

УДК 7.03; 7:001.12.

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

ТВОРЧЕСТВО АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА – ЛИЧНОСТИ, ТИПИЧНОЙ ДЛЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Аннотация: Личность Дюрера очень типична для эпохи Возрождения. Рядом с именем великого итальянца Леонардо да Винчи важно назвать имя его младшего немецкого собрата – Дюрера. И, действительно, Дюрер был математиком и механиком, занимался архитектурой, создал теорию фортификации. До нас дошли трактаты Дюрера, его стихи, наброски автобиографии, несколько писем, дневники, которые помогают проследить различные этапы его жизни.

Ключевые слова: Альбрехт Дюрер, творчество, личность, эпоха Возрождения, трактаты, стихи, наброски автобиографии, письма, дневники.

Будучи гармонически развитым человеком, он обладал удивительно привлекательной внешностью, которая как бы подчеркивала цельность его натуры. «Он имел выразительное лицо, сверкающие глаза, нос благородной формы, называемой греками четырехугольной, довольно длинную шею, очень широкую грудь, подтянутый живот, мускулистые бедра, крепкие и стройные голени. Но ты бы сказал, что не видел ничего более изящного, чем его пальцы. Речь его была столь сладостна и остроумна, что ничто так не огорчало его слушателей, как ее окончание... Он... почти в совершенстве постиг распространяемые через посредство книг естественные и математические науки. И он не только понимал их суть и умел применять их на практике, но и умел излагать их словесно», – писал о нем его современник. Почти вся художественная деятельность Альбрехта Дюрера связана с городом Нюрнбергом, где он в 1471 году родился и прожил большую часть своей жизни. Он несколько раз бывал в Италии, посетил Нидерланды и многое повидал в чужих краях. Дюрер говорил, что его на чужбине ценят и уважают больше, чем дома, но он же добавлял, что любовь к родному городу заставляла его всегда возвращаться домой. Нюрнберг был одним из крупнейших городов Германии. Он находился на перекрестке торговых путей, связывавших Средиземное море со странами Западной Европы. Наряду с торговлей в городе процветали и ремесла. К концу XV века наблюдается заметное оживление и в культурной жизни Нюрнберга. Первым учителем художника был его отец, золотых дел мастер, который познакомил сына с основами искусства рисунка, а также с приемами гравировки на металле. В 1486 году Дюрер на три года поступает в мастерскую нюрнбергского художника Михаэля Вольгемута. После окончания обучения, весной 1490 года, молодой художник отправляется в четырехлетнее путешествие по Германии. Дюрер побывал во Франкфурте и Майнце, затем совершил путешествие вверх по реке Рейн, посетив города Страсбург, Кольмар и Базель. В те времена каждый город имел свою специфику, славился развитием тех или иных ремесел, секрет которых не был известен в других местах. Такие путешествия, во время которых молодые люди знакомились с творчеством своих собратьев по ремеслу в других городах, как бы входили в «программу» завершения ученичества и считались обязательными в каждом ремесле, а ремесло и искусство тогда еще мало различались и сами художники считали себя ремесленниками. В 1494 году Дюрер возвращается в родной город Нюрнберг, и с 1495 года начинается его самостоятельная творческая деятельность. Высшим творческим достижением молодого художника является серия гравюр из 15 листов «Апокалипсис». Работа над этой серией была закончена в 1498 году.

Тогда же было выпущено два издания на латинском и немецком языках с текстом, состоящим из цитат «Апокалипсиса», которые объясняют изображения. Тема «Апокалипсиса» была чрезвычайно созвучна настроениям, царившим в Германии в конце XV века. Передовые люди Германии, немецкие гуманисты, были против засилья католицизма, выступали с требованием равенства сословий. Взгляды, идеи немецких гуманистов разделял молодой Дюрер. События «Апокалипсиса» художник переносит в современную действительность, усиливая впечатление реальности костюмами и оружием. Для современников «Апокалипсис» в гравюрах Дюрера прозвучал, как олицетворение их собственных страданий и надежд, получив тем самым новый социальный смысл. «Апокалипсис» при особой его популярности иллюстрировался, конечно, и до Дюрера. Например, в 1479 году была издана так называемая «Кельнская библия». Гравюры на дереве к этой Библии представляют собой изображения, сделанные контурными линиями, почти без применения штриховки. Ранние гравюры заменили собой миниатюры, которыми иллюстрировали книги. Характерным является плоскостность, отсутствие движения, декоративный орнамент, образуемый витиеватыми линиями. Самым прославленным листом дюреровского «Апокалипсиса» является «Четыре всадника». Из разверзшихся небес на землю опустились четыре всадника. Они олицетворяют собой – Мор, Войну, Голод и Смерть. Им дана высшая власть истребить четверть рода человеческого. Под копытами коней всадников гибнут люди разных сословий. Первым в открытую пасть чудовища попадает император в короне, повергнуты на землю и толстый бюргер, и знатная дама. К поясу ее платья прикреплен кошелек, который является символом богатства. Тут же изображен крестьянин, пытающийся убежать от всадников. По своим художественным особенностям это произведение представляет следующий этап развития немецкой гравюры: в формах еще кое-где заметна угловатость, жесткость, слишком много извивов и кудреватости в передаче одежды, в изображении облаков; слишком подчеркнуты контрасты черного и белого. Это черты, присущие средневековому искусству. И вместе с тем объемно читается каждая фигура. Лицо одного всадника напоминает внешность самого художника. Великолепно показано порывистое, энергичное движение всадников благодаря тому, что оно направлено не в плоскости листа, а как бы из глубины. Первые же гравюры принесли Дюреру заслуженную славу. Его имя становится известным не только в среде прогрессивно настроенных немецких бюргеров, но и за пределами Германии. Дюрер сближается с кружком гуманистов Нюрнберга. Его друзьями и почитателями таланта становятся такие люди, как ученый-гуманист Виллибальд Пиркгеймер, известный филолог и деятель реформации Филипп Меланхтон, астроном и картограф Иоганн Вернер. Развитие гуманитарных, естественных наук и математических наук, распространение светской литературы разрушали старые средневековые понятия, ставили новые задачи и перед изобразительным искусством. В 1490-е годы одновременно с работой над «Апокалипсисом» Дюрер выполняет ряд гравюр на меди. До него гравюры на меди не имели распространения в родном городе художника. Очевидно, тут Дюреру помогло знакомство с эльзасскими и базельскими граверами и навыки, приобретенные в мастерской отца-ювелира, где он много работал на металле. «Блудный сын» – одна из прославленных гравюр этого времени. Сюжетом произведения послужила евангельская притча, в которой рассказывается о молодом человеке, без согласия родителей, покинувшем отчий дом. Пока у него были деньги, он вел легкую и веселую жизнь в окружении друзей. Когда же деньги иссякли, друзья покинули его, и он был вынужден скитаться, выполняя любую работу. На гравюре Дюрера виден обычный крестьянский двор с характерными немецкими средневековыми домами с островерхими крышами. Кое-где тянутся вверх ветви деревьев. В центре двора деревянное корыто, вокруг которого сбились в кучу свиньи. Тут же человек, стоящий на одном колене со сложенными руками, смотрящий с тоскою куда-то вперед. Художник изображает блудного сына, как

несчастливого, оборванного, измученного тяжелой и несправной жизнью крестьянина, который опустил до того, что вынужден питаться из одного корыта со свиньями. Четкие линии штрихов передают конкретные формы предметов, контрасты светлого и темного усиливают впечатление реальности всего изображенного. Впервые в немецком искусстве героем произведения становится простой крестьянин, к которому художник относится с большой симпатией и сочувствием. Таким образом, годы путешествия сыграли большую роль в формировании профессиональных навыков художника и в развитии его мировоззрения. Абстрактности, условности средневекового искусства у Дюрера почти нет. Характерные внешние особенности человека, его анатомическое строение, окружающая обстановка, особенно природа, – вот, что интересует Дюрера. Естественно, художника не могла не привлекать Италия, где гуманистическое искусство находилось в расцвете. Еще начинающим мастером в 1494-1495 годах Дюрер побывал в Италии. В Венеции он был в мастерской Джентиле Беллини – его влияние чувствуется во многих работах художника. В Падуе видел фрески Мантеньи, которые произвели на него большое впечатление. В Милане в это время работал Леонардо да Винчи, в художественном творчестве которого впервые искусство и наука гармонически сочетаются в единое целое. Дюрер впитывал с жадностью новые впечатления, и многое из увиденного было близко его внутреннему миру. Но немецкий художник никогда не шел по линии заимствования готовых образов и форм. Создавая произведения, он стремился все увиденное переосмыслить со своих позиций.

Список литературы:

1. Аране, Нина Моисеевна. Гравюры Дюрера в Эрмитаже / Н.М. Аране. – Москва: Советский художник, 1964. – 35 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 52-54.
3. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодой ученый. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.
4. 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.

