Финансовые механизмы укрепления культурного диалога (на примере реализации проекта ППИР-Культура «И свет во тьме светит» между музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и Фондом Stiftung Schloss Neuhardenberg, Германия)

Штукин Алексей Викторович

Руководитель отдела массовых мероприятий Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна»

Исполнительный продюсер Российской версии проекта «И свет во тьме светит»

Алёхина Елена Викторовна

Менеджер проекта «И свет во тьме светит»

Афонина Ирина Геннадьевна

Менеджер проекта «И свет во тьме светит»

9 сентября 2009 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялась российская премьера спектакля «И свет во тьме светит» по мотивам одноименной драмы Л.Н. Толстого. Постановку осуществил уже заслуживший репутацию классика немецкий режиссер, лауреат премии «Оскар» и «Золотая пальмовая ветвь» Фолькер Шлендорфф.

Данная постановка стала «ядром» большого международного проекта, в качестве партнеров по которому выступили Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого ”Ясная Поляна”» и немецкий фонд Schloss Neuhardenberg GmbH. Идея партнерства зародилась несколько лет назад, причем инициатива исходила от российской стороны: в процессе ознакомления директора яснополянского музея Владимира Толстого с работой немецких культурных организаций на предмет потенциального сотрудничества сходство Ясной Поляны и Нойхарденберга было очевидным. О**сновной принцип их деятельности – неуклонное следование традициям великих людей, чье наследие им доверено, распространение и популяризация этого наследия. И, если Ясная Поляна неразрывно связана с именем Льва Толстого, то фонд «Schloss Neuhardenberg» своим именем обязан прусскому канцлеру князю Карлу Августу фон Харденбергу – государственному деятелю, бывшему инициатором глубоко гуманных начинаний в один из переломных моментов истории Германии. Насыщенная культурными событиями жизнь обоих мемориальных комплексов предполагает привлечение большого количества посетителей. И Ясная Поляна, и замок Нойхарденберг находятся на достаточно удаленном (в масштабе своих стран) расстоянии от Москвы и Берлина, но при этом значительный процент приезжающих сюда составляют именно жители столиц. На момент начала проекта у музея-усадьбы Толстого был опыт проведения массовых театрализованных мероприятий, но в отличие от немецких партнеров он не имел статуса организатора театральных постановок.**

В октябре 2006 года в рамках германо-российского форума «Петербургский диалог» в Дрездене произошло подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и фондом Schloss Neuhardenberg. Директор яснополянского музея Владимир Толстой и генеральный поверенный фонда Бернд Кауффманн определили целью своего сотрудничества ознакомление широкой общественности Германии и России с основными целями деятельности обеих партнерских организаций в процессе последовательной работы над рядом культурных проектов. Наследие Льва Николаевича Толстого – литературное и философское – всегда представляло большой интерес для фонда Schloss Neuhardenberg. Уже в самом начале сотрудничества велся разговор о том, что в 2010 году и в России, и в Германии будет отмечаться 100-летие со дня кончины Льва Николаевича Толстого. А к 180-летнему юбилею писателя было решено приурочить совместную постановку одной из его пьес. Выбор немецкой стороны пал на одно из последних и наиболее автобиографичных произведений Толстого – «И свет во тьме светит», во многом воспринимаемое как религиозное, литературное и мировоззренческое завещание автора. К пьесе обращались российские театр и кино, но не столь часто, как к другим, более известным творениям Льва Николаевича. Решение партнеров из Нойхарденберга во многом объяснялось тем, что поднимаемые в написанном столетие назад произведении вопросы по-прежнему требуют ответа - и люди не могут этого не понимать.

С самого начала идея постановки содержала в себе нечто большее, нежели просто обмен опытом между двумя организациями. В процессе совместной работы планировалось создание устойчивой платформы для германо-российского культурного диалога, а также укрепление позиций Ясной Поляны как международного культурного центра. Для многих организаций данный проект мог бы послужить примером успешного международного сотрудничества и таким образом «подтолкнуть» и другие подобные инициативы. Но осуществление подобной идеи, безусловно, требовало поддержки извне – на государственном и межгосударственном уровне. Самым оптимальным решением обоих партнеров стало участие в программе Европейского Союза по поддержке культурных инициатив. В июле 2007 года заявка на получение гранта была подана на рассмотрение в Представительство Европейской Комиссии в России, и уже через несколько месяцев коллеги из Еврокомиссии смогли поздравить Ясную Поляну и Нойхарденберг с успешным стартом нового проекта, общая сумма бюджета которого составила 600 тысяч евро. Немалой удачей стало привлечение к работе над проектом именитого режиссера – за постановку пьесы «И свет во тьме светит» взялся Фолькер Шлендорфф – мэтр киноискусства, обладатель «Оскара» и каннской «Золотой пальмовой ветви». К работе на театральных подмостках он отнесся с большим энтузиазмом, равно как и к идее проведения спектакля на открытой площадке (open-air performance) – то, в чем так преуспели представители фонда Schloss Neuhardenberg. Переговоры со Шлендорффом вело руководство фонда, в свое время поставившее одним из обязательных условий осуществления постановки участие в ней европейской звезды, чье имя обеспечило бы проекту дополнительный успех.

Многие серьезные начинания нередко подвергаются испытанию временем. Театральный проект «И свет во тьме светит» не стал исключением. Премьера постановки изначально должна была состояться в день 180-летия Л.Н. Толстого – 9 сентября 2008 года. Голливудский проект Шлендорффа, появившийся в графике режиссера параллельно с российским, заставил участников проекта выдержать паузу и заняться проведением сопутствующих постановке мероприятий. В рамках обмена опытом между партнерскими организациями были запланированы два крупных семинара – по религиозной философии Толстого и культурному менеджменту. Было решено, что премьера постановки состоится годом позже, причем официальной российской премьере будет предшествовать серия премьерных показов в Нойхарденберге.

Согласно концепции проекта, вся постановка должна была быть «сделана» в Германии и уже после «переехать» в Ясную Поляну. Оригинальное либретто по мотивам пьесы в 2008 году начал готовить драматург Герхардт Аренс. В качестве сценографа для постановки был выбран театральный художник Марк Ламмерт. Его роль при выборе сценической площадки в Ясной Поляне в ноябре 2008 года с успехом сыграл сам режиссер, решивший приехать в Россию и познакомиться с усадьбой Льва Толстого. А через несколько дней после его визита в Нойхарденберге состоялась конференция «Проблески во тьме: Толстой – утопия и реальность мира», ставшая философским прологом постановки. В конференции приняли участие директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого Владимир Толстой, режиссер-постановщик спектакля «И свет во тьме светит» Фолькер Шлендорфф, писатели Андрей Битов и Владимир Сорокин, философ Михаил Рыклин, историк Ютта Шерер, теолог Фридрих Шорлеммер, публицист Ирина Щербакова, а также переводчик произведений Толстого Розмари Титце. Модерацию осуществляла немецкая журналистка Лерке фон Заальфельд. Писатель и ученый, переводчица, теолог, кинорежиссер и праправнук Льва Толстого, возглавляющий его музей, на конференции рассказывали о «своем» Толстом и рассуждали о феномене великого писателя.

Первая рабочая встреча с обсуждением технических деталей проекта состоялась также в ноябре 2008 года в Нойхарденберге. Российской проектной команде был представлен технический райдер постановки, а также эскизы сцены и декораций. На момент встречи уже проводился кастинг среди немецких актеров на роли второго плана. Две ключевые роли – два главных образа пьесы, прототипами которых фактически стали Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые, были без колебаний отданы «звездам» немецкого театра и кино – Хансу-Михаэлю Ребергу, снявшемуся в знаменитом «Списке Шиндлера», и Ангеле Винклер, музе Шлендорффа, сыгравшей в нескольких его фильмах.

Довольно непростым обстоятельством в подготовке столь крупномасштабного и крупнобюджетного мероприятия, как международная театральная постановка, стал мировой финансовый кризис, поставивший точку в жизни многих культурных проектов. Прошедший в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в марте 2009 года семинар «Культура и кризис» не просто стал актуальным событием на данном временном отрезке, но и имел большое практическое значение в преддверии финального этапа реализации театрального проекта «И свет во тьме светит». В состав рабочих групп семинара вошли сотрудники музея «Ясная Поляна», непосредственно отвечающие за проект, а также их коллеги из музеев-заповедников «Куликово Поле», «Спасское-Лутовиново» и «Мелихово», имеющие опыт в проведении различных культурных мероприятий. В роли экспертов выступили представители фонда Schloss Neuhardenberg, а также их московские коллеги – профессор Евгений Дуков и директор Института культурной политики Михаил Гнедовский. Целью семинара стала разработка стратегии продвижения проекта, определение его целевой аудитории и составление четкого плана работы. Именно на этом этапе потребовалось расширение яснополянской проектной команды – к исполнительному продюсеру и двум администраторам постановки добавились московские специалисты, отвечающие за техническую подготовку, работу с прессой и PR, а также распространение билетов.

Несмотря на то, что информация о проекте время от времени появлялась в СМИ, а также была доступна на официальных сайтах фонда Schloss Neuhardenberg и музея-усадьбы «Ясная Поляна», первая крупная презентация готовящейся постановки состоялась ровно за три месяца до ее российской премьеры – 9 июня 2009 года. Именно в этот день в Москве, в резиденции Главы Делегации Еврокомиссии в России Марка Франко состоялась пресс-конференция, в ходе которой свое отношение к проекту озвучили основные его участники – главы обеих партнерских организаций Владимир Толстой и Бернд Кауффманн, режиссер Фолькер Шлендорфф, а также представители организаций, оказавших проекту самую большую поддержку. От имени грантодателя – Европейского Союза – на пресс-конференции выступил Посол Марк Франко, от имени транспортного спонсора проекта компании Volkswagen Group Rus – ее PR-менеджер Андрей Гордасевич.

За некоторое время до этого события стартовал сайт www.lew-tolstoi.eu, разработанный специально для освещения работы над постановкой. Летом 2009 года на сайте началась официальная продажа билетов – вначале на немецкую, а затем и на российскую премьеру спектакля. Промо-кампания для привлечения московского зрителя была развернута в интернете и СМИ – немалую поддержку здесь оказали информационные спонсоры: РИА Новости, Радио Культура, Радио России, Радиохолдинг Первый. журналы «Афиша», «Психология на каждый день», «Культпоход» и «Ваш досуг». Строгая и лаконичная по дизайну наружная реклама спектакля за месяц до яснополянской премьеры появилась на улицах Тулы. К 9 сентября вопрос о том, удастся ли привлечь неискушенного зрителя на двухчасовой просмотр не самого динамичного по развитию спектакля на немецком языке с субтитрами был исчерпан: билеты на три представления были практически полностью проданы. Наверняка привлечению московской публики поспособствовало и то, что в стоимость билетов был включен трансфер Москва – Ясная Поляна–Москва. И, несомненно, огромная работа была проделана транспортным спонсором – компанией Volkswagen Group Rus – в день премьеры: количество приглашенных в этот день потребовало мобилизации небольшого автопарка.

9 сентября 2009 года стало кульминацией почти двухгодичного периода подготовки ключевого события театрального проекта «И свет во тьме светит». За три недели до этого в Нойхарденберге состоялась серия премьерных показов спектакля, на каждый из которых были проданы все билеты. В начале сентября постановка была буквально перевезена в Ясную Поляну: в усадьбу прибыли все сценические конструкции, декорации, костюмы, реквизит и, конечно, сами актеры. Накануне премьеры было проведено две репетиции, причем вторая стала одновременно и генеральным прогоном в костюмах, и пресс-показом – согласно договоренности с немецкими партнерами, любая фото- и видеосъемка спектакля была возможна исключительно в этот день.

В отличие от спектаклей 10, 11 и 12 сентября, на которые в Туле и Москве была открыта продажа билетов, посещение премьеры 9-го было регламентировано пригласительными. На премьере в Ясной Поляне присутствовали сотрудники Представительства Европейской комиссии в России во главе с исполняющим обязанности Главы Полом Вандореном, представители посольств государств-членов Евросоюза в России, сотрудники компании Volkswagen Group Rus. За два часа до премьеры в Ясной Поляне состоялась пресс-конференция с участием режиссера-постановщика спектакля Фолькера Шлендорффа, художника-постановщика Марка Ламмерта, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимира Толстого, генерального поверенного фонда Schloss Neuhardenberg Бернда Кауффманна, исполняющего обязанности Главы Представительства Еврокомиссии в России Пола Вандорена, посла Федеративной Республики Германия в России Вальтера Юргена Шмида, посла Королевства Швеция в России Томаса Бертельмана и официального представителя компании Volkswagen Мартина Яна. На пресс-конференцию были аккредитованы представители российских и зарубежных СМИ; помимо этого, 8-9 сентября было записано несколько эксклюзивных интервью с режиссером постановки.

Суммируя впечатления от всех четырех премьерных показов в толстовской усадьбе, можно с уверенностью заявить, что проект стал несомненным успехом и для ответственных за инсценировку спектакля, и для его инициаторов. Особенностью постановки стало то, что она разыгрывалась непосредственно в усадебных интерьерах, на фоне яснополянских садов и парка, выступавших в роли естественных декораций. «Домашняя» атмосфера русской дворянской усадьбы, где, собственно, и была написана пьеса «И свет во тьме светит», вне всякого сомнения, вдохновляла и самих актеров. А публике воспринимать спектакль ничуть не препятствовали ни языковой барьер, ни необходимость постоянно следить за субтитрами. Каждый вечер занятыми оказывались не только все 400 мест на зрительской трибуне, но и дополнительные места для приглашенной публики и сотрудников музея. Успеху постановки способствовала даже погода – всю первую половину сентября с неба не упало ни капли дождя, иначе проведение спектаклей оказалось бы под угрозой. Ни сцена, ни зрительские ряды не были защищены навесами, и в случае дождя зрители, снабженные пледами и дождевиками, находились бы в более выгодном положении, нежели актеры.

Создать основу для сценической площадки и настоящий зрительный зал, а также «вмонтировать» эти довольно объемные конструкции в усадебный пейзаж вызвались сотрудники йошкар-олинской фирмы «ЛайтСД-ПРО», выигравшей тендер на техническое обеспечение постановки в России. На бывшей площадке для лаун-тенниса между двумя яснополянскими парками разместилась зрительская трибуна с пластиковыми сиденьями на металлическом каркасе, на самом верху которой находились рабочие места звукорежиссера и светотехника с соответствующим оборудованием. Привезенная из Германии сцена расположилась в нескольких метрах от первого зрительского ряда и вместе с оригинальными вращающимися декорациями была смонтирована общей технической командой, состоявшей из германских, московских и йошкар-олинских специалистов. На обращенной к зрительному залу вертикальной поверхности сценической коробки был расположен светодиодный экран, на котором синхронно с произносимым актерами немецким текстом появлялись субтитры на русском языке. Впрочем, синхронность воспроизведения субтитров зависела не столько от техники, сколько от приехавшего вместе с труппой переводчика, ставшего и своеобразным проводником европейского искусства для российского зрителя, и полноправным участником спектакля. Расположение экрана позволяло видеть субтитры с любого места в зале – но, наблюдая за зрителями, можно было понять, что одинаково важными для них являлись и слова пьесы, и эмоции актеров.

Специально к премьере в Германии был напечатан двуязычный буклет, включающий в себя информацию о проекте, историю создания пьесы, биографические материалы и отрывки из дневников Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Часть тиража буклета была привезена в Ясную Поляну и включена в ассортимент полиграфии, выпущенной к 9 сентября и выставлявшейся на продажу перед каждым из спектаклей. Для русскоязычной публики отдельной брошюрой был опубликован оригинальный текст пьесы «И свет во тьме светит», для зарубежного зрителя – либретто пьесы на английском языке в переводе Элмера Моода.

Музыкальным оформлением постановки стало в основном звучание живых инструментов: одну из ролей в спектакле сыграл музыкант-мультиинструменталист Ян Тильман Шаде, чаще всего пребывавший «вне кадра». Голоса его виолончели, аккордеона, электропианино переплетались с усадебными звуками и воспринимались абсолютно естественно среди яснополянских пейзажей. Естественным, лаконичным и очень простым стало и световое решение: каждый из спектаклей начинался при дневном свете, на смену которому постепенно приходили краски уже угасающего дня, и заканчивался практически в темноте. Единственным светом в наступившей тьме были сценические прожектора, ярко вспыхивавшие в финальной сцене, а затем внезапно гаснувшие и уступавшие место слабым огонькам масляных фонарей, расставленных по обочинам главной усадебной аллеи.

Отзывы прессы о спектакле оказались весьма разнообразными; практически все освещавшие проект издания и телеканалы подчеркнули безусловную значимость события для российской культуры в целом и яснополянского музея в частности, а также острую актуальность вопросов, поднимаемых в пьесе, для жизни в современном мире. Разделение на богатых и бедных, дефицит совести, нравственности, проблема ответственности за то, что происходит вокруг, – все это основные проблемы нынешней цивилизации. Не случайно во многих отзывах и рецензиях повторяется фраза «быть богатым стыдно», звучащая лейтмотивом в «мировоззренческом завещании» Льва Толстого.

На сегодняшний момент событийная часть проекта «И свет во тьме светит» фактически завершена; проектной команде осталось проанализировать свою работу и подготовить отчет для Европейской Комиссии. «И свет во тьме светит» стал третьим международным проектом толстовского музея, получившим финансовую поддержку Евросоюза, но первым в рамках программы развития культурных инициатив. За два года его осуществления музей-усадьба «Ясная Поляна» и фонд Schloss Neuhardenberg сумели установить прочные партнерские отношения и развить продуктивный культурный диалог, в свою очередь способствующий укреплению связей между Россией и Германией. Данная инициатива оказала положительный эффект и на развитие Ясной Поляны как международного культурного центра, а ее успешное осуществление свидетельствует о готовности музея-усадьбы принять участие в дальнейших крупных проектах подобного рода.