

ЗВІТ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКТОРКИ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
БАБІЧ НАДІЇ МАТВІЇВНИ
ПРО ТВОРЧУ ТА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ
ЗА 2019 РІК

За 2019 рік в здобутках Одеського національного академічного театру опери та балету:

- **241** вистави, **208,1 тис.** глядачів, що відвідали вистави, зростання доходів театру у порівнянні з 2018 роком - на **29,1%**, що зумовлено оновленням репертуару, проведенням фестивалів, системною рекламною діяльністю, розширенням мережі реалізації театральних квитків. Фактично театр від своєї діяльності за рік заробив **52 млн. 061 тис. грн.** (виконання становить **137,2 %**); питому вагу у структурі загального обсягу доходів театру становлять доходи від реалізації театральних квитків - при плані 25 млн. 005 тис. грн. фактично отримано **32 млн. 459 тис. грн.** (виконання становить **129,8 %**). Інші доходи, при плані 10 млн. 732 тис. грн. виконані в сумі **15 млн. 589 тис. грн.** (виконання становить **145,3 %**). Крім того, гастрольна діяльність при плані 2 млн. 200 тис. грн. виконана в сумі **4 млн. 013 тис. грн.** (**182,4 %**). Невід'ємною частиною доходів є інші доходи, які складаються: з надання послуг стороннім організаціям для проведення концертів та інших заходів при плані 7 млн. 050 тис. грн. виконано – **10 млн. 628 тис. грн.**, що становить **150,7 %**; послуги з проведення екскурсій, фото – відео зйомок при плані 650 тис. грн. виконано – **685 тис. грн.**, що становить **105,4 %**; реалізації театральних програмок при плані 250 тис. грн. виконано – **385,5 тис. грн.**, що становить **154,2 %**; доходів від реалізації продукції при плані 2 млн. 500 тис. грн. виконано – **2 млн. 620 тис. грн.**, що становить **104,8 %**; благодійної допомоги театру – **800 тис. грн.**
- **Творчі здобутки - відбулося шість гучних прем'єр**, що викликали інтерес і у вітчизняного глядача, і у шанувальників театру з-за кордону: опери «**Мадам Баттерфляй**» **Дж. Пуччіні** (постановники - заслужений артист України Ігор Чернецький, Валерій Регрут, Anatol Preissler, Karel Spanhak, Ulli Kremer, Antonin Comestaz, В'ячеслав Ушеренко, David Albert) і «**Трубадур**» **Дж. Верді** (постановники – заслужений артист України Ігор Чернецький, Тіло Райнхар, Карел Спангак, Ульріка Кремер, Валерій Регрут, В'ячеслав Ушеренко) зроблені в копродукції з митцями з Нідерландів, Німеччини, Франції, Австрії вже побачили глядачі Королівств Бельгії та Нідерландів, де театр був на гастролях, і результат - аншлагові зали і нескінченні овації супроводжували кожную виставу! Копродукція була

організована з компанією **MSTM B.V. Theatre Stage Managment**. Компанія-партнер взяла на себе оплату гонорарів, перельотів та перебування постановочної групи.

- Витрати на здійснення постановки **опери «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні – 660 226, 34 грн.; опери «Трубадур» Дж. Верді – 408 698, 97 грн.**

Прем'єра опери **«La Traviata» Дж. Верді** (постановники – В'ячеслав Чернухо – Воліч, Євген Лавренчук, Юхим Руах, Валерій Регрут, Наталія Гара) збрала світову музичну оперну еліту: музичних критиків, музикознавців, представників українського і світового оперного мистецтва і стала предметом таких дискусій і, майже, музикознавчих баталій, яких давно не знала українська оперна спільнота. Слід зазначити, що створення цієї опери результат копродукції з Благодійним фондом «Фонд Одеського національного театру опери та балету» (**363 154 грн**).

- Витрати на здійснення **опери «La Traviata» Дж. Верді – 3 989 620, 74 грн.**

Прем'єра **Феєрії-казки для всієї родини - балету «Народження балерини»** (постановники – Віталій Ковальчук, народна артистка України Олена Барановська, Людмила Сергійчук, Павло Кошка, Ігор Анісенко, В'ячеслав Ушеренко) за участі вихованців зразкового ансамблю класичного танцю «Фуєте» Дитячої школи мистецтв № 4 м. Одеси, (керівники – М. Козяр, Г. Погорецька) стала продовженням програми «Одеська опера – дітям», що має за мету в цікавій, казковій формі долучати маленького глядача до кращих зразків класичного мистецтва.

- Витрати на здійснення **балету «Народження балерини» - 5 788 грн.**

В рамках V фестивалю мистецтв «ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ» відбулася **прем'єра опери «Лоенгрін» (semi-stage) Ріхарда Вагнера** (постановники – заслужений артист України Ігор Шаврук, Павло Кошка, Валерій Регрут, Ігор Анісенко).

- Витрати на здійснення **опери «Лоенгрін» (semi-stage) Ріхарда Вагнера- 169 614, 55 грн.**

Відбулася **прем'єра балету «Ромео і Джульєтта» Сергія Прокоф'єва** (постановники - заслужений артист України Гаррі Севоян, заслужений художник України Євген Гуренко, Лейла Казарян, В'ячеслав Ушеренко).

- Отримано в дар – **556 776 грн.**

- **Було проведено Два фестивалі**, що восени і взимку на декілька тижнів приковують увагу до Одеси, яка стає центром яскравих мистецьких подій. Мета фестивалів – зацікавити та залучити до театру нового глядача, привернути увагу до кращих зразків української та світової музично – театральної класики і сучасного театрального мистецтва. На Фестивалі запрошуються зіркові гості, що виступають на провідних сценах світу. Афіші Фестивалів прикрашають назви прем'єрних вистав та концертних програм.

«РІЗДВЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2019» (10 – 13 січня)

У день відкриття Фестивалю відбувся концерт «РІЗДВЯНИЙ ВЕЧІР В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ», де пролунали твори Дж. Б. Перголезі, Г.Ф. Генделя, Й. С. Баха, А. Кореллі (постановники – Маргарита Гринивецька, Павло Кошка, Ігор Анісенко. Брала участь: Аліна Другак, Катерина Цимбалюк, Ольга Єфремова, Катерина Цимбалюк, Олександр Анісімов (скрипка), оркестр театру.

10 січня – відбувся Таємничий променад лабіринтами нічної Опери «ПРИВИДИ» (постановники – Маргарита Гринивецька, Антон Литвинов, Ігор Анісенко, Ігор Саражинський. У програмі лунали твори Арво Пярта «FRATRES», «SUMMA», «ES SANG VON LANGEN JAHREN», Й. С. Баха «Подвійний концерт для скрипок з оркестром» (2 частина), Б. Маріні Соната «Ехо». Брала участь: Катерина Цимбалюк (меццо-сопрано), артисти балету - Катерина Бурдік, Марія Рязанцева, Анастасія Корно, Роман Лобкін, Юліан Марченко. Артисти оркестру - Олександр Анісімов (скрипка), Ольга Анісімова (скрипка), Іван Аврятов (скрипка), Альона Кондратьєва (скрипка), Сергій Ковальов (альт), Олександр Лисюк (віолончель), Ігор Самойленко (контрабас), Ріпак Уляна (ударні), Олег Сокоринський, Петро Свіридов.

11 січня – балет П. Чайковського «ЛУСКУНЧИК» (постановники – Володимир Трощенко, Олена Гавдзинська, заслужена художниця України Надія Швець, диригент – заслужений артист України Ігор Чернецький). Солісти : Наталія Івасенко, Віктор Томашек.

13 січня, в день закриття фестивалю, на сцені театру відбувся балет П. Чайковського «СПЛЯЧА КРАСУНЯ» (постановники– заслужена артистка Республіки Молдова Марія Полудова, Олександр Самойле, заслужений художник України Євген Гуренко, Сергій Васильєв, В'ячеслав Ушеренко). Були запрошені – солістка Національної опери України, заслужена артистка України Анастасія Шевченко (Аврора), соліст балету Національної опери України, запрошений соліст American Ballet Theatre та Wiener Staatsoper, народний артист України Денис Недак (Дезіре)

Диригент – заслужений артист України Ігор Чернецький.

**V ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ
«ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ»
30 СЕРПНЯ – 15 ВЕРЕСНЯ**

30 серпня, в день відкриття фестивалю, відбулася прем'єра semi-stage опери Р. Вагнер «Лоенгрін» за участю солістів опери, хору та оркестру театру(постановники – заслужений артист України Ігор Шаврук, Павло Кошка, Валерій Регрут, Ігор Анісенко)

31 серпня, лауреат міжнародних конкурсів піаністів, професор Борис Блох (Німеччина) виконав фортепіанні твори Ф. Ліста, Ф. Шопена, С. Рахманінова у рамках концерту «В силуєтах зали: погляд зі сцени».

1 вересня, о 20.00, на Театральній площі Одеси, просто неба, відбувся Odessa ballet-gala «Classic&modern» за участю зірок світового балетного мистецтва – солістки Австралійського балету Мельбурна Наталії Куш, провідного соліста American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Метью Голдінга, солістів Національної опери України – заслуженої артистки України Наталії Мацак, Сергія Кривоконя, провідних артистів балету, хору та оркестру театру. Диригенти – головний диригент театру В'ячеслав Чернухо-Воліч, заслужений артист України Ігор Чернецький.

6 вересня, глядачі побачили прем'єру 209-го театрального сезону – оперу Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфляй» Партію Чіо-Чіо-сан у фестивалній виставі виконала солістка Національної опери України, народна артистка України Лілія Гревцова. Запрошений диригент – народний артист Азербайджанської Республіки Ялчин Адигезалов.

8 вересня, вперше на сцені театру відбувся концерт солістів Національної опери Ізраїлю. У концерті брали участь провідні солісти театру Алла Василевицькі, Вероніка Брок, Шай Блох, диригент – Ейтен Шмейстер, а також солісти та оркестр Одеської опери. У програмі концерту прозвучали арії та дуети з відомих опер, романси, народні пісні.

11 вересня, у виконанні артистів балету, солістів опери, хору та оркестру театру відбувся показ балету на музику А. Хачатуряна «Маскарад» (постановники– Віталій Ковальчук, заслужений артист України Гаррі Севоян, Ігор Анісенко, Сергій Васильєв, заслужений діяч мистецтв України Леонід Бутенко, Іван Газінський, В'ячеслав Ушеренко). Диригент – Віталій Ковальчук.

13 вересня, глядачі мали можливість долучитися до вічних скарбів музичної класики у сучасному «прочитанні» - опери К. В Глюка «Орфей і Еврідіка» (постановники – заслужений артист України Ігор Чернецький, Павло Кошка, Петро Богомазов, заслужений діяч мистецтв України Леонід Бутенко, Олексій Скляренко)

Партію Орфея виконав італійський співак, **контр-тенор Раффаеле Пе**, якого британська газета «The Times» визнала найкращим серед італійських контр-тенорів сьогодні.

14 вересня, театр приймав гостей – колег з Національної опери України з виставою Ю. Шевченка «За двома зайцями»

15 вересня, у день закриття фестивалю пройшла опера Дж. Пуччіні «Турандот» у постановці німецького режисера Крістіана фон Гьотца. У виставі брали участь відомі італійські виконавці **Тіціана Карузо**

(Турандот), **Міна Ямазакі** (Ліу), солісти опери, хор, оркестру театру та дитячий хор «Перлини Одеси». Диригент – В'ячеслав Чернухо-Воліч

У рамках фестивалю відбувся **Круглий стіл**, де обговорювались актуальні проблеми **сучасного музичного театру**.

- **Мистецькі заходи, що привернули особливу увагу глядача**

16 лютого – До дня Святого Валентина, Концерт «Музика кохання».

У програмі твори В. А. Моцарта, Дж. Россіні, Л. Деліба, А. Хачатуряна, Дж. Пуччіні, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло;

Режисер – Павло Кошка, художник – Ігор Анісенко;

Брали участь: Анастасія Голуб, Анастасія Мартинюк, Юлія Терещук,

Надія Сичук, Таїсія Шафранська, заслужений артист України Владислав

Горай, Василь Добровольський, Едуард Мартинюк, Богдан Панченко,

Павло Смирнов, Олександр Стрюк. Ольга Воробйова, Олена Кондратьєва,

заслужений артист України Сергій Доценко, Микола Воріводін

Диригент – Віталій Ковальчук

20 лютого – Концерт на честь Героїв Небесної Сотні

«Небесні світочі». Режисер – Павло Кошка; Художник – Ігор Анісенко;

У програмі твори Ф. Ліста, Й.С. Баха, М. Т. фон Парадіса, С. Барбера,

Г. Ф. Генделя, М. Скорика

Брали участь: Ольга Єфремова (орган), Катерина Цимбалюк (меццо-

сопрано), Павло Смирнов (тенор), Аліна Другак (сопрано), Олександр

Анісімов (скрипка), Сергій Узун (бас), Олександр Лисюк (віолончель),

Юлія Кузьміна (англ.ріжок), хор, оркестр театру

Диригент – Маргарита Гринивецька

9 березня – до дня народження **Т. Г. Шевченка** відбувся показ опери «Катерина» М. Аркаса; **27 березня** – до **Міжнародного дня театру** відбувся показ балету «Маскарад» А. Хачатуряна;

18 квітня – до ювілею Н. Шаун відбувся показ опери «Іоланта» П. Чайковського; 25 вересня – пам'яті Я. Скібінського було присвячено виставу «Тоска» Дж. Пуччіні; 1 жовтня – до ювілею народного артиста України Віктора Мітюшкіна відбувся показ опери «Набукко» Дж. Верді; 6 жовтня – концерт «Мистецтво контрафтенора» у рамках V італійського фестивалю барокової музики; 17 жовтня – концерт органної музики пам'яті Героя України, Почесного громадянина Одеси та Одеської області Володимира Філіпчука; 23 листопада – органний концерт пам'яті жертв голодоморів; 15 грудня – до ювілею народної артистки України Лариси Зуєнко відбувся показ опери «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні.

Триває робота в рамках проекту «Одеська опера в палацах і музеях». Артисти театру давали концерти в Одеському літературному музеї, Одеському будинку вчених, Бібліотеці ім. Гайдара, Військовому госпіталі, Одеському державному історико-краєзнавчому музеї. За 2019 рік було проведено більше 20-ти концертних програм: «Від Верді до Верді», «Моцарту присвячується», «Музика розповідає казку», «Травень, кохання, весна...», «День української книги», «Твори української класики», «До Дня незалежності», «Слов'янська рапсодія» тощо (автори програм - заслужені артистки України Н. Ютеш, О. Стародубцева). В концертах брали участь молоді солісти опери і провідні майстри сцени.

- **Міжнародним визнанням Одеського національного академічного театру опери та балету стали системні запрошення на численні гастролі до Італії (з 28 січня по 18 лютого 2019р.; з 04 листопада по 10 грудня 2019р.), Польщі (з 08 по 30 жовтня 2019р.; з 15 по 26 листопада 2019р.), Королівство Нідерланди і Королівство Бельгії (з 17 квітня по 01.травня 2019р.; з 06 по 17 травня 2019р.; з 08 по 23 жовтня 2019р.; з 09 грудня по 07 січня 2019р.), США і Канада (з 26 листопада 2019р. по 26 лютого 2020р), Греція (з 02 по 06 травня 2019р.).** Театр знаходиться в постійному пошуку нових зарубіжних імпресаріо з метою розширення можливостей представляти класичне оперно - балетне мистецтво України за кордоном. Колектив театру успішно пропагує українське мистецтво в багатьох країнах світу, підтверджуючи статус Одеського національного академічного театру опери та балету як одного з найвідоміших театрів Європи.

- **Соціальна місія театру**

На підтримку соціально незахищених верств населення театр постійно проводить велику програму, яка включає:

- екскурсії для дітей-сиріт, вимушених переселенців із зони АТО, пенсіонерів, інвалідів;
- відвідання вистав театру;
- виїзні концертні програми.

Одеський національний академічний театр опери та балету впроваджує в життя програму підтримки військовослужбовців та їх сімей, яка відповідає головному призначенню національного театру, проводячи роботу з психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які брали участь в АТО і членів їх сімей.

Театр співпрацює з Головним управлінням Національної гвардії України (Південне територіальне управління), Військово-медичним клінічним центром Південного регіону, Спеціальним моторизованим полком міліції, Військової частиною 3012 Національної гвардії України, Одеським прикордонним загonom, Волонтерським рухом України, Одеської обласної молодіжної організацією ЦДУМ «Прийдешнє покоління».

- **Рекламно -інформаційне забезпечення** театральної діяльності здійснюється як на комерційній основі, так і з урахуванням обміну послугами. Театр співпрацює з 3-ма підрядниками з виготовлення різних видів друкованої рекламної - інформаційної продукції (флаєри, афіші, сіті-лайти, банери, програмки, буклети тощо. Замовлені і розміщені сіті-лайти(143), афіші з різними іміджами формату А1 (256). Надруковано 1200 репертуарні афіші, вироблено і розміщено 24 зовнішніх банерів до різних вистав і подій, 38 видів рекламно-інформаційних флаєрів (380000). Надруковано 17530 програмок, у 2019 році почали розміщення банерів з іміджем театру на двох рекламних банерах 3*6м.

ТВ та Радіо-канали, інтернет-ресурси надають послуги з розміщення відео-, аудіороликів на некомерційній основі: 7 канал, ГЛАС, ГРАД, Репортер, Академія, 3-й цифровий, Думська ТВ, Медіа-інформ, ФМ-1, Суспільне мовлення: UA. До знакових подій і прем'єр в першу чергу, а також до всіх подій, що висвітлюють життя театру системно проводяться брифінги та прес-конференції. Солісти, керівництво театру, запрошені виконавці та постановники регулярно є учасниками телепрограм, новинних сюжетів, прямих ефірів, публікацій в друкованих та інтернет-ЗМІ. Триває розробка нового театрального сайту, який буде відповідати сучасним вимогам.

- **Кадрова робота**

Відповідно до штатного розпису театру станом на 31 грудня 2019 року штатна чисельність складає 643 одиниці, з них артистичного персоналу – 326,5 одиниці, художнього - 42 одиниці. Фактично працює 655 працівників, з

них артистичного персоналу – 338, художнього - 42. За поточний рік прийнято 81 працівників, звільнено 84 працівників. Молоді (до 28 років) – 52 особи. В театрі працює 351 жінка. Якісний склад працівників театру за освітою становить: з вищою освітою – 443 особи, з професійно-технічною – 126. На теперішній час навчаються у вищих навчальних закладах 16 працівників театру. У театрі працюють 32 фахівця, нагороджених почесним званням.

На виконання статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» театром дотримується встановлений норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, а також квота працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно статті 14 Закону України «Про зайнятість населення».

Для комплектування театру творчими працівниками у 2019 році проведено 7 конкурсів на заміщення вакантних посад творчих працівників (головного диригента, режисера, завідувача художньо-постановочною частиною, артистів-вокалістів (солістів), артистів балету, оркестру). За результатами конкурсів прийнято до театру 18 працівників, переведені на більш вищі категорії 8 артистів.

Слід зазначити, що значно поновлено творчо – мистецький та художній склад персоналу ОНАТОБ у зв'язку з запровадженням Міністерством культури України контрактної системи. За звітний період не продовжено контракти з 22 працівниками художнього та артистичного персоналу.

- **Адміністративно-господарська діяльність**

У 2019 році театром придбано легковий автомобіль мікроавтобус «Hyundai» (931.100 грн.), автомобіль «Renault Dekker» (371.400 грн), проектор мультимедійний інсталяційний EPSON (1 млн. 650 тис. 057 грн.), сценічні генератори туману і вітру (220 000 грн.), ендоскопічну цифрову систему разом із профспілковою організацією працівників культури (89 100 грн.); музичних інструментів (73 000 грн.); радіо-вантажний автомобіль обладнання (244 300 грн.), комп'ютерну техніку (164 239 грн.). Театр отримав у подарунок від одного з партнерів вантажний автомобіль ГАЗ А21 (578 762 грн.).

Проведено експертне обстеження та технічне обслуговування 73 одиниць вантажнопідйомного обладнання, технічне обслуговування люстри глядацької зали, капітальний ремонт резервного гідравлічного трьох-плунжерного насосу, ремонт мережі архітектурного освітлення, модернізацію освітлення в приміщеннях костюмерів, хоровому та малому балетному класах, робочих галерей; очищення пожежної водойми; натирання підлоги театру, чищення глядацької зали; модернізацію індикації стану холодильних машин, замінено на нові та частково відновлено старі частотні перетворювачі підйомних механізмів сцени.

Придбано дві лебідки «Чайн майстер», 33 пожежних рукави, перевірено 322 вогнегасники, замінено головний лічильник води театру, встановлено додатково 16 відеокамер у виробничих майстернях, насосну станцію автоматичної пожежної безпеки у виробничих майстернях, 4 кондиціонери, апарат вимірювання високого тиску «Керхер», пилосос, меблі, офісну техніку (15 одиниць), тощо.

Генеральна директорка театру,

заслужена працівниця культури України

Н. М. Бабіч