

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ГЕНИЙ СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (О ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА)

Аннотация: Расцвет Северного Возрождения совпадает с эпохой Дюрера. Соединив идеи Ренессанса, усвоенные им во время путешествий по Италии, с традициями средневековой германской культуры, Дюрер стал родоначальником самобытнейшего искусства.

Ключевые слова: Альбрехт Дюрер, творчество, Гений Северного Возрождения, эпоха, идеи Ренессанса, Италия, традиции средневековой германской культуры, родоначальник, самобытнейшее искусство.

Альбрехт Дюрер родился в Нюрнберге 21 мая 1471 года в многодетной семье (третьим из восемнадцати детей). Его отец, Альбрехт Дюрер-Старший, венгр по национальности, был золотых дел мастером. По-началу отец старался увлечь ювелирным искусством и Альбрехта, но, заметив рано проявившийся у сына артистический талант, в 1486 году, скрепя сердце (он долго надеялся, что из Альбрехта все-таки выйдет хороший ювелир), разрешил ему поступить в ученики к местному художнику Михаэлю Вольгемуту. В мастерской Вольгемута юноша освоил не только основы живописи. Его наставник считался неплохим книжным иллюстратором, и у него Альбрехт научился технике гравюры на дереве. Именно такие гравюры использовались в то время в качестве иллюстраций. Обучение Дюрера закончилось около 1490 года. Тем же годом датируется самая ранняя из дошедших до нас его картин, написанных маслом, – портрет отца. Следующее четырехлетие молодой художник путешествовал по Германии и соседним с ней странам. Подобные путешествия традиционно предпринимали в то время многие начинающие живописцы. Познакомившись в них с чужой жизнью, набравшись впечатлений, они по возвращении открывали собственные мастерские. Маршрут первой поездки Дюрера по Европе в точности восстановить невозможно, но некоторые его точки нам хорошо известны. Так, в начале 1492 года Дюрер останавливался в Кольмаре (ныне французский, этот город в XV веке принадлежал Германии). Сюда он прибыл в надежде увидеться со знаменитым живописцем и графиком Мартином Шонгауэром, однако их встреча не состоялась. Шонгауэр умер за год до этого. Познакомившись с одним из братьев Шонгауэра, Дюрер принял его приглашение посетить Базель, где тот имел ювелирную мастерскую. В Базеле художник прожил больше года. Это был один из крупнейших книгопечатных центров Европы, и Дюрер не упустил возможности познакомиться с работой местных книжных иллюстраторов. Ближе к концу 1493 года он перебрался в Страсбург. Там Дюрер получил письмо от отца с просьбой вернуться домой. В отсутствие сына отец договорился об его браке. Такие «заочные браки» заключались тогда довольно часто. К лету 1494 года художник вновь увидел родной Нюрнберг, а уже 7 июля обвенчался с Агнессой Фрей, дочерью преуспевающего медника. Брак оказался не слишком счастливым, но, тем не менее, продлился до самой смерти Дюрера, детей у них не было. Один из Дюрера описывал Агнессу, как «сварливую, строптивую и жадную особу», однако другие жалели ее, считая, что в семье она была обделена теплом и супружеской лаской. Впрочем, поначалу все, похоже, шло хорошо – в пользу этого говорил нежный портрет Агнессы, написанный Дюрером в 1495 году («Моя Агнесса»). Но, то, что семью создали два

совершенно разных человека, не вызывает сомнений. Дюрер чувствовал себя уютно в просвещенном кругу. Среди самых близких его друзей мы найдем, например, крупнейшего немецкого гуманиста Виллибальда Пиркхеймера, переводчика с латинского и греческого и обладателя самой большой частной библиотеки в Германии. Агнессу же несколько не интересовали ни литература, ни математика, ни классическая мифология. По мере того, как росла известность Дюрера, пути супругов все дальше расходились. Осенью 1494 года Дюрер, оставив молодую жену, отправился в Италию. Главной целью его визита была Венеция. Венецию часто посещали немецкие купцы, и, скорее всего, художник добирался туда с одним из торговых караванов. Кроме Венеции, он ненадолго останавливался в Мантуе, Падуе и, возможно, в Павии (в университете Павии учился друг художника, Виллибальд Пиркхеймер). Возвратившись через полгода в Нюрнберг, Дюрер быстро приобрел популярность. Первый серьезный успех принесли ему его гравюры на дереве и на меди. Гравюры распространялись во множестве копий, и вскоре имя Дюрера стало известным не только во всей Германии, но и за рубежом. Особенно удалась ему серия из 15-ти гравюр «Апокалипсис» (1498), созданная на сюжеты «Апокалипсиса Иоанна Богослова». Помимо библейских тем, художник часто обращался и к классической мифологии. Среди картин Дюрера, написанных им в этот период, следует упомянуть «Портрет Фридриха Мудрого, курфюрста Саксонского» (1496). Фридрих навсегда остался верным почитателем таланта художника, заказав ему, по меньшей мере, еще семь работ. Летом 1505 года Дюрер вновь посетил Италию, и вновь один, без жены. На этот раз в Венецию приехал не безвестный юноша, а знаменитый мастер. Его с почетом принял Джованни Беллини, о котором Дюрер писал, что это «очень старый (Беллини было тогда около 75 лет), но по-прежнему лучший из итальянских художников». Здесь, в Венеции, для немецкой церкви Сан-Бартоломео Дюрер написал величественный алтарный образ «Праздник четок». В феврале 1507 года он вернулся на родину. Слава его росла. В 1509 году Дюрер купил большой дом (знак его материального достатка). Этот дом сохранился до наших дней, и теперь в нем располагается музей Дюрера. В феврале 1512 года в Нюрнберг заехал император Священной Римской империи Максимилиан I. К его появлению художник написал портреты Карла Великого и Сигизмунда, предшественников Максимилиана на императорском троне. Эти портреты восхитили Максимилиана, и император тут же сделал художнику несколько личных заказов. Сам постоянно нуждаясь в деньгах и не в силах оплатить выполнение работы, Максимилиан в 1515 году своей властью обязал город Нюрнберг назначить Дюреру солидную ежегодную пенсию из местного бюджета. Внешняя канва жизни художника довольно благополучна. И вместе с тем Дюрера вряд ли можно назвать счастливым человеком. Ему пришлось перенести несколько тяжелых ударов судьбы. Он много страдал в 1502 году, когда хоронил своего отца; еще больше опечалила его смерть матери в 1514 году (к тому времени из 17-ти его братьев и сестер в живых оставались лишь двое). «Она очень боялась смерти, – писал художник о кончине матери, – и умирала в страшных муках... Я видел, как Смерть нанесла два решающих удара по ее сердцу, и как искривился ее рот от предсмертной боли». Вынесенные испытания обострили его религиозное чувство. Начиналась великая Реформация, Мартин Лютер уже задал свои вопросы католицизму. Дюрер симпатизировал Лютеру, но при этом был сторонником терпимости и примирения, а не теологических войн. В 1519 году умер император Максимилиан I, и Нюрнберг тут же отказался выплачивать Дюреру его ежегодную пенсию. В следующем году художник отправился в путешествие, надеясь в личной встрече с новым императором Карлом V восстановить справедливость. В Ахене он присутствовал на коронации Карла V, потом посетил Нидерланды, где плодотворно общался с местной художественной элитой. Дюреровскую пенсию «возобновили». В конце поездки Дюрер сильно заболел (скорее всего, малярией), и эта

болезнь, то отступая, то возвращаясь, не отпускала его до самой смерти. В последние годы жизни художник большую часть своего времени проводил за письменным столом. Ему нужно было завершить несколько важнейших теоретических работ. Ими стали «Руководство к измерению циркулем и линейкой» (1525), «Руководство по укреплению городов, замков и крепостей» (1527) и «Четыре книги о пропорциях человеческого тела» (1528). 6 апреля 1528 года Дюрер тихо скончался в родном Нюрнберге. Таким образом, Дюрер – единственный мастер эпохи Северного Возрождения, который – по многогранности интересов, по универсальности гения, по стремлению овладеть законами искусства – может быть сопоставлен с титанами итальянского Ренессанса. Сам художник, судя по всему, не заблуждался по поводу своего места и своей роли в истории искусства, да и просто истории. И когда он писал: «Бог нередко дарует одному человеку такой разум и такие способности учиться и создавать прекрасное, что подобного ему не найдешь ни в его время, ни задолго до него...» – он, похоже, писал это, прежде всего, о себе.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". – Москва: Де Агостини, 2005. – №27. – 32 с.
2. Дюрер, Альбрехт (1471-1528). Дневники. Письма. Трактаты / А. Дюрер; пер. Ц.Г. Нессельштраус; [перевод с ранневерхненем., вступ. статья [с. 7-39] и коммент. Ц. Г. Нессельштраус]. – Ленинград; Москва: Искусство, 1957 -. – 23 см. – (Классические памятники теории изобразительного искусства).
3. Мандер, Карель ван. Книга о художниках / Карель ван Мандер; [редактор перевода М. Фабрикант], [переводчик В.М. Минорский]. – Москва; Ленинград: Искусство, 1940. – 377, [1] с.
4. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 52-54.
5. Филиппова О.Н. Любимец королей (о творчестве Тициана) // Флагман науки. – №9 (9). Октябрь. – 2023. – С. 96-98.
6. Филиппова О.Н. Творчество Сандро Боттичелли – одного из самых знаменитых мастеров своего времени // Технологические инновации и научные открытия / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (29 сентября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 118-122.
7. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодой вчений. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.

