

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.71.22.036

Теория и история культуры и искусств современной Германии

Киреев Михаил Николаевич

Доктор философских наук,
доцент кафедры философии, культурологии, искусствоведения,
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
308033, Российская Федерация, Белгород, ул. Королева, 7;
e-mail: korenevaen@yandex.ru

Коренева Елена Николаевна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общетеоретических и гуманитарных наук,
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
308033, Российская Федерация, Белгород, ул. Королева, 7;
e-mail: korenevaen@yandex.ru

Publishing House "ANALITIKA RODIS" (analitikarodis@yandex.ru) <http://publishing-vak.ru>

Аннотация

В статье рассматриваются особенности немецкой культуры и искусства, их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние. Авторы раскрывают терминологические особенности феноменов культуры и искусства, дают краткий анализ истории искусства западноевропейской и североамериканской современности, теоретически обосновывают сущностные основы современной немецкой культуры. Говорится о том, что критика современности – искусства, теории, истории – больше не организована дисциплинарно, например с помощью соответствующих специализированных образований или профессионального назначения модулей, а проводится тематически: основные линии конфликта современности раскрываются исторически, систематически и методологически с разных точек зрения, переплетенных с искусством, теорией и историей.

Для цитирования в научных исследованиях

Киреев М.Н., Коренева Е.Н. Теория и история культуры и искусств современной Германии // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 5А. С. 300-308. DOI: 10.34670/AR.2021.71.22.036

Ключевые слова

Культура, искусство, культивирование, история и теория культуры, визуальная культура, транскультурные проблемы, культурно-научные перспективы.

Введение

Определения термина «культура» очень разнообразны, его понимание менялось и развивалось с течением времени. В самом широком смысле это слово обозначает то, что было обработано, поддержано и создано самим человеком, в отличие от того, что мы находим неизменным в природе. Таким образом, можно рассматривать культуру как совокупность достижений человеческой цивилизации. «Культура» также обозначает формирование сосуществования между людьми. В ходе эволюции человек сформировал культуру, планируя и осуществляя, например, охоту или другие формы добычи пищи, производя одежду, инструменты или украшения, строя поселения и организуя общественную жизнь. Ритуалы и верования, формы взаимопонимания также относятся к культуре человека.

Таким образом, вся культура сообщества включает в себя правила совместной жизни, язык и письменность, религию, обычаи и все формы искусства – именно все те вещи, которые были созданы, спроектированы и сформированы людьми. В более узком смысле под термином «культура» обобщаются художественные выражения. Например, если говорить о «культурном предложении», это часто относится к областям искусства, литературы, театра, музыки или кино.

Таким образом, если слово «культура» используется во множественном числе, то есть означает «культуры» или «культурные круги», оно ограничивает традиции, образ мышления и обычаи в пределах территории, а также ее социальную структуру, политику, историю, архитектуру, искусство и литературу, музыку, кухню или рекреационные услуги от традиций других регионов или стран. Культурой своего региона или страны гордятся многие люди – она напоминает историю своих «предков» и создает чувство единения. Многие хотят этим отличаться от других народов и государств и чувствовать себя принадлежащим своей родине, которую они считают чем-то особенным. Можно также понять культуру своей страны, а затем, например, говорить о «европейской культуре» – это подчеркивает общность образа жизни, традиций и исторических влияний в нескольких странах.

Мы рассматриваем «культивирование» как уход и облагораживание. Так, например, говоря о выращивании растений, подразумевается их выращивание и уход человеком. Термин «культивирование» также можно использовать для обозначения людей: если кто-то говорит, что он культурный, он имеет в виду особенно «ухаживаемый» образ жизни. Часто люди также хотят выделиться из других людей или социальных групп, используя это, и связывают «культурность» с принадлежностью к «более высокому слою». Они определяют себя по хорошему образованию, вежливым манерам, особой – часто изысканной и дорогой – одежде и внешнему виду или, например, по определенному художественному и музыкальному вкусу [Кастэльс, 2016].

Искусство, его история и теория интересуют нас в следующем контексте. Спрашивается, как они участвуют в социальных, политических процессах и, не в последнюю очередь, в истории СМИ и в то же время определяются ими. Искусство как конкретная, историческая форма эстетической практики, в конце концов, всегда также находится во взаимодействии с другими формами культурных, а не только визуальных практик. Под «визуальной культурой» понимаются практики преподнесения зрению, которые охватывают гораздо больше, чем искусство, такие как архитектура, иллюстрация, реклама, веб-дизайн, то есть практики, которые невозможно оторвать от повседневной жизни и науки. В этом отношении речь также идет о вопросах, которые часто обсуждаются под ключевым словом науки об имиджах.

Понятие искусства стало историческим и в то же время находится в постоянном изменении, как и институты художественного посредничества, будь то выставки или музеи или даже

технические репродукции. Они не только способствуют различному доступу к художественным работам, но и имеют разные оценки, в зависимости от того, включают ли они конкретные включения и исключения.

Вопросы к истории всегда формулируются из настоящего. Это относится и к истории искусства. Основное внимание в нашей исследовательской практике уделяется области истории искусства современности (западноевропейской и североамериканской современности). Тем не менее, предыдущие художественные практики и объекты также просматриваются, особенно если они необходимы для понимания настоящего (или для контраста). Это может относиться, например, к изображениям тела и пола, но также и к представлениям о пространстве и времени, а также к теориям художественной критики и истории искусства. Без оглядки назад даже настоящее остается непонятным, а проекты будущего не могут быть сформулированы по-настоящему обоснованно.

Основная часть

Процессы глобализации уже давно охватили и искусство, часто поставили под сомнение традиционное понимание (европейской) истории искусства и бросили вызов институтам искусства. Каким образом концепции «глобальной истории искусства», обсуждаемые в настоящее время во многих местах, могут обеспечить адекватный ответ даже на эти проблемы, остается под вопросом. Постколониальные движения в разных частях света требуют не только подвергнуть сомнению наши традиционные представления о современности, центре и периферии, но и пересмотреть, например, отношение к белому бытию как к принципу иерархического порядка.

Они также выдвигают не в последнюю очередь вопросы о том, какова доля искусства и визуальных культур в создании и укреплении неравенства – между полами, этническими группами, классами и слоями, вопросы, заданные такими социальными движениями, как женское движение, движения лесбиянок, геев, транс и квир, антирасистские движения.

Для понимания искусства и визуальной культуры категория пола имеет основополагающее значение. Долгое время в центре внимания предмета истории/науки об искусстве был белый, гетеросексуальный мужчина. Это касалось как научных субъектов, так и объектов исследования (художников, заказчиков и т.д.). Феминистская художественная наука, которая занимается исследованиями в течение 40 лет, проблематизировала упущения, например, женщин-художников из истории искусства, и рассматривала причины этого феномена. Поиск объяснений привел к новым важным вопросам, таким как мифы о художественном авторе, а иногда и об авторском характере, критика представлений о женственности и мужественности, дискурсы тела, режимы взгляда или соотношение пространственных практик, визуальности и пола.

Эти тематические поля е актуальны как для предыдущих веков, так и для настоящего. В искусстве и культурологии гендерные исследования вызывают за рубежом общий исследовательский интерес, который направлен на анализ и комментирование доли искусства и визуальной культуры в создании двуполости и связанных с ней властных структур. Изучение культурной, а также социальной конструктивности гендерных отношений так важно, прежде всего потому, что двоичный гендерный порядок (мужской/женский) часто используется для узаконивания иерархий, гегемоний и натурализации неравенства.

Исходя из предпосылок о том, что производство значимости и производство власти

неразрывно связаны, категория пола должна обсуждаться вместе с другими категориями – категориями, которые также отвечают за неравенство, и на основе которых привилегии обосновываются, укрепляются и часто упорно пытаются защищать. Особого внимания требуют категории этнической принадлежности, религии, класса, территории, возраста, возможностей, сексуальной ориентации и т.д. Для изучения этих категориально обусловленных систем знаний, упорядочения, а также обучения в области искусства и визуальной культуры требуется и тесное сотрудничество различных (культурологических) дисциплин.

В конечном счете речь идет также об истории и построении дисциплинарных предметов, которые подвергались и будут подвергаться непрерывному пересмотру так же, как и обязанности и ограничения отдельных предметов. Их перефразирование и расширение с помощью вопросов, которые концептуально включают категорию пола вместе с другими категориями, обладающими гегемонистской силой, затрагивает не только широко западный термин искусства и художника, но и материальность, медиальность, пространственную и временную структуру художественных работ. При этом культурные порядки, методы и аппараты оказываются в центре внимания.

В нынешних условиях глобализации художественного бизнеса, где часто вновь вызываются и форсируются политически консервативные убеждения и дискриминационное поведение, велика опасность повторных исключений – если не удастся представить в перспективе долгое время действительное, конституирующее значение конструкций (западного) модернизма и пола для представлений об искусстве, художниках и художественных институтах. Транскультурные проблемы и «гендерная справедливость», за которую борются западные страны, также за рубежом имеют основополагающее значение для исследований пола в области искусствоведения.

В то время, как гендерные исследования уделяют основное внимание биологическому (сексу) и социально-культурному полу (гендеру), квир-исследования также интересуют давно забытую категорию сексуальности или сексуального желания (желание) соответственно. Это расширение постановки вопроса, во-первых, подвергает критике гетеронормативные структуры и представления и изучает их с точки зрения нормализующей эффективности и механизмов процедур культурного регулирования, таких как ограничения гомогенизации. Помимо якобы естественного гетеросексуального двуличия, которое по-прежнему часто производит мощные исключения, с другой стороны, это касается всех полов и сексуальностей: геев/геев и лесбиянок, бисексуалов, транслюдей, интерсексуалов, трансинтеркверов и многих других. Их тематизация в искусстве и визуальной (повседневной) культуре, в теории, политике или политической активности, соответственно, является предметом чтения и повторного чтения негетеронормативных концепций, повествований, точек зрения и фантазий.

Учебная программа предоставляет культурологические знания о текущих процессах социальной трансформации, которые только обозначаются такими терминами, как глобальность, капитализм, экология, миграция, колониальность или цифровость, и с растущим отрицанием просвещения, демократии и социального пола (гендера). Многие западно-европейские исследователи сочетают в своих работах теорию и философию с анализом художественных произведений с исторической точки зрения и культурной историей знаний. Теория и философия при этом занимаются концептуальной работой по социокультурным и политическим отношениям, которые формулируют искусство на материальном, чувственном и интеллектуальном уровнях, пересекая формы и конфигурации знаний.

Концептуально продвинутая немецкая программа поддерживается исключительными

исследователями и преподавателями, которые изначально принадлежат к различным дисциплинам, таким как искусствоведение, философия, литературоведение, медианаука, социология, политология, история культуры и науки, но объединены сильной культурно-научной перспективой. Такая программа, по мнению немецких культурологов, изучает и в целом проводит прононсированное обновление культурологии, что значительно выделяет ее из обычного культурологического ландшафта. Кроме того, программа основана на исследовательской среде, например, в аспирантуре DFG Культуры критики: формы, средства массовой информации, эффекты, что обеспечивает дополнительный импульс содержания и повышение интернациональности [Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart – Künste, Theorie, Geschichte, www].

Архитектура, такая как городское развитие, сегодня находится в условиях быстрых экономических и технических изменений, которые постоянно ставят под сомнение социальные пространства, в которых мы живем. Соответственно, архитектурное образование должно основываться на знаниях и практике, которые, помимо материальной, строительной реализации, дают ответы на новые проблемы, связанные с пространством. В этой ситуации искусство как экспериментальная и авангардная практика, а также теория и история культуры, могут помочь понять изменения, а также открыть возможности для социально, экологически и эстетически устойчивой архитектуры.

В соответствии с этой предпосылкой шесть аспектов науки об искусстве и культуре являются определяющими для преподавания в вузах искусства и культуры Германии: теория и история культуры; теории пространства; история средств массовой информации и техники; художественная и изобразительная наука, а также общая эстетика; теории природы и экологии.

Теория и история культуры учит видеть и постигать культуры разных народов, в первую очередь свою собственную. В учении рассматриваются главы из истории восприятия и менталитета, культурной истории города и ландшафта, культурной и социальной истории полов, а также антропологические вопросы, потому что меняющееся понятие «человек» имеет отношение к архитектуре. Теории пространства подчеркивают конструктивность пространств и расширяют обсуждение архитектурного пространства, в частности, социальными, политическими и научно-историческими аспектами. В центре внимания – столкновение исторических и современных социальных пространств, их социальных и экономических условий, а также их медиальных и эстетических качеств.

В истории средств массовой информации и техники, связанной с архитектурой, с точки зрения культурологии обсуждаются взаимосвязи восприятия и техники. Здесь интерес представляют взаимосвязи между космическим опытом и развитием технологий, между медиальными возможностями и архитектурным дизайном [Kunst- und Kulturgeschichte, www].

Культура и искусство. Германия – страна богатой культуры. Здесь есть множество истинных культурных сокровищ. Немцы гордятся своим культурным наследием. В Германии насчитывается около 6 000 музеев. Это также включает в себя государственные, городские клубы, дома и частные музеи, а также сокровищницы, соборы, резиденции, замки, замки и музеи под открытым небом. На протяжении веков музеи создавались из княжеских, церковных и гражданских коллекций. Однако для образования и развлечения широкой публики сборники князей не предназначались. Скорее, они должны были показать богатство драгоценностей и сокровищ правителей. Например, Мюнхен был международным художественным центром еще в 16 веке. Баварские герцоги собирали не только произведения искусства, но и автоматы, инструменты для рукоделия, материалы и экзотику из далеких стран. «Зеленое хранилище»

правителей имущества в Дрездене было, пожалуй, крупнейшей сокровищницей Европы в 17 веке. Из нее вышла картинная галерея, а также физико-математический музей, а также музей минералогии.

От Рембрандта и Пикассо до обоев (Кассель), от оборудования для производства вина (Кобленц) до метеоритов (Марбург), от мумий из болота (Шлезвиг) до оптического оборудования (верхняя кулинария) или старейшего в мире водяного оборудования (порт Бремен) – разнообразие выставок кажется безграничным.

Традиционные, а также современные музеи в Германии сегодня посещают люди всех уровней образования. Сегодня создаются миры приключений, которые включают видео, кафе и светлые пространства. Немцы ходят в музей так же непринужденно, как раньше ходили в кино. Более 100 миллионов человек ежегодно посещают музеи.

Германию часто называют «страной поэтов и мыслителей», особенно известны Гете, Шиллер, философы Кант, Гегель и Маркс.

В XX веке Манн, Х. Гессе, Х. Белль, а в 1999 году Гюнтер Грасс были удостоены Нобелевской премии по литературе. Всемирно известны работы Ленца, Вольфа, Келлермана. По производству книг Германия занимает третье место. 80 000 наименований появляются на рынке в качестве первых переизданий ежегодно. Общий набор книг, газет и журналов составил 9,3 миллиарда евро. Книги и журналы продаются в более чем 5223 книжных магазинах. Книжная торговля – единственная отрасль экономики в Германии, в которой возможны привязанные цены на землю.

В Германии есть две крупные книжные ярмарки в Лейпциге и во Франкфурте-на-Майне. В 1947 году во Франкфурте-на-Майне была основана Немецкая библиотека. После объединения обоих немецких государств две библиотеки были объединены под названием «Немецкая библиотека».

Германия, как театральная страна, насчитывает около 180 общественных театров. Это городские театры, государственные театры, культурные оркестры и государственные сцены. Кроме того, насчитывается около 190 частных театров и более 30 театров фестивалей. Существует большое, совершенно неуправляемое количество свободных групп и любительских театров.

В XVII и XVIII веках почти каждый немецкий князь придавал значение своему собственному придворному театру, который в основном был богато оборудован. В 19 веке театр стал общественным учреждением. Многие театры предлагают под одной крышей красочное художественное представление актерского, танцевального и музыкального театров (опера, оперетта, мюзикл).

Эти дома исполняют в репертуаре от 20 до 30 произведений за один игровой период. Ежегодно появляются около 10 пьес. Таким образом, зритель получает возможность познакомиться со многими произведениями драматической литературы и музыкального театра в своем городе. Музыкальные дома показывают одну и ту же пьесу ежедневно в течение нескольких месяцев и лет. Небольшие частные театры обычно представляют одну и ту же пьесу в течение нескольких недель, а затем представляют еще одну инсценировку. Календарь фестивалей для любителей театра включает в себя Берлинское театральное собрание, на котором в мае обычно представляются лучшие постановки, классические и современные пьесы. Во многих крупных городах Германии есть свои собственные оркестры и оперные театры. Дирижеры и солисты со всего мира ценят немецкую музыкальную сцену не только за удовольствие от экспериментов. 95 музыкальных театров сегодня субсидируются государством,

и 195 профессиональных оркестров имеют давнюю традицию.

Самый старый оперный театр находится в Гамбурге и был построен в 1678 году. Самые современные оперные театры, оснащенные современной сценической техникой, расположены в Кельне и Франкфурте-на-Майне. Только в Берлине есть три оперных театра. Архитектурные ценности включают Национальный театр в Мюнхене, оперу Земпера в Дрездене, оба здания в стиле итальянского высокого Возрождения.

Музыка великих классиков поддерживается во многих местах, в том числе в рамках уже традиционных фестивалей, посвященных произведениям отдельных композиторов. Например, Людвиг ван Бетховен на Международном фестивале Бетховена в Бонне или Георг Фридрих Гендель в Геттингене и Галле. Байррейтский фестиваль с постановками опер Рихарда Вагнера – это аттракцион первого ранга. Среди опер «Волшебная флейта» Моцарта занимает первое место с более чем полумиллионом посетителей. Самое сильное звучание в опереттах находит «Летучая мышь» Страуса [Kultur und Kunst, www].

Заключение

Искусство включает в себя современное искусство, искусство современности и литературу, перформативные искусства, а также теорию искусства, эстетику и художественную критику, в основном с транскультурной точки зрения. С критикой искусство вмещается в устоявшиеся формы восприятия, средства массовой информации и институты и является неотъемлемой частью критики настоящего времени, которая формулируется как чувственно, так и материально, а также интеллектуально с учетом текущих и исторических линий конфликта.

Теория включает философию, теорию культуры, эстетическую теорию, теорию СМИ, а также различные подходы к формированию критической теории, такие как феминистская, постгуманистическая, постколониальная и деколониальная теория. Настоящее представляется как точка опоры, где унаследованные термины и теории обогащаются новыми подходами, которые раскрывают изобретательную силу для чтения и интерпретации конфликтного настоящего.

История указывает на историческую глубину, необходимую для культурологической диагностики и анализа проблемных полей, которые можно понять только из их становления. История и генеалогия открывают пространство, в котором критика современности становится мыслимой. Они раскрывают исторические условия нынешнего мышления и действий, а также текущие конфликтные ситуации в области культуры, знаний, философии, средств массовой информации, искусства и литературы.

Критика современности – искусства, теории, истории – больше не организована дисциплинарно, например с помощью соответствующих специализированных образований или профессионального назначения модулей, но проводится тематически: основные линии конфликта современности раскрываются исторически, систематически и методологически с разных точек зрения, переплетенных с искусством, теорией и историей.

Библиография

1. Кастэльс М. Власть коммуникаций. М., 2016. 564 с.
2. Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart – Künste, Theorie, Geschichte. URL: <https://www.leuphana.de/graduate-school/masterstudiengaenge/kulturwissenschaften-kritik-der-gegenwart.html>
3. Kunst- und Kulturgeschichte. URL: <https://www.udk-berlin.de/studium/architektur/fachgebiete/kunst-und-kulturgeschichte/>

4. Kultur und Kunst. URL: <https://ebooks.grsu.by/stranoved/thema-11-kultur-und-kunst.htm>
5. Гиренок Ф.И. Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии? М.: Проспект, 2020. 80 с.
6. Игнатов М.А. Сетевая парадигма в культуре и науке. Белгород, 2018. 182 с.
7. Красноу С. Культ индивидуализма. Как все мы стали его адептами. URL: <https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/kult-individualizma-kak-vse-my-stali-ego-adeptami>.
8. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2020. 384 с.
9. Римский В.П. (ред.) Философия Войны и Мира, насилия и ненасилия: /под ред. М.: Академический проект, 2019.
10. Фергюссон Н. Площадь и Башня. М.: АСТ: CORPUS, 2020. С. 73-75.

Theory and history of culture and arts of modern Germany

Mikhail N. Kireev

Doctor of Philosophy,
Associate Professor of the Department of philosophy, culturology, art history;
Belgorod State Institute of Arts and Culture,
308033, 7 Koroleva st., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: korenevaen@yandex.ru

Elena N. Koreneva

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of general theoretical
and humanitarian sciences,
Belgorod State Institute of Arts and Culture,
308033, 7 Koroleva st., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: korenevaen@yandex.ru

Abstract

The article considers the features of German culture and art, their relationship, interdependence and mutual influence. The authors reveal the terminological features of the phenomena of culture and art, give a brief analysis of the history of art in Western European and North American modernity, theoretically substantiate the essential foundations of modern German culture. It is noted that the definition and meaning of the term "culture" are very diverse and have changed and developed over time. In its broadest sense, this word means that which has been processed, maintained and created by man himself – as opposed to what we find unchanged in nature. The authors conclude that criticism of modernity – art, theory, history – is no longer disciplined, for example, with the help of appropriate specialized formations or the professional purpose of modules, but is carried out thematically: the main lines of the conflict of modernity are revealed historically, systematically and methodologically from different points of view, intertwined with art, theory and history.

For citation

Kireev M.N., Koreneva E.N. (2021) Teoriya i istoriya kul'tury i iskusstv sovremennoi Germanii [Theory and history of culture and arts of modern Germany]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (5A), pp. 300-308. DOI: 10.34670/AR.2021.71.22.036

Keywords

Culture, art, cultivation, history and theory of culture, visual culture, transcultural problems, cultural and scientific perspectives.

References

1. Fergusson N. (2020) Ploshchad' i Bashnya [Square and Tower]. Moscow: AST: CORPUS Publ.
2. Girenok F.I. (2020) Svoboda i sud'ba. Chto my ponyali blagodarya pandemii? [Freedom and destiny. What have we learned from the pandemic?]. Moscow: Prospekt Publ.
3. Ignatov M.A. Setevaya paradigma v kul'ture i nauke [Network paradigm in culture and science]. Belgorod.
4. Kastel's M. (2016) Vlast' kommunikatsii [Power of communications]. Moscow.
5. Krasnou S. Kul't individualizma. Kak vse my stali ego adeptami [The cult of individualism. How we all became its adherents]. Available at: <https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/kult-individualizma-kak-vse-my-stali-ego-adeptami> [Accessed 16/10/2021].
6. Kultur und Kunst. Available at: <https://ebooks.grsu.by/stranoved/thema-11-kultur-und-kunst.htm> [Accessed 14/10/2021].
7. Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart – Künste, Theorie, Geschichte. Available at: <https://www.leuphana.de/graduate-school/masterstudiengaenge/kulturwissenschaften-kritik-der-gegenwart.html> [Accessed 16/10/2021].
8. Kunst- und Kulturgeschichte. Available at: <https://www.udk-berlin.de/studium/architektur/fachgebiete/kunst-und-kulturgeschichte> [Accessed 26/10/2021]
9. Latur B. (2020) Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu [Reassembly of the social: an introduction to the actor-network theory]. Moscow.
10. Rimskii V.P. (ed.) (2019) Filosofiya Voyny i Mira, nasiliya i nenasiliya [Philosophy of War and Peace, Violence and Non-Violence]. Moscow: Akademicheskii proekt Publ.