

АЛЬБРЕХТ
ДЮРЕР

(1471-1528)

Задание для учащихся

Ответить на 10 вопросов

1. В каком городе родился А. Дюрер и что обозначает его фамилия?
2. С каким художником эпохи Возрождения сравнивали творчество Дюрера?
3. Какими материалами был написан первый автопортрет?
4. Что изображено на оборотной стороне второго автопортрета (1492)
5. Что символизирует цветок чертополоха и кому предназначался автопортрет 1493 года?
6. Что декларирует А. Дюрер в автопортрете с пейзажем?
7. Какие каноны написания светских портретов нарушает А. Дюрер в автопортрете в шубе?
8. После какого потрясения А. Дюрер изобразил себя в образе Мертвого Христос в терновом венце?
9. Что обозначает последний автопортрет Дюрера и кому он предназначался?
10. Что такое автопортрет-камео?

Дюрер воспитывался в семье золотых дел мастера. Это позволило ему рано овладеть ремеслом художника, ювелира и резчика.

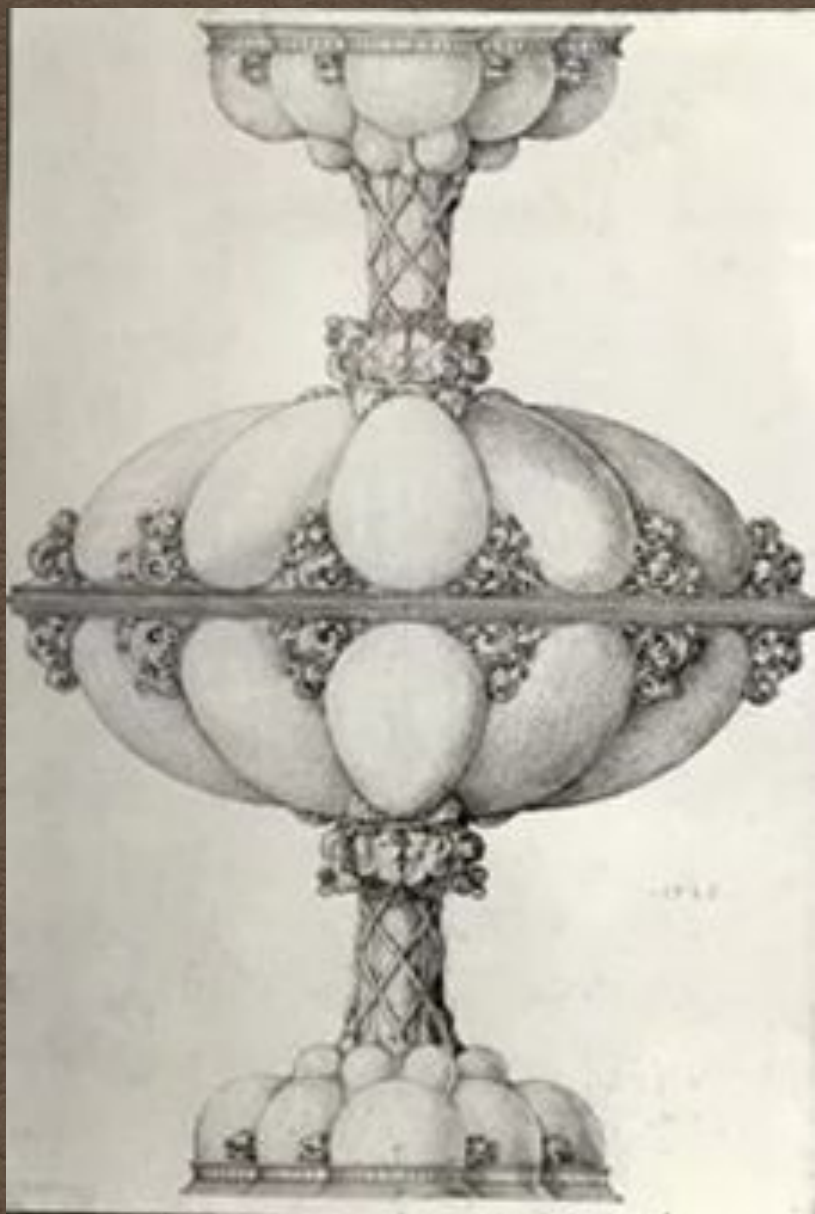
**Альбрехт Дюрер Старший.
Автопортрет**

А. Дюрер. Портреты Альбрехта Дюрера Старшего, 1490 и 1497 годов

А. Дюрер. Портреты Барбары Дюрер, 1490 и 1514 годов

Двойной
кубок

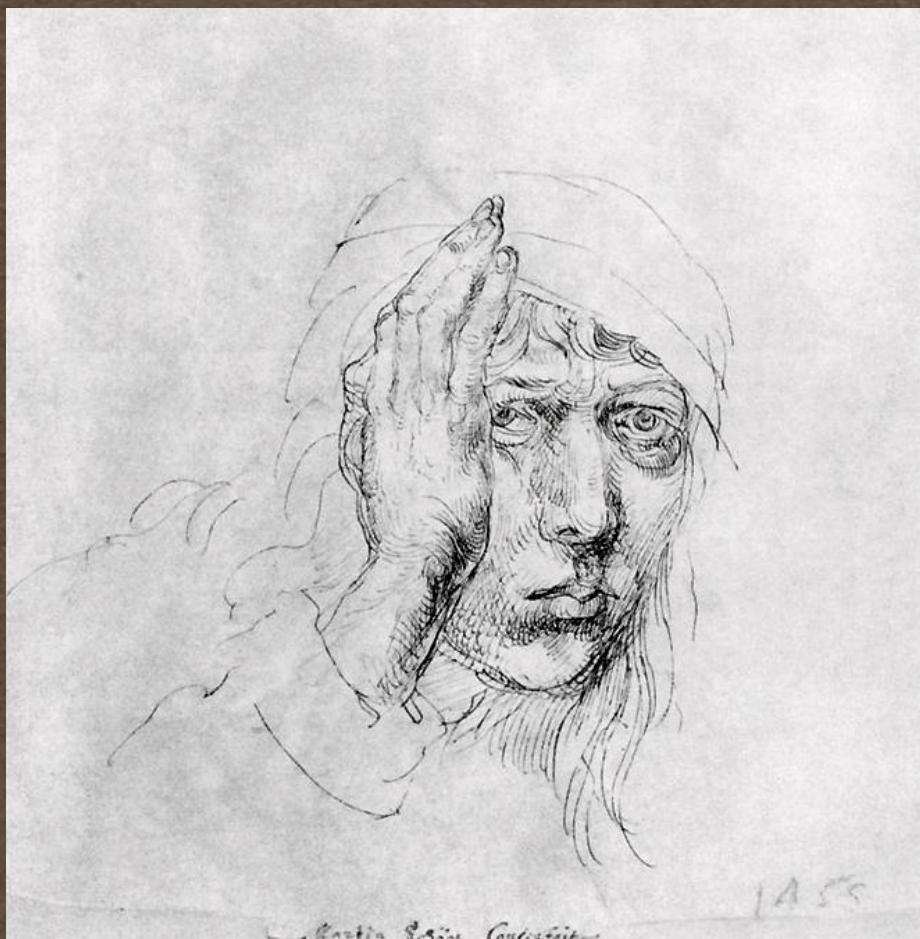

Императорская корона

Ich hab mich auch ein Spiegel nach
mir selbst gemalt den 1484
Da ich noch ein Kind war
in der Kunst

В правом верхнем углу сделана надпись: «Я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я был еще ребенком. Альбрехт Дюрер».

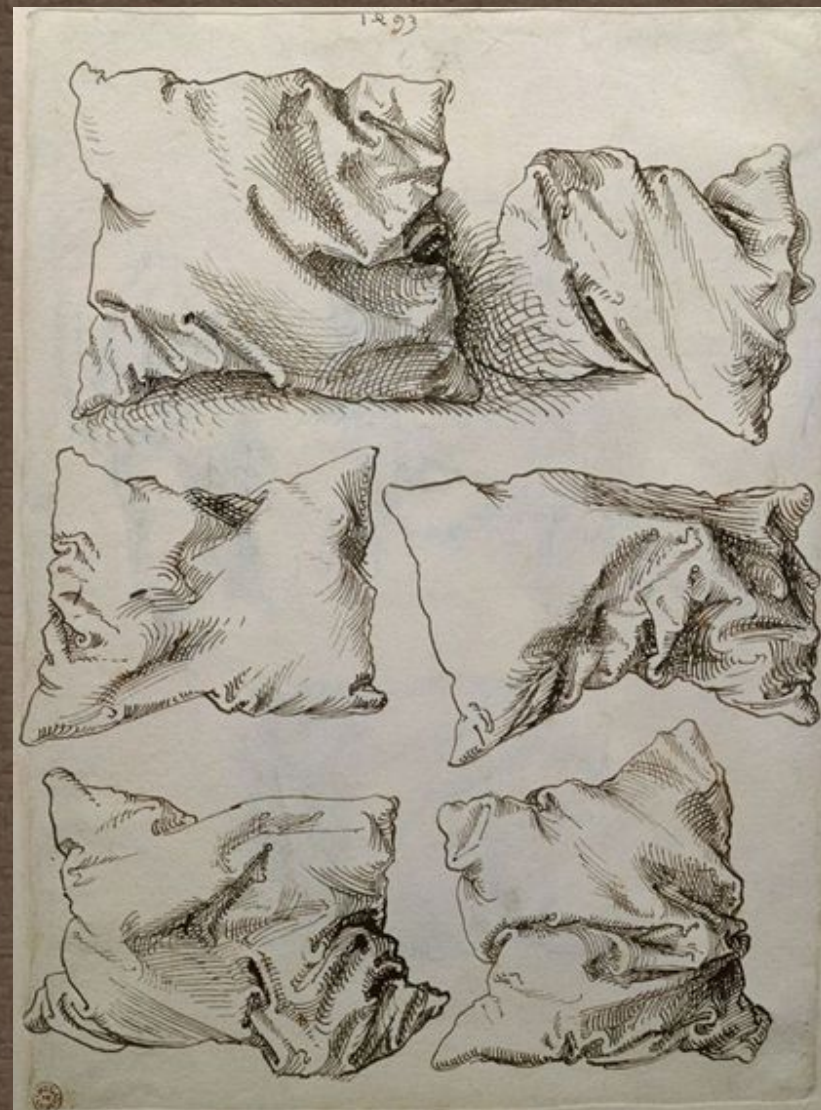

Автопортрет с повязкой 1491

Автопортрет с этюдом руки и подушки (лицевая сторона листа)

Шесть этюдов подушек (обратная сторона "Автопортрета с этюдами руки и подушки")

Автопортрет с
остролистом
(Автопортрет с
чертополохом)
1493, 56×44 см

А. Дюрер. Портреты Агнес Дюрер, 1494, 1519 и 1521 годов

Das malt ich nach meiner gestalt /
Ich war sex und zwenzig Jor alt /
Albrecht Dürer

- «Это я писал с самого себя. Мне
было 26 лет. Альбрехт Дюрер».

Автопортрет
1498, 41×52 см.
Масло, Дерево

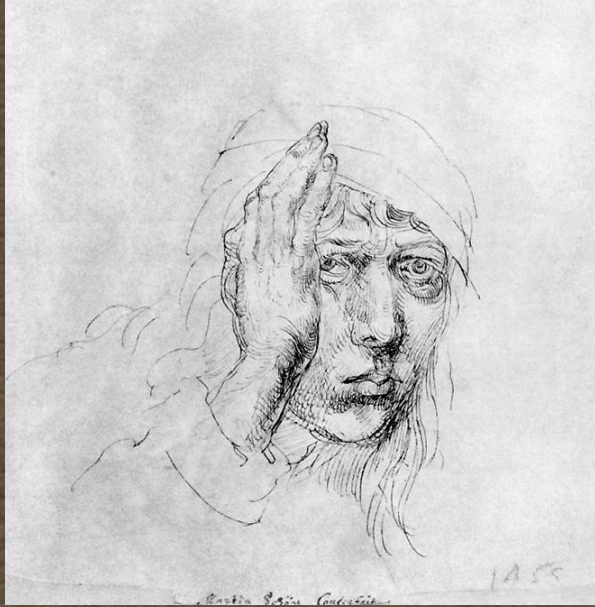
Таким нарисовал себя я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, в возрасте 28 лет вечными красками

Автопортрет 1500,
67×49 см. Масло, Дерево

Мертвый Христос
в терновом венце
1503

Даже в образах
Христа и святых
Дюрер воспроизводит
черты современников
и свои собственные.

**А. Дюрер.
Ессе homo (Се Человек!),
ок. 1490-92**

Праздник четок (Праздник розовых венков) 1506, 162×194.5 см. Масло, Дерево

Алтарь Иова (Алтарь Ябаха). Реконструкция 1504

Мученичество
десяти тысяч
христиан 1508,
99×87 см

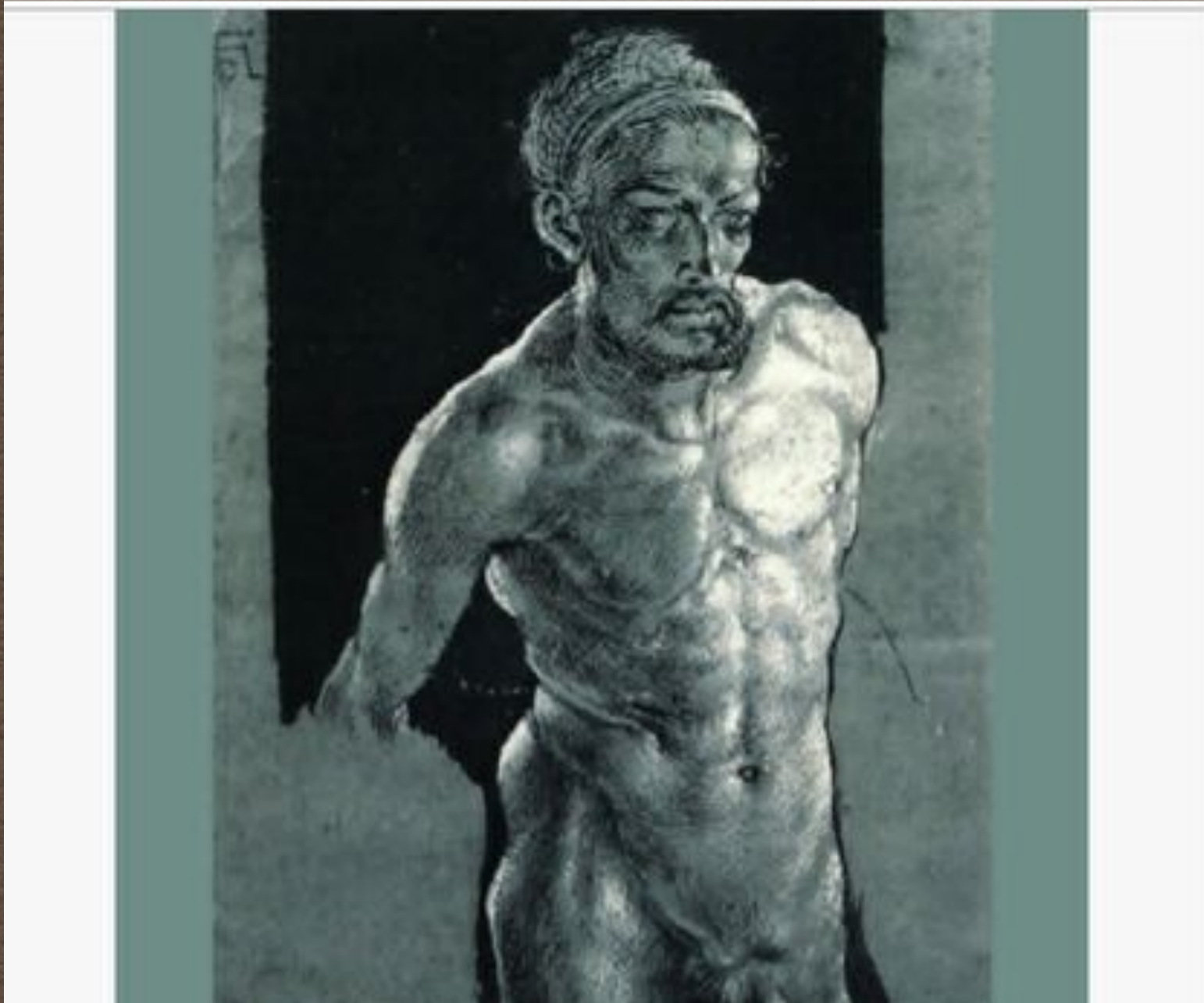

Алтарь Геллера (Алтарь Вознесения Марии). Реконструкция

1500-е , 190×260 см • Масло, Темпера, Дерево

Поклонение Святой
Троице (Алтарь
Ландауэра) 1511, 135×123
см

Автопортрет в обнаженном виде 1509, 29×15 см. Тушь, Бумага

Мужская
купальня

Муж скорбей
(Автопортрет) 1522, 40.8
×29 см. Карандаш,
Бумага

А этот автопортрет — не картина и не гравюра, а визуализация диагноза из письма, написанного Дюрером доктору, у которого хотел получить консультацию. Вверху сделано пояснение: «Там, где жёлтое пятно и куда указывает мой палец, там у меня болит».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

AD

𐌆

𐌆

𐌆

*Придумать и зарисовать
свой творческий знак на
примере А. Дюрера*

Опорные моменты опроса-закрепления

1. В каком городе родился А. Дюрер и что обозначает его фамилия?

– в городе Нюрнберге, отец Альбрехт-старший при переселении из Венгерского Королевства имея фамилию Эйтас (по венгер. – дверь) дословно перевел на немецкий Дюрер

2. С каким художником эпохи Возрождения сравнивали творчество Дюрера?

– А. Дюрера называли «северным или немецким Леонардо да Винчи».

3. Какими материалами был написан первый автопортрет?

– серебряным карандашом, не дающим исправлять поправки.

4. Что изображено на оборотной стороне второго автопортрета (1492)

– рисунок святое семейство, который он совершенствовал два года.

5. Что символизирует цветок чертополоха и кому предназначался автопортрет 1493 года?

– цветок чертополоха во времена Дюрера обозначал мужскую верность. Портрет, скорее всего предназначался его невесте – Агнесс.

•Что декларирует А.Дюрер в автопортрете с пейзажем?

– новый автопортрет — это своего рода декларация, что Дюрер больше не ремесленник (а в родном Нюрнберге художников всё еще продолжают считать представителями ремесленного сословия) — он художник, а значит, божий избранник.

7. Какие каноны написания светских портретов нарушает А.Дюрер в автопортрете в шубе?

– впервые Дюрер изображает себя не в трехчетвертном развороте, а строго фронтально — так не принято было писать светские портреты, только святых. Прозрачным «взглядом в вечность», красотой всего своего облика и жестом руки, подобным жесту благословения, он сознательно уподобляет себя Христу.

8. После какого потрясения А. Дюрер изобразил себя в образе Мертвого Христос в терновом венце?

– в «возрасте Христа», после продолжительной болезни Дюрер представил, как может выглядеть мертвый Христос.

9. Что обозначает последний автопортрет Дюрера и кому он предназначался?

– этот автопортрет — не картина и не гравюра, а визуализация диагноза из письма, написанного Дюрером доктору, у которого хотел получить консультацию. Вверху сделано пояснение: «Там, где жёлтое пятно и куда указывает мой палец, там у меня болит».

10. Что такое автопортрет-камео?

– Дюрер в многофигурных картинах в роли самого себя.

Творчество Дюрера

Второй урок

Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, в семье ювелира, приехавшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века. В этой семье насчитывалось 18 детей, из которых будущий великий художник был третьим ребёнком. Его отец, Альберехт Дюрер-старший, был золотых дел мастер, свою венгерскую фамилию Айтоши (венг. Ajtósi, от названия села Айтош, от слова ajtó — «дверь»), он буквально перевёл на немецкий как Thürer; впоследствии она стала записываться как Dürer. Поначалу отец старался увлечь сына ювелирным делом, но обнаружил у сына талант художника. В возрасте 15 лет Альбрехт был направлен учиться в мастерскую ведущего нюрнбергского художника того времени Михаэля Вольгемута. Там Дюрер освоил не только живопись, но и гравирование по дереву и меди. Учёба в 1490 по традиции завершилась путешествием — за четыре года молодой человек объездил ряд городов в Германии, Швейцарии и Нидерландах, продолжая совершенствоваться в изобразительном искусстве и обработке материалов.

Акварельные работы Дюрера предвосхищают развитие этой техники в XVIII веке.

А. Дюрер. Вид города Триент, 1495

В 1494 Дюрер вернулся в Нюрнберг, вскоре после чего женился. Затем он в том же году предпринимает путешествие в Италию, где знакомится с творчеством Мантеньи, Полайоло, Лоренцо ди Креди и других мастеров. В 1495 Дюрер снова возвращается в родной город и в течение последующих десяти лет создаёт значительную часть своих гравюр, ставших сейчас знаменитыми.

В 1505 Дюрер снова едет в Италию.

В 1520 художник предпринимает путешествие в Нидерланды, где становится жертвой неизвестной болезни, мучившей его затем до конца жизни.

В последние годы жизни Альбрехт Дюрер уделяет много внимания усовершенствованию оборонительных укреплений, что было вызвано развитием огнестрельного оружия. В своем труде "Руководство к укреплению городов, замков и теснин", выпущенном в 1527 году, Дюрер описывает, в частности, принципиально новый тип укреплений, который он назвал бастея.

Handwritten signature or inscription in the upper left quadrant of the painting.

Посещение Италии познакомило его с современной системой живописи и рисунка.

**А. Дюрер.
Двенадцатилетний
Христос
среди
книжников,
1506**

Особенно
тщательно
работал Дюрер
над портретами,
достигая
все большего
проникновения
во внутренний мир
персонажа.

**А. Дюрер.
Портрет
Ганса Тухера,
1499**

Краски его полотен
подчас не уступают
в свежести краскам
венецианских
мастеров.

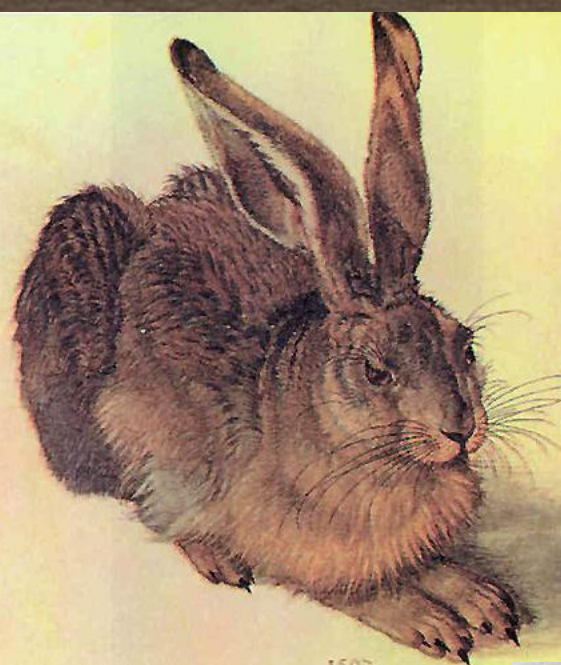
**А. Дюрер.
Спаситель мира,
ок. 1504**

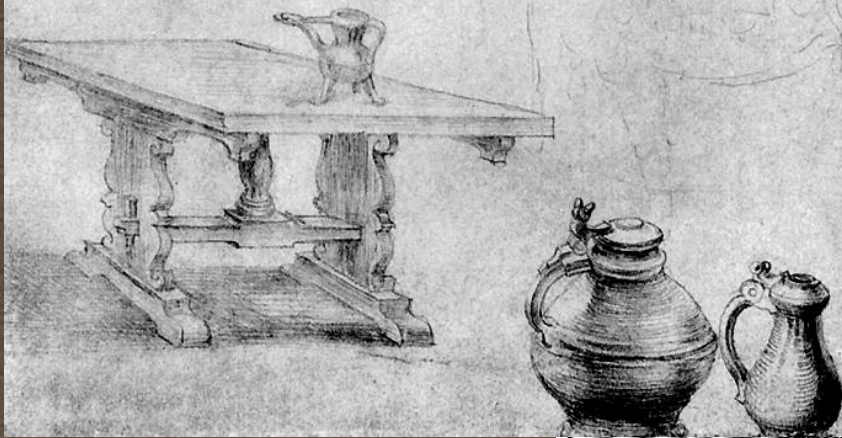
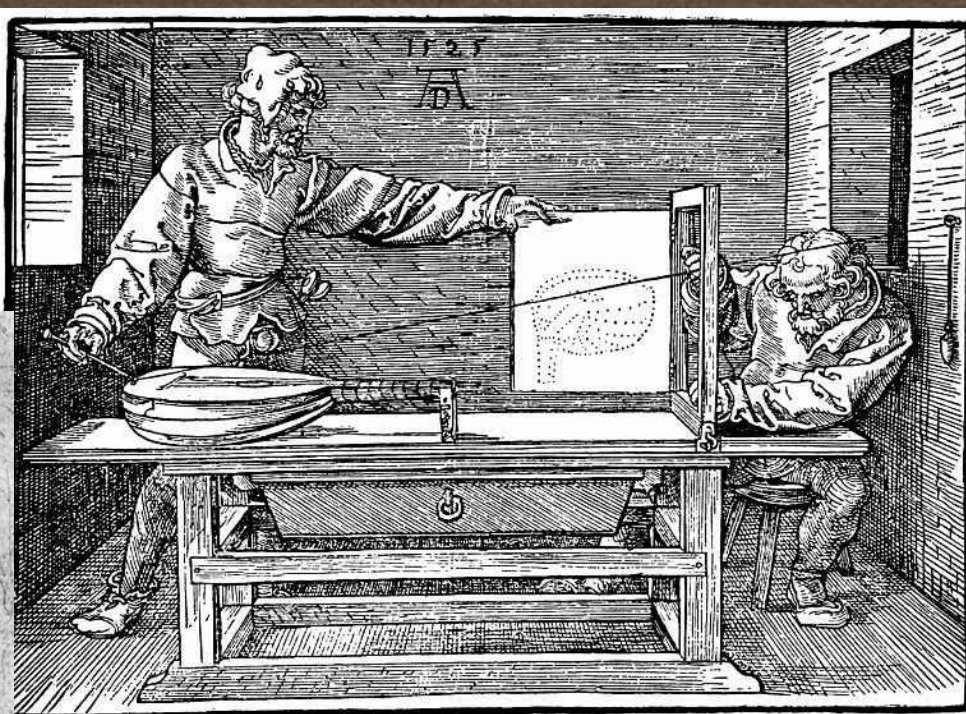
**А. Дюрер.
Портрет
Иеронима
Хольцшюэра,
1526**

На протяжении
всей жизни
Дюрер
изучает
окружающую
природу.

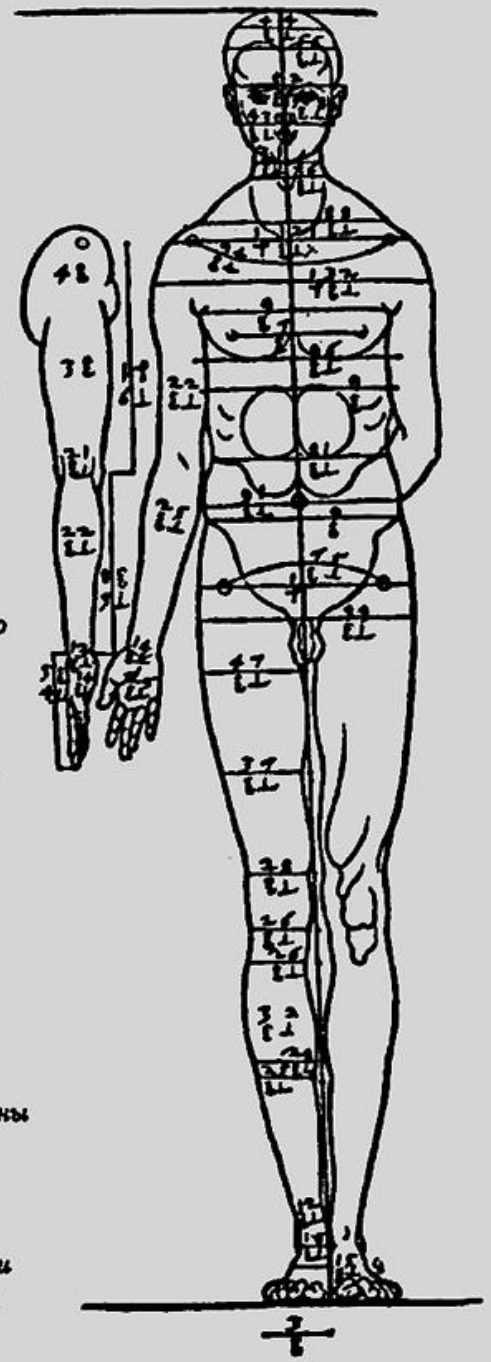
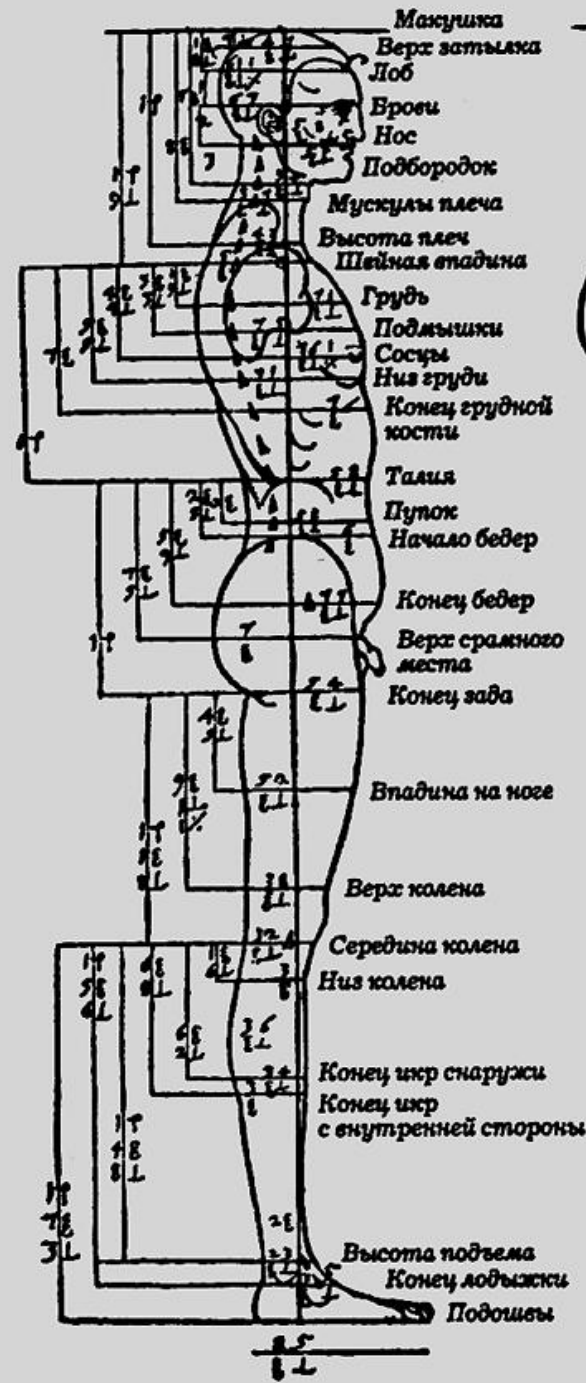
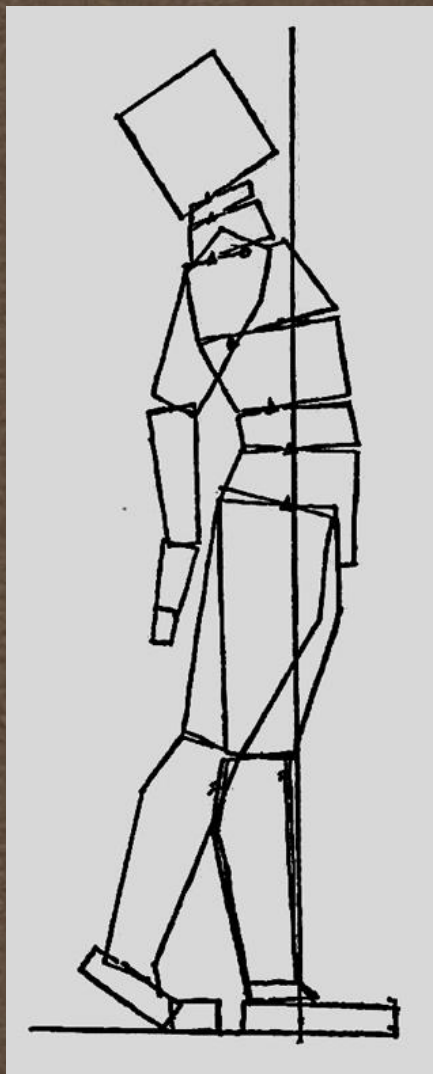
Немало времени
потрачено им
на изучение
и совершенствование
системы перспективы.

Поиски Дюрера
в области
рисунка и
перспективы

Особое внимание уделял художник пропорциям человеческого тела.

Однако среди современников Дюрер прославился, прежде всего, как мастер гравюры.

**А. Дюрер.
Адам и Ева,
1504**

По сравнению с яркой
чувственной Италией,
северные страны
(Германия,
Нидерланды)
более
рационалистичны.

Броской сочной живописи
«Северное Возрождение»
противопоставило
строгую гравюру.

**А. Мантенья и А. Дюрер.
Моление о чаше**

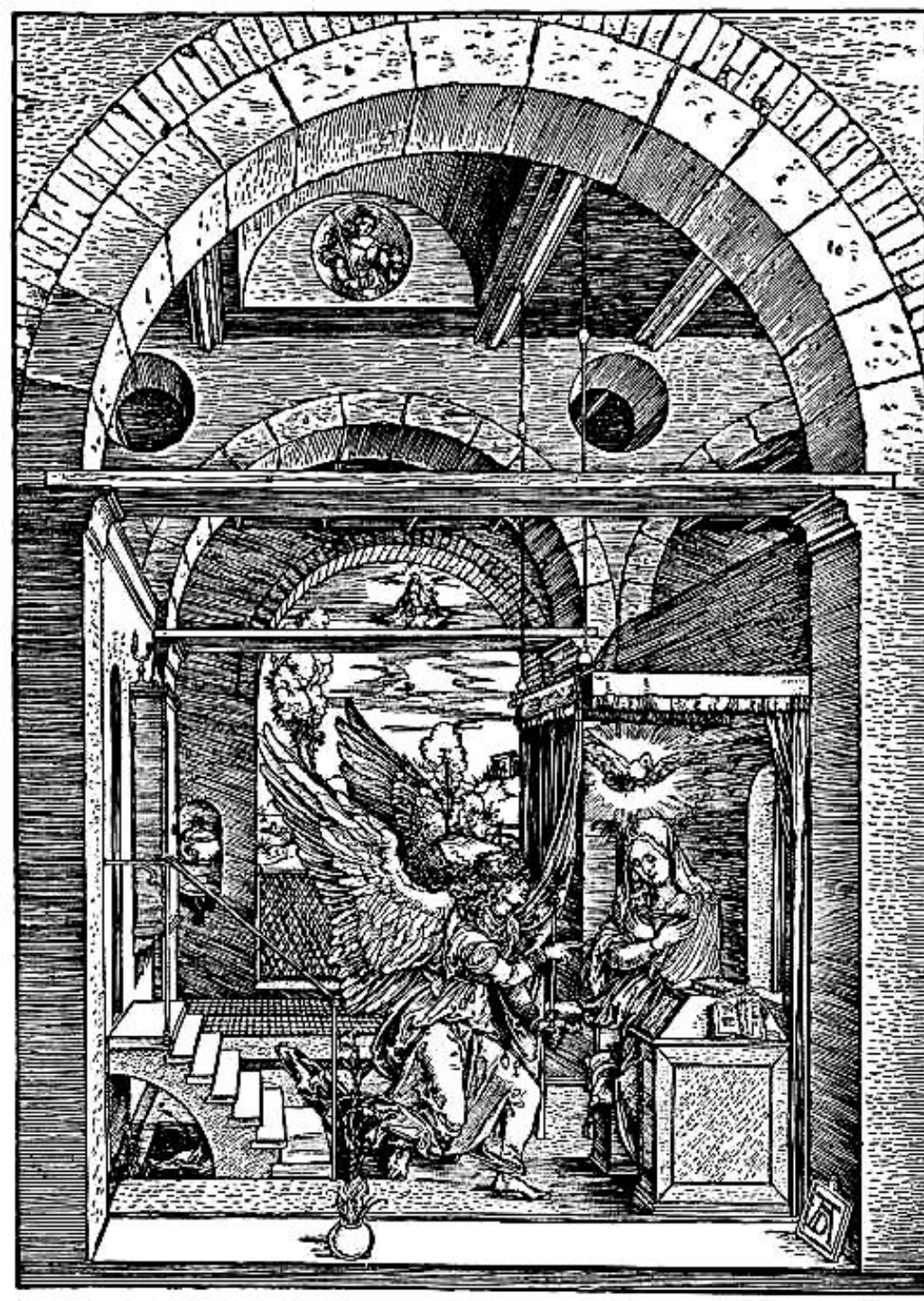

Очень часто
понимание гравюры
требует специального
внимательного
вглядывания,
рассматривания
деталей.

**А. Дюрер.
«Сошествие во
ад»
из цикла
«Страсти Христа»,
1512**

Дюрер одним из первых начал выполнять всю работу с гравюрой целиком, заменяя резчика и доводя свой замысел до законченного художественного произведения.

**А. Дюрер.
«Благовещение»
их цикла
«Жизнь Марии»,
ок. 1503**

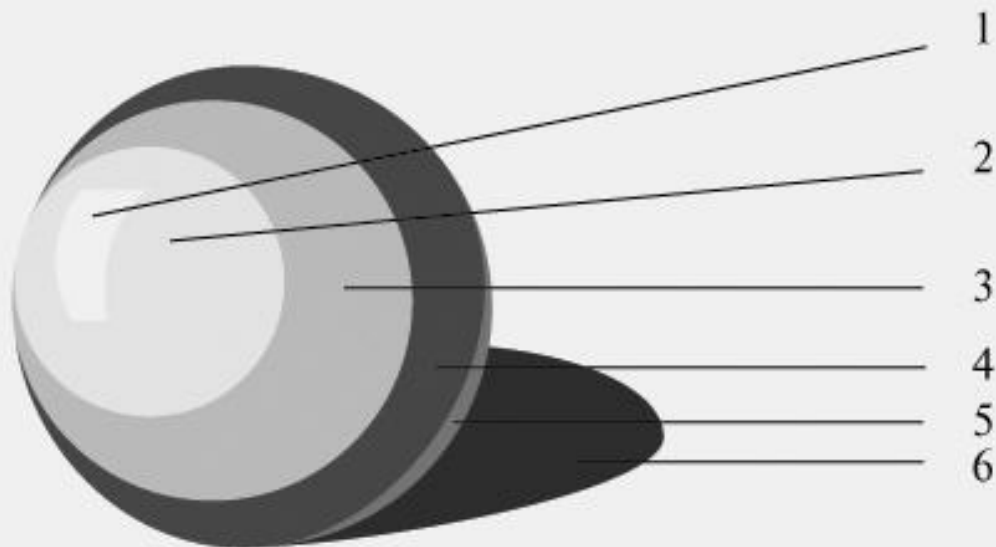

В живописи и рисунке эпохи Возрождения была уже разработана строгая система передачи объема с помощью светотени.

**А. Дюрер.
Кающийся св. Иероним,
ок. 1494-97**

Художники выделяют несколько градаций светотени.

1 2 3 5 4 6

1. Блик. Самое светлое место объема

2. Свет

3. Полутень

4. Собственная тень предмета

5. Рефлекс. Отраженный свет

6. Падающая тень. Самое темное место объема

1. Блик. Самое светлое место объема

2. Свет

3. Полутень

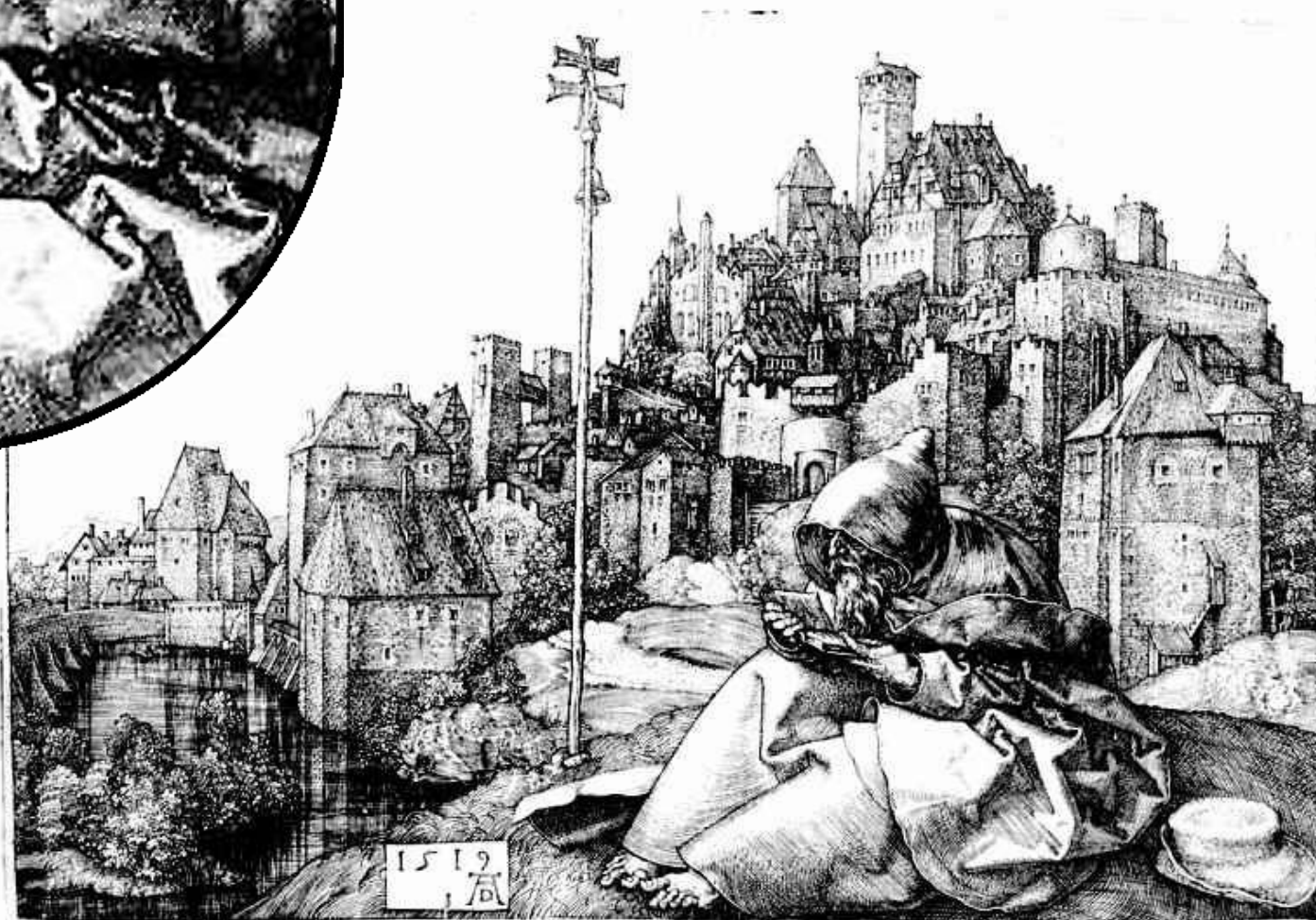
4. Собственная тень предмета

5. Рефлекс. Отраженный свет

6. Падающая тень. Самое темное место объема

А. Дюрер.
Голова
двенадцатилетнего
Христа, 1506

Гравюра, следуя технике рисунка, передавала градации светотени с помощью широко или тесно расположенных линий.

А. Дюрер.
Св. Антоний,
1519

Статичность старой
книжной гравюры
не удовлетворяла
Дюрера.
Он стремится
передать движение.

**А. Дюрер.
«Четыре
апокалиптических
всадника»
их иллюстраций
к Апокалипсису,
ок. 1496-98**

Графическая линия
у Дюрера
часто указывает
направление
воздействия
и его силу.

А. Дюрер.
«Сошествие
Святого Духа»
из цикла
«Малые Страсти»,
ок. 1510

Славу Дюреру принесли
большие серии гравюр:
«Большие страсти»,
«Малые страсти»,
«Жизнь Марии»,
«Апокалипсис».

**А. Дюрер.
«Видение Девы Марии
Иоанну»,
фронтиспис
к Апокалипсису,
1511**

**Apocalypsis
in figuris**

Сразу бросается в глаза повествовательный серий.

А. Дюрер. «Бичевание Христа» и «Несение креста»
из серии «Большие Страсти», ок. 1497-98

Но сквозь
неспешное
повествование
все время
прорывается
сильная
эмоция
художника.

А. Дюрер.
«Изгнание торгующих
их храма»
их цикла
«Малые Страсти»,
ок. 1509

Вершиной графического мастерства Дюрера считаются три «мастерские гравюры», выполненные в 1513-14 годах.

Все они необычайно символичны. Ими нельзя просто любоваться. Их надо разгадывать.

Все три гравюры объединены темой преодоления смерти.

А. Дюрер. Св. Иероним, рисунок 1513 года

Смерть можно
попытаться
преодолеть подвигами
над внешними врагами
и над самим собой.

А. Дюрер.
Рыцарь, Смерь
и Дьявол,
1513

Упорный труд
может даровать
бессмертие.

**А. Дюрер.
Св. Иероним
в келье,
1514**

Наконец,
страх смерти
снимается
размышлениями
о сути мира.

**А. Дюрер.
Меланхолия,
1514**

