

100 лет театру «Красный факел»

1920 – 1930-е годы

Театр «Красный факел» был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером Владимиром Татищевым. Одним из самых заметных спектаклей первого сезона стала «Саломея» О. Уайльда. Владимир Татищев стремился к современному театральному языку, создавал постановки ярких форм, его девиз «Красота, правда и радость!» сохраняется театром и сегодня. Одиннадцать лет театр «Красный факел» был передвижным, а в 1932 году обрел дом в Новосибирске в здании бывшего Коммерческого клуба. Первый спектакль в Новосибирске был сыгран 1 ноября 1932 года — им стала постановка Василия Федорова, ученика Всеволода Мейерхольда, «Гоп-ля, мы живем!» по пьесе Э. Толлера. В тридцатые годы театр осваивает самый широкий круг авторов — от Островского и Чехова до Погодина и Корнейчука.

С самого начала своей новосибирской истории «Красный факел» связан с именами Серафима Иловайского и Веры Павловны Редлих — выпускницы МХТ, ставшей выдающимся режиссером и педагогом. В Новосибирск Вера Редлих приехала вместе с мужем — актером Сергеем Бирюковым, и осталась здесь почти на 30 лет, с 1943 по 1960 годы являясь художественным лидером «Красного факела».

1940-е годы

В марте 1941 года состоялась одна из важнейших премьер в истории «Красного факела» — Вера Редлих осуществила постановку «Гамлета». «Красный факел» был первым театром, поставившим трагедию У. Шекспира в переводе Бориса Пастернака 1940 года, считающегося сегодня одним из хрестоматийных. Принца Датского играл Серафим Иловайский, бывший тогда художественным руководителем театра. Спектакль покорила даже самых требовательных зрителей и профессионалов.

С началом Великой Отечественной войны многие работники «Красного факела» ушли на фронт, а те, кто остался, были на несколько лет перебазированы в города Кузбасса. Осенью 1941 года «Красный факел» отправился в город Сталинск — сегодняшней Новокузнецк. Новосибирскую сцену, а также личные квартиры со всей обстановкой, краснофакельцы уступили эвакуированному из блокадного Ленинграда Театру имени Пушкина (Александринский театр).

В ночь на Новый 1942 год состоялась премьера самого знаменитого краснофакельского спектакля военных лет — «Фельдмаршал Кутузов» по пьесе В. Соловьева. Всего за шесть месяцев «Красный факел» выпустил шесть премьер. 25 марта

1942 года театр «Красный факел» переехал в Прокопьевск, где за год выпустил еще пять премьер.

В 1943 году «Красный факел» вернулся в Новосибирск, но пока играл на сцене одного из клубов Кировского района. А вот 25 сезон театр открыл 29 сентября 1944 года уже в своем прежнем здании — состоялась премьера спектакля «Горе от ума» А. Грибоедова в постановке Павла Цетнеровича. Этот спектакль стал одним из самых любимых у зрителей, как и комедия К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» с Еленой Агароновой в главной роли: эта премьера состоялась в незабываемое, счастливое время — 11 мая 1945 года.

1950-е годы

В 1950-е годы спектакли Веры Редлих, а также работавших рядом с ней в это время Владимира Дени, Николая Михайлова, Энвера Бейбутова, определяли уровень театральной культуры Сибири. В «эпоху Редлих» театр постоянно возвращался к произведениям А. Чехова, Ф. Достоевского, М. Горького, тяготея к глубокому психологизму. Множество откликов получила постановка Веры Редлих «Чайка» по пьесе А. Чехова. Роль Аркадиной исполняла Елена Агаронова — бесспорная любимица зрителей и звезда краснофакельской сцены. Особый режиссерский талант и умение подчинить весь строй спектакля основной идее отмечали столичные критики во время триумфальных гастролей «Красного факела» 1953 года. Именно в это время театр получил символическое звание «сибирского МХАТа».

Среди лучших спектаклей новосибирских театров на военную тему в истории осталась «Барабанщица» по пьесе А. Салынского, поставленная Редлих в 1959 году. Роль Нилы Снижко стала звездной для приехавшей в Новосибирск годом ранее по приглашению Веры Редлих молодой актрисы Анны Покидченко — она вошла в число выдающихся актерских достижений в истории «Красного факела».

1960-е годы

В 1960 году Вера Редлих уехала из Новосибирска, вслед за ней театр покинули несколько ведущих актеров — на некоторое время это привело к кризису. В непростой период театр возглавил Константин Чернядев — он вывел на сцену современных героев. Успешно ставятся пьесы В. Розова, А. Арбузова, В. Лаврентьева, в то же время репертуар по-прежнему пополняется классикой — появляются «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, «Бег» М. Булгакова, «Враги» и «Варвары» М. Горького, «Собака на сене» Л. де Вега.

Особняком стоит «Нора» — постановка самого Чернядева по пьесе Г. Ибсена, названная одной из вершин классического репертуара того времени. Роль Норы была одной из самых дорогих для Анны Покидченко — актрисы, проработавшей в «Красном факеле» до последнего дня — 2 марта 2014 года, и ставшей легендой не только отдельно взятого театра, но и всей Сибири. Для многих новосибирцев театр начался именно со встречи с этой уникальной, блистательной актрисой.

Одним из самых ярких спектаклей 1960-х стал «Борис Годунов» А. Пушкина в постановке Арсения Сагальчика. Вершиной спектакля был образ, собственно, Годунова, воплощенный Анатолием Солоницыным, уже снявшимся в то время в кинодраме «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Актер тонко передавал диалектику личности Годунова — его герой нес в себе и трагическую вину, и расплату. Музыка к спектаклю была специально создана знаменитым композитором Альфредом Шнитке.

1970-е годы

Список режиссеров, работавших в 1970-е годы на сцене «Красного факела», довольно объемный. В 1971 году театр возглавил Владимир Кузьмин, но уже в 1975-м его сменил Семен Иоаниди, рядом с ним работали Генрих Оганесян, Изяслав Борисов, Аркадий Абакумов, Дмитрий Масленников, Д. Шаманиди. С их именами связан ряд любимых горожан и оставшихся в памяти театра спектаклей — «Венецианские близнецы» К. Гольдони, «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса, «Таланты и поклонники» А. Островского, «Ворон» К. Гоцци. В 1979 году в репертуаре появилась постановка Семена Иоаниди «Гнездо глухаря» по совсем новой пьесе В. Розова. Этот спектакль обозначил новую театральную династию — впервые в нем на сцену «Красного факела» вышел молодой актер Владимир Лемешонков, и это была первая совместная работа с отцом — Евгением Лемешонком.

1970-е вообще принесли богатое пополнение труппы — именно в эти годы начинали свой путь ставшие позднее мастерами «Красного факела» Валерий Чумичев, Светлана Сергеева, Валентина Широнова, Михаил Стрелков, Игорь Белозеров, Татьяна Дорохова, Маргарита Филатова, Анатолий Лосев, Наталья Демина. У театра появилось новое «легкое» дыхание, спектакли стали более зрелищными и образными. В 1971 году в труппу «Красного факела» пришел Владлен Бирюков — и мгновенно стал звездой театрального Новосибирска, а после обрел народную славу как актер кино, сыграв, в частности, в киноэпопее «Вечный зов».

1980-е годы

Первая половина 80-х серьезных перемен в жизнь «Красного факела» не принесла. Новый главный режиссер Виталий Черменев работал активно — за четыре года он поставил 12 спектаклей. Классический репертуар пополнялся благодаря режиссерам Аркадию Абакумову, Сергею Александрину — их постановки становились заметными событиями театральной жизни. «Дядя Ваня», поставленный Абакумовым в самом начале 80-х, был открытием «живого» Чехова, говорящего о серьезных вещах без многозначительности. Психологически точной была постановка «Вассы Железновой» М. Горького — Сергей Александрин утвердил на заглавную роль Анну Покидченко, и в его трактовке Васса стала внешне маленькой, хрупкой женщиной, тем убедительнее была ее отчаянная решимость, тем ближе и понятнее была она зрителю.

Середина 80-х была отмечена сменой художественного руководства — спектакли главного режиссера Михаила Резниковича «Комиссия» С. Залыгина и «Дворянское гнездо» И. Тургенева привлекли к «Красному факелу» внимание российских театральных фестивалей. Театр стал оживать благодаря молодой режиссуре — Андрею Максимову, пришедшему на смену Резниковичу, Валерию Кружкову и новой для сцены «Красного факела» драматургии — от «Самоубийцы» Н. Эрдмана, долгое время запрещенного в стране, до «Московского хора» Л. Петрушевской. На рубеже десятилетий труппа «Красного факела» вновь доказала свою способность к возрождению и умение говорить со зрителем современным образным языком.

1990-е годы

90-е стали переломной эпохой не только в жизни страны, но и в жизни «Красного факела». В 1990 году Андрей Максимов поставил «Ромео и Джульетту» У. Шекспира и в его почерке отчетливо улавливались черты татищевского «Красного факела»: яркость, зрелищность, острота, игровая природа театра.

С 1992 по 1997 год «Красный факел» возглавлял молодой режиссер Алексей Серов. Эти годы дали театру новое дыхание, а лучшие спектакли — «Шестеро персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло, «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта, «Мое загляденье» А. Арбузова — привлекли в «Красный факел» новую молодую публику. Труппа театра пополнилась талантливой командой молодых актеров, свободно владеющих современным театральным языком. Их приход тоже изменил лицо театра.

В 1995 году спектаклем «Время и комната» на краснофакельской сцене дебютировал Олег Рыбкин, через два года возглавивший театр. Это был настоящий

эстетический взрыв — начался этап смелых художественных поисков, ярких сценических решений. «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова стала первым спектаклем «Красного факела», выдвинутым на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска». В 1998 году на сцене театра впервые в России осуществлена постановка пьесы польского прозаика и драматурга Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» — это был абсолютный авангард, отмеченный критиками как смелый и триумфальный прорыв и вновь номинированный на «Золотую Маску». Через два года не меньший успех ждал еще одну постановку Рыбкина — «Три сестры» по А. Чехову. Во второй половине 90-х «Красный факел» с постановками Олега Рыбкина принял участие в пяти европейских фестивалях.

Профессиональными наградами, высокими оценками столичной критики и зрительской любовью отмечены в эти годы работы Лидии Байрашевской, Виталия Коваленко, Виктории Левченко, Александра и Юрия Дроздовых, Татьяны Классиной, Галины Алехиной, Владимира Лемешонка, Игоря Белозерова.

2000-е годы

В начале 2000-х «Красный факел» сотрудничает с молодым режиссером Петром Шерешевским, который подряд ставит два успешных спектакля. «Последняя любовь Дон Жуана» Э.-Э. Шмитта стала первой постановкой в России, а «Утиная охота» А. Вампилова представила публике нового кумира — актера Максима Битюкова.

С 2003 по 2005 год главным режиссером театра был Валерий Гришко, мастер петербургской школы. Зрителям запомнились его спектакли «Амадеус» П. Шеффера, «Андорра» по М. Фришу, «Дорогая Памела» Д. Патрика, а комедия «Ночной таксист» по Р. Куни сохраняется и в современном репертуаре.

В 2003 году Новосибирск одна за другой взорвали постановки Юрия Урнова — сначала «Лисистрата SE» по мотивам Аристофана, а позже — на открытии 84-го сезона — «Dostoevsky-trip» по пьесе Владимира Сорокина. Последний был создан совместно с продюсерским центром «Hahn Produktion» и стал участником международной программы «Российско-германские культурные встречи», успешно пройдя в Мюнхене и Берлине.

Развивая международные связи, «Красный факел» в 2005 году пригласил на постановку итальянского режиссера Риккардо Соттили — ироничный и метафоричный «Ричард III» по У. Шекспиру стал событием и завоевал три премии «Парадиз». А через год английский режиссер Ян Виллем ван ден Бош поставил пьесу М. Карр «Порция Кохлан» — спектакль принял участие в Фестивале современной британской драматургии в Москве.

Фестивальный успех закрепил «Тартюф» Ж.-Б. Мольера в постановке Андрея Прикотенко — он стал лауреатом фестиваля «Сибирский транзит» и премии «Парадиз» в двух номинациях, а также был выдвинут на премию «Золотая Маска» в пяти номинациях, включая две за «Лучшую мужскую роль» — Игорь Белозеров за Тартюфа и Владимир Лемешонок за Оргона.

В 2006 году театр принял режиссер Александр Зыков, проработавший здесь до 2013 года. Его «Продавец дождя» по Р. Нэшу и «Поминальная молитва» по Г. Горину стали настоящими зрительскими хитами, а многие ученики курса в Новосибирском государственном театральном институте, на котором он был мастером, вошли в труппу «Красного факела».

XXI век — новейшее время

Современная история «Красного факела» неразрывно связана с главным режиссером Тимофеем Кулябиным, принявшим художественное руководство в 2015 году. Практически все его спектакли стали участниками и лауреатами многих российских и международных театральных фестивалей и привлекли в театр зрителя-интеллектуала.

На Национальную премию «Золотая Маска» в разные годы выдвигались его спектакли «Макбет» по У. Шекспиру, «Онегин» по роману А. Пушкина, «KILL» по мотивам пьесы Ф. Шиллера, «Три сестры» А. Чехова, «Дети солнца» М. Горького. В 2014 году спектакль «Онегин» получил две премии — за работу художника по свету (Денис Солнцев) и Специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «За современное прочтение классики», а в 2017-м спектакль «Три сестры» получил Специальный приз жюри «За выдающийся актерский ансамбль».

Постановка «Три сестры», осуществленная на жестовом языке, стала визитной карточкой современного «Красного факела» — еще при продолжающейся сценической жизни ее уже называют легендарной и прочат ей место в театральных хрестоматиях. В период с 2015 по 2019 год она побывала на гастролях и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Минске, Таллине, Вене, Берлине, Женеве, Цюрихе, Токио, Дуэ, Валансе, Тулузе, Сибиу, Афинах. Десять раз она была сыграна в Париже на сцене легендарного театра «Одеон».

«Красный факел» расширяет культурные границы и с помощью серии проектов со специально приглашенными звездами. Первым в этом ряду стало приглашение известного актера театра и кино Александра Балужева на роль Арбенина в постановке Тимофея Кулябина «Маскарад» по пьесе М. Лермонтова. Александр Балуев играет эту роль на

протяжении уже почти десяти лет, а в декабре 2018 года вместе со спектаклем состоялось и чествование актера в связи с его юбилеем. В спектакле «Поминальная молитва» роль Тевье исполняет санкт-петербургский актер Семен Фурман. Также в проекте приняла участие заслуженная артистка России Ольга Прокофьева — в постановке Екатерины Гранитовой «Невольницы» по пьесе А. Островского она исполнила роль Софьи Сергеевны.

Сегодняшний репертуар «Красного факела» сбалансирован и охватывает самую широкую аудиторию — на Большой и Малой сценах театра идут как психологические драмы, так и комедии, детективы, трагифарсы и даже пластические постановки.

Значимой составляющей сегодняшней жизни «Красного факела» является Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит». Он был инициирован театром и впервые проведен в 2001 году вначале как «Сибирский транзит». В 2010 году автор идеи фестиваля — директор театра «Красный факел» Александр Кулябин стационарировал фестиваль в Новосибирске: отныне он стал носить имя «Ново-Сибирский транзит». Фестиваль проходит раз в два года и представляет лучшие постановки театров Сибири, Урала и Дальнего Востока. «Ново-Сибирский транзит» стал главным шагом к созданию единого культурного пространства регионов и сегодня является одним из самых крупных и значимых фестивалей страны.

Подготовил археограф I категории ОНИиМР

И.В. Самарин