

Управление культуры ЦАО города Москвы
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова
Справочно-библиографический отдел

«По жизни — смеясь»

(К 100-летию со дня рождения А. И. Райкина)
Библиографический список литературы

Москва

РАЙКИН, АРКАДИЙ ИСААКОВИЧ (1911–1987 гг.), русский актер. Народный артист СССР (1968 г.), Герой Социалистического Труда (1981 г.), лауреат Ленинской премии (1980 г.).

Родился 24 октября 1911 г. в Риге. Увлеченность театром возникла еще в школьные годы – Райкин играл в самодеятельности Актера («На дне» М. Горького), артиста цирка («Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоровича), читал рассказы М. М. Зощенко, придумывал и исполнял интермедии. Школьной самодеятельностью руководил режиссер Ю. С. Юрский (отец С. Ю. Юрского). Опытный режиссер первым обратил внимание на талант юного Райкина.

В 1935 году Райкин окончил Ленинградский институт сценических искусств (курс В. Н. Соловьева). Уже в первых студенческих спектаклях проявился талант Райкина-пантомимиста (немой слуга Веспоне в спектакле «Служанка-госпожа» Перголези, Маскариль в «Смешных жеманницах» Мольера). По распределению большую часть курса направили в Лентрам (Ленинградский театр рабочей молодежи), куда группа вчерашних студентов пришла со своим репертуаром. В Лентраме Райкин сыграл в спектаклях «Дружная горка» (Воробушкин), «Начало жизни» Л. Первомайского (Виноградский). Вскоре Райкин ушел из Лентрама в Новый театр (ныне – Открытый театр). Проработав здесь в течение года, Райкин вернулся в Лентрам, который после слияния с Красным театром стал называться Театром имени Ленинского комсомола (ныне Балтийский дом), где артисту была предложена роль Скапена («Проделки Скапена» Мольера). Боясь повторить уже сыгранного ранее Маскарилья, Райкин уходит из театра и пробует свои силы в БДТ. Но и там не приживается. Параллельно актер работал на эстраде, занимаясь конференсом, играя в интермедиях. В 1939 году открылся новый театр – Ленинградский театр миниатюр, где Райкин вскоре стал не только артистом, но и художественным руководителем. На протяжении долгого времени этот театр оставался единственным, как вспоминал впоследствии Райкин, «на худосочной в ту пору ниве сатиры и юмора». У истоков Театра миниатюр стояли известные артисты К. Гибшман, А. Матов, Н. Копелянская, З. Рикоми, Р. Рубинштейн, художник П. Снопков, литератор и режиссер Н. Сурин, артист и режиссер А. Шубин. В 1939 году Райкин становится лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, после чего он был признан далеко за пределами Ленинграда. После конкурса А. И. Райкин получил приглашение работать в Московском Театре эстрады и миниатюр и провел полсезона в Москве, затем вернулся в Ленинград. Летом 1941 г. театр выехал на гастроли в Мурманск и Днепропетровск. Когда началась война, Райкин работал в фронтовых бригадах, а с 1945 г. Театр эстрады и миниатюр возобновил работу в Ленинграде. Привлекая к работе современных авторов-сатириков, Райкин постепенно строил уникальный театр. Среди авторов были М. М. Зощенко, Е.

Шварц, В. Поляков. В 1960-е годы свои первые произведения предлагал Райкину М. Жванецкий и другие мастера слова. Райкин создавал многообразные по жанру спектакли, в которых органически сочетались пантомима, искусство мгновенной трансформации, танцы, куплеты, пародии, цирковые номера. Известность приобрели такие программы-обозрения, как «Вокруг света в 80 дней» (1951 г.), «Смеяться, право, не грешно» (1953 г.), «Время смеяться» (1963 г.), «Волшебники живут рядом» (1964 г.) и многие другие. Райкин вошел в историю мирового искусства как непревзойденный создатель пластической, мимически точной, интонационной миниатюры, а также как уникальный творец масок. В центре внимания артиста и режиссера – человек, природа которого исследуется с сатирической остротой и с не менее точными психологическими характеристиками. Райкин всегда резко выступал против распространенного мнения о том, что его театр является театром одного актера. Понимая свое значение как лидера, организатора, Райкин настаивал на том, что создание Театра миниатюр – коллективный труд людей, проработавших вместе на протяжении нескольких десятилетий. С 1957 г. Театр миниатюр начал выезжать в зарубежные гастрольные поездки, где часть миниатюр исполнялась на иностранных языках. В 1962 г. Райкин участвовал в Международном фестивале пантомимы в Западном Берлине, в 1964 г. – в Международном фестивале в Англии. Артистом было создано целое направление в эстрадном искусстве, практически не имеющее аналогов за рубежом. Под непосредственным влиянием Райкина родились театры Г. Хазанова, Е. Петросяна, Р. Карцева и В. Ильченко. Благодаря Райкину обрел собственную интонацию М. Жванецкий.

В 1982 году театр Райкина переехал в Москву и стал называться Государственным театром миниатюр (название «Сатирикон» возникло в 1987 г.). После реконструкции ему было отдано здание кинотеатра в Марьиной роще. Здесь появились такие известные спектакли, как «Его величество Театр», «Дерево жизни», моноспектакль К. Райкина «Давай, артист!» и др. В театр перешел из «Современника» сын Райкина, Константин Райкин. В 1987 г., после смерти отца, он возглавил этот коллектив, ныне один из самых известных московских театров. «Сатирикон» им. А. И. Райкина построен на традициях Ленинградского Театра миниатюр, это постоянно подчеркивается ее художественным руководителем и труппой. В день 60-летия театра К. А. Райкин показал премьеру спектакля «Квартет Мольера», посвященный памяти А. И. Райкина.

Умер Райкин в Москве 17 декабря 1987.

Литература о жизни и творчестве А. И. Райкина

1. **Аркадий Райкин в воспоминаниях современников** / Сост. Е. Райкина - М. : АСТ,1997. - 400 с., 20 л. илл. : фот.
Эта книга об Аркадии Райкине, корифее, флагмане, Маэстро нашей эстрады, артисте с мировым именем.
2. **Бейлин, А. М.** Аркадий Райкин . - Л. : Искусство,1969. - 166 с. : фот.
3. **Уварова, Е. Д.** Аркадий Райкин . - М. : Искусство,1986. - 303с. : ил.
Книга рассказывает о жизни и творчестве народного артиста СССР А. Райкина, создателя и руководителя Ленинградского театра миниатюр.

Литературное наследие А. И. Райкина

4. **Райкин, А. И.** Без грима /предисл. М. Жванецкого - М. : Вагриус,2006. - 382 с. : ил., фот.
Книга воспоминаний популярного артиста эстрады и театра.
5. **Райкин, А. И.** Воспоминания . - М. : АСТ,1998. - 480 с., 24 л. илл. : фот., смешные и печальные эпизоды его жизни и многое другое.
6. **Райкин, А. И.** Воспоминания . - СПб. : КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС,1993. - 446 с. : ил., фот.

А. И. Райкин в работах, рассматриваемых творчество выдающихся деятелей культуры и эстрады

7. **Алахвердов, Л. Г.** Как молоды мы были: Правдивые байки из жизни эстрадных артистов периода Великого Застоя ; - СПб. : Культ-информ-пресс,2000. - 301 с.,1л. портр. : ил.
В книге представлены смешные истории, розыгрыши из жизни эстрадных артистов советского периода. Для широкого круга читателей.
8. **Воображаемый концерт** : Рассказы о мастерах советской эстрады ; Ред.-сост. А. Бейлин - Л. : Искусство,1971. - 208 с. : ил., фот.
Читатель познакомится с искусством известных актеров, отдельных коллективов и маленьких театров, концертных групп, формировавшихся на один сезон, и больших стационарных эстрадных ансамблей.
9. **Все обо всех.** - М. : Филологическое общ-во "Слово"; АСТ,1999. - 480 с. : ил.
Серия справочников - самый полный свод биографий великих людей, содержащий факты из жизни более 600 знаменитостей.
10. **Горелик, Л. Г.** Львиная доля : Воспоминания соучастника . - Саратов : Кадр,2000. - 264 с. : ил., фот.
Книга народного артиста России Льва Горелика повествует о жизни в искусстве и встречах с выдающимися деятелями культуры.

11. **Грин, М. Я.** Публицист на эстраде : Заметки эстрадного драматурга. - М. : Искусство,1981. - 158 с. : ил., фот.
12. **Дмитриев, Ю. А.** Эстрада и цирк глазами влюбленного клоуна.- М. : Искусство,1971. - 207 с., 16 л. ил. : фот.
В книге собраны статьи о цирковом искусстве и эстраде, опубликованные ранее в разных журналах, газетах и сборниках.
13. **Знаменитые евреи (165 мужчин и женщин)** : Краткие биографии/ Сост.Э.Бройтман - М. : Внешсигма,1997. - 575с. : ил.
14. **Карцев, Р.** Малой, Сухой и Писатель : Записки престарелого сорванца/ вступ. ст. М. Жванецкого - М. : Вагриус,2001. - 208 с., 12 л. ил. : фот.
Автобиографическая книга Романа Карцева.
15. **Катанян, В. В.** Лоскутное одеяло/вступ. ст. Э. Рязанова - М. : Вагриус,2001. - 528 с., 16 л. ил. : фот.
Книга посвящена творчеству известного кинодокументалиста В. Катаняну и состоит из воспоминаний друга героя книги Э. Рязанова, жены режиссера предоставившей дневниковые записи мужа.
16. **Катанян, В. В.** Прикосновение к идолам : Воспоминания. - М. : Захаров,2002. - 511 с. : ил., фот.
В книге видного советского кинорежиссера-документалиста предстает широкая панорама культурной жизни в СССР, ее события и персонажи.
17. **Мастера эстрады/**Ред. Д. И. Золотницкий - Л.; М. : Искусство,1964. - 220 с., 17 л. ил. : фот.
18. **Мишин, М.** 224 избранных страниц.- М. : Вагриус,1999. - 222с. :
Сборник рассказов известного писателя-сатирика, а также посвящения артистам дни их юбилеев.
19. **Отт, У. И.** Телевизионное знакомство.- М. : Искусство,1992. - 255 с. : ил., фот.
В книгу вошли записи передач из популярного цикла "Телевизионное знакомство", а также комментарии к ним автора, известного эстонского тележурналиста Урмаса Отта.
20. **Поюровский, Б. М.** Что осталось на трубе: Хроники театральной жизни второй половины 20 .- М. : Центрполиграф,2000. - 495 с., 32 л. фот. : фот.
В книгу вошли статьи и очерки о театре, эстраде и телевидении, написанные по следам событий в течение второй половины 20 столетия. Это своеобразная энциклопедия театральной жизни не только нашей страны, но и многих лучших театров мира. В книгу включены уникальные фотографии из личного архива автора.
21. **Русская советская эстрада, 1930 - 1945** : Очерки истории / Отв. ред. Е. Д. Уварова - М. : Искусство,1977. - 415 с. : ил.
Книга начинается рассказом о таких интереснейших театрах, какими были мюзикл-холлы Москвы и Ленинграда, знакомит с творчеством популярных артистов Н. Смирнова-Сокольского, П. Муравского, М. Мироновой, А. Менакера, Р. Зеленой, М. Гаркави, А. Райкина. Специальные главы посвящены становлению джазовой музыки, развитию эстрадной песни, танцу.

22. **Свободин, А. П.** Театр в лицах .- М. : Знание,1997. - 191 с. : ил.
Книга состоит из очерков-портретов, зарисовок, эссе, персонажи которых - выдающиеся советские актеры. Через всю книгу проходит образ режиссера Г. Товстоногова.
23. **Скороходов, Г. А.** Тайны граммофона. Все неизвестное о пластинках и звездах грамзаписи. ; - М. : Эксмо; Алгоритм,2004. - 448 с. : ил.
Книга - история русской грамзаписи и звезд музыкальной эстрады того времени, со многими из которых автор общался лично.
24. **Уварова, Е. Д.** Эстрадный театр : Миниатюры. Обозрения. Мюзиклы (1917-1945) ; - М. : Искусство,1983. - 320 с. : ил., фот.
В книге рассказывается о становлении и развитии советского эстрадного театра, начиная с первых послереволюционных лет и до 1945 года.
25. **Филатов, Л. А.** Жизнь-Театр : Кочует по свету бродячий театр. - М. : ЭКСМО-Пресс,1998. - 461с.
Начиналось все с метких, остроумных эпиграмм и пародий. И вышло так, что наши любимые артисты Леонид Филатов и Валентин Гафт стали Поэтами. Интересными, самобытными, но в чем-то и похожими. Наверное, в ощущении себя, как говорит Филатов, "персонажами диковинной пьесы...". В результате и получился этот сборник - своеобразная пьеса, в которой первый акт играет поэт Леонид Филатов, а второй - поэт Валентин Гафт.
26. **Фурманов, Р. Д.** Из жизни сумасшедшего антрепренера : Театральный роман ; - СПб. : Белое и Черное,1998. - 500 с. : фот.
"Из жизни сумасшедшего антрепренера" - мемуарные записки художественного руководителя Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова Рудольфа Фурманова. Герои книги - великие театральные личности России второй половины 20 века.
27. **Хорт, А.** По жизни - смеясь: Забавные картинки из жизни артистов эстрады-конференсье .- М. : Армада-пресс,2001. - 381 с. :
Байки и курьезы, скетчи, отрывки эстрадных монологов, фельетонов, интермедий из жизни артистов веселого разговорного жанра - конференсье, легли в основу этой книги.
28. **Шароев, И. Г.** Многоликая эстрада : За кулисами кремлевских концертов ; - М. : Вагриус,1995. - 448 с.: ил.
Книга повествует о замечательных деятелях нашего искусства, о многообразии советской и постсоветской эстрады.
29. **Эскин, А. М.** В нашем доме .- М. : Всероссийское театральное общество,1980. - 320 с. : фот., ил.
Книга воспоминаний руководителя Дома актера А. М. Эскина.
30. **Эстрада: что? где? зачем?** : Статьи. Интервью. Публикация ; Отв. ред. Е. Уварова - М. : Искусство,1988. - 351 с., 24 л. ил. : фот.
В книге представлены статьи, где известные музыканты, театроведы, социологи размышляют о процессах, возникающих в эстрадном искусстве. Досуг и эстрада, мода и эстрада, вот некоторый круг проблем, в которых разбираются авторы сборника.

