

Шостакович Опера Балет

Театр с большой историей

Единственный в Самаре театр оперы и балета отсчитывает свою историю от 1 июня 1931 года. В этот день коллектив, носивший тогда название Средневолжская краевая опера, дал первый спектакль для самарской публики: оперу «Борис Годунов» в постановке режиссера Иосифа Лапицкого и дирижера Антона Эйхенвальда. На тот момент у театра даже не было своего здания, и спектакли он играл на сцене театра драмы.

Уже в первый год существования театра в его репертуаре появились и балетные спектакли: первой балетной премьерой 3 июля 1931 стал «Красный мак» на музыку Рейнгольда Глиэра. С 11 января 1934 театр переехал в переоборудованное здание театра-цирка «Олимп» (на месте нынешней Самарской филармонии), которое стало называться театром имени Карла Маркса».

В 1938 году театру построили здание, которое он занимает по сей день – Дворец культуры на площади Куйбышева в историческом центре города. Сегодня это одно из самых больших театральных зданий в России и охраняемый памятник архитектуры эпохи сталинского классицизма. Здание построено по проекту ленинградских архитекторов Ноя Троцкого и Николая Каценеленбогена на месте взорванного большевиками кафедрального собора.

Разные имена – одна миссия

В 1939 году вслед за переименованием города новое название получил и театр: Куйбышевский государственный театр оперы и балета.

В июле 1941 к театру оперы и балета присоединен Куйбышевский театр музыкальной комедии. Название новой организации стало звучать так: Куйбышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии. А дальше театр лишился своего дома, поскольку осенью 1941 в Куйбышев, запасную столицу, был эвакуирован из Москвы Большой театр СССР. Наш театр уступил ему свою сцену, а сам выступал в домах культуры и воинских

частях и отправлял на фронт бригады артистов. Большой театр перенес на сцену Дворца культуры имени Куйбышева множество своих спектаклей, часто конкурирующих с репертуаром нашего театра, и осуществил несколько амбициозных премьер. 5 марта 1942 со сцены Дворца культуры прозвучала законченная Дмитрием Шостаковичем в Куйбышеве Седьмая («Ленинградская») симфония. Куйбышевский театр во время войны давал преимущественно оперетты; балетная труппа вновь была расформирована.

В 1943 году театр наконец вернулся на площадь имени Куйбышева. Репертуар постепенно становился серьезнее и сложнее, и с января 1949 название театра стало звучать так: Куйбышевский государственный театр оперы и балета.

В сезоне 1980/81 театр с размахом празднует 50-летний юбилей: появляются балеты Игоря Чернышёва «Гусарская баллада» на музыку Тихона Хренникова и «Помните!» на музыку Андрея Эшпая, выпускается мировая премьера оперы Сергея Слонимского «Мария Стюарт» и первая русскоязычная постановка оперы Джузеппе Верди «Макбет». Летом 1981 театр демонстрирует эти эксклюзивные спектакли и другие свои масштабные постановки на гастролях в Москве на сцены Театра оперетты, и с февраля 1982 начинает носить новое почетное звание: теперь это Куйбышевский государственный академический театр оперы и балета.

1990-е начались с нового переименования: к городу вернулось его прежнее имя, поэтому с ноября 1991 актуальным стало название Самарский академический театр оперы и балета. С 1995 года здесь начал проходить фестиваль классического балета имени Аллы Шелест.

Новая эпоха и новые достижения

В XXI век театр вошел с основательным классическим репертуаром, который стал активно пополнять спектаклями, рассчитанными на детскую аудиторию. С 2003 года начал проводиться весенний фестиваль оперного искусства. В 2006-2010 годах здание театра закрылось на капитальную реконструкцию, после которой неузнаваемо изменилась планировка и отделка зала, усовершенствовалось техническое оснащение сцены.

В 2015 году театру была присуждена премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации. С середины 2010-х спектакли театра регулярно номинируются на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» (оперы «Пиковая дама» и «Леди Макбет Мценского уезда», балет «Эсмеральда») и попадают в ее лонг-лист (балеты «Серенада» и «Дон Кихот Ламанчский», оперетта «Тарам-парам, ни-на ни-на, или Квартирный вопрос их испортил», опера «Любовь к трем апельсинам»).

К концу 2010-х театр возглавили художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака. Репертуар театра пополнился такими мировыми премьерными, как балет-притча Юрия Смекалова «Три маски короля» (2019) и его же балет-couture «Возвращение к жизни» (2020).

В 2021 году театр получил первую в своей истории «Золотую Маску»: премию вручили Татьяне Ногиновой за работу художника по костюмам в балете «Бахчисарайский фонтан» (2019).

В 2022 году театру было присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. С июня 2022 театр использует новый бренд: Шостакович Опера Балет.

Сотрудничество с самарскими вузами

Шостакович Опера Балет традиционно поддерживает тесную связь с Самарским государственным институтом культуры. Артисты театра преподают в СГИК, подготавливая новые местные кадры, а творческие цеха театра пополняются выпускниками института. Среди бывших и действующих педагогов СГИК такие артисты театра, как солисты оперной труппы профессор Надежда Ильвэс и доценты Андрей Антонов и Валентина Анохина (выпускница института), Владимир Полуяхтов; концертмейстер доцент Татьяна Кузуб (кафедра вокального искусства); Наталья Хохлова (главный художник театра в 1980-х–2010-х) – преподаватель кафедры театральной режиссуры. Выпускниками этого университета являются режиссер хора Марина Монастырская, бывшие и действующие солисты оперной труппы (Лия Габриелян, Наталья

Бондарева, Юлия Маркова, Антонина Кабо, Георгий Цветков, Георгий Шагалов, Владимир Медведев, Александр Урманов, Алексей Перов, Анатолий Невдах, Михаил Губский), концертмейстер оркестра Татьяна Казакова, многие из артистов оркестра, режиссер Оксана Штанина, художник по свету Эмиль Авраменко (номинант премии «Золотая Маска»-2023), артисты балета Дмитрий Мамутин.

Среди преподавателей Самарского государственного социально-педагогического университета – дирижер театра Алишер Бабаев (дисциплина «Оркестр русских народных инструментов»), солисты оперной труппы Валерий Бондарев (класс сольного пения) и Евгения Тенякова. Среди выпускников – звезда самарской сцены баритон Василий Святкин.

Миссия и роль

На протяжении всей своей истории театр сохраняет и развивает свои традиции, пытаясь в то же время осваивать новое, идти вперед, удивлять. За прошедшие десятилетия существования театр изменил поколения самарцев, а сегодня, когда информационное пространство стало глобальным, начинает влиять на еще более широкую аудиторию. Это огромная ответственность, но наш театр к ней готов.