

КУЛЬТУРА: ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ

Элизабет Шоре
Регине Нохэйль
Ольга Горфинкель¹

ВЫСТАВКА «РОССИЯ В ЕВРОПЕ – ЕВРОПА В РОССИИ. 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева»

Городской музей Баден-Бадена, Германия
(Stadtmuseum Baden-Baden)
22 сентября 2018 г. – 3 марта 2019 г.

Для современного западного читателя Иван Тургенев (1818–1883) часто оказывается в тени Федора Достоевского (1821–1881) и Льва Толстого (1828–1910). Поражая своей парадоксальной мощью и монументальностью, Толстой и Достоевский в

то же время формируют представление о принципиальной инаковости русской культуры. Жизнь и творчество Тургенева несут в себе, напротив, большой потенциал близости и доверительности, который связывает Россию и Запад. Именно об этом потенциале часто забывают сегодня в пылу политических баталий.

Большую часть своей жизни Тургенев провел в Европе, прожив семь лет в Баден-Бадене (1863–1870) и больше десяти лет в Париже и его пригороде Буживале (1871–1883). Вместе с французско-испанской певицей и композитором Полиной Виардо-Гарсиа (1821–1910), которую Тургенев любил всю жизнь, писатель создал в Баден-Бадене большой круг интеллектуалов. В него входили как известные люди искусства, так и высокопоставленные политики. Этот круг является

¹ Кураторы выставки.

ярким образцом свободного, преодолевающего всяческие границы межкультурного сообщества.

Все это происходило в то время, когда усилилось политическое противостояние между Россией и Западом, и Россия, как и сегодня, ассоциировалась в западном сознании с задворками Европы. Удивительно, как Тургеневу в таких сложных условиях, вопреки всем преградам, удалось объединить вокруг себя такое широкое сообщество деятелей культуры! Прозорливость его суждений и эффективность его действий делают Тургенева в наши дни особенно актуальным.

Зачем нужна эта выставка?

Именно сейчас, когда в России после краха коммунистической системы поиски национальной идентичности и так называемой «государственной философии», находясь под властью конъюнктуры, принимают удивительные, подчас странные формы, остро встает вопрос о самосознании России, о ее отношении к Западу и особенно об отношении Западу к ней. При этом, когда выставка еще планировалась, невозможно было предугадать, насколько важной станет проблема взаимоотношений России и Западу в 2018 году.

Тем более привлекательным представляется подход к теме «Россия и Запад» не с помощью набивших оскомину идеологических сентенций и стереотипов, а в спокойно-созерцательном состоянии досуга (нем. Muße) — ненавязчиво, по запутанным тропам литературных историй, сквозь призму контактов писателя как культурного посредника.

Попытка взглянуть на жизнь и творчество Тургенева с позиции XXI века — не самоцель выставки, а отправная точка для размышлений и вопросов, которые лежат в основе экспозиции:

- Что объединяет Россию и Европу?

- Происходит ли их развитие параллельно или в тесном дискурсивном взаимодействии?

- Можно ли говорить о процессах гибридизации, т.е. сплавах культур, при ближайшем рассмотрении которых «биполярное» представление «Запад vs. Россия» становится бессмысленным?

- Существуют ли культурные различия и как можно рассматривать? Приписываются ли эти различия «чужой» культуре извне или определяют культуру собственную? Как влияют эти различия на описываемую культуру?

Таким образом, темы, представленные на выставке, затрагивают различные аспекты взаимоотношений России и Запада. При этом важными становятся исторические предпосылки возникновения нарративных моделей и стереотипов, которые сегодня влияют на наши представления о России и Западе. Однако главная цель экспозиции – дать возможность посетителям погрузиться в представленные экспонатами выставки истории и сформировать свое представление о них.

Как «сделана» выставка?

В основе выставки лежит метафора книги: в ней есть вступление (большой зал), являющийся одновременно и заключением. Другие залы экспозиции – на верхнем этаже Городского музея – можно рассматривать как «главы» этой книги. Каждый зал посвящен отдельной теме, и вся «книга» следует одному принципу: представить тургеневское творчество как связующее звено между прошлым и настоящим русско-европейских отношений. При этом используются разнообразные средства оформления, воздействующие на различные каналы восприятия – визуальный, аудиальный и осязательный.

«Чтение» экспозиции в определенной последовательности хотя и предусмотрено, но ее можно «читать» и в произвольном порядке. Выставку можно «пролистать» обратно, вернувшись в большой зал, и за чашкой чая посвятить себя чтению книг, обсуждению выставки или просто насладиться видом из окна на парк Баден-Бадена, который был и остается местом действия самых невероятных историй.

Посетители имеют возможность погрузиться в рассказанные на выставке истории. Вместо музейного «марафона» и среднестатистических «пяти минут» на каждую часть экспозиции выставка приглашает задержаться, сесть и почитать книгу или посмотреть альбом в одном из залов.

Все экспонаты выставки, за исключением нескольких подлинников, помещенных в витрины, можно потрогать руками. И это

не только кнопки цифровых ресурсов, но и книги, мебель и другие предметы экспозиции. То, что классические и современные носители информации – перьевые ручки, книги, аудиогид, фильмы и созданные при помощи цифровых технологий мультимедийные объекты – помещены рядом друг с другом, не только делает выставку разнообразной, но и дает посетителям возможность определить свое положение на временной оси между прошлым и настоящим.

Как «читать» выставку

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: Европа – Россия – Тургенев

Большой зал является своего рода «Введением» в экспозицию. Из его панорамных окон открывается вид на роскошный парк Баден-Бадена, который сам по себе служит фоном для выставки.

30-минутный фильм, созданный Ольгой Макаровой и Маргаритой Аугустин при поддержке «Центра русской культуры им. Марины Цветаевой при университете г. Фрайбурга (НКО)», знакомит посетителей с тематикой выставки. Фильм представляет собой коллаж из экранизаций тургеневских произведений, который иллюстрирует основные периоды жизни писателя и исторические события его времени.

Помимо этого в зале размещены хронология жизни и творчества Тургенева, а также экспонаты и цитаты, кратко освещающие все темы экспозиции. Цель обзора – заинтересовать посетителей представленными на выставке «историями». В зале есть также уголок для детей, в котором маленькие посетители могут в игровой форме познакомиться с культурой России.

ПЕРВЫЙ ЗАЛ: Дворянство, крепостничество и «отсталая» Россия

В 1850-е годы образованный дворянин Тургенев в цикле «Записки охотника» обращается к теме крепостничества. Именно это произведение принесло ему первую литературную славу. На Западе «Записки охотника» стали сразу использоваться как доказательство того, что Россия – «отсталая» страна. Возникает вопрос: как же «развитые» западные общества сами решали проблему рабства и крепостничества и насколько актуальна эта тема в нашем современном глобализованном мире?

Помимо этого «Записки охотника» дают повод задуматься над значением охоты как культурного феномена, объединяющего Запад и Россию.

ВТОРОЙ ЗАЛ: Родина – бедна – мастерская

В центре внимания этой части экспозиции – известный роман Тургенева *Отцы и дети* (1862). Представленные в романе взгляды на природу являются отправной точкой для понимания философских споров того времени, а именно – борьбы идеализма и материализма, оказавшей большое влияние на полемику интеллектуалов в России.

Затрагиваемые в романе вопросы актуальны и сегодня, когда проблема отношения человека к природе стоит особенно остро. Является ли природа «родиной» и убежищем для человека? Или она, как считает материалист и нигилист Базаров, – лишь мастерская и пространство его безграничного господства? А может быть, природа напоминает человеку о его ничтожности перед лицом Космоса?

ТРЕТИЙ ЗАЛ: Россия, куда ты идешь?

Наверное, нигде так явно не прослеживается связь между прошлым и настоящим России, как в споре между «западниками» и «славянофилами». В то время как «западники» видели и видят будущее России в следовании западным традициям, «славянофилы» выступают за ее особый, отличный от западного путь. После распада СССР Россия в прямом смысле слова разрывается между безусловным принятием западных влияний и обособлением, утверждением собственной самобытности.

Слова героя тургеневского романа *Дым* (1867) актуальны и сегодня: «Сойдется [...] десять русских, мгновенно возникает вопрос [...] о значении, о будущности России [...]. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика [...]».

В этом зале кратко представлена история конфликта «славянофилов» и «западников»: от истоков до наших дней. В центре внимания – легендарный спор между «западником» Тургеневым и «славянофилом» Достоевским. Этот спор, в котором отразилась вся

глубина конфликта двух идеологических позиций, действительно имел место в Баден-Бадене в 1867 году. Молодые актеры и кинематографисты из Фрайбурга (Ян-Мартин Сантнер, Кристоф-Давид Сайберих и Даниель Цонсиус) инсценировали на основе первоисточников спор между писателями. Эта инсценировка, а точнее ее видеозапись, формирует центр зала.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ: Бремя – наслаждение – путешествие

Что означало в XIX веке «быть в дороге» и «быть в контакте»? В этой части экспозиции особенно интересно сопоставление различных видов передвижения и коммуникации в прошлом и настоящем: как путешествовали тогда и как путешествуют сейчас, как преодолевались большие расстояния?

С маршрутами путешествий Тургенева посетители выставки могут познакомиться с помощью цифровой интерактивной карты, созданной при содействии Оффенбургской высшей школы прикладных наук профессором Даниэлем Фетцнером и Марком Кирном. На карте можно год за годом проследить не только места, где бывал писатель, но и связанные с его путешествиями события и встречи. Глядя на нее, мы видим, какие невероятные расстояния преодолевал Тургенев за короткие промежутки времени. Выбрав роль «культурного посредника», он в прямом смысле слова не мог усидеть на месте и всегда куда-то торопился.

Яркий контраст подобному роду путешествий являют путевые альбомы княгинь Александры (Alexandrine) и Татьяны Гагариных, которые в 1850-е годы на досуге путешествовали по Европе и записывали свои впечатления в большие «альбомы». Позже сестры Гагарины осели в Баден-Бадене и стали неотъемлемой частью его русского эмигрантского общества. По счастливой случайности, созданные с большой любовью журналы Гагариных попали в городской архив Баден-Бадена. Оцифрованные специально для выставки, они являются уникальными документами по истории путешествий и быта русского дворянства.

ПЯТЫЙ ЗАЛ: Любовь втроем?

Любовь, страсти, превратности судьбы – основные лейтмотивы этого зала. Внебрачная дочь Тургенева от связи с крепостной крестьянкой и «любовь втроем» в случае с Виардо и ее мужем – в реальной жизни; впечатляющие образы невинной молодой девушки и роковой женщины – в литературных произведениях. Тема любви у Тургенева разнообразна и дает возможность по-новому взглянуть на

гендерные стереотипы, актуальные не только во времена писателя, но и сегодня.

В зале находится кресло для трех гостей (франц. indiscret), выполняющее в экспозиции символическую роль и приглашающее поразмышлять над вечной темой любви. Здесь также можно почитать любовные письма и узнать о сложных взаимоотношениях Тургенева с дочерью.

ШЕСТОЙ ЗАЛ: «Культурная теплица»

Баден-Баден – летняя столица Европы – позволяет оживить атмосферу круга Тургенева и Виардо и деятельность его знаменитых гостей. Помимо этого в зале представлено творчество Полины Виардо и роман Тургенева *Дым* (1867), действие которого происходит в Баден-Бадене.

Здесь также находится цифровая презентация музыковеда Беатрикс Борхард, посвященная Полине Виардо. Кроме этого посетители могут послушать переложение на музыку одного из стихотворений Тургенева, которое в свое время сделала Виардо.

Историческая карта Баден-Бадена дает общее представление о том, где встречались интеллектуалы. После выставки посетители сами могут пройти по этим местам. При этом бросается в глаза, что бюсты Тургенева и Виардо, которые сегодня напоминают о когда-то жившей здесь паре, чьи творческие миры были неразрывно связаны, в парке размещены врозь. Бюст Тургенева стоит на видном месте в аллее Лихтенталер (Lichtentaler Allee), а бюст Виардо находится на ее окраине. Таким образом, выставка становится отправной точкой для размышлений о гендерных вопросах и культуре памяти.

СЕДЬМОЙ ЗАЛ: Мир без мейла и WhatsApp

Как связывались между собой в XIX веке люди, которые находились по разные стороны национальных, культурных и языковых

границ, когда у них ничего не было, кроме пера, чернил, бумаги и ненадежной почты, когда не было Google и электронных переводчиков? Как изменилось наше восприятие пространства и времени, расстояний и ожидания? Как подобные изменения влияют на наши межкультурные связи?

Над этими и другими вопросами можно задуматься на примере различных форм связи в XIX веке и переписки Тургенева. Может быть, в сегодняшнем мире «лайков» и «фолловеров» интересно было бы узнать, с каким количеством корреспондентов и на каких языках переписывался Тургенев.

В этой части выставки у посетителей есть возможность самим попробовать написать что-нибудь чернилами и пером, т.е. воспользоваться формой связи, которая существовала еще до машинописи, и вспомнить, как выглядит собственный почерк. Для этого можно оставить комментарий к выставке или подписать открытку, которая будет отправлена музеем по почте.

ВОСЬМОЙ ЗАЛ: Узловые пункты

Говоря сегодняшним языком, Тургенев был одним из связующих звеньев «корпорации» интеллектуалов XIX века. Разнообразные межкультурные контакты и начинания Тургенева можно наглядно представить в виде «сети» и «узловых точек». При помощи простых узлов и веревки в этой части экспозиции мы «реализовали» метафору «корпорации», чтобы в прямом смысле слова сделать осязаемой ту «сеть» знакомств, дружеских и деловых связей Тургенева, которые способствовали преодолению национальных и культурных границ. В то же время метафора «сети» указывает и на то, что препятствовало культурным контактам: зависть и конкуренция, некомпетентные переводчики и издатели, нелегальные переводы и пиратские копии, политические кризисы и многое другое.

ПЕРЕВОД: Ольга Горфинкель¹

Фотографии: Городской музей/городской архив г. Баден-Баден.

¹ КОНТАКТ: elisabeth.cheaure@sfb1015.uni-freiburg.de
regine.nohejl@sfb1015.uni-freiburg.de
olga.gorfinkel@sfb1015.uni-freiburg.de