

the art of being human

by richard janaro · Language: DE

Summary by booksummaryai.com —

<https://booksummaryai.com/country/de/the-art-of-being-human-zusammenfassung>

Summary

In 60 Sekunden

Janaro and Altshuler walk you through the humanities one theme at a time: myth, art, music, theater, literature, religion, philosophy, and happiness. They argue these aren't museum pieces but living tools for making sense of your own life. Each chapter pairs famous works with everyday questions about love, death, nature, and freedom. The book ends by asking what it means to be happy and how the arts help you get there.

Warum es sich lohnt

This is the textbook for people who never thought a textbook could move them. It suits students facing an intro humanities survey, self-learners rebuilding a cultural foundation, and anyone who wants the arts to feel personal rather than academic. Its thematic structure connects a cave painting to a pop song in a single breath.

Die Kernideen

Myth explains what reason cannot

The book opens with the Greek myth of Prometheus, the Titan who steals fire from the gods and hands it to humanity. Zeus punishes him by chaining him to a rock where an eagle eats his liver daily. Janaro and Altshuler use this story to show how myths answer the biggest questions: where did we come from, why do we suffer, why must we die? They then point to the myth of Sisyphus, condemned to roll a boulder uphill forever, as an image of pointless labor that still somehow feels like ours.

Myths are not primitive science; they are permanent answers to permanent questions. Every culture invents stories about origins, suffering, and death because those problems never go away. When you read Prometheus today, you are not studying antiquity, you are recognizing your own hunger for knowledge and the price it sometimes costs. The surprise is how modern these ancient stories feel once you stop treating them as homework.

Probier es aus: Write down one recurring struggle in your life, then find a myth that mirrors it and see what changes in how you describe it.

Art makes the invisible visible

The authors turn to visual art and ask what makes a painting great. They describe Jan Vermeer's tiny canvas of a girl wearing a pearl earring, a moment caught mid-glance that feels alive centuries later. They contrast this with Pablo Picasso's *Guernica*, his huge black-and-white response to the bombing of a Spanish town during the Spanish Civil War, where distorted bodies and a screaming horse carry the horror of war. Two very different paintings, one quiet and one loud, both do the same job: they make you feel something you cannot put into words.

Art is a language that speaks where speech fails. Vermeer shows that a single glance can hold a whole personality, while Picasso proves that a painting can indict an atrocity more forcefully than a news report. The book's point is that you do not need training to respond to art; you need attention. What surprises people is that the 'meaning' of a painting often arrives as a physical reaction before it becomes a thought.

Probier es aus: Pick one painting you walk past often, set a timer for four minutes, and write only what you notice.

Music is the art you cannot see

Janaro and Altshuler devote a chapter to music and open with Ludwig van Beethoven, a composer who went deaf yet wrote his Ninth Symphony, ending with the 'Ode to Joy,' while unable to hear a note of it. They use him to ask what music actually is: sound organized to move emotion. They then bring in jazz, describing Louis Armstrong, whose trumpet and gravelly voice turned New Orleans street music into a worldwide language. One composer working in silence, one performer working from noise, both show music's power to cross every barrier.

Music is the most abstract of the arts and therefore the most direct. It needs no translation, no plot, no objects; it simply changes how you feel in real time. Beethoven proves that music lives in the imagination, not the ear, since he composed what he could no longer hear. Armstrong proves that a musical tradition born in one place can belong to everyone. The book wants you to listen actively, not just have music on.

Probier es aus: Listen to one piece of music this week with your eyes closed and no other task, then note three emotions it produced.

Theater turns the stage into a mirror

The authors move to theater and begin with the ancient Greek tragedies performed at festivals in Athens, where audiences watched Oedipus discover that he has killed his father and married his mother. They explain how Aristotle called this experience catharsis, a purging of pity and fear. Then they jump forward to modern theater and describe Tennessee Williams's *A Streetcar Named Desire*, where Blanche DuBois clings to illusions while reality, in the form of Stanley Kowalski, closes in on her. Tragedy old and new, the same engine: a person destroyed by truth arriving too late.

Theater is the art of watching consequences happen in real time. Aristotle's catharsis explains why we enjoy watching suffering we would flee in life: it lets us feel pity and fear safely and walk out cleansed. Streetcar shows the modern version is not about kings but about ordinary people who cannot stop performing for themselves. The surprise is that the stage has always been a laboratory for your own worst decisions.

Probier es aus: Watch a filmed stage play this week and pause at the moment the main character could still turn back; write what you would do.

Literatur lässt dich andere Leben leben

Das Literaturkapitel des Buches beginnt mit Homers Odyssee und folgt Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg zehn Jahre braucht, um nach Hause zu kommen, Monster überlistet und die Unsterblichkeit, die ihm die Göttin Kalypso anbietet, ausschlägt, um zu seiner Frau Penelope zurückkehren zu können. Die Autoren nutzen dies, um zu definieren, was Geschichten tun: Sie prüfen eine Figur, bis du lernst, was ihr am wichtigsten ist. Dann kommen sie auf die Lyrik zu sprechen und zitieren William Wordsworths Zeilen darüber, wie er 'einsam wie eine Wolke' umherwanderte und sein Herz bei den Narzissen wiederfand, wie das Gedächtnis einen Spaziergang in bleibende Freude verwandelt.

Literatur ist die einzige Kunst, die dir das Innere eines anderen Menschen schenkt. Die Odyssee zeigt, dass eine Handlung im Kern ein Werte-Test ist: Odysseus lehnt das ewige Leben ab, weil ihm die Heimat mehr bedeutet, und genau diese Wahl ist die ganze Geschichte. Wordsworth zeigt die andere Hälfte der Kraft der Literatur, das Gedächtnis, die Fähigkeit, eine Erfahrung zu speichern und als Trost wieder abzurufen. Zusammen erklären sie, warum sich Lesen weniger wie Lernen anfühlt als wie Erinnern.

Probier es aus: Schreibe nach deinem nächsten Spaziergang oder Pendeln einen Satz über den Moment, den du am meisten erinnern möchtest, und lies ihn am Ende der Woche wieder.

Religion ist eine menschliche Antwort auf menschliche Angst

Janaro und Altshuler behandeln Religion als eine der Geisteswissenschaften und studieren sie neben Kunst und Musik, statt einen Glauben zu predigen. Sie geben einen Überblick über die großen Traditionen, vom Buch Hiob der hebräischen Bibel, in dem ein guter Mensch alles verliert und von Gott Antworten fordert, bis zu den Lehren des Buddha, der die Vier Edlen Wahrheiten und den Achtfachen Pfad als Weg aus dem Leiden lehrte. Die Kapitel stehen auf dem Spiel: Ob du glaubst oder nicht, religiöse Geschichten haben fast jedes Gemälde, Gebäude und Buch geformt, das du je zu Gesicht bekommst.

Der Ansatz des Buches ist beschreibend, nicht fromm: Religion wird als das älteste und größte Geschichtensystem der Menschheit behandelt. Hiob ist wichtig, weil er einfache Antworten verweigert und einen Leidenden den Himmel selbst anklagen lässt. Der Buddha ist wichtig, weil er das Problem im Begehren verortete statt draußen bei den Göttern. Was Leser überrascht, ist, wie viel Weltkunst ohne diese Geschichten unlesbar ist, von Kathedralen bis zu Haikus.

Probier es aus: Lies diese Woche ein Kapitel aus Hiob oder eine kurze buddhistische Lehre und notiere, welche Frage sie für dich beantwortet, wenn überhaupt.

Philosophie geht alle an

Die Autoren holen die Philosophie mit Sokrates auf Straßenniveau, der durch Athen wanderte und die Menschen fragte, ob sie wirklich wussten, was sie zu wissen behaupteten, und der dafür zum Tode verurteilt wurde, 399 v. Chr. den Schierlingsbecher trank, statt seine Fragen aufzugeben. Sie stellen ihn neben ein modernes Gedankenexperiment: Wenn du einen Knopf drücken könntest und für den Rest deines Lebens perfektes Glück erlebtest, würdest du es tun, selbst wenn das Glück illusorisch wäre? Zwei Denker, vierundzwanzig Jahrhunderte auseinander, stellen dieselbe Frage: Ist ein Leben, das du nicht prüfen kannst, lebenswert?

Philosophie ist in diesem Buch kein Fach, sondern eine Gewohnheit: die Weigerung, deine erste Antwort zu akzeptieren. Sokrates zeigt den Preis dieser Gewohnheit, und das Gedankenexperiment zeigt ihren Alltagsnutzen, denn die meisten von uns wählen bereits zwischen echt und bequem, ohne es zu merken. Die Überraschung ist, dass die härtesten Fragen der Philosophie die sind, die du mit sieben gestellt hast, bevor jemand dich lehrte, damit aufzuhören.

Probier es aus: Notiere eine Überzeugung, die du nie hinterfragt hast, und verbringe dann zehn Minuten damit, Argumente dagegen aufzulisten.

Die Natur ist das älteste Kunstsubjekt

Ein Kapitel über Natur und Geisteswissenschaften fragt, warum Menschen immer wieder Berge malen und Gedichte über Bäume schreiben. Die Autoren verweisen auf die chinesischen Landschaftsmaler, die nebelige Berge mit winzigen menschlichen Figuren darstellten, die darin verschwindend klein wirken, und so eine Philosophie ausdrücken, in der Menschen Gäste, nicht Herren, der natürlichen Welt sind. Dem stellen sie die amerikanische Malerin Georgia O'Keeffe gegenüber, die Blumen und Wüstenschädel auf monumentale Größe vergrößerte und die Betrachter zwang, die kleinen Dinge zu sehen, die sie normalerweise ignorieren. Ost und West, beide Traditionen bestehen darauf, dass Natur keine Kulisse ist, sondern ein Subjekt mit eigener Würde.

Wie eine Kultur die Natur malt, verrät, wofür sie die Menschen hält. Die chinesischen Schriftrollen verkleinern die Figur, um ein Universum zu zeigen, das sich nicht um uns dreht; O'Keeffe vergrößert die Blume, um zu zeigen, dass Aufmerksamkeit selbst ein Akt der Ehrfurcht ist. Die Einsicht des Buches ist, dass Landschaftskunst in Wahrheit Selbstporträt ist: Jede Darstellung der Welt draußen ist eine Aussage über die Welt drinnen. Du beginnst, deine eigenen Annahmen zu sehen, sobald du die beiden Traditionen vergleichst.

Probier es aus: Fotografiere oder zeichne diese Woche ein natürliches Objekt zweimal: einmal aus der Ferne, einmal den ganzen Rahmen füllend, und vergleiche, was jede Version sagt.

Die Liebe – Lieblingsthema der Geisteswissenschaften

Das Buch widmet der Liebe ein ganzes Kapitel und eröffnet es mit dem Hohenlied Salomos, der Sammlung von Liebesgedichten der hebräischen Bibel, in der zwei Liebende einander mit unverhohlener Freude die Körper loben. Danach wenden sich die Autoren den Troubadouren des mittelalterlichen Südfrankreich zu, Dichtern, die die romantische Liebe, wie wir sie kennen, erfanden und in ihren Liedern von der Hingabe an eine oft unerreichbare Dame sangen. Von der sakralen Dichtung bis zum höfischen Lied dieselbe Entdeckung: Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Kunstform, die die Menschen immer wieder neu erfinden.

Die These des Kapitels lautet, dass die romantische Liebe zum Teil ein kulturelles Produkt ist. Das Hohelied Salomos zeigt eine offen und seit alters her gefeierte Begierde; die Troubadoure zeigen einen konkreten historischen Moment, in dem die Liebe zu einem Ideal wurde, für das es sich zu leiden lohnte – der Urvater jedes Liebeslieds seither. Was die Leute überrascht: Die Art, wie sie sich verlieben, hat eine Geschichte, geprägt von Dichtern ebenso wie von der Biologie. Alte Liebesgedichte zu lesen heißt, den Quellcode des eigenen Herzens zu lesen.

Probier es aus: Such ein Liebesgedicht heraus, das vor 1900 geschrieben wurde, lies es laut vor und achte darauf, welche Formulierungen darin noch nach Gefühlen klingen, die du selbst kennst.

Freiheit und Schicksal: Wer hat wirklich das Sagen?

Die Autoren wagen sich an den ältesten Streit der Geisteswissenschaften: Wählen wir unser Leben, oder wird es für uns gewählt? Sie kehren zu Sophokles' König Ödipus zurück, wo jeder Versuch, einer Prophezeiung zu entgehen, das Opfer des Propheten geradewegs in sie hineinliefert, und stellen daneben die Existenzialisten, allen voran Jean-Paul Sartre, der darauf beharrte, dass der Mensch 'zur Freiheit verurteilt' ist – verantwortlich sogar dafür, die Wahl zu verweigern. Die eine Geschichte sagt: Das Schicksal siegt; die andere: Das Schicksal ist eine Ausrede. Das Buch lässt dich nicht Partei ergreifen, ohne dass du bemerkst, was jede Seite kostet.

Das ist die zentrale Spannung des Buches, und sie wird bewusst nicht aufgelöst. Ödipus zeigt den Schrecken einer Welt, in der der Ausgang feststeht und nur deine Unwissenheit variabel ist; Sartre zeigt den ebenso großen Schrecken einer Welt, in der nichts feststeht und jede Ausrede disqualifiziert ist. Die Einsicht lautet, dass beide Geschichten nützlich sind, je nach Tageszeit: das Schicksal für Vergebung, die Freiheit für Mut. Was die Leute überrascht: Wie viel ihres täglichen Verhaltens eine stille Stimme für die eine oder die andere Seite ist.

Probier es aus: Finde eine Situation heraus, in der du sagst 'Das ist halt so, wie ich bin', und formuliere den Satz um, beginnend mit 'Ich entscheide mich dafür, ...'

Glück ist eine Frage, keine Antwort

Das Buch schließt mit seinem persönlichsten Kapitel: Was macht ein Leben glücklich? Die Autoren sichten die überlieferten Antworten, von Aristoteles, der Glück als tugendhafte Tätigkeit über ein ganzes Leben hinweg definierte und nicht als flüchtige Stimmung, bis zu modernen Stimmen, die warnen, dass die direkte Jagd nach Vergnügen der sicherste Weg ist, es zu verfehlen. Das Kapitel endet dort, wo das Buch begann, mit der Behauptung, dass die Künste existieren, um dir zu helfen, dein Leben zu prüfen, und dass das geprüfte Leben die einzige Art von Leben ist, die man glücklich nennen darf.

Glück ist in diesem Rahmen kein Gefühl, das man maximieren muss, sondern ein Urteil, das man über ein ganzes Leben fällt. Aristoteles' Definition nimmt den Druck von jedem einzelnen Tag und legt ihn auf das Muster. Die Warnung vor der Vergnügungsjagd erklärt ein vertrautes Paradox: Je direkter man auf den Genuss zielt, desto mehr entgleitet er. Der letzte Zug des Buches ist, die Frage an dich weiterzureichen – mit den Geisteswissenschaften als Instrumenten statt als Antworten.

Probier es aus: Schreibe heute Abend einen Satz darüber, wie ein gutes, ganzes Leben für dich aussehen würde, und lege ihn dort hin, wo du ihn nächste Woche sehen wirst.

Kritik

The thematic structure is the book's strength and its weakness: readers who want a chronological history of Western culture will find the jumps between eras disorienting, and some canonical figures get a paragraph where they deserve a chapter. Its examples lean heavily on the Western canon, with other traditions appearing more as accents than as co-archs. And because it tries to be friendly rather than rigorous, specialists in any single art will find their field treated gently. It is a first tour, not a map of the whole territory.

In einem Satz

The humanities are not a syllabus but a set of instruments for examining your own life, and the examination is the point.

Für wen sich das Buch eignet

Students in an introductory humanities course, and adults who want a second, warmer pass at the culture they skimmed in school. Anyone who suspects the arts might have something to do with their actual life.