

Лариса Смирных,
главный хранитель
Нижнетагильского музея
изобразительных искусств,
Нижний Тагил,
Свердловская область

Когда-нибудь объявят войну,
и никто не придёт...

Карл Сэндберг

Елена Ильина,
зам. директора по научной работе,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Свердловская область,
artmnt@iist.ru

СОЛДАТЫ. SOLDATEN. SOLDIERS.

Опыт переосмысления

Владимир Кулак,
фотограф
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств,
Нижний Тагил, Свердловская область

В конце апреля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялась презентация проекта «Солдаты», который стал победителем VII грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина.

Это редкий опыт, когда художественный музей ведёт разговор о человеке на войне — и только на документальном материале.

Идея

Вторая мировая война — это миллионы одинаковых и таких непохожих людских историй. Настолько переплетённых, что порой судьба одного солдата становилась судьбой другого, неважно, какой они были национальности и на чьей стороне воевали — Германии ли, России, Англии, Австрии, Италии... Переживания и чувства тех, кто был *там*, — это знание о войне иное, чем учебник, где солдаты безымяны, почти абстрактны и обозначены только числом принявших участие в сражении и погибших. Сухое перечисление точно отвечает крылатому высказыванию: «Гибель одного — это трагедия, гибель миллионов — статистика». Сегодня уже настало время посмотреть и рассказать о войне по-другому, определяя основным акцентом мысль о прекращении всяких войн вообще, тем более что мир сейчас живёт в состоянии необъявленной войны. Изменившаяся идеологическая и политическая ситуация на стыке веков в нашей стране позволила свободно обсуждать многие ранее закрытые темы. В том числе и историю Второй мировой войны. И прежде всего — через судьбу солдата, простого человека, прошедшего войну.

Идея выставочного проекта «Солдаты» зародилась у сотрудника музея фотографа — Владимира Кулака — после проведения в стенах музея в 2003 году выставки «Противостояние» о культуре двух тоталитарных государств — СССР и Германии периода Второй мировой войны. Тогда у нашего музея появился опыт работы с историческим материалом. Детальное изучение фотоархивов, документов, личных предметов и артефактов, и прежде всего, прикосновение к судьбам солдат из нашего города уже повлекло череду личных открытий: боль есть боль для каждого, все испытывали страх, большинство было уверено в правильности политики государства, героизм — порой понятие относительное... А главным чувством на войне, оказывается, является любовь и тоска по семье, по своему дому! И какая разница, кто испытывает эти чувства — товарищи по оружию или противники?

Систематизировав немалый объём документального материала, который поступал к нам и от жителей, и от иностранных координаторов, и от музеев-партнёров, мы убедились и сами в том, что действительно можно говорить

о некоей общности личных переживаний всех участников войны.

Экспозиция

Основой выставочного проекта «Солдаты» стали фотографические портреты участников Второй мировой войны русских, немцев, австрийцев, чехов, американцев, англичан... Солдат. Экспозиция была решена как единое сценическое пространство (дизайнер Михаил Подольский), выстроенное на противостоянии белого и чёрного, света и тьмы, символизирующих разлом человеческой жизни на две части — мирную и военную, гармоничную, созидательную и трагическую, разрушительную. Низвергнутый чёрный крест над головами поднимающихся в зал зрителей, угадываемый в нём образ словно бы восстающего из небытия неизвестного воина со сложенными в молитве руками с солдатским жетоном, задуман как доминанта и самой экспозиции — зритель всё время возвращается взглядом к этому кресту.

Заключённые в решётки-короба предметы военного времени, кинохроника военных будней, снятая документалистами разных стран, дополнили смысловой ряд. Сам зал наполнен звуками войны и музыкой военных лет. Ненавязчивая аудиоинсталляция помогает созданию необходимого настроения и позволяет проникнуть на уровне подсознания в образную ткань выставки. Посетителю в свободное обращение представлены копии документов разного характера. Так, взяв в руки сегодня редкие документы, воочию можно увидеть солдатские книжки, благодарственные письма Сталина, немецкие инструкции по работе с танком, похоронки... А можно и полистать импровизированные «личные дела» солдат, в которых собраны сохранённые в семьях солдатские документы. Каждый, пришедший на выставку, может прочитать письмо солдата с фронта к любимой жене, семье, в котором он беспокоится о крестьянском хозяйстве, расспрашивает о состоянии здоровья, или погрузиться в рассуждения о гибельной сущности войны, о порождении этого «самого страшного чудовища руками человека»¹. Письма можно и услышать, надев наушники. И вот что странно, на

¹ Письма будущего ректора Нижнетагильского государственного педагогического института М.И. Коженикова.

СОЛДАТЫ. SOLDATEN. SOLDIERS.

Опыт переосмысления

слух порой трудно идентифицировать, кто их писал — русский или немец? И если бы не географические названия и имена, упоминаемые в тексте, определить национальность отправителя было бы трудно — настолько близки человеческие чувства, эмоции, мысли о семье, любви, надеждах. Озвученные волонтерами — актерами театра «Перспектива», собственно — ровесниками тех, кто их писал, они не просто возвращают нас в прошлое, но дают возможность сопоставить ценности свои и тех, кто отдалён от нас уже более чем на шестьдесят лет. Оказывается, немного и изменилось! Человеческие ценности остались прежними, чувства столь же свежими, любовь к сущему — основой жизни.

Но выставка не состоялась бы, не будь основы — фотографических портретов солдат. Уходя на фронт, одни снимались на память, оставляя «карточку» семье, другие присылали фотографии с фронта. Среди них несколько «парных» — представляющих одного и того же солдата в начале и в конце войны. Вот уж беспощадное свидетельство того, как изменяет человека война, не только физически, но прежде всего

внутренне. Буквально за несколько лет (но ведь для кого-то война закончилась уже через год, два или практически сразу, в первый месяц) человек проживал словно десятилетия скорби и утрат. Этих портретов сохранилось не так много, и именно они стали особым объектом поисков творческой группы² музея. Потом мы разместили их рядом, задействуя возможности программы морфинг-анимации. Процесс душевного изменения, буквально старения, происходит на наших глазах, когда одно лицо из ранней фотографии трансформируется в более позднее фотоизображение. Несколько лет войны с помощью современных технологий оказались сжатыми до нескольких секунд, и в процессе реального времени оказалось возможным визуализировать то, что испытал человек на войне.

В солдатских семьях больше сохранилось фотографий одиночных. И здесь найден другой приём – представление их на второй программе морфинг-анимации с уходом в белое, в небо, или в мозаичных композициях с уходом в чёрное, в небытие, в растворение – многие-многие миллионы солдат, ставшие жертвами войны, неважно выжили они или погибли в сражениях...

Большое количество зрителей можно видеть не только на самой выставке, но и в череде событий в музее. Одно из них – круглый стол³ для историков города. В.Ю. Дукельский заметил на нём, что «история войны для многих из нас – это история крупных сражений: битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, взятие Берлина... и некогда «определённый набор» героев, а важна История каждого, своего рода персонификация войны». И выставка – о том же.

² Партнёрами проекта стали музеи, предоставившие материалы для выставки – Екатеринбургский музей изобразительных искусств, краеведческие музеи сёл Алапаевского района – Арамашево и Верхняя Синячиха, Коптеловского музея земледелия и быта крестьян, ведомственных музеев Нижнего Тагила. Координаторы: Елена Ильина, Лариса Смирных, Владимир Кулак. Иностранный координатор – Екатерина Юнгбауер (Линц, Австрия). А также волонтеры – Елена Устинова, Любовь Файнентель, Владимира Желязкова (Чаттануга, США).

³ Круглый стол проводился 13 мая 2011 года для историков и специалистов Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Его вели профессор, доктор исторических наук В.А. Македонская / Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ /, профессор, кандидат исторических наук В.Ю. Дукельский / ведущий научный сотрудник Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии.

**СОЛДАТЫ.
SOLDATEN.
SOLDIERS.**
Опыт переосмысления

Профессиональный контекст

Отметим, что в мировой и отечественной литературе, искусстве и кинематографии давно появились произведения, так или иначе подводящие нас к переосмыслению произошедших в ту войну событий через личные истории. Априори идеи витают в воздухе. Выставки подобного замысла закономерно возникают в наше время по всему миру. Так, в 2005 году Государственным центром современного искусства была создана небольшая, но крайне важная выставка, рассказывающая об одном солдате, от которого после его гибели остались сделанные им фотографические плёнки, проявленные лишь в начале XXI века и рассказывающие о простой доброй австрийской весне сорок пятого. Переведённые в инсталляцию, эти фотографии стали пронзительным рассказом о человеке и человеческом. Весной этого года в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге прошла финская выставка «Ветераны. На что похожа война?», признанная российскими и международными экспертами одним из лучших выставочных проектов о войне. Грандиозен по значимости и замыслу Музей Варшавского Восстания, как и Музей Войны в Лондоне. В нашей стране в Обнинске существует единственный в своём роде Музей солдатских судеб, в котором не найдёшь ничего о конкретных боях, он о том, как люди жили на войне, о советских и немецких солдатах. Так, собственно, и родилась идея, а потом и проект, разработанный авторами, исходящими из простых общечеловеческих понятий. Экспозиция выставки «Солдаты. Soldaten. Soldiers» — многосложная и многоуровневая. И главные её вопросы: что такое война и для чего рождён человек?

Зрители

Ожидания проектной команды оправдались — в большинстве случаев сама идея и её трактовка через историю конкретного человека вызвала живой интерес. Правда, порой зрители недоумевали — почему рядом с советским солдатом показаны немецкие? Нетрадиционный и неоднозначный по многим позициям подход к трактовке и показу войны по-разному отзывается у зрителей. Отношение цивилизованных людей к нацизму как таковому — понятно и однозначно. Но как часто понятие «фашизм» ассоциируется с любым человеком в немецкой форме времён Второй мировой войны.

За скобками остаётся понимание того, что любой солдат, призванный и мобилизованный в армию, выполняет свой долг как гражданин своего отечества, не имея права сделать собственный выбор. Особо отметим, что на выставке представлены лишь портреты рядовых солдат, тех, кто воевал на разных фронтах, но не командиров, не политруков, не особых частей назначений типа СС и НКВД.

Не видевшие войны дети и студенты принимают проект безоговорочно. На одном из занятий преподаватель Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии О.В. Рыжкова отметила, что «давно не видела не тусовки, взгляда поверх, а восприятия». Выставка взяла их «за живое», и, наверное, отклик этот дорогого стоит! Их интересует буквально всё — видео, фотографии, документы. Иногда поражаешься, как эти мальчишки, с которыми не могут справиться педагоги, здесь проникаются, пропускают через себя чужую боль, судьбы и задают вопросы. Они — та самая «целевая аудитория», с которой надо работать, чтобы не случилось того самого страшного, что зовётся войной.

Кто-то покидал музей с чувством безусловного принятия идеи проекта, другие — если не безраздельного соглашения, то понимания, третьи, и в том числе ветераны, — признавая образно-художественную подачу материала, решительно не принимают самой идеи «примирения». Хотя потом, в ходе обсуждения многие соглашаются, что «немцы тоже люди, что все солдаты — одинаковы», начинают видеть, что суть выставки — жизнь без войны для всех! Ветеран войны, бывшая учительница на «встрече поколений» — детей и тех, кто прошёл войну от начала до конца, признала, что выставка имеет, прежде всего, воспитательное значение. Любая война пагубна! Пагубна для всех — и для победителя, и для побеждённого! Недаром эпитафией взяты слова Карла Сэндберга: «Когда-нибудь объявят войну, и никто не придёт...»

Сложнее получилось с «отягощёнными» знаниями специалистами. Так, например, на круглом столе, который организовал музей, историки объединились в оппозицию к авторам проекта, привычно оставаясь в русле традиционного подхода к пониманию Великой Отечественной. Их несогласие, как

СОЛДАТЫ. SOLDATEN. SOLDIERS.

Опыт переосмысления

потом выяснилось, связано с расширением в проекте контекста войны до масштабов Второй мировой, хотя пацифистскую направленность выставки разделяли все участники дискуссии.

Важной для музея стала оценка проекта, данная Р. Таборским, представителем Генерального консульства Чехии в Екатеринбурге, одного из партнёров музея. Он отметил, что особая ценность проекта состоит в его наднациональном принципе.

Но есть и иные мнения — историков, музейщиков, журналистов, ветеранов... Так, депутат Нижнетагильской городской думы В.Г. Желиба в книге отзывов 11.05.2011 г. написал: «Есть предложение следующую выставку посвятить деятельности педофилов по воспитанию подрастающего поколения в духе толерантного отношения к порокам». После чего вопрос о выставочном проекте был вынесен на заседание Городской Думы. Без участия музейщиков. Без осмотра её другими депутатами. Единственный, кто решил посетить выставку перед заседанием — Глава города В.П. Исаева, которая полностью поддержала «высказывание» музея. Проекты, остро

и непросто ставящие вопросы, будоражат сознание всех.

К огромному сожалению, музей пока воспринимается сугубо с точки зрения «хранителя старины», но не транслятора социальных, общественных, культурных инициатив в социум, не как общественная площадка для обсуждения болевых проблем. Тем более, музеи крайне редко воспринимаются как фактор развития территории. Но, в конце концов, кто-то должен задавать вопросы? Кто-то в современной жизни должен иметь другой взгляд и помогать остальным увидеть проблему «под другим углом»? Работа с сознанием — главное направление в деятельности художественных музеев, присущее им априори.

Отрадно, что город «расшевелился», споры продолжаются. В музее в открытом кинотеатре демонстрируются художественные фильмы, состоялся спектакль, работают параллельные проекты. Один — «Напиши письмо тому солдату». И дети от первоклассников до старших ребят пишут письма туда, на войну, тем солдатам... не думая, дойдут ли они? Другой — «Письма с фронта», которые еженедельно читаются на

радио. Проект работает, и сегодня ведутся переговоры о его экспонировании в других городах. Для этого есть основа — не только сама идея, но и возможность модификации выставки, «упакованной» до нескольких компакт-дисков (мини-вариант), возможность участия в ней каждого города своими солдатами, возможность «прирастания» историй и поиска в них некоего всеобщего драматического начала.