

Самарский театр юного зрителя «СамАрт»

Театр поколений

Один из самых известных российских ТЮЗов ведет свою историю с 1930 года. 14 декабря он сыграл свой первый спектакль «Аул Гидже» по пьесе Н. Шестакова. В театре работало много замечательных артистов, которые составляют славу Самарской земли: народный артист РФ Н. Михеев, заслуженные артисты РФ Л. Альбицкая, Л. Любимова, А. Васильев, А. Гудзева, В. Полетаев, Г. Гребенкин, А. Симкович, И. Данюшин, Э. Терехов, Р. Хайруллина, Е. Грушина, заслуженный артист СО В. Чернов, артисты В. Гребенкина, В. Снина, М. Мазин, А. Жамнов, Л. Зимникова, В. Панчешин, В. Снина, Н. Чуркина, Л. Шапошников. Сегодняшние зрители аплодируют заслуженной артистке РФ Л. Гавриловой, заслуженным артистам РФ, народным артистам Самарской области О. Агаповой, С. Захарову, Ю. Долгих. Славу театра составляют заслуженные артисты СО А. Меженный и П. Маркелов, Ю. Земляков и Л. Долгих, ведущие артисты Д. Добряков, В. Зимников, М. Кирилина, И. Рудаков, Е. Туринская. Больше тридцати лет у руля Самарского ТЮЗа – заслуженный работник культуры РФ, директор Сергей Филиппович Соколов.

Награды и фестивали

СамАрт как региональный театр достиг значительных творческих успехов. Трижды он выдвигался на присвоение высшей театральной награды страны «Золотая Маска». В 1998 году этой награды был удостоен спектакль «Бумбараш» (номинация «Лучшая работа художника» – Юрий Хариков), в 2003-м — спектакль «Мамаша Кураж» (снова лучшая работа художника – сценография и костюмы Юрия Харикова). В 2010 году на соискание национальной театральной премии в четырех номинациях выдвинут спектакль «Фальшивый купон». Неоднократно СамАрт принимал участие в программе «Золотой Маски» «Детский weekend». Многие спектакли Самарского ТЮЗа становились лауреатами губернского конкурса «Самарская театральная муза», городской премии «Браво». Помимо «Масок» среди важных театральных наград у театра есть «Арлекин» (статуэтка Национальной премии в области театрального искусства для детей), премия престижного Национального фестиваля «Музыкальное сердце Театра», главная премия Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

География гастролей театра широка. В 1995 г. состоялось первое крупное зарубежное турне – в Англии, графстве Йоркшир и Хамберсайд (на сцене Гранд-опера в старинном английском городе Йорк артисты играли «Гамлета» У. Шекспира). СамАрт был участником престижного Международного театрального фестиваля в г. Авиньон (Франция), был удостоен чести представлять Россию на Всемирном конгрессе АССИТЕЖ в Южной Корее, играл «Мамашу Кураж» в Берлине в рамках проведения Дней культуры России в Германии. Неоднократно театр побывал в Японии, играл свои спектакли в Иране, Франции, Голландии, Австрии, Венгрии, Эстонии, Болгарии, Дании, Хорватии. СамАрт является постоянным участником и популярных в стране театральных фестивалей «Большая перемена» (Москва, Пермь), «Реальный театр» (Екатеринбург), «Арлекин», «Радуга» (Санкт-Петербург), а также федеральной программы «Большие гастроли». Лидеры фестивального российского движения – спектакли СамАрта «Счастливый Ганс», «Привет, Рэй!», «Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси» - были высоко оценены публикой не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и на фестивалях в Красноярске, Новом Уренгое, Новосибирске, Лысьве, Саранске, Симферополе и Севастополе.

Новое пространство

1997 год стал особым в культурной жизни театра и города. По проекту московского архитектора и сценографа Юрия Харикова и режиссерской идеи народного артиста Латвии Адольфа Шапиро зал театра из обычного — с традиционными рядами зрительских кресел

и сценой – превратился в современную, легко трансформируемую в соответствии с конкретным замыслом режиссера-постановщика артистическую студию. Сценическое действие в ней может происходить в любой точке пространства. Новый художественный подход и взгляд на возможности сценического мира создает условия театру и художнику совершенствоваться и развивать творческие идеи. Так родились в СамАрте в 90-е спектакли «Бумбараш» в постановке А. Шапиро и Ю. Харикова, «Колобок, колобок...» режиссера Г. Цхвирава и сценографа Ю. Гальперина, «Чу-ха-ха» режиссера А. Кузина и Ю. Гальперина и другие эксперименты со сценическим пространством. В 2018 г. в результате реконструкции у СамАрта появилась третья театральная площадка – Новая сцена. Это зрительный зал на 380 мест, современное световое и звуковое оборудование, поворотный круг на сцене, просторные фойе в стиле хай-тек, где проводятся выставки, творческие встречи, лабораторные показы.

Ведущий театральный фестиваль губернии

В 1994 году Самарский ТЮЗ провел Первый фестиваль театров для детей и молодежи Поволжья. В нем участвовали не только театры обозначенного региона, но и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, других российских городов, а также зарубежные гости — из Испании и Кубы. Фестиваль имел широкий резонанс и в 1997 году получил название «Золотая репка», а также символ, разработанный художником, скульптором, драматургом Тонино Гуэрра. С 2006 года «Золотая репка» проходит в формате фестиваля-лаборатории: раз в два года в Самару съезжаются недавние выпускники театральных вузов страны, опытные режиссеры и создают на базе СамАрта мини-спектакли для детей, для подростков, а критики и театроведы оценивают их работу и по возможности дают путевку в профессиональную театральную жизнь, эскизы спектаклей дорабатываются и включаются в репертуар театра.

Сегодня репертуар Самарского ТЮЗа составляют спектакли прославленных режиссеров - Адольфа Шапиро, Александра Кузина, Георгия Цхвирава, Анатолия Праудина, Михаила Кислярова, Бориса Гранатова, молодых постановщиков Полины Стружковой, Евгения Зимина, Юрия Алесина, Даниила Безносова, Артема Устинова.

Сотрудничество с вузами Самары

Дружественные и партнерские отношения долгие годы связывают СамАрт и Самарский государственный институт культуры. На кафедре театральной режиссуры еще с 1984 г. преподает актер СамАрта, заслуженный артист Самарской области, заслуженный артист РФ Юрий Долгих. Сегодня выпускники СГИК составляют большую половину труппы СамАрта. Первые студенты, учившиеся у Юрия Ивановича, – Дмитрий Добряков и Игорь Рудаков – играют с ним в одном театре и уже сейчас стали признанными мастерами сцены. В 1998 году окончил обучение первый целевой курс СамАрта в СГИК: сразу после ученической скамьи в труппу театра пришли Алексей Меженный (ныне – заслуженный артист Самарской области), Татьяна Михайлова, Сергей Макаров, Вероника Львова (сейчас – ведущие артисты СамАрта). Среди совместных проектов института и Самарского ТЮЗа особый интерес представляют «Театральный резерв» (студия для подростков 13-16 лет, занятия в которой проводят ведущие актеры СамАрта), Магистерская программа режиссера Анатолия Праудина (двухлетнее обучение на режиссерском курсе одного из известных российских постановщиков, автора самартовских спектаклей «Таланты и поклонники», «Гамлет», «Фальшивый купон» и др.). Активно сотрудничает СамАрт и с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Студенты филологического факультета регулярно проходят практику в театре: посещают спектакли, участвуют в обсуждениях постановок, принимают участие в творческих встречах с актерами, режиссерами, художниками, людьми других театральных профессий.

Смотрят спектакли и освещают мероприятия СамАрта в студенческих СМИ и учащиеся Самарского государственного социально-педагогического университета.

Доступный театр

В штате СамАрта работает тифлокомментатор, который создает лаконичный перевод визуального ряда спектаклей для слабовидящих и незрячих зрителей. Фонд «Искусство, наука и спорт» передал в дар театру оборудование для осуществления процесса тифлокомментирования. А компания МТС в рамках совместного проекта «Инклюзивная выставочная среда» обеспечила СамАрт мольбертами и материалами для демонстрационных тумб, на которых в фойе театра регулярно выставляются работы профессиональных художников и зрителей, в том числе людей с разными формами инвалидности. В 2021 году при поддержке «Газпром трансгаз Самара» театр запустил стационарную индукционную систему, позволяющую глухим и слабослышащим зрителям воспринимать звук со сцены наравне с остальными, в любой точке зрительного зала. Новое здание СамАрта полностью адаптировано для маломобильных посетителей.