.Вивьеном (на ул.Троицкой, 13, затем в доме 18, ныне ул.Рубинштейна).

1918 – при театральном отделе Наркомпроса В.Э.Мейерхольд организовал и возглавил Курсы мастерства сценических постановок (Курмасцеп), ул. Большая Подьяческая, 20

1922 – создан Институт сценических искусств (ИСИ) на основе объединения ШАМ, Курмасцепа, Института ритма, Драматической школы Сорабис и Хореографического техникума. Литейный проспект, 46.

1926 – ИСИ переименован в Техникум сценических искусств (ТСИ), открыто отделение эстрадного искусства и присоединен Фотокинотехникум в качестве киноактерского отделения. Гагаринская ул., 2.

1936 – средние театральные учебные заведения (при ТЮЗе, Новом ТЮЗе, при театре драмы им.Пушкина, при БДТ) Ленинграда объединены на базе ТСИ в одно учебное заведение – Центральное театральное училище (ЦТУ). Организовано 4 класса: Б.М.Сушкевича, Л.С.Вивьена, Л.Ф.Макарьева, Б.В.Зона.

1942-1944 – Институт работал в эвакуации: с апреля 1942 в Пятигорске, с августа 1942 в Орджоникидзе. Тбилиси, с октября 1942 в Томске, с октября 1943 в Новосибирске. В феврале 1944 Институт вернулся в Ленинград.

1945 – организована кафедра сценического движения.

1948 – институту присвоено имя А.Н.Островского.

1954 – открыт постановочный факультет. Начат набор по специальности "художник-технолог".

1959 – открыто отделение театра кукол. Начат набор по специальности "актер театра кукол".

1961 – начат набор по специальности "режиссер театра кукол".

1962 – начат набор по специальности "художник-скульптор театра кукол".

1962 – ЛГТИ им.А.Н.Островского объединен с Научно-исследовательским институтом театра, музыки и кинематографии (который был преобразован в научно-исследовательский отдел) и получил название Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

1962 – открыт Учебный театр в здании бывшего ТЮЗа (ул.Моховая, 35).

1963 – организована кафедра театра кукол. Начат набор по специальности "режиссер телевидения".

1965 – начат набор по специальности "актер театра музыкальной комедии".

1968 – начат набор на отделение организации театрального дела на театроведческом факультете.

1973 - начат набор на постановочном факультете по специальности "художник-постановщик" и "актер театра эстрады" на драматическом факультете.

1976 – организована кафедра эстрадного искусства.

1984 – ЛГИТМиКу присвоено имя Н.К.Черкасова.

1988 – образован факультет театра кукол.

1990 – научно-исследовательский отдел выделен в Российский институт искусствознания (Исаакиевская пл., 5). Начат набор по специальности "технология театрального костюма" на постановочном факультете и "художник-технолог" на факультете театра кукол.

1993 – институт переименован в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПГАТИ).

Датой основания Санкт-Петербургской академии театрального искусства является 1779 год, когда открылось универсальное учебное заведение - Петербургская театральная школа, и было положено начало профессиональному образованию в подготовке драматических артистов для императорской сцены.

Неоценимый вклад в развитие театрального образования внес Иван Афанасьевич Дмитревский (1736-1821) - ведущий актер, режиссер, педагог, академик РАН. Еще в 1760-е годы при российском театре он имел малолетних учеников. В XVIII веке драматическому искусству обучали и в других учебных заведениях, например, в открывшейся в 1760-е годы Академии художеств. Но именно в 1779 году на основе Танцевальной школы Ж.-Б. Ланде, существовавшей с 1738 года, и драматической школы И.А.Дмитревского произошло объединение балетной, драматической, музыкальной и живописной школ в училище, где стали готовить ко всем театральным профессиям. Собственно, с этого момента и можно говорить о возникновении регулярного государственного театрального образования в России.

Ведущим педагогом драматических классов в начале века стал князь Александр Александрович Шаховской (1777-1846) - драматург, режиссер, критик, организатор театрального дела, сменивший Дмитревского в художественном руководстве драматической сцены. Он первым разглядел трагический талант Екатерины Семеновой, комедийный дар Ивана Сосницкого, собиравшегося стать машинистом сцены. Шаховской был одним из авторов нового Устава училища 1809 г., который так определял цель заведения: "Усовершенствование российских спектаклей и балетов, пополнение и, ежели возможно, самое составление оркестров, заменение иностранных художников театральными воспитанниками". Указывалось, что точное время выпуска "не может быть определено", поскольку зависит от успехов учащихся и "от надобности, которую могут иметь в них труппы или оркестры", но обычно выпускались не ранее 17 и не позже 20 лет. В уставе были разработаны правила приема и программы обучения

10 мая 1829 года было утверждено новое "Положение и штат Петербургского театрального училища". Училище разделялось на мужскую и женскую половины и на два разряда: 1) для подготовки драматических, оперных артистов и музыкантов, с числом учеников - 40 (поровну обоего пола), 2) балетный, с числом учеников 60. Возросло внимание к общеобразовательным предметам: увеличилось число уроков по истории, географии, мифологии. В библиотеке, организованной при училище в 1830 году, имелись книги Тацита и Плутарха, "История государства российского" Карамзина, сочинения Ломоносова, Плавильщикова, Державина, Крылова, Капниста, Озерова, Жуковского, Пушкина, Дельвига и даже казненного поэта-декабриста Рылеева.

В первой трети века главным педагогом и по сути главным распорядителем в училище был выдающийся балетмейстер Шарль Дидло. Драматические актеры тоже прошли через его суровую школу обучения, о которой остались легенды. В его балетах на императорской сцене танцевать должны были все воспитанники, в том числе и музыканты, и часто в ущерб другим занятиям. Эта традиция сохранялась и после Дидло.

Более всего из училища выпускали в балетную и драматические труппы, затем в оперную, оркестр, в декорационную часть, изредка в иностранные труппы и цирк.

Устав 1863 года не предусматривал выпуск музыкантов, но русская оперная труппа комплектовалась в основном из выпускников театрального училища до 1870-х годов. В конце века училище все более ориентировалось на воспитание балетных кадров. Драматическое образование приходило в упадок, а в 1884 г. училище прекратило набор на драматическое отделение. Но 21 августа 1888 года высочайше утверждено новое положение об императорском училище, на основании которого утверждались 3-х годичные Драматические курсы (по проекту С.А.Юрьева). Принимались на курсы девушки с 16, юноши с 17 лет (обучение платное, 100 рублей в год), окончившие средние учебные заведения. Программа обучения отвечала программе вуза и включала, кроме занятий по драматическому искусству, танец и пластику, пение сольное и хоровое, фехтование, грим, литературу русскую и зарубежную, историю драмы и театра, историю быта, французский язык, рисование. среди преподавателей - В.Н.Давыдов, М.П.Писарев, Н.С.Васильева, Н.О.Сазонов, В.П.Острогорский.

3. Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина

Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре — старейшее высшее театральное учебное заведение в России.

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа является уникальным явлением, как школа многовекового опыта в области актерского мастерства со своими устойчивыми художественными традициями. Имена многих наших выпускников, ставших великими мастерами сцены, вошли в сокровищницу русского театра: И.В. Самарин, С.В. Шумский, В.И. Живокини, Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, династия Садовских, А.П. Ленский. Школа – неиссякаемый источник талантов и в 20 столетии – А.А. Остужев, В.Н. Пашенная, Е.Д. Турчанинова, В.Н. Рыжова, Ф.Н. Каверин, Н.А. Анненков, Ю.М. Соломин, С.В. Немоляева, П.Б. Луспекаев, С.А. Любшин, Т.Н. Панкова, О.И. Даль, В.М. Соломин, И.М. Чурикова, Э.Е. Марцевич и многие другие. О высоком профессионализме актеров-выпускников последних лет говорят такие имена, как О. Меньшиков, Д. Харатьян, Е. Глушенко, О. Мысина, А. Домогаров, Д. Назаров, Н. Вдовина, Е. Бероев, М. Башаров, И. Петренко, А. Чадов, П. Красилов. Все они удостоены высоких почётных званий, наград и премий.

Школа прославилась именами великих театральных педагогов – М.С. Щепкин, А.П. Ленский, В.Н. Пашенная, П.Я. Судаков, К.А. Зубов, В.И. Цыганков, Л.И. Дейкун, Л.А. Волков, М.И. Царев, М.О. Кнебель, А.Д. Дикий, Н.Н. Афонин, В.П. Селезнев.

Художественную политику и высокое качество актеров определяют в настоящее время художественные руководители курсов и студий, профессора Школы: В.И. Коршунов, Ю.М. Соломин, О.Н. Соломина, Б.В. Клюев, В.М. Бейлис, В.Н. Иванов, Д.Г. Кознов .

Училище славится своей методикой работы в подготовке национальных кадров. Начиная с первого набора 1950 года Якутской студии, на сегодняшний день Школа выпустила более 50 национальных студий. Училище-кузница национальных кадров для СНГ, его авторитетный, надежный партнер в деле развития национального театрального искусства. С 1943 года училище – Высшее учебное заведение. В нем созданы 5 кафедр: мастерства актера, пластического воспитания, сценической речи, искусствоведения, философии и культурологии.

В случае с национальными студиями к этой творческой бригаде в обязательном порядке добавляются педагоги по родному языку и переводчики. Особенностью работы с национальными студиями в нашем ВУЗе является углубленное изучение педагогическим составом национальных особенностей того или иного народа, и как результат учебные отрывки и дипломные спектакли, студенты играют только на своем родном языке. Это одна из принципиальных позиций школы Малого театра, поскольку бывали и есть выпуски в других творческих вузах, когда национальные студии и обучаются и играют на русском языке. Это в итоге, по нашему мнению, размывает национальную культуру, ее особенности, связанные с языком, приводит к дисбалансу психофизического аппарата студента. Специфика преподавания мастерства актера, хотя и имеет единую теоретическую базу – систему К.С. Станиславского, дополненную разработками практиков театра, тем не менее, воспитание актера всегда носит практический, экспериментальный характер. Тут нет той заданной определенности, какая имеет место при чтении того или иного теоретического курса. Каждый новый набор группы студентов, каждый новый курс обладает своими неповторимыми психофизическими и творческими данными и потому требует от преподавательского состава новых путей и подходов к каждой творческой индивидуальности – новых упражнений, привлечения нового драматургического материала, подходящего конкретно каждой индивидуальности. Это заставляет всех педагогов, включая и самых маститых, вновь и вновь изучать специальную литературу, драматургию и круг материалов сопутствующих ей, ее автору, ее стране или региону, ее историческому периоду.

Идея возрождения к новой жизни драматического отделения принадлежала крупнейшим театральным деятелям, мастерам сцены Малого театра А.И. Южину, С.В. Айдарову, В.Н. Пашенной, Н.А. Смирновой. Осенью 1918 года драматические классы вновь были открыты, а Школа теперь называлась "Драматические курсы при Государственном академическом Малом театре". Были утверждены новое положение о Школе и программа. Айдаров назначался директором, Пашенная и Смирнова проводили первый набор. Размещались Драматические курсы в том же старом здании на Неглинке. В 1919 году от драматических классов были отделены балетные, начавшие свое самостоятельное существование как первая Государственная балетная школа.

Выпускники училища после 4-х годичного обучения получают диплом артиста драматического театра и кино.

Сегодня в училище работают 99 преподавателей, из них 38 – профессоров и доцентов. Состав учащихся – 234 студента.

Ректор училища – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Б.Н. Любимов; проректор по учебной и научной работе – профессор А.И. Шуйский.

Школа располагает своим библиотечным фондом: он насчитывает более 30 тысяч книг и электронный каталог на 5 тысяч книг.

Училище основано 28 декабря 1809 года, когда указом Александра I театральная школа при воспитательном доме была преобразована в Московское театральное училище и вошла в состав Императорских театров России. Позднее стало находиться в ведомстве при московском Малом театре.

С 1938 года училище носит имя Михаила Семёновича Щепкина — выдающегося русского актёра и педагога училища в период с 1830 год и до самой смерти в 1863 году. При непосредственном содействии Щепкина в 1863 году училище получило здание на Неглинной улице, где и находится до сих пор.

В 1943 году училище получило статус высшего учебного заведения.

4. Российская академия театрального искусства (РАТИ)

Росси́йская акаде́мия театра́льного иску́сства — Госуда́рственный институ́т театра́льного иску́сства (РАТИ-ГИТИС) — высшее театральное учебное заведение. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире.

История

22 ноября 1878 г. под патронажем Общества любителей музыкального и драматического искусства в Москве открыта Музыкальная школа для приходящих П. Шостаковского. В 1883 г. Общество переименовывается в Московское филармоническое общество, а школа — в Музыкально-драматическое училище. В 1902 г. училище переезжает в особняк на Малом Кисловском переулке, где и ныне располагается главный корпус РАТИ.

В 1918 г. Музыкально-драматическое училище преобразовано в Музыкально-драматический институт, двумя годами позже в Государственный институт музыкальной драмы, а 17 сентября 1922 г. после объединения с Государственными высшими театральными мастерскими под руководством Мейерхольда в Государственный институт театрального искусства — ГИТИС.

Во время Великой Отечественной войны ГИТИС был эвакуирован в Саратов, ректором института в это время был Иосиф Моисеевич Раевский. Один из факультетов РАТИ находится в Доме Моссельпрома.

Факультеты

* Актёрский факультет
* Режиссёрский факультет
* Факультет музыкального театра
* Театроведческий факультет
* Балетмейстерский факультет
* Факультет эстрадного искусства
* Продюсерский факультет
* Факультет сценографии

Выдающиеся выпускники

* Акимов, Борис Борисович — народный артист СССР
* Андреев, Владимир Алексеевич — народный артист СССР
* Мейерхольд, Всеволод Эмильевич — режиссёр и актёр, народный артист СССР
* Панфилов, Евгений Алексеевич — российский балетмейстер
* Собинов, Леонид Витальевич — народный артист РСФСР
* Эфрос, Анатолий Васильевич — режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР
* Яблонская, Марианна Викторовна — актриса, режиссёр, писатель

Российская академия театрального искусства - ГИТИС (сокращенно **РАТИ-ГИТИС**) - крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. В ГИТИСе учатся студенты почти всех специальностей, связанных со сценическим искусством: режиссеры драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актеры этих же направлений, театроведы и балетмейстеры, сценографы и продюсеры. Такое разнообразие специальностей на 8 факультетах плодотворно сказывается на подготовке студентов, которые, начиная с первого курса, существуют в атмосфере сотрудничества между мастерами разных театральных профессий, что значительно облегчает им самостоятельную карьеру после окончания учебы. Театр "ГИТИС" на 200 мест - это первая профессиональная площадка студентов, где начинающие режиссеры, актеры и сценографы пробуют свои силы; нередко спектакли этого театра становятся весьма значительным событием театральной жизни Москвы и ставятся знатоками в один ряд с работами признанных мастеров.

Универсальность профессиональной подготовки - изначальная черта ГИТИСа, который на протяжении всей истории своего существования сосредоточивал в своих стенах обучение в трех важнейших областях театрального искусства - драме, музыке и хореографии, и уже в 1930-е гг. ввел вузовское обучение театроведению и менеджменту в сфере искусств. Наряду с профессиональной подготовкой, сегодняшние студенты ГИТИСа получают гуманитарное образование университетского типа. Это открывает перед выпускниками широчайшие возможности приложения своих профессиональных знаний и навыков.

Свою историю ГИТИС ведет с 1878 года - с момента основания музыкальной школы Шостаковского, ставшей в 1883 г. Музыкально-драматическим училищем, в 1918 г. - Музыкально-драматическим институтом, в 1920 г. - Государственным институтом музыкальной драмы (ГИМДр), в 1922 г. - Государственным институтом театрального искусства (ГИТИС), в 1925 – Центральным техникумом театрального искусства (ЦЕТЕТИС), в 1931 г. - вновь Государственным институтом театрального искусства (ГИТИС), в 1991 г. - Российской академией театрального искусства–ГИТИС (РАТИ-ГИТИС).

Важнейший творческий принцип подготовки в ГИТИСе - гармоничное сочетание педагогических традиций и театрального новаторства. С одной стороны, ГИТИС строго хранит заветы школы своих основателей (в ГИТИСе преподавали Немирович-Данченко, Собинов, Мейерхольд и многие другие), а с другой - он открыт театральным веяниям сегодняшнего дня. Подобное сочетание традиций и новых подходов в истории ГИТИСа выражалось в том, что этот вуз первым в мире вводил высшее обучение многим новым специальностям: в 1920-е годы - режиссуре драмы и музыкального театра, в 1930-е - театральному менеджменту, в 1940-е - хореографии, в 1960-е - режиссуре эстрады и т. д.

ГИТИС как театральная школа уникален именно тем, что он не связан с эстетикой одного конкретного театра, но сам дает начало многим новым театрам не только в Москве, но и по всей России (таким как Камерный музыкальный театр под рук. Б. А. Покровского, Театр "Табакерка" под рук. О. П. Табакова, Театр "Мастерская П. Н. Фоменко" и др.). Поэтому в ГИТИСе сегодня преподают признанные мастера театра, придерживающиеся самых разных творческих принципов: М. А. Захаров, В. А. Андреев, М. Е. Швыдкой, С. В. Женовач, С. Б. Проханов, В. В. Раков, С. Н. Арцибашев, Л. Е. Хейфец, А. Ш. Пороховщиков, А. В. Бартошевич, Б. Н. Любимов, И. Л. Райхельгауз, Д. А. Бертман, Р. Г. Виктюк, И. Н. Ясулович, В. П. Маторин, Ю. П. Любимов, Е. П. Валукин, М. Л. Лавровский, В. Б. Гаркалин, Ю. М. Орлов, Г. Г. Дадамян, Д. Я. Смелянский, С. М. Бархин, Н. И. Нестерова и многие другие.

Залог сохранения традиций ГИТИСа - в непрерывной преемственности творческих принципов от учителя к ученику. Бoльшую часть педагогов ГИТИСa составляют его ученики, которые, пройдя путь самостоятельной театральной карьеры, возвращаются в alma mater (как в свое время Мейерхольд и мн. др.), чтобы нести в будущее традиции школы, обогащенные дыханием современности.

5. Театр им. Моссовета

Государственный Академический театр имени Моссовета — драматический театр в Москве, организованный в 1923 году. В настоящее время художественным руководителем театра является народный артист РСФСР Павел Осипович Хомский. Театр был создан в 1923 году литератором и режиссёром С. И. Прокофьевым как Театр Московского городского совета профессиональных союзов (Театр МГСПС). Первым спектаклем театра был "Савва" Л. Н. Андреева (1922) в постановке С. И. Прокофьева.

Один из старейших театров Москвы, Государственный академический театр имени Моссовета был создан в 1923 году литератором и режиссером С. И. Прокофьевым как театр Московского губернского совета профсоюзов. В дальнейшем с 1925 по 1940 годы им руководил известный актер и режиссер Е. О. Любимов-Ланской.

С 1940 по 1977 годы труппу театра (с 1938 года театр носит имя Московского совета) возглавлял Юрий Александрович Завадский — актер и режиссер, ученик К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова, сформировавший один из самых интересных творческих коллективов страны. На его сцене блистали прославленные, всенародно любимые актеры: Вера Марецкая, Николай Мордвинов, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Ростислав Плятт, Леонид Марков, Людмила Шапошникова, Борис Иванов, Георгий Жженов, Геннадий Бортников и др. В 1964 году за выдающиеся художественные достижения театру был присвоен статус Академического.

Новый этап в жизни коллектива начался в 70-е годы, когда в труппу пришел Павел Осипович Хомский — известный режиссер, имевший огромный опыт работы в театрах страны. В 1985 году он становится главным режиссером, а затем и художественным руководителем театра. Сохраняя традиции, театр ищет новые художественные пути и формы активного общения со зрителями. Для показа экспериментальных постановок и спектаклей "малой формы" в середине 60-х годов был создан "Театр в фойе", в 1978 году — "Малая сцена". В 1990 г. спектаклем "Калигула" Петра Фоменко с Олегом Меньшиковым в главной роли открылась сцена "Под крышей".

На двух сценах театра ("Основной" — 1100 мест и сценой "Под крышей" — 120 мест) идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, поставленные режиссерами разных творческих школ и направлений: Павлом Хомским, Юрием Ереминым, Андреем Кончаловским, Ниной Чусовой, Виктором Шамировым, Андреем Житинкиным, Павлом Сафоновым и другими.

На сцене театра играют популярные и любимые артисты: Сергей Юрский, Маргарита Терехова, Анатолий Адоскин, Георгий Тараторкин, Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Михаил Козаков, Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Гедиминас Таранда, Валентина Талызина, Александр Филиппенко, Александр Леньков, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Валерий Яременко, Александр Яцко, Екатерина Гусева, Маргарита Шубина и другие замечательные мастера сцены.

Коллектив с большим успехом гастролирует во многих городах России, СНГ, Польши, Болгарии, Финляндии, Франции, США и других зарубежных стран, а также участвует в престижных отечественных и зарубежных театральных фестивалях.

В репертуаре театра 25 спектаклей по произведениям отечественной и мировой драматургии, представляющих широкий спектр жанров и эстетических направлений, интересных зрителям всех возрастных категорий.

Труппа театра

На 1 сентября 1985 года в труппе театра служили народные артисты СССР Г. С. Жжёнов, Л. В. Марков, Р. Я. Плятт.

Сегодня на сцене театра им. Моссовета играют известные актёры: Маргарита Терехова, Сергей Юрский, Анатолий Адоскин, Георгий Тараторкин, Ольга Остроумова, Ирина Карташева, Михаил Козаков, Валентина Талызина, Александр Леньков, Нина Дробышева, Александр Пашутин, Татьяна Бестаева, Юрий Кузьменков, Нелли Пшенная, Евгений Стеблов, Александр Домогаров, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Сергей Виноградов, Павел Деревянко, Ирина Климова, Валерий Ярёменко, Елена Валюшкина, Александр Яцко, Евгений Ратьков, Вячеслав Бутенко и другие.

6. Московский театр сатиры

Ширвиндт Александр Анатольевич - Художественный руководитель Народный артист РФ, Агаев Мамед Гусейнович - Заслуженный работник культуры РФ Директор театра.

История театра

"Театр Сатиры" был образован в 1924 году. В первые годы в репертуаре театра преобладали произведения не являющиеся пьесами в прямом смысле этого слова — это были обозрения на темы политики, быта, пародийные ("Москва с точки зрения", "Захолустье", "Национализация женщин", "Нужная бумажка", "Спокойно, снимаю!", "Семь лет без взаимности", "Европа что надо", "Чужая голова", "Текущие дела", "Мишка, верти").

Уже в начале 1930-х годов основой репертуара становится бытовая комедия. В 1940—1950-е годы театр ставит произведения Маяковского ("Баня", "Клоп", "Мистерия-буфф"), эти спектакли становятся этапными для театра.

Труппа театра

* Авшаров, Юрий Михайлович (1962-2010)
* Васильева, Татьяна Григорьевна (1969—1983)
* Весник, Евгений Яковлевич (1954—1963)
* Гаркалин, Валерий Борисович (1988—2001)
* Доронин, Виталий Дмитриевич (1945-…)
* Дорофеев, Владимир Андреевич (1949-…)
* Егорова, Татьяна Николаевна (1966—1989)
* Захаров, Марк Анатольевич (1965—1973)
* Кулик, Владимир Алексеевич
* Лекарев, Валерий Петрович (1943—1946)
* Мартиросян, Георгий Хачатурович (1980—1983)
* Менглет, Георгий Павлович (1945—2001)
* Миронов, Андрей Александрович (1962—1987)
* Мишулин, Спартак Васильевич (1960—2005)
* Новиков, Борис Кузьмич (1963—1972)
* Папанов, Анатолий Дмитриевич (1948—1987)
* Пельтцер, Татьяна Ивановна (1947—1977)
* Плотников, Борис Григорьевич (1978—1988)
* Плучек, Валентин Николаевич (1952—2002)
* Токарская, Валентина Георгиевна (1936-41, 1953-96)
* Холодов, Рафаил Моисеевич
* Яроцкая, Мария Каспаровна (1924—1941)
* Ячницкий, Аполлон Владимирович (1930 — 34) и в (1952 — 55)

Репертуар

Выдающиеся постановки прошлых лет

* 1953 — "Свадьба с приданым" Н. Дьяконов постановка Б.Равенских (в связи с большим успехом спектакля, который шёл в театре 152 раза с неизменным аншлагом[3]в 1953 году был снят фильм "Свадьба с приданым". В спектакле звучат три песни на стихи поэта Алексея Фатьянова: "Зацветает степь лесами", "На крылечке твоем" и "Хвастать, милая, не стану" ("Куплеты Курочкина"). Музыку к песням написал Борис Мокроусов
* 1953 — "Баня" В.Маяковский, постановка Н. Петрова, В. Плучека, С. Юткевича
* 1955 — "Клоп" В. Маяковский, постановка В. Плучека, С. Юткевича
* 1957 — "Мистерия-буфф" В. Маяковский, постановка В. Плучека
* 1963 — "Проделки Скапена" Ж.-Б.Мольер, постановка Евгения Весника, А. Столбова
* 1968 — "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, автор инсценировки Софья Прокофьева, режиссёр Маргарита Микаэлян
* 1969 — "Безумный день, или Женитьба Фигаро" П. Бомарше, постановка В. Плучека
* 1970 — "Проснись и пой!" М. Дьярфаш, постановка М. Захарова, А. Ширвиндта
* 1971 — "Обыкновенное чудо" Е. Шварц, руководитель постановки В. Плучек, постановка М. Микаэлян
* 1973 — "Маленькие комедии большого дома" А. Арканов, Г. Горин, руководитель постановки В. Плучек, постановка А. Миронова, А. Ширвиндта.

Текущий репертуар

* "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, автор инсценировки Софья Прокофьева, режиссёр Маргарита Микаэлян
* "Женщины без границ" Юрий Поляков, режиссёр Александр Ширвиндт
* "Квартет" Рональд Харвуд, режиссёр Николай Пинигин
* 2005 — "Левша" по мотивам повести Николая Лескова, пьесы Евгения Замятина "Блоха" и музыкальной комедии Владимира Дмитриева "Русский секрет", режиссёр Андрей Денников
* "Слишком женатый таксист"

7. Школа-студия МХАТ

Школа-студия МХАТ — школа-студия (вуз) при Московском Художественном Театре. Является государственным образовательным учреждением. Полное название — "Школа-студия (вуз) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова". Существует с 1943 года. На декабрь 2002 года число студентов составляло 281 человек, профессорско-преподавательский коллектив насчитывал 86 человек.[1] Открыто три факультета — актёрский (обучение — 4 года, конкурс — 30 человек на место), постановочный (обучение — 5 лет, конкурс — 3 человека на место) и продюсерский (обучение - 5 лет, конкурс - 4 человека на место). Форма обучения — дневная.[2] В 2009 году в школе-студии обучается 252 студента, в их числе 85 студентов актерского факультета, 71 человек с постановочного и 96 с продюсерского факультетов.

В 1999 году Школе-студии исполнилось 56 лет.

А открылась она при Московском Художественном театре в разгар Второй мировой войны в 1943 году. Ее создателем был Владимир Иванович Немирович-Данченко, который в конце прошлого века вместе со Станиславским основал Московский Художественный театр. Школа была призвана сохранить и развить для новых поколений идеи этого великого театра и те методы воспитания и подготовки актера, которые десятилетиями разрабатывались в различных студиях МХТ. Таким образом это была идея уникального для России учебного заведения, теснейшим образом связанного с творческим направлением театра и, одновременно опережающим этот театр, вливающим в него свежую сценическую кровь. Основой преподавания актерского мастерства в Школе стала система Станиславского, нацеленная на воспитание в актере острейшего чувства живой жизни на сцене; правды органической игры и одухотворенного мастерства. С самых первых шагов в школе преподавали крупнейшие мастера Художественного театра, которые передавали систему, что называется, из рук в руки.

Заглянем в архивы, перелистаем странички истории Школы-студии.

Вл.И.Немирович- Данченко

В.И.Немирович-Данченко: Из стенограммы совещания руководства МХАТ от 21 марта 1943 г.

"Я пригласил всех, чтобы поговорить о школе. Мне кажется, можно немедленно приступить к ее созданию. У меня выросло конкретное понятие: "Школа-студия-театр" или "Студия-школа-театр"... В художественном отношении Школа-студия должна быть автономна. Да, она должна знать, что такое искусство Художественного театра, но это не значит, что должна всецело ему подчиняться. В начале, может быть, и будет увлечение, а постепенно с ростом студийцев пусть вырабатывается свое понимание искусства." 25 апреля 1943 г. умер Вл.И.Немирович-Данченко. 26 апреля Совнарком принял решение основать Школу-студию МХАТ. Летом в Москве можно было увидеть небольшие листки с объявлениями о приеме в Школу-студию. Было подано более тысячи заявлений. После собеседований, которые проводились актерами и режиссерами театра, было допущено к первому туру триста человек. На первый курс было набрано - 27 человек.

В.Г.Сахновский

В.Давыдов, выпуск 1947 г.: "Первым руководителем Школы-студии был В.Г.Сахновский, человек энциклопедически образованный. Он был не просто руководителем, но и духовным воспитателем. Устраивались встречи с писателями и великими артистами театра. Не забыть встречу с О.Л.Книппер-Чеховой... Каким странным, даже наивным показался тогда великий Б.Л.Пастернак! А Анна Ахматова с ее царственной и несколько надменной манерой читать стихи. Илья Эренбург... Его статей во время войны ждали не меньше, чем фронтовых сводок... Самым первым и близким другом нашего курса был В.И.Качалов... Мы устраивали капустники, на которых бывали С.Рихтер, Н.Штаркман, В.Солоухин, А.Гинзбург (Галич) - тогда еще молодые и неизвестные..."

В.З.Радомысленский

Весной 1945 года после смерти В.Г.Сахновского руководителем Школы-студии стал Вениамин Захарович Радомысленский. Это был глубоко театральный человек, обладающий чувством юмора, он видел частицу "своего театра" в каждом начинающем студенте.

О.Н.Ефремов

Олег Ефремов, выпуск 1949 г., художественный руководитель МХАТ им. А.П.Чехова, зав.кафедрой "Мастерство актера" Школы-студии:

"Студия была живой частью театра. Каждый из нас как бы примеривался быть одним из тех, кто тогда блистал на мхатовской сцене. Нам внушали сверхсерьезное отношение к искусству театра: это трудно вообразить сегодня, но это было так. Поэтому мы могли расписаться кровью, поклялись друг перед другом в том, как мы будем существовать в искусстве. Студия пыталась в те непростые времена сохранить человеческое лицо прежде всего, конечно, усилиями тех, кто учил. Был Павел Марков и Леонид Гроссман, уникальный Поль, Саричева, был Радомысленский, который держал весь этот груз в равновесии. Были первые романы, влюбленности, но и работали, кажется, 24 часа в сутки. Студия приучила к труду. Это важнейшее. Внутри Студии создавался "Современник". И в современниковские времена Студия оставалась неотъемлемой частью жизни."

Н.П.Алексеев

Затем Школу-студию возглавил Н.П.Алексеев, выпускник 1952 года. Это был глубоко интеллигентный человек, истинный москвич, прекрасный артист, замечательный организатор, человек, влюбленный в Школу-студию. При Николае Петровиче произошел переезд в новое здание вуза из дома номер 3-а в дом номер 1 по проезду Художественного театра.

О.В.Басилашвили

Олег Басилашвили, выпуск 1956 года:

"Нельзя забывать, что студий было и есть много, но МХАТа не было нигде, кроме проезда Художественного театра, и Школа-студия всегда была неотделимой частью этого сложнейшего и прекраснейшего организма. Уже одно то, что она расположена рядом с театром, что из широких окон Студии открывался вид на двор МХАТа, и мы видели, как в театр вносят декорации из спектаклей, что из Студии можно было попасть в сам театр - все это вселяло в наши сердца законную гордость, чувство единения с тем святым и великим, что именовалось тогда Московским художественным театром."

В.И.Гафт

Валентин Гафт, выпуск 1957 года:

"До поступления и боялся даже взглянуть в сторону двери с вывеской "Школа-студия МХАТ", из которой выходили счастливчики, избранные, особые!... И вот я студент!

В студии тогда учились Евстигнеев, Волчек, Казаков, Басилашвили, Доронина Броневой, Зимин, Сергачев, Табаков. Помню Володю Высоцкого. Он был на два курса младше...

Лишь полвека спустя я стал понимать, чему учили нас великие мхатовцы. Поздно, но чтобы понять это жизни не хватит... И так происходит и произойдет с каждым, кто здесь учился и будет учиться."

Е.Миронов Евгений Миронов, выпуск 1990 г.:

"Попав в Школу-студию, мне сразу захотелось здесь остаться. Я буквально всем был здесь потрясен. Меняются режиссеры, проходит время, ... Что остается в театре? Человеческие отношения, которые меня и поразили в Школе-студии. Не хочу сказать, что другие театральные институты хуже. Просто я - приверженец Школы-студии. Обучение здесь построено прежде всего на человеческих отношениях. Ничего лучше быть не может. Оттого сразу видно на этом камерном пространстве, где фальшь, а где правда.

Когда мы учились в школе, а Табаков был нашим мастером, он просто сдирал с нас кожу. И пока мы не нарастили свою, он от нас не отстал. Он всех нас учил ходить. Конечно, здесь есть доля жестокости, но этого требует профессия. До Школы-студии, как позднее я понял, я не знал, что такое театральное искусство."

8. Театр "Современник"

Московский театр "Современник" был основан группой молодых актёров в 1956 году. В годы оттепели, разоблачения культа личности Сталина он стал первым в стране театром, рождённым свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. Основателями театра были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Виктор Сергачёв. К ним присоединились и другие выпускники школы-студии МХАТ.

В 1956 году спектаклем по пьесе Розова "Вечно живые" в Москве, на площади Маяковского открылся театр "Современник". Молодые актёры, все без исключения выпускники МХАТовской школы, создали новую студию Художественного театра.

"Современник" попытался восстановить в своей практике образ старого МХАТовского дома, его художественно-этические идеалы. Был сочинён устав, с надеждой возродить новое товарищество актёров, которое коллективно решало, брать или не брать пьесу в репертуар, выпускать или не выпускать спектакль на публику (демократия). Всей труппой решали судьбу актёров. Со всей строгостью обсуждали деятельность Ефремова. "Современник" во многом определяется характером его лидера. Долгое время художественным руководителем театра оставался Олег Николаевич Ефремов, который окончил Мхатовскую студию в 1949 году. Он учился у Кедрова и Топоркова, непосредственных учеников Станиславского.

После окончания Ефремов остался педагогом при студии МХАТ, из выпускников которой потом сформировался "Современник". Ефремова в своё время не взяли в Художественный театр и он оказался в ЦДТ (Центральном Детском театре), там переиграл более 20 ролей, в том числе играл в "Коньке Горбунке". Как будто роль напророчила ему характер ловкий, хитрый, бесконечно русский. Иванушка попадал в немыслимо трудные ситуации и каким-то непостижимым образом находил из них выход.

Ранняя программа "Современника" — советский вариант неореализма. В нашей стране он питался собственной историей, но корни были общие: осмысление итогов Второй мировой войны и всех видов фашизма. Студийцы долго искали пьесу для дебюта и выбрали "Вечно живые" Розова (в ней недавняя война с фашизмом была не только местом действия, но и временем всеобщего нравственного выбора. Рассказывая о войне, студийцы сумели передать судьбу своего поколения. Ефремов сыграл в спектакле Бориса Бороздина, юношу, уходящего добровольцем на фронт. Именно Ефремов произносил фразу, которая стала крылатой и вошла в главный лексикон театрального времени: "Если я честен — я должен".

Отношение "Современника" и Ефремова к понятию "театральность" были довольно сложными. Студийцы выступили под знаменем "антитеатральность" как новой правды театра. От правды жизни студия стала двигаться к правде театра. Одним из самых блистательных спектаклей театрального направления стал "Голый король" по пьесе Шварца (1960). Там открылось дарование Евстигнеева, одного из основных спутников по всей творческой жизни Ефремова.

В 1964 году "Современник" перестал быть студией и стал нормальным советским театром. В 1966 году в театре была поставлена пьеса по роману Гончарова "Обыкновенная история". Спектакль стал во многих отношениях переломным. Поставила спектакль Галина Борисовна Волчек.

В 1967 году Ефремов решил осуществить на сцене своего театра трилогию, посвященную русскому революционному движению — от декабристов до большевиков. Время было подходящее, страна готовилась к полувековому юбилею Октябрьской революции. В "Современнике" хотели защитить, очистить идеи революции от накипи и искажений. На этом строилась идеология шестидесятников.

В "Декабристах" Зорина Ефремов как режиссёр и актёр открывал сложную этическую загадку декабризма. В "Народовольцах" Александра Свободина проблема цели и средств обретала новый поворот. Ефремов пытался показать изначальную трагедию народовольчества. Народ, именем которого они клялись, был не просто равнодушен, но и враждебен революционерам. "Большевики" Шатрова завершали трилогию и выносили её проблематику в новый исторический контекст. Власть оказывалась в руках большевиков, которые ощущали себя прямыми наследниками декабристов и деятелей "Народной воли". Этот стопроцентно революционный спектакль попытались закрыть. Главное цензурное управление запретило пьесу, но Ефремов успел пригласить на прогон министра культуры E. A. Фурцеву. Та на свою ответственность разрешила спектакль. Он был сыгран 7 ноября 1967 года, в день 50-летия революции.

Летом 1970 года Ефремов выпустил свой последний спектакль в "Современнике" — чеховскую "Чайку". Пьеса, когда-то открывшая Художественный театр, на этот раз закрыла одну из его лучших студий. Все внутритеатральные отношения, груз накопившихся разочарований и неприязни, были выплеснуты в чеховский текст, который Ефремов попытался превратить в памфлет. Он внес в "Чайку" идейный разброд конца 60-х гг.

В сентябре 1970 г. Олег Ефремов принял предложение возглавить труппу Художественного театра. Вместе с ним из "Современника" ушли многие ведущие актёры; в сложившихся условиях работать театру было трудно; пресса писала об исчерпанности миссии театра и предрекала скорый конец "Современника".

В 1972 году художественным руководителем театра стала Галина Волчек. Начался долгий и сложный процесс восстановления. Со временем в труппе появились новые яркие актёры: Марина Неёлова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев.

Труппа театра за все годы его существования

* Аниканова, Мария Викторовна (1995 — наст. время)
* Ахеджакова, Лия Меджидовна (1977 — наст. время)
* Бурков, Георгий Иванович (1970—1971)
* Васильева, Екатерина Сергеевна (1970—1973)
* Вельяминов, Пётр Сергеевич (1972—1974)
* Вертинская, Анастасия Александровна (1968—1980)
* Ветров, Владислав Владимирович (2003 — наст. время)
* Вокач, Александр Андреевич (1971—1989)
* Волчек, Галина Борисовна (1956[1] — наст. время)
* Газаров, Сергей Ишханович (1980—1985)
* Гармаш, Сергей Леонидович (1984 — наст. время)
* Гафт, Валентин Иосифович (1969 — наст. время)
* Гурченко, Людмила Марковна (1964—1966)
* Даль, Олег Иванович (1968—1971, 1972—1975)
* Дворжецкий, Вацлав Янович (1978—1980)
* Добржанская, Любовь Ивановна (1972—1975)
* Дорошина, Нина Михайловна (1959 — наст. время)
* Дроздова, Ольга Борисовна (1989 — наст. время)
* Евстигнеев, Евгений Александрович (1956—1992)
* Ефремов, Олег Николаевич (1956—2000)
* Иванова, Людмила Ивановна (1957—наст. время)
* Ильенко, Капитолина Ивановна (1961—1977, 1990—1992)
* Кваша, Игорь Владимирович (1957 — наст. время)
* Козаков, Михаил Михайлович (1959—1970)
* Коренева, Елена Алексеевна (1975—????)
* Леонтьев, Авангард Николаевич (1968 — наст. время)
* Любшин, Станислав Андреевич (1959—1963)
* Майорова, Елена Владимировна (1982—1983)
* Мищенко, Василий Константинович (1981 — наст. время)
* Мягков, Андрей Васильевич (1965—1977)
* Неёлова, Марина Мстиславовна (1974 — наст. время)
* Никулин, Валентин Юрьевич (1960—1991, 1998—2005)
* Павлов, Виктор Павлович (1962—1965)
* Покровская, Алла Борисовна (1959—2004)
* Райкин, Константин Аркадьевич (1971—1981)
* Садальский, Станислав Юрьевич (1973—1981)
* Сергачёв, Виктор Николаевич (1957—1971)
* Смехов, Вениамин Борисович (1985—1987)
* Стебунов, Иван Сергеевич (2006—????)
* Табаков, Олег Павлович (1957—1983)
* Толмачёва, Лилия Михайловна
* Турган, Александра Александровна (1978—1991)
* Филатов, Леонид Алексеевич (1985—1987)
* Хаматова, Чулпан Наилевна (1998 — наст. время)
* Шохин, Владимир Яковлевич (1970)
* Шальных, Валерий Александрович (1977 — наст. время)
* Щербаков, Пётр Иванович (1958—1985)
* Яковлева, Елена Алексеевна (1984—наст. время)
* Яковлев Антон Юрьевич (1993—1997)
* Олешко, Александр Владимирович (2000 — наст. время)

Репертуар

Выдающиеся постановки прошлых лет

Текущий репертуар

* 2005 — "Голая пионерка" по роману Михаила Кононова. Режиссёр: Кирилл Серебренников
* 2006 — "Антоний&Клеопатра. Версия" по мотивам У. Шекспира. Режиссёр: Кирилл Серебренников
* 2007 — "Горе от ума" А. С. Грибоедова. Режиссёр: Римас Туминас

Список используемых источников

1. http://www.vgik.info/
2. http://academy.tart.spb.ru/
3. http://schepkin.maly.ru/
4. http://www.gitis.net/
5. http://www.mossoveta.ru/
6. http://www.satire.ru/
7. http://www.mxat.ru/
8. http://ru.wikipedia.org/wiki