

Эксперт-курс
«Сумрачный германский гений»

Курс включает 15 лекционных занятий продолжительностью по 3 часа с перерывом на кофе-брейк

*«...Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественный видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...»*

Строки из стихотворения Александра Блока «Скифы», 1918 г.

*Выдающийся русский поэт А. Блок отмечал, что в небольшом немецком городке *Vad Nauheim* дало первые плоды его серьезное поэтическое творчество, расцветшее в атмосфере переживаний первой любви. Именно в этом городке в северном Гессене поэт прочувствовал «родственность Германии, ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все проникнуто».*

В самой же Германии критиков и знатоков поэзии покорила эпическая поэма Блока «Двенадцать». В ней увидели «саму музыку», «калейдоскоп картин», которые потрясают и врезаются в память», «...песнь о гибели и радости, об отчаянии и воле к жизни, о забвении бога и его близости, это песнь судьбы и исповедь», а ранняя лирика поэта позволила немецким читателям распознать в нем «певца глубокого космического чувства».

Подобные культурные и эмоциональные узелки с "родиной искусствознания" мы хотели бы попробовать завязать и в рамках предлагаемого курса, способствующего глубокому постижению национального своеобразия истории, психики, природы, быта, «атмосферы страны» (по выражению Гёте) и искусства Германии. В течение курса мы охватим основные периоды развития немецкой истории от древних германцев до настоящего времени, уделив особое внимание художественному и культурному наследию этой страны. Будем анализировать отдельные примеры немецкого искусства, поговорим о наиболее значимых немецких деятелях в области живописи и графики, архитектуры и скульптуры, дизайна, литературы и кинематографа, музыки и философии разных эпох, а также обратимся к опыту художественно-промышленных и иных любопытных форм объединений, возникающих в Германии в определённые исторические моменты. Наш разговор о немецком искусстве будет сопровождаться анализом исторического, философского, политического, социального и культурного контекстов, соответствующих рассматриваемому периоду. Так что призываем вместе с нами отбросить банальные ярлыки и подойти с культурологической позиции к исследованию Германии, безусловно щедрой на гениев страны со своей уникальной историей идей и культурой повседневности.

*Автор курса – Светлана Ковалевская,
искусствовед, историк искусства*

Программа:

1. Введение. Общий исторический очерк.

2. Древняя Германия.

Германцы, их расселение вдоль Рейна, Везера, Эльбы, Одера и Вислы.
Римские провинции: Верхняя Германия (лат. *Germania superior*, главный город - Mogontiacum (современный Майнц)) и Нижняя Германия (лат. *Germania Inferior*, главный город - Colonia Claudia Ara Agrippinensium (современный Кёльн)).

3. Раннее Средневековье.

Германские королевства. Королевство Меровингов. Каролинги и империя Карла Великого.
Саксонская династия, «Оттоновское возрождение».
Священная Римская Империя и ее рост, границы, эволюция.

4. XII–XIII века. Высокое Средневековье.

Правление династии Штауфенов. Споры об инвеституре. *Drang nach Osten* («натиск на Восток») – расширение границ германского мира до Вислы и Финского залива.
Романское искусство на территории Империи.
Имперские города, епископства, монастыри.

5. XIII–XIV века. Высокое и позднее Средневековье.

Система территориальных княжеств, многообразие центров.
Расцвет городов. Ганзейский союз. Искусство немецкой готики.

6. XVI – сер. XVII века. Раннее Новое время.

Реформация и Мартин Лютер. Немецкие гуманисты.
Северное Возрождение: Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, «Дунайская школа» (*Donauschule*), Маттиас Грюневальд.
Ганс Гольбейн Младший, Фейт Штосс, Тильман Рименшайдер.
Судьбы немецкого протестантизма. 1618–1648 гг. – «Тридцатилетняя война».

7. 1648–1789 гг. Эпоха «просвещенного абсолютизма».

Расцвет немецкой культуры. Немецкое и австрийское барокко и рококо.
Резиденции правителей – парадные и увеселительные, парки, церковное искусство.
Центры придворной культуры, их разнообразие.
Движение от барокко к классицизму во 2-ой пол. XVIII века.

8. Наполеоновские войны и их последствия для Германии и Австрии.

Роспуск Священной Римской империи германской нации.
Венский мирный конгресс. Германский союз.
Революции 1848 года. Рождение немецкой нации.

9. Культура Германии и Австрии XIX века.

Формирование «культурной нации». Йенские и гейдельбергские романтики.
Специфика немецкого романтизма: Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих.
Группа художников-назарейцев. Бидермейер как модификация романтизма.
Архитектура XIX века: Карл Фридрих Шинкель, Лео фон Кленце, Готфрид Земпер.

10. 1871–1918 гг. Кайзеровская Германия или «Второй Рейх».

Формирование «нации политической». Бисмарк и объединение Германии.
Индустриализация, захват колоний, империализм.
Творчество Готфрида Земпера. Неоренессанс. Неоромантизм. Неоготика.
Архитектурная деятельность Людвига II Баварского.

11. Культура Второго Рейха на рубеже веков и до Первой мировой войны.

Мюнхенский сецессион и Югендстиль (Jugendstil).
Немецкий импрессионизм и экспрессионизм.
Художественные объединения «Синий всадник» (Der Blaue Reiter) и «Мост» (Die Brücke).
Немецкий «Веркбунд» (Deutscher Werkbund) и его роль в развитии промышленного дизайна.
Творчество Петера Беренса, Бруно Таута, Йозефа Марии Ольбриха, Вальтера Гропиуса.
Чешский кубизм.

12. 1914–1919 гг. Первая мировая война и революция.

1919–1933 гг. Веймарская республика: сущность, основные периоды.

13. Культура Веймарской Германии – эксперименты и новаторство.

Немецкий экспрессионизм в кино, живописи и архитектуре.
Идея и структура Баухауса (Bauhaus),
творческая деятельность школы, созданной арх. Гропиусом.
«Новая вещественность».

14. Германия в 1933–1945 годах.

Приход Гитлера к власти. Феномен национал-социализма.
Искусство Третьего Рейха. Нацизм и религия.
Запрещенное искусство.

15. Германия после 1945 года до сегодняшнего дня.

