9

Культура

Культурная сцена в Германии многообразна: около 400 театров и 140 профессиональных оркестров насчитывается на территории между Фленсбургом и Гармиш-Партенкирхеном. 600 художественных музеев со своими разнообразными коллекциями международного значения образуют уникальный музейный ландшафт. Живым характером обладает молодая немецкая живопись, хорошо знакомая и в других странах. Германия – одна из крупнейших книжных наций (80.000 новых изданий и переизданий в год). 350 ежедневных газет и тысячи журналов свидетельствуют о пульсирующем медийном ландшафте. Новые успехи отмечает немецкое кино – и не только в германских кинотеатрах, но и во многих странах мира.

Разумное, доброе вечное – культурная сцена в Германии

Страна поэтов и мыслителей. Гёте родился в Германии, а также Бетховен и Бах. И тем не менее эта культурная нация не обладает действительно общенациональной культурной компетенцией. Культура – дело земель, так записано в Основном законе. Земли видят себя хранителями и покровителями **федерализма в области культуры** в Германии. Почему, собственно говоря, вопросы культуры в Германии – это нечто такое, что нация как единое целое не может или не должна была бы регулировать? Немецкая культура как способ выражения германской нации со времен кайзера Вильгельма, т.е. с конца XIX века, подозревалась в мании величия. Катастрофа национал-социализма привела в итоге к последовательной переориентации. После Второй мировой войны углубилось понимание того, что Германия только тогда сможет вернуться в мировое сообщество, если избежит любой видимости чрезмерного национального культурного пафоса. Это в свою очередь привело к отказу от какой бы то ни было общенациональной культурной политики в Германии.

Культурные учреждения разбросаны по стране сильнее, чем в большинстве других государств. Культурный федерализм пробуждает честолюбие у федеральных земель. Культурная политика – это политика создания благоприятных условий для экономики. Земля Баден-Вюртемберг открыто рекламирует себя, используя культуру как «мягкий привлекательный фактор для инвестиций». Содействие кинематографу также стало одним из федеральных инструментов управления. Деньги поступают оттуда, где существует производство. Горняцкая и сталелитейная Рурская область, входящая в состав Северного Рейна-Вестфалии, с конца XX века успешно превращается в культурный ландшафт. Лишь с 1998 г. в Берлине су-

Дирижирует Берлинским филармоническим оркестром: сэр Саймон Рэттл

Федерализм в области культуры
В силу федеративного устройства Германии культура – основной пункт государственной самостоятельности 16 федеральных земель. Основной закон предоставляет федерации лишь незначительные компетенции в сфере культуры. Вот почему большинство культурных учреждений находится в ведении земель и общин. Самостоятельность в сфере культуры привела к тому, что повсюду в землях возникли культурные центры. Даже в небольших городах имеются культурные предложения международного значения. Германский совет по делам культуры как политически независимое рабочее сообщество федеральных культурных объединений действует в масштабах всей страны.

Госминистр по делам культуры
Поскольку культура находится в ведении земель, на федеральном уровне нет министерства культуры. Деятельность федерации в области культурной политики координирует госминистр по делам культуры в Ведомстве федерального канцлера.

Федеральный фонд культуры
Федеральный фонд культуры был основан в 2002 г. Он действует на общефедеральном и международном уровнях и – благодаря соответствующей финансовой поддержке проектов – отвечает на вызовы XXI века в области искусства и культуры. Штаб-квартира фонда находится в Галле.

Опыт и начало пути: Нобелевский лауреат в области литературы Гюнтер Грасс («Жестяной барабан») и молодой автор Юдит Херманн («Не что иное, как привидение»)

ществует пост **госминистра по делам культуры** в Ведомстве федерального канцлера. И с тех пор Германия снова воспринимает тот или иной культурный вопрос как дело всей нации.

Система содействия кинематографу на уровне федерации была реорганизована, учрежден **Федеральный фонд культуры**. Берлин при этом все больше становится культурным магнитом, является сегодня уникальным культурным силовым полем, плавильным тигелем культур, в чьих музеях отражается вся история человечества. Мемориал в центре города, напоминающий о холокосте, – это высеченная в камне проверка на зрелость, демонстрирующая то, как такая культурная нация как немцы обращается со своей историей. Впечатляющее доказательство того, что в новом тысячелетии общенациональная культурная политика стала необходимой. Федерализм в области культуры, предписываемый Основным законом, можно сохранить, он остается гарантом разносторонней, отвечающей высоким требованиям культурной жизни во всей Германии.

Литература

Германия – страна книг: ежегодно здесь издаются и переиздаются свыше 80.000 книг, благодаря чему она входит в число ведущих книжных наций. Более 5.000 лицензий на издание немецких книг ежегодно продаются за рубеж. Каждой осенью издательский мир собирается в Германии на крупнейшее свое мероприятие – Международную **Франкфуртскую книжную ярмарку**. Рядом с ней прочно утвердилась менее крупная Лейпцигская книжная ярмарка, проходящая каждой весной.

Страсть к чтению у немцев не пропала – несмотря на Интернет и телевидение. Многое произошло за последнее время на литературной сцене. Правда, поколение ведущих послевоенных авторов, таких как Ханс Магнус Энценсбергер, Зигфрид Ленц, Криста Вольф и нобелевский лауреат в области литературы Гюнтер Грасс попрежнему пользуется вниманием, однако в начале XXI века их книги не являются больше символом эстетической инновации.

Если после Второй мировой войны велись поиски моральных ответов, а после 1968 г. преобладал обще-

Место встречи литераторов со всего мира: Франкфуртская международная книжная ярмарка

ственный анализ, то годы после падения Берлинской стены проходили под знаком массовой культуры, когда каждое мероприятие превращается в громкое событие, а писатель – в поп-звезду, до которой можно дотронуться. А сегодня? Что доминирует на германском **книжном рынке**? Повествовательные традиции на высоком уровне поддерживают такие писатели, как Стен Надольный, Уве Тимм, Ф. К. Делиус, Бригитте Кронауэр и Ральф Ротманн, которые заявили о себе еще до 90-х годов. Страдания, вызванные современностью, искусство как последнее прибежище для самоутверждения – вот куда устремили свой взор австрийцы Петер Хандке и Бото Штраус. Из последующего поколения писателей никто не достиг таких высот.

Застрельщиками литературных дискуссий в начинающемся XXI веке по-прежнему выступают те, кто был интеллектуальной величиной еще в «старой» Федеративной Республике до 1990 г. И все же: существует новое желание рассказывать – по образцу американского автора Раймонда Карвера. Юдит Херманн считается одним из самых больших талантов, иконой молодого поколения, живущего в «земле человеческих отношений» – Берлине. Томас Брусcиг и Инго Шульце описывают жизнь на востоке страны, будни в бывшей ГДР. Рано скончавшийся лирик Томас Клинг создал самостоятельную поэтологию, открытую для попа, рекламы и сегодняшнего жаргона, сформированного телевидением, в то время как Дурс Грюнбайн объединяет мифы с наукой и искусством. События 11 сентября 2001 г. для всех стали особой чертой.

Намечается ли возврат литературы к политике? Нет: писатели не сочиняют больше утопий, их книги не обращены в будущее. Прошли времена литературных

Книжный рынок
Книжная и читательская культура в Германии по-прежнему имеют большое значение. В 2005 г. оборот германского книжного рынка составил (по некоторым оценкам) около 9 млрд. евро. Германские издательства выпускают в целом около 960 млн. книг и аналогичных образцов печатной продукции. В стране насчитывается около 5000 книжных магазинов и 14.000 библиотек. Крупные издательские центры – Мюнхен, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Кёльн и Гамбург.

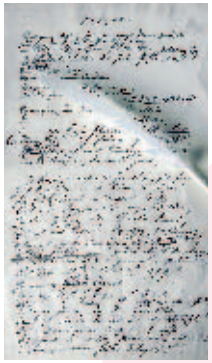
Франкфуртская книжная ярмарка
Международная Франкфуртская книжная ярмарка проходит каждый год в октябре начиная с 1964 г. и является выдающимся международным событием в книжной отрасли. Кульминация каждой ярмарки – присуждение Премии мира германской книжной торговли. Ее лауреатами были, в частности, Вацлав Гавел, Хорхе Семпрун и Сюзан Зонтаг. Кроме того, в 2005 г. на ярмарке впервые присуждалась Германская книжная премия.

Впереди – вчера и сегодня

Почитаемые классики, смелые визионеры: в истории немецкого искусства и культуры было много женщин и мужчин, создавших нечто экстраординарное. Многие из них известны далеко за пределами страны

Иоганн Себастьян Бах
Барочная церковная музыка: Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) поднял на новую высоту строгое «искусство фуги», создал свыше 200 кантат и ораторий

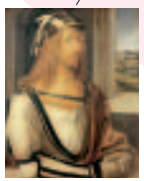
Фридрих Шиллер
Борец за свободу: Театр был страстью Фридриха Шиллера (1759–1805). Автор «Разбойников» и «Вильгельма Телля» первым вывел политику на сцену



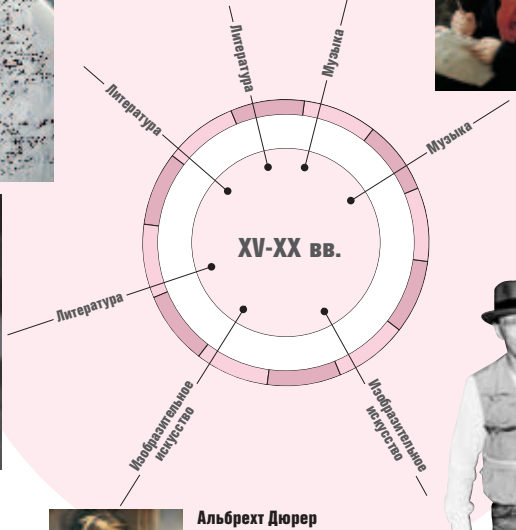
Иоганн Вольфганг Гёте
Поэт, драматург, ученый: Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) считается «универсальным гением» и классиком немецкой литературы

Людвиг ван Бетховен
Предтеча романтизма: Людвиг ван Бетховен (1770–1827) при строгом соблюдении форм привнес в музыку совершенно новое индивидуальное выражение и восприятие

Томас Манн
Мастер романа и новеллы: за семейную сагу «Будденброки» Томас Манн (1875–1955) получил Нобелевскую премию по литературе



Альбрехт Дюрер
Художник немецкого ренессанса: Альбрехт Дюрер (1471–1528) революционизировал технику резьбы по дереву и гравюры на меди

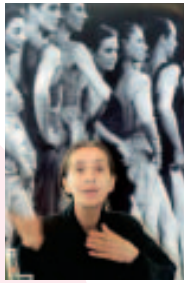


Йозеф Бойс
Автор «расширенного понятия искусства»: «Каждый человек – художник», – так звучит его самая знаменитая фраза. Йозеф Бойс (1921–1986) привлекал внимание акционистским и «экоискусством»

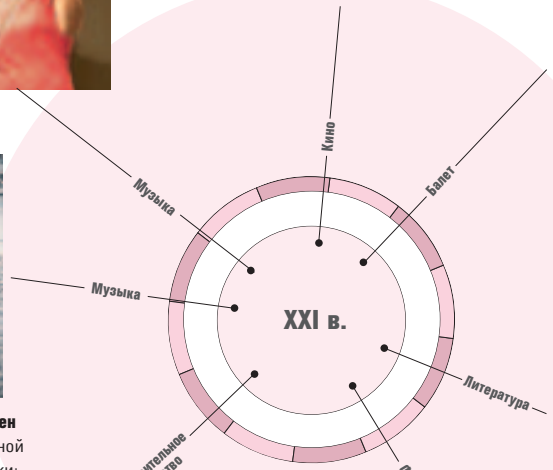
Анне-Софи Муттер
Скрипачка-виртуоз: Анне-Софи Муттер (род. в 1963 г.) – мировая звезда классической музыки. С ранних пор ей помогал Караян. Она считается экспертом по Моцарту

Вим Вендерс
Мастер спокойных кадров: неоднократно премированный режиссер (род. в 1945 г.) снял, в частности, фильмы «Париж, Техас» и «Небо над Берлином»

Пина Бауш
Создательница современного балета: Пина Бауш (род. в 1940 г.) изобрела новый язык тела для танца



Карлхайнц Штокхаузен
Сочинитель сериальной и электронной музыки: Карлхайнц Штокхаузен (род. в 1928 г.) – один из самых значительных композиторов современности



Гюнтер Грасс
Автор «Жестяного барабана»: нобелевский лауреат в области литературы (род. в 1927 г.) как никто другой перерабатывает историю в литературу

Герхард Рихтер
Самый дорогой из живущих ныне художников: Герхард Рихтер (род. в 1932 г.) то и дело удивляет новой техникой и темами. Палитра его творчества: от фотореализма до абстракции

Бернд и Хилла Бехер
Фотографы как художники-концептуалисты: с помощью архитектурной фотографии они создают художественную форму документалистики и оказывают влияние на молодое поколение немецких фотохудожников

Писатели
Современную немецкую литературу представляют не только произведения Гюнтера Грасса и Генриха Бёлля, но и, в частности, романы Зигфрида Ленца, Бернхарда Шлинка и Кристы Вольф. В области детской и юношеской литературы международный успех завоевали книги Михаэля Энде и Корнелии Функе.

вождей. Томление по бунтам и своенравию, правда, осталось, но главное сейчас – аутентичность в литературе и описывать то, что есть сейчас: чем беспощаднее, тем лучше. Собственная биография ложится в основу историй. Функции сместились, восприятие изменилось, так как отсутствуют не только **писатели**, представляющие честолюбивую в общественном плане литературу, но и читатели, которые хотят это читать.

Театр

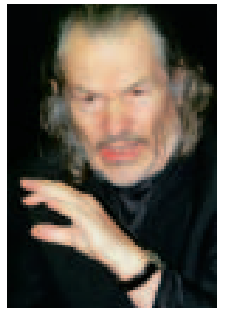
Театральный ландшафт
Около 180 государственных и 190 частных театров делают Германию значительной «театральной страной». К числу известнейших театров принадлежат «Талиа театер» в Гамбурге, «Берлинер ансамбль» и «Мюнхнер каммершпиле».

За рубежом о немецком театре часто бытует мнение, что он громок и нарцистичен. Но это театр, за которым стоит система, приятно удивляющая весь мир. Даже в небольших городках имеются опера и балет, наряду с драматическим искусством; в целом существует ярко выраженный **театральный ландшафт**, густая сеть государственных и городских, передвижных и частных театров. Как отзвук студенческого движения 68-го года сформировалась, кроме того, новая широкая **театральная сцена**: независимые театры; знак того, что страсть к театру по-прежнему не угасла и хочет себя показать. В Германии много тратят на эту систему: душевного волнения, внимания и денег. Для многих это роскошь: ведь театр возвращает лишь 10-15 проц. затраченных на него средств. Частные театры также подключены к государственной системе субсидий, как например, знаменитый «Берлинер шаубюне», основанный режиссером Петером Штайном, который и вылепил его профиль. Эта система, похоже, уже давно достигла зенита своего развития. Она переживает трудную фазу, так как к искусству то и дело подходят с материальными мерками.

Петер Штайн долгое время считался уникальным явлением в немецком театре. В противоположность другим режиссерам он создал нечто такое, что распознается благодаря непрерывности повторяющихся мотивов, тем и авторов. Театр памяти с постановочным стилем, который предан тексту. Между нынешним новым поколением театральных деятелей и такими людьми, как Петер Штайн, Петер Цадек или Клаус Пейман, руководитель «Берлинер ансамбля», лежат целые миры. С помощью вокабуляра 68-го года, характерного для этих бунтарей, современный театр больше не понять. Такие понятия, как «просвещать», «поучать», «разоблачать», «вмешиваться» сегодня кажутся антикварными. Театр молодых не видит себя больше авангардом, он ищет свои формы выражения. После молодежной эйфории 90-х годов, связанной с такими именами, как Леандер Хаусманн, Штефан Бахманн, и Томас Остермайер, наступила пауза, во время которой эти режиссеры стали руководителями театров.

Театр танца в Вуппертале: коллектив Пины Бауш славится во всем мире

Театральная сцена
Немецкий театр считается одним из самых открытых для экспериментов театров в мире. Германские коллективы задают тон в области танцевального театра. К числу крупных протагонистов современного танца принадлежит Пина Бауш. Среди женщин она считается самым значительным хореографом современности. Родившаяся в Карлсруэ танцовщица и хореограф Саша Вальц, ставящая спектакли на сцене «Берлинер шаубюне», – также одна из международных звезд танцевального театра.



Гений режиссуры: Петер Штайн считается одним из самых выдающихся режиссеров европейского театра

Внешняя культурная политика

Внешняя культурная и образовательная политика наряду с классической дипломатией и внешнеэкономической политикой является третьим столпом германской внешней политики. Ее цель – демонстрировать образ современной Германии, содействовать процессу европейской интеграции и взаимопониманию между народами. Федеральное министерство иностранных дел лишь частично осуществляет свою культурную политику собственными силами. В большей мере оно поручает это посредническим организациям, например Институту им. Гёте или Институту международных культурных связей (ifa). Институт им. Гёте имеет 144 культурных центра в 80 странах, из них 16 – в Германии. Они предлагают курсы немецкого языка, оказывают содействие преподавателям немецкого языка за рубежом, организуют литературные чтения, театральные и киномероприятия, а также дискуссии. Ifa занимается прежде всего культурным диалогом, организуя, например, передвижные выставки и международные симпозиумы. С 2003 г. культурные центры и общества, в первую очередь в Центральной и Восточной Европе, финансируются в рамках сотрудничества между германским МИДом и общественно-полезными фондами. Большое значение имеют немецкие школы за рубежом. Таких школ 117, в них учатся 70.000 учеников (из них 53.000 ненемецкой национальности). Школами ведают частные организации, которые содержат их в основном за счет платы за обучение и пожертвований. После терактов 11 сентября 2001 г. германский МИД инициировал специальную программу «Европейско-исламский культурный диалог», который призван содействовать улучшению взаимопонимания. **www.goethe.de, www.ifa.de**

«Шаубюне» в Берлине: отсюда в конце 60-х началось радикальное обновление немецкого театра – с такими режиссерами, как Петер Штайн, Люк Бонди и Клаус-Михаэль Грубер

«Берлинер ансамбль» на Шиффбауэрдамм: когда-то здесь работал Бертольт Брехт, сегодня ставят спектакли популярные иностранные режиссеры, например Роберт Уилсон

Немецкий театр
Среди государственных театров – несмотря на существенные меры экономии за последние годы – по-прежнему доминируют многопрофильные театры (драма, балет, опера). Городские, государственные, а также земельные театры имеют постоянные труппы, которые определяют их художественный облик. Они составляют свой репертуар. Как правило, за сезон ставятся 20-30 спектаклей.

Франк Касторф, известный как «разрушитель пьес», который разбирает и снова собирает тексты, вместе со своим театром «Берлинер фольксбюне» стал образцом такого поколения театральных деятелей. Кристоф Марталер и Кристоф Шлингензиф также символизируют изменившееся понятие театра, с помощью которого дается ответ на перемены после «холодной войны» и на приход глобального капитализма.

Такие режиссеры, как Михаэль Тальмайер, Армин Петрас, Мартин Кузей, Рене Поллеш или Анетте Паульхофер создали тем временем постановочные формы, отдающие предпочтение стилю, а не содержанию; традиционное, близкое к тексту повествование им скорее чуждо. То, что определяло характер **немецкого театра** в течение 250 лет, – конфронтация с обществом – уступило место пестрому многообразию. Однако театр никогда не существовал в отрыве от времени, в которое он жил. Он призван создавать картины нашей жизни. И это работа, пробуждающая память, за что театр и субсидируется. В этом его общественная функция.

Музыка

Репутация немцев как музыкальной нации по-прежнему базируется на таких именах, как Бах, Бетховен и Брамс, как Гендель и Рихард Штраус. Студенты со всего мира устремляются в германские высшие музыкальные школы, любители музыки посещают **фестивали**: от Байройтского фестиваля музыки Вагнера до фестиваля современной музыки (Дней музыки) в Донауэшингене. В Германии насчитывается 80 музыкальных театров, финансируемых государством; среди них лидируют театры в Гамбурге, Берлине, Дрездене и Мюнхене, а также во Франкфурте-на-Майне и Лейпциге. В гонке за ежегодно присуждаемой критиками премией «Оперный театр года» в последнее время чаще всего побеждал Штутгарт. Руководимый британским дирижером, сэром Саймоном Рэттлом, Берлинский филармонический оркестр считается лучшим среди примерно 140 профессиональных **оркестров** в Германии. Франкфуртский «Ансамбль модерн» – один их основных моторов современного музыкального производства. Ежегодно здесь обрабатывают около 70 новых произведений, из них 20 исполняются впервые. Наряду с такими дирижерами-гигантами, как Курт Мазур или Кристоф Эшенбах среди более молодых особенно выделяются Инго Метцбахер и Кристиан Тилеманн. В кругу исполнителей одними из лучших в мире являются Вальтраут Майер (сопрано), Томас Квастхофф (баритон) и Сабине Майер (кларнет). Скрипачка Анне-Софи Муттер пользуется большим успехом и среди тех, кто не является любителем классики.

Пионер электронной музыки Карлхайнц Штокхаузен и его традиционалистский антипод, оперный композитор Ханс Вернер Хенце, оказали большое влияние на развитие современной музыки начиная с 50-х годов. Сегодня она представлена в богатом стилистическом многообразии: Хайнер Гёббельс объединяет музыку с театром, Хельмут Лахенманн доводит до экстремального инструментальные возможности выражения. Пример Вольфганга Рима говорит о том, что развитие музыки в сторону большей понятности снова кажется возможным. На другой стороне музыкального спектра уже многие годы пользуются успехом такие поп-певцы, как Херберт Грёнемайер и Удо Линденберг со своими немецкими песнями, а также панк-рок-группа «Die Toten Hosen» и хип-хоп-группа «Die fantastischen Vier». В последние годы молодые исполнители, например Ксавьер Найду («Soehne Mannheims»), успешно обратились к таким американским стилевым направлениям , как соул и рэп. Успех берлинской группы «Wir sind Helden» вызвал

Фестивали
Наряду с фестивалями классической музыки в Германии организуются свыше 100 специализированных фестивалей, серий концертов и студийных оперных постановок, где звучит современная музыка. «Дни музыки» в Донауэшингене считаются одним из важнейших фестивалей современного музыкального творчества. Новые тенденции в сфере музыкального театра представляет «Биеннале» в Мюнхене. На знаменитых «летних курсах» Международного института музыки в Дармштадте обсуждаются новейшие музыкальные направления.

Оркестры
Среди примерно 140 германских профессиональных оркестров лидируют Берлинский филармонический оркестр под управлением сэра Саймона Рэттла, Берлинская государственная капелла под управлением Даниэля Баренбойма, оркестр Гевандхауса (Херберт Бломстед), Бамбергский симфонический оркестр (Джонатан Нотт) и Мюнхенский филармонический оркестр под управлением Кристиана Тилеманна.

Кристиан Тилеманн: главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра

Музейный ландшафт Германии

Многие пути ведут к искусству: в Германии посетителей приглашают 600 художественных музеев, как всемирно известные коллекции в крупных городах, так и молодые яркие музеи за пределами метрополий

Другие известные музеи искусств

1 Фонд Зеебюль
Музей работ экспрессиониста Эмиля Нольде

3 Художественный музей Вольфсбурга
Открытый в 1994 г. музей молодого искусства

6 Музей Фолькванг, Эссен
Богатый традициями музей с большой фотоэкспозицией

7 Langen Foundation, Нойс
Центр искусств в новом здании архитектора Тадао Андо

9 Новый музей в Веймаре
Открытый в 1999 г. музей современного искусства

12 ZKM, Карлсруэ
Крупнейшая экспозиция интерактивного искусства

13 Коллекция Бурды, Баден-Баден
Открытый в 2004 г. частный музей со множеством произведений немецких художников

2 Гамбург
Центр искусства на севере: с 1997 г. гамбургский **Кунстхалле**, здание которого в форме простого белого куба спроектировал Освальд Матиас Унгерс, предлагает обширную коллекцию современного искусства. В «Галерее современности» крупные экспозиции отдельных художников сменяются выставками художественных направлений

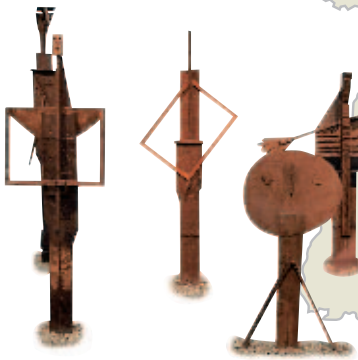
5 Кёльн/ Дюссельдорф
Концентрированная мощь искусства на берегах Рейна: **Музей Людвига** (8000 м²) в Кёльне предлагает современное искусство и перспективные выставки. **Кунстхалле Северного Рейна-Вестфалии** в Дюссельдорфе сразу в двух зданиях выставляет значительные работы: от Пикассо до Бойса

4 Берлин
Столица искусств: берлинский **«Остров музеев»** (фото) объединяет целый ряд коллекций мирового значения, посвященных искусству, культуре и археологии, в рамках исторической архитектуры. Современное искусство представлено, в частности, в **Новой национальной галерее**, на Гамбургском вокзале, в Музее Берггрюна и в **Берлинской галерее**

8 Бонн
Музейная миля: рядом с **Музеем истории ФРГ** находится **Художественный музей Федеративной Республики**, в котором регулярно проходят выставки международного значения

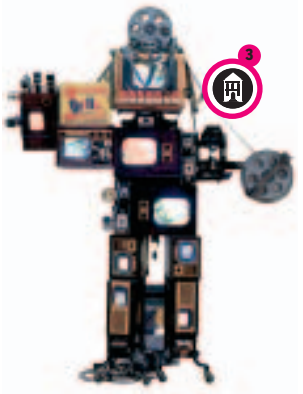
10 Дрезден
От Рафаэля до Рихтера: **Картинная галерея Старых мастеров в Цвингере** демонстрирует основные произведения итальянского ренессанса. **Галерея Новых мастеров** предлагает крупнейшее в мире собрание работ Герхарда Рихтера и является одним из важнейших германских музеев современного искусства

11 Франкфурт
Банковская метрополия и центр искусства: **Музей Штеделя** и **Либигхаус** на **музейной набережной** предлагают прежде всего живопись и скульптуру прошлого. В **Музее современного искусства** экспонаты представлены в обрамлении остроугольной архитектуры Ханса Холляйна



14 Штутгарт
Сочетание старого и нового: **Государственная галерея Штутгарта**, основанная в XIX веке, привлекает внимание дополнительным зданием архитектора Джеймса Стирлинга. Музей предлагает обзор работ от позднего средневековья до классического модерна

15 Мюнхен
Ареал искусства в баварской столице: открытая в 2002 г. **Пинакотека современности** вместе с коллекциями **Старой** и **Новой пинакотеки**, собраниями античности, Глиптотекой и Городской галерей в «Ленбаххаусе» образует уникальный музейный квартал



Ксавьер Найду – лауреат MTV Music Awards

появление новой волны молодых **германских музыкальных групп**. Учреждение «Академии поп-музыки» в Мангейме четко продемонстрировало также политическую волю сделать немецкую поп-музыку конкурентоспособной на международном уровне.

Германские музыкальные группы
Успехом за рубежом пользуются следующие представители немецкой рок- и поп-музыки: Scooter, Seeed, Nena, Kraftwerk, Rammstein, Guano Apes, Juli и Mia.

Кино

Незадолго до смены тысячелетий немецкое кино выдернул из зимней спячки взрывной фильм Тома Тиквера «Беги, Лола, беги» (1998). Пронизанная экспериментальным духом комедия о рыжей Лоле, о судьбе, любви и случайности отражает жизненные ощущения конца 90-х годов. Отчаянная гонка Лолы со временем, по Берлину, во всем мире была воспринята как метафора беспокойного духа эпохи. Благодаря этому фильму режиссер Том Тиквер и исполнительница главной роли Франка Потенте добились прорыва на международном уровне. В **немецком кино** начинается период подъема. Впервые после эпохи великого Райнера Вернера Фасбиндера (†1982) заграница вновь с интересом смотрит на немецкое кино, пользующееся международным успехом: «Оскар» для «Нигде в Африке» (Каролине Линк, 2002), «Золотой медведь» на Берлинале для «Головой об стену» (Фатих Акин, 2004). Однако в отличие от фасбиндеровских времен интерес проявляется не к какой-то определенной школе создателей авторского кино, а к различным режиссерам с собственным почерком. Такие старые мастера, как Вим Вендерс, Фолькер Шлёндорф и Вернер Херцог по-прежнему участвуют в процессе, однако фурор вызывают сегодня другие.

Немецкое кино
Германия все еще не является такой «страной кино», как, например, Франция, однако национальной продукции в кинотеатрах заметно прибавилось. Снова появились звезды, ради которых публика идет смотреть кино: Александра Мария Лара, Франка Потенте, Юлия Йенч, Даниэль Брюль, Мориц Бляйбтрой и Тиль Швайгер. Выросшее самосознание киноотрасли отражает учрежденная в 2003 г. Германская киноакадемия, которая по образцу американской ежегодно присуждает германского «Оскара» - «Лолу». Мирового успеха немецкие кинематографисты добиваются прежде всего тогда, когда работают в Голливуде, например, режиссеры Роланд Эммерих («День независимости») и Вольфганг Петерс («Подлодка») или оператор Михаэль Бальхаус.

Немецкое кино идет на подъем благодаря жанру, который не пользовался прежде хорошей славой, – благодаря комедии. Трагикомедия «Гудбай, Ленин» (Вольфганг Беккер, 2003) с успехом идет почти в 70 странах, так как она рассказывает и о крахе социализма. В свою очередь комедия Ханса Вайнгартнера «Воспитатели» (2004) в радикальной форме поднимает темы противников глобализации. Немецкие комедии пользуются успехом, поскольку в рассказываемых ими «национальных» историях затрагиваются универсальные темы.

Однако материал для своих историй создатели фильмов черпают из происходящего в собственной стране. С захватывающей дух силой Фатих Акин, гамбуржец турецкого происхождения, рассказывает о жизни турок в Германии. В своей увенчанной лаврами драме «Головой об стену» (2004) он жестко и точно, но без слезливости выносит на экран любовную историю турчанки и турка, проживающих в Германии. Об аутентичности, о незамутненном взгляде на жизнь идет также речь в социально-реалистических фильмах-исследованиях Андреаса Дрезена. В своих фильмах он фиксирует с помощью переносной камеры будни Восточной Германии. Интерес к переломам в жизни общества выводит из оцепенения и ретроспективный взгляд на болезненные аспекты в истории Германии. Историческая драма «Закат» (2004) Оливера Хиршбигеля нарушает табу и показывает Гитлера не как чудовище, а как человека. В «Софи Шолль» (2005) Юлия Йенч создает грандиозный образ героини, борца Сопротивления и получает за это **Германскую кинопремию**. Подъем немецкого кино опирается на многие факторы. Итак, впереди у германского кинематографа хорошие перспективы.

Фильм «Гудбай, Ленин!» Успех в 70 странах – кинокомедия с подтекстом

«Берлинале»

С 1951 г. в феврале ежегодно проходит Берлинский международный кинофестиваль. После Каннского фестиваля «Берлинале» – второй по значению кинофорум в мире и главная витрина немецкого кино. В течение двух недель в центре Берлина, вокруг Потсдамер плац, тесно переплетаются искусство, глямур, вечеринки и бизнес. Каждый год гостями фестиваля являются около 400.000 любителей кино и 16.500 профессионалов: кинозвезд, продюсеров, прокатчиков, закупщиков, финансистов и журналистов. Кульминацией каждого «Берлинале» является присуждение «медведей», главных призов фестиваля, международным жюри. За них борются фильмы со всего мира, чья мировая или европейская премьера проходит здесь.

Наряду с конкурсным показом на «Берлинале» организуются детский кинопраздник, Форум немецкого кино и международный Форум молодого кино. Кроме того, проходит ретроспективный показ, посвященный творчеству какого-нибудь видного деятеля кино. Ежегодно демонстрируются около 350 фильмов. Две трети расходов (в целом они составляют 10 млн. евро) берет на себя федерация, остальные покрываются за счет продажи билетов и спонсоров. С 2003 г. примерно 500 молодых талантов со всего мира приглашаются в Berlinale Talent Campus. Здесь речь идет об обмене опытом и идеями. Руководителем «Берлинале» является Дитер Косслик (фото).

Германская кинопремия
Основным примером содействия кинематографу на уровне федерации является Германская кинопремия, которая присуждается с 1951 г. за лучшие достижения в национальном кинопроизводстве. В 2005 г. сразу по шести номинациям был признан лучшим фильм живущего с 1980 г. в Берлине швейцарского режиссера Дани Леви «Все о сахаре».

Изобразительное искусство
К числу значительных в международном плане художников относятся, в частности, Герхард Рихтер, Георг Базелиц, А. Р. Пенк, Йорг Иммендорф, Ансельм Кифер, Маркус Люперц и Зигмар Польке. Наряду с ними витриной современной художественной сцены служат скульпторы Ульрих Рюкрим и Йохен Герц, а также Ребекка Хорн, работающая в сфере перформанса.

Изобразительное искусство

Начиная с 90-х годов живопись и фотография из Германии пользуются большим успехом в других странах. За рубежом новое германское чудо в области живописи известно под маркой «Young German Artists». Художники живут в Лейпциге, Берлине или Дрездене. Нео Раух – самый известный представитель «Новой лейпцигской школы». Для ее стиля характерен новый реализм, который – будучи далек от идеологии – вышел из недр старой «лейпцигской школы» гэдээровского искусства. На картинах изображены в основном невыразительные люди, которые, как кажется, ждут чего-то неопределенного. Это можно истолковывать как отражение ситуации в Германии в начале нового тысячелетия. Так называемый «дрезденский поп-арт», в том числе Томас Шайбитц, использует рекламу, теле- и видеоэстетику и играет эстетикой самоубеждения тем, что есть здесь и сейчас.

Для большинства молодых художников разбор темы национал-социализма, что имеет место в произведениях Ханса Хаакке, Ансельма Кифера и Йозефа Бойса, – дело прошлого. В **искусстве** начинают проступать «новая внутренняя жизнь» и обращение к сталкивающимся мирам опыта: в произведениях Джонатана Меезе и Андре Бутцера отражаются депрессия и навязчивые состояния; они считаются представителями «невротического реализма». Франц Аккерманн с помощью своих «Mental Maps» тематизирует мир как глобальную деревню и указывает на катастрофы, скрывающиеся за его фасадом. Тино Зегхал, чье искусство существует только в момент перформанса и не может быть зафиксированным, ищет новые формы производства и коммуникации за пределами рыночной экономики.

Свидетельством интереса, проявляемого в Германии к искусству, служит проводимая каждые пять лет в Касселе **documenta**, ведущая в мире выставка современного искусства. В отличие от изобразительного искусства, значение которого подчеркивается волной появления новых частных музеев, фотографии в Германии долго пришлось бороться за признание в качестве самостоятельной формы искусства. Пионером 70-х годов считается Катарина Зивердинг, которая в своих автопортретах исследует границы между индивидуумом и обществом.

Нео Раух считается номером один среди «Young German Artists»

В 90-е годы прорыв был достигнут благодаря успеху трех учеников семейной пары фотографов Бернда и Хиллы Бехер из Дюссельдорфской академии художеств: Томас Штрут, Андреас Гурски и Томас Руфф инсценируют в своих работах глянцевую реальность с двойным дном и оказывают такое большое стилеобразующее влияние, что за рубежом их коротко называют «Struffsky».

documenta
documenta в Касселе – самая значительная в мире выставка современного искусства. Она была основана по инициативе художника Арнольда Боде и впервые прошла в 1955 г. Выставка, проходящая каждые 5 лет в течение 100 дней, быстро добилась мирового успеха. 12-я по счету documenta пройдет в 2007 г.

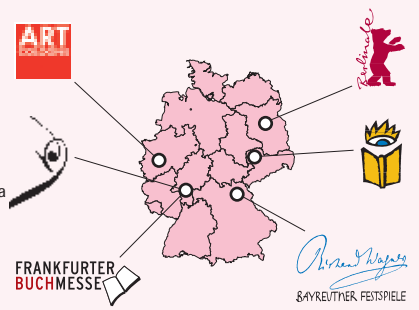
Авторы
Обзор современной культурной цены в Германии подготовили редакторы редакции культуры телеканала 3сат: Ева Хассель фон Покк, Армин Конрад, Гундула Мориц, Райнер М. Шапер, Моника Зандхакк и Штефан Мюллер (на фото отсутствует).

Ярмарки искусства и культурные события

Art Cologne
Art Cologne – старейшая ярмарка искусства в мире и важнейшая в Германии

Art Frankfurt
Art Frankfurt считается форумом молодого и авангардистского европейского искусства

Франкфуртская книжная ярмарка
Является крупнейшей в мире книжной ярмаркой



«Берлинале»
После Каннского фестиваля «Берлинале» – второй по значению кинофорум в мире

Лейпцигская книжная ярмарка
Несмотря на сильную конкуренцию она завоевала большой авторитет

Байройтский фестиваль
Байройтский фестиваль – событие для любителей музыки Вагнера

В Германии насчитывается около 70.000 профессиональных журналистов; только в Берлине аккредитованы почти 1200 корреспондентов, членов Союза иностранной прессы или Федеральной пресс-конференции

Свобода печати и свобода слова
Свобода коммуникации в Германии подразумевает также, что органы власти обязаны предоставлять информацию журналистам. Правовые нормы, связанные с работой прессы, регулируются соответствующим законодательством земель. Сюда относятся обязательная публикация выходных данных, обязанность журналистов соблюдать тщательность в своей работе и право журналистов на отказ от дачи показаний в суде. Германский совет по делам печати видит себя органом самоконтроля журналистов и издателей, реагирующим на нарушение правил тщательной проверки материалов и журналистской этики.

СМИ

Jo Groebel

Германия считается страной книг, глубоких мыслей и требовательных в плане содержания СМИ. Однако Германия стала также страной диджеев и мыльных опер. Музыка и телесериалы, блокбастеры в кино и бульварная пресса занимают такое же важное место в рамках попкультуры в Германии, как в других странах – наряду с немецкой высокой культурой, связанной с литературой, театром и оперой.

Разумеется, в Германии имеются свои медийные особенности. Сюда относится подчеркивание суверенитета земель в области культуры и телерадиовещания или параллельное существование публично-правовых и частных СМИ, что характерно далеко не для всех стран. Что касается свободы печати и свободы слова, то здесь у Германии хорошие позиции по сравнению с другими странами. Плюрализм мнений обеспечен, плюрализм информации налицо. Печать не находится в руках правительств или партий, она находится скорее в руках представителей общества. Вот уже более полувека **свобода печати и свобода слова** в Германии охраняются конституцией. Конституционное понимание свободы печати отражает статья 5 Основного закона: «Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение устно, письменно и посредством изображения, а также беспрепятственно получать информацию из общедоступных источников. (...) Цензуры не существует».

В целом структура германских СМИ объясняется специфическими условиями, существовавшими в недавней германской истории. Во-первых, прошедшие века были для страны чрезвычайно беспокойными. Многие мыслительные импульсы, давшие толчок общественным изменениям, имеют германское происхождение или имели место здесь. Просвещение, коммунизм, модерн. Все эти перетурбации с разрывом в менее чем 30 лет – демократизация, Первая мировая война, Веймарская республика, «Третий рейх» и Вторая мировая война, конфликт между Востоком и Западом и «холодная война», студенческие бунты и воссоединение Германии – всегда были увязаны и с медийным аспектом и были бы даже немыслимы без возникших в XIX веке средств массовой информации. Свобода мысли и равноправие распространялись через книги и актуальную прессу.

Популярная печатная продукция: по плотности газетного ландшафта (число газетных экземпляров на 1000 жителей) Германия занимает 7-е место в Европе. Чтению газет немцы уделяют в среднем 30 минут в день

Концентрация СМИ
Несмотря на многообразие названий и продукции число независимых издательств в Германии с середины 50-х годов постоянно сокращалось. Сильные в экономическом и техническом планах издательства сумели вытеснить конкурентов на региональных рынках. Экономическое развитие на рынке печати привело к созданию крупных издательских предприятий. В сфере ежедневной прессы это прежде всего Axel-Springer-Verlag, доля которого на газетном рынке составляет около 25 проц.

В лице так называемой прессы Хугенберга в Веймарской республике сложилась газетно-издательская монополия, во все большей мере пропагандировавшая националистическую философию. Не в последнюю очередь опыт, связанный с прессой Хугенберга, названной так по фамилии издателя, способствовал тому, что после Второй мировой войны на западе Германии сложилась особая инфраструктура, призванная не допустить **концентрации СМИ** (суверенитет федеральных земель в области телерадиовещания, законы о печати, антимонопольные аспекты). В целом после Второй мировой войны на западе Германии при массивной поддержке союзнических держав – США, Великобритании и Франции – продолжалось развитие в рамках медийной структуры демократии и рынка. Восток же перенял медийную философию Советского Союза.

Коротко формулируя, сегодня в журналистике существует феномен трех «М»: «mere/facts»-стиль англосаксонского образца, делающий упор на максимальную транспарентность политических и общественных событий и видящий в СМИ критическую «четвертую власть». Сегодня можно констатировать, что почти все новостные СМИ страны придерживаются этих норм. «Mission»-стиль гэдээровских СМИ призван был воздействовать на граждан в духе коммунизма и социализма. Сегодня этот «mission»-аспект, т.е. оценочная посылка, ограничен страницами, на которых излагаются мнения или публикуют-

Крупнейшим германским информационным агентством является ДПА. После агентства Рейтер, французского АФП и Ассошиэйтед Пресс оно занимает 4-е место в мире

Время, затрачиваемое на пользование СМИ
Примерно 10 часов в день немцы пользуются различными СМИ. Здесь с большим отрывом лидируют радио и телевидение.

Радио	**221 мин.**
Телевидение	**220 мин.**
Интернет	**44 мин.**
Ежедневные газеты	**28 мин.**
Книги	**25 мин.**
Журналы	**12 мин.**

ся комментарии. «Markt» (рынок) с 80-х годов приобретает все более важное значение. Не в последнюю очередь угроза существованию многих СМИ заставили их сместить фокус в сторону заголовков и тем, обладающих массовой привлекательностью. Изучение рынка, тиражи, рейтинги стали одним из центральных факторов, определяющих направленность газет и журналов: с недавних пор то же самое происходит с радио и телевидением, в том числе с публично-правовым.

Печать

Наряду с книгой вот уже 500 лет существуют газета и журнал, СМИ, которые в плане содержания, формы и распространения постоянно, правда, модернизировались, однако по своей основной структуре – несмотря на появление все новых СМИ – остались сравнительно таким же. Как и прежде печать – это глубокий анализ и раскрытие подоплеки, определение тем и оценка. Вместе с частичным распылением прочных идеологических убеждений в германском обществе в рамках традиционного спектра «левый-правый» частично исчезла и однозначная политическая направленность прессы. Для германского газетного рынка характерны большое разнообразие названий и региональная дифференциация. Наряду с 336 местными ежедневными газетами существуют 11 надрегиональных, имеются 10 высококачественных газет и 8 таких, которые можно отнести скорее к категории бульварных. Среди последних выдающуюся роль играет влиятельная «Бильд» (Axel-Springer-Verlag), имеющая тираж около 4 млн. экземляров и являющаяся единственной надрегиональной бульварной газетой. Совокупный тираж всех почти 350 германских ежедневных газет составляет около 23 млн. экземпляров.

Однако с финансированием классической ежедневной прессы дела обстоят сложно. Молодое поколение читает меньше газет, доходы от рекламы сокращаются, за информацией обращаются все больше к Интернету, который сегодня почти среди всех возрастных групп стал ведущим СМИ. Почти 55 проц. всех немцев сегодня подключены «online» – это 35,7 млн. человек в возрасте от 14 лет и выше. Несмотря на это почти на каждого второго взрослого немца приходится один проданный экземпляр газеты, число читателей еще больше. Некоторые газеты в политическом и культурном планах считаются весьма влиятельными, например, такие высококачественные надрегиональные газеты, как «Франкфуртер альгемайне», «Зюддойче цайтунг» или богатый традициями еженедельник «Цайт».

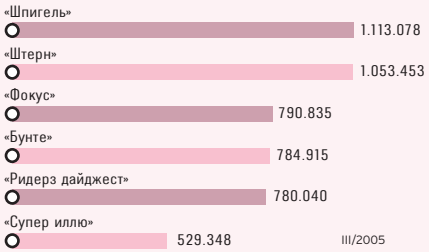
Наряду с традиционными журналами для широкой публики появляется все больше журналов по интере-

Интернет-провайдер T-Online – лидер рынка в Германии. Наряду с AOL, MSD, Bild.de, RTL.de и Spiegel.de – одно из популярнейших интернет-предложений

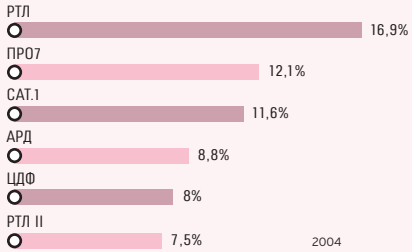
Как немцы пользуются СМИ

Крупные надрегиональные выписываемые газеты
«Зюддойче цайтунг» и «Франкфуртер альгемайне» - самые читаемые газеты в Германии (согласно тиражу)

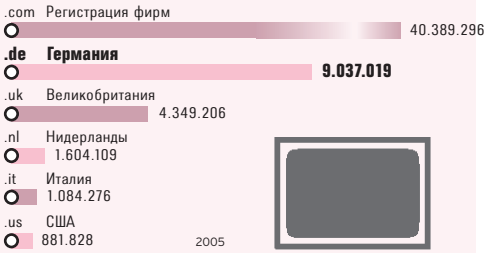
Популярнейшие журналы для широкой публики
Журналы «Шпигель», «Фокус» и иллюстрированный журнал «Штерн» занимают первые места (согласно тиражу)



Популярнейшие телеканалы
Публично-правовые телеканалы АРД и ЦДФ конкурируют с частными телеканалами (доля на рынке)



Чаще всего встречающиеся доменные окончания в Интернете
«.de» после «.com» – самое популярное окончание. «.net» зарегистрировано 6,2 млн., «.org» и «.info» по 3,7 млн. раз



IVW, VDZ, media control, Denic

Публично-правовые и частные телерадиокомпании

Что касается радио и телевидения, то в Германии существуют две различные организационные формы и формы финансирования. Частные телерадиокомпании живут почти исключительно за счет доходов от рекламы, публично-правовые – за счет сборов за пользование радиоприемником или телевизором и рекламы и связаны определенными правовыми обязательствами в плане программ. Существует 9 публично-правовых телерадиокомпаний, разделенных по землям и объединенных в Рабочее сообщество публично-правовых телерадиокомпаний Германии – АРД. Вместе они делают Первую программу германского телевидения, но транслируют также свои теле- и радиопрограммы. Еще одна публично-правовая компания – ЦДФ, она не транслирует региональные телепрограммы и радиопрограммы.

сам. Почти 20.000 журналов, предназначенных для широкой публики, имеют совокупный тираж более 200 млн. экземпляров. К популярнейшим журналам относятся «Штерн», «Фокус» и «Шпигель», которые являются активной стороной в общественной дискуссии или сами уже были темой важных дебатов. По своему большому влиянию в долгосрочном плане выделяется, пожалуй, политический журнал «Шпигель». Крупнейшими издательствами, выпускающими журналы для широкой публики, являются Heinrich-Bauer-Verlag, Axel-Springer-Verlag, Burda и Gruner+Jahr из концерна Bertelsmann. Springer и Bertelsmann – это одновременно медийные предприятия, которые благодаря обладанию успешно действующими радио- и телекомпаниями, а также интернет-бизнесу имеют миллиардные обороты и уже вызвали дискуссию по поводу концентрации в своих руках возможностей влиять на общественное мнение с помощью различных СМИ.

Конкурентом печатных СМИ за последние годы стали интернет-издания. Их насчитывается свыше 600: частично это самостоятельные издания, частично – связанные с уже существующими СМИ. За некоторым исключением среди них нет широко распространенной устойчивой бизнес-модели. Тем не менее «Нетццайтунг» (независимая) или «Шпигель-онлайн» имеют широкий круг пользователей. На пороге прорыва в качестве «новых» СМИ стоят мобильная телефония и компьютерные игры, предлагающие новые формы распространения информации и развлечений в диапазоне от «сделанной на заказ» и до массовой коммуникации. Одновременно область коммуникационных и информационных технологий, где трудятся 1,7 млн. человек, стала одной из важнейших сфер занятости.

Тема в Интернете

www.dwelle.de
Информационное интернет-предложение германской телерадиокомпании на 30 языках

www.berlinale.de
Разнообразная информация о крупнейшем в Германии международном кинофестивале в Берлине (нем., англ. яз)

www.litrix.de
Портал, предназначенный для популяризации современной немецкой литературы во всем мире (нем., англ., кит., араб. яз)

www.filmportal.de
Интернет-платформа для информации о немецких фильмах и деятелях кино (нем., англ. яз)

www.kulturstiftung-des-bundes.de
Веб-страница Фед. фонда культуры с информацией по содействию проектам (нем., англ. яз)

www.museen.de
Профили и адреса многих музеев в немецкоязычном пространстве, расписание выставок (нем. яз)

Радио и телевидение

Богатство германского медийного ландшафта дополняют радио и телевидение. Родившись в 20-е годы (радио) или в 50-е годы (телевидение) в качестве публично-правовых программ, в конце 80-х они образовали пестрый спектр дуальной системы, состоящей из **публично-правовых** и **частных телерадиокомпаний**. Сегодня между собой конкурируют около 300 радиостанций, имеющих в основном местный или региональных характер. Наряду с около 60 публично-правовыми радиокомпаниями существуют почти 240 коммерческих. В целом в своей истории радио пережило изменение своих функций. С появлением телевидения оно стало скорее параллельным СМИ, однако по показателям пользования им радио стоит выше телевидения, которому немцы посвящают в среднем чуть больше 3 часов в день.

Телевидение подразделяется на публично-правовое и частное, надрегиональное и региональное, полнопрограммное и тематическое. Публично-правовое телевидение транслирует 12 общенациональных, 8 региональных программ – которые принимаются в основном по кабелю или через спутниковую антенну – и 3 транснациональных программы («Немецкая волна» как телерадиокомпания, вещающая на заграницу; «арте», германо-французский канал; «3сат», германо-австрийско-швейцарский культурный канал). Благодаря такому числу телекомпаний, общему обороту, превышающему 5 млрд. евро и складывающемуся из сборов за пользование телевизором и из поступлений от рекламы, а также из других доходов, и очень высокой доле на рынке германское публично-правовое телевидение является одним из крупнейших институтов среди аналогичных учреждений в других странах. •

Вещанием на заграницу занимается «Немецкая волна» (DW), также входящая в АРД. Ее задача – демонстрировать широкую картину политической, культурной и экономической жизни в Германии, излагать и разъяснять германскую позицию по важнейшим вопросам

Йо Грёбель
Эксперт в области СМИ является генеральным директором Европейского института СМИ в Дюссельдорфе и Париже. В Амстердамском университете проф. Грёбель преподает теорию коммуникации.