

УДК 7.03; 7:001.12.

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

ТВОРЧЕСТВО АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА – ТИПИЧНОГО ХУДОЖНИКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Аннотация: Имя Альбрехта Дюрера является символом блестящего расцвета немецкого искусства эпохи Возрождения. Его деятельность – один из наиболее знаменательных этапов в истории европейской культуры. В 1971 году весь мир отмечал 500-летие со дня рождения великого художника. Поразительный талант рисовальщика, научные основы творчества, актуальное и вместе с тем общезначимое и глубоко человеческое содержание произведений ставят Дюрера в один ряд с Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело.

Ключевые слова: Альбрехт Дюрер, творчество, типичный художник, немецкое искусство эпохи Возрождения, деятельность, талант рисовальщика, научные основы творчества, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

Дюрер работал в конце XV – начале XVI века. За этот небольшой срок искусство Германии преобразилось. В условиях общественного подъема и начинавшейся революции здесь сформировалась новая художественная культура, наиболее передовые тенденции которой нашли воплощение в творчестве Дюрера. Не следует думать, что все мастера немецкого Ренессанса испытали непосредственное влияние великого нюрнбержца или подражали ему. Напротив, резкое различие творческих индивидуальностей составляет своеобразие искусства Германии той поры. Однако деятельность Дюрера определила общее направление развития искусства его дней. Недаром этот период часто называют временем Дюрера. Творчество мастера весьма сложно и противоречиво. Во многом Дюрер – типичный художник эпохи Возрождения. Он целенаправленно изучает античность и итальянское искусство. Здесь он черпает сюжеты и темы, связанные с мифологией. Отсюда его интерес к сложным аллегориям. Свои работы мастер нередко оснащает возвышенными латинскими и греческими надписями, как бы навеянными духом литературы древних. Произведения, созданные Дюрером, свидетельствуют о том, что автору их хорошо знакома классическая пластика и живопись родины Возрождения. Но этим отнюдь не ограничивается влияние итальянского искусства. Дюрер первым из художников Германии изображает мир совсем по-другому, с совершенно иной трактовкой формы, значительно более реальной, а порою и более рациональной, чем в искусстве предшествовавшей эпохи. Он стремится к соблюдению верных натуре соотношений предметов, к передаче их объемности и глубины пространства, для чего изучает перспективу и теорию пропорций, желая постичь решительно все, что в этом направлении уже было сделано до него. Художник знакомится с трудами итальянских теоретиков искусства; в дальнейшем он сам занимается подобными вопросами и излагает результаты своих исканий в нескольких обширных трактатах. И все же было бы неверно замечать в творчестве Дюрера только те черты, которые сближают его с Ренессансом. Поиски классической правильности и монументальности сочетаются в его работах с крайней степенью детализации, доведенной порой до натурализма, холодная рассудочность с патетической страстностью. Очень многое роднит картины, рисунки и гравюры Дюрера с искусством позднего средневековья. Более того, в них еще раз с новой силой проявились готические традиции, опирающиеся на стойкость религиозных представлений и живучесть средневековой

фантастики. Большинство произведений художника связано с христианскими легендами. На формирование его воззрений оказали влияние эсхатологические и хилиастические учения, чрезвычайно характерные для средневековья. Размышления о неизбежности конца мира, постоянные думы о смерти отразились во многих творениях Дюрера. Близость к традициям поздней готики сказалась и в той эмоциональности, экспрессивности, которые присущи его искусству. Даже в поздних произведениях мастера сохраняются черты готического стиля – условность построения фигур, изломанность движений, угловатость складок одежд и драпировок. Живописец, гравёр, рисовальщик, теоретик искусства, удивительно разносторонний художник, Дюрер одновременно работал во многих областях искусства. Все созданное им отмечено новизной и смелостью исканий. Он обновил традиции алтарной живописи, придав живую достоверность изображению религиозных сцен. Никогда раньше в немецком искусстве евангельские и библейские события не передавались с такой взволнованностью, никогда в них так отчетливо не проявлялась связь с современностью. До его пейзажных акварелей никогда не удавалось достичь ощущения такого безграничного пространства, сохранив при этом нетронутую свежесть первого впечатления от природы. Именно Альбрехт Дюрер в Германии создал целый ряд глубоко психологических портретов, положив начало расцвету этого жанра. Он вообще чрезвычайно расширил тематику искусства, все чаще и чаще привлекая бытовые и литературные сюжеты. В его обращении к аллегориям, заимствованным из мифологии важное место занимает этическая идея, и в этом смысле Дюрер выступает как типичный представитель немецкого искусства. Дюрер – один из величайших рисовальщиков прошлого. Его удивительно твердая рука создавала с помощью выразительных линий динамичные, необычайно убедительные образы. В искусстве обобщения и типизации он был также силен, как и в передаче индивидуальных особенностей изображаемого. Замечательный живописец и гениальный мастер рисунка, Дюрер славой своей тем не менее был более всего обязан гравюру. Интересно, что уже современники ценили Дюрера прежде всего, как замечательного художника, впервые сделавшего гравюру искусством, способным состязаться с живописью. Техника гравирования у Дюрера виртуозная. Он сумел вдохнуть жизнь в каждую нервную линию своей ксилографии, оставив ее вместе с тем «деревянной». Истинным пониманием материала отличаются и его гравюры на металле. Регулярные, правильные штрихи его резца, проведенные с большой точностью, вместе с тем сохранили едва уловимую неровность, ту трепетность, которую не в состоянии воспроизвести ни один самый лучший копиист. Дюрер умел передавать тончайшие красивейшие градации тона. Никогда ни до, ни после Дюрера не было художника, который мог бы сравниться с ним в мастерстве – как гравёр на меди он неповторимая индивидуальность. Первым из немецких художников Дюрер стал одновременно работать в гравюру на дереве и на металле. Ранее в соответствии с традицией цеховых организаций оба вида этого искусства строго разграничивались. Трудно сказать, какая техника нравилась Дюреру больше. Выучка ювелира, с одной стороны, и талант рисовальщика с другой, позволили ему с равным успехом работать в каждой из них. И все же численно в его творчестве преобладают гравюры на дереве. Возможно, это объясняется тем, что для ксилографии он делал лишь рисунки, поручая мастерам под своим наблюдением резать печатные доски, а на металле гравировал сам. Установлено, что Дюрер создал сто пять гравюр на металле и не менее ста восьмидесяти девяти ксилографий. Хотя произведения мастера еще при его жизни стали собирать и коллекционировать, ни один музей мира не обладает полным собранием всех гравюр Дюрера. Некоторые эстампы были выпущены самим автором большим тиражом. Так, например, для Альбрехта Бранденбургского он отпечатал пятьсот оттисков его портрета, так называемый «Большой кардинал». Знаменитые серии гравюр на дереве «Страсти», «Апокалипсис» и «Жизнь Марии» были распространены в очень большом количестве

экземпляров. Отдельные же гравюры, особенно ранние, оттискивались лишь на считанных листах, а печатные формы с годами исчезли безвозвратно. В результате некоторые его гравюры сейчас уникальны («Обращение Савла», Кабинет гравюр в Дрездене; «Восточный тиран», Государственный Кабинет гравюр в Амстердаме), иные же чрезвычайно редки, так называемое «Лондонское оплакивание», «Большой курьер» и многие другие). Большинство гравированных досок Дюрера, высоко ценимых его современниками, продолжало использоваться и после смерти автора. Некоторые из них дошли до наших дней. Таким образом, наряду с ранними оттисками, отпечатанными самим Дюрером или под его непосредственным наблюдением, существует множество более поздних, тиражированных преимущественно в течение XVI века, но уже с достаточно сработанных досок. В резцовой гравюре с каждым новым оттиском тонкие штрихи сглаживаются, появляются непредвиденные царапины, а на деревянных досках возникают трещины, складываются отдельные линии. Существенно влияет на общее впечатление от эстампа сорт использованной при печати бумаги. Естественно, что особенно ценятся ранние отпечатки, ибо они и только они передают замысел автора без искажений.

Список литературы:

1. Дюрер, Альбрехт. Выставка гравюр. (1971; Москва). Альбрехт Дюрер. Гравюры из собрания ГМИИ: каталог выставки к 500-летию со дня рождения / [авт. вступит. статьи и каталога Г.С. Кислых. – Москва: Советский художник, 1971]. – 24 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Гений Северного Возрождения (о творчестве Альбрехта Дюрера) // Флагман науки. – №10 (10). Ноябрь. – 2023. – С. (в печати).
3. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 52-54.
4. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодой ученый. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.
5. Филиппова О.Н. Божественный Микеланджело // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (6 октября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 107-110.

