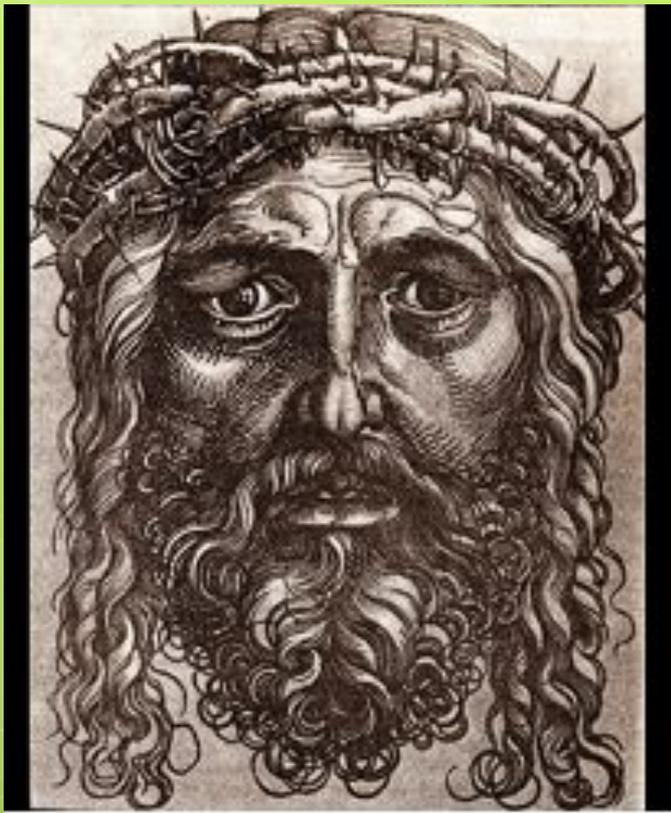

Альбрехт Дюрер

(1471-1528)

В культуре Возрождения в Германии исключительно важная роль принадлежала искусству. Конец XV — начало XVI в. стали периодом недолговременного, но блистательного расцвета немецкой ренессансной живописи и графики, которые в значительно большей мере, чем в Италии, сохраняли связь с традициями готики, но дали художественные достижения мирового значения.

**Центральное место в искусстве этой поры принадлежало
творчеству**

Альбрехта Дюрера (1471—1528).

Дюрер обладал универсальным дарованием: разносторонний живописец, график, который стал величайшим мастером гравюры в Европе, он был также ученым, занимавшимся проблемами линейной перспективы и пропорционирования человеческого тела, теоретиком искусства, который настойчиво стремился постичь законы красоты.

Дюрер родился 21 мая 1471 в Нюрнберге. Его художественное дарование, деловые качества и мировоззрение формировались под влиянием трех людей, сыгравших наиболее важную роль в его жизни: отца, венгерского ювелира; крестного Кобергера, оставившего ювелирное искусство и занявшегося издательским делом; и ближайшего друга Дюрера, Вилибальда Пиркхаймера - выдающегося гуманиста, познакомившего молодого художника с новыми ренессансными идеями и произведениями итальянских мастеров.

«Святой Иероним в келье»

В гравюре «Святой Иероним в келье» раскрыт идеал гуманиста, посвятившего себя постижению высших истин. В решении темы, в бытовой интерпретации образа ученого ведущую роль играет интерьер, претворенный художником в эмоциональную поэтическую среду. Фигура Иеронима, погруженного в переводы священных книг, — средоточие композиционных линий, подчиняющих себе множество повседневных деталей интерьера, ограждающих ученого от волнений и суеты мира.

**В портрете властного,
гордого и надменного
императора
Максимилиана I (1519;
Вена) Дюрер как бы
подводит итоги
многолетнему изучению
человеческой личности.
Впрочем, в портретах
этого времени все
персонажи Дюрера
особенно сохраняют свою
неизменную
характерность..**

Император
Максимилиан I

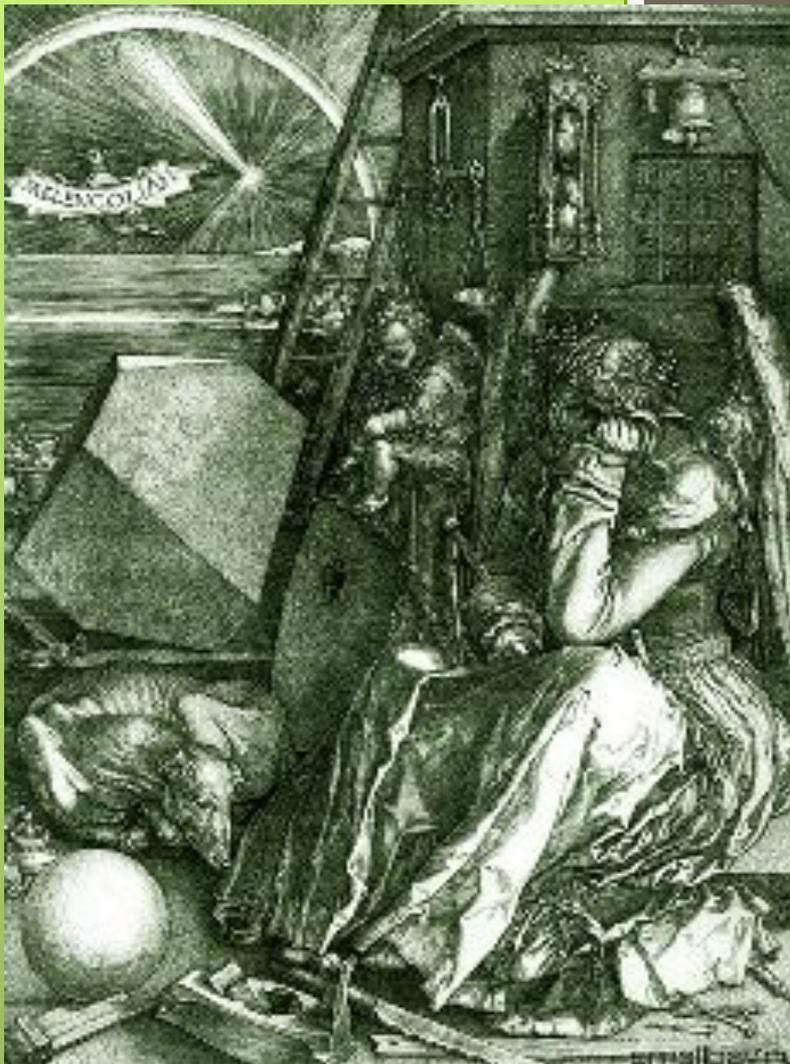
Автопортрет, 1500

Дюрер написал большое количество автопортретов. Однако этот самый известный. Почему? На этом портрете Дюрер изобразил себя анфас без каких-либо сопутствующих предметов интерьера. С точки зрения художественного мастерства эта картина удивительной красоты и качества.

Сдержанность и внутренняя дисциплина сквозят в напряженном, глубоко взволнованном и эмоциональном облике.

В 1505 году Дюрер уехал в Италию. Причина поездки неизвестна. В Венеции художник выполнил по заказу немецких купцов «Праздник венков из роз» (или «Праздник чётков», Прага, Национальная галерея) для церкви Сан-Бартоломео[en][34], располагавшейся у немецкого торгового дома Фондако-деи-Тедески[К 5]. Знакомство с венецианской школой оказало сильное влияние на живописную манеру художника, несмотря на то, что картина «Праздник венков из роз» испорчена неумелыми реставрациями, она ясно демонстрирует это. По словам самого Дюрера, эта работа заставила признать тех художников, кто считал его лишь успешным гравёром, что он также настоящий живописец.

Замысел «Меланхолии» до сих пор не раскрыт, но образ могучей крылатой женщины впечатляет значительностью, психологической глубиной. Сотканный из множества смысловых оттенков, сложнейших символов и намеков, он пробуждает тревожные мысли, ассоциации, переживания. Меланхолия — это воплощение высшего существа.

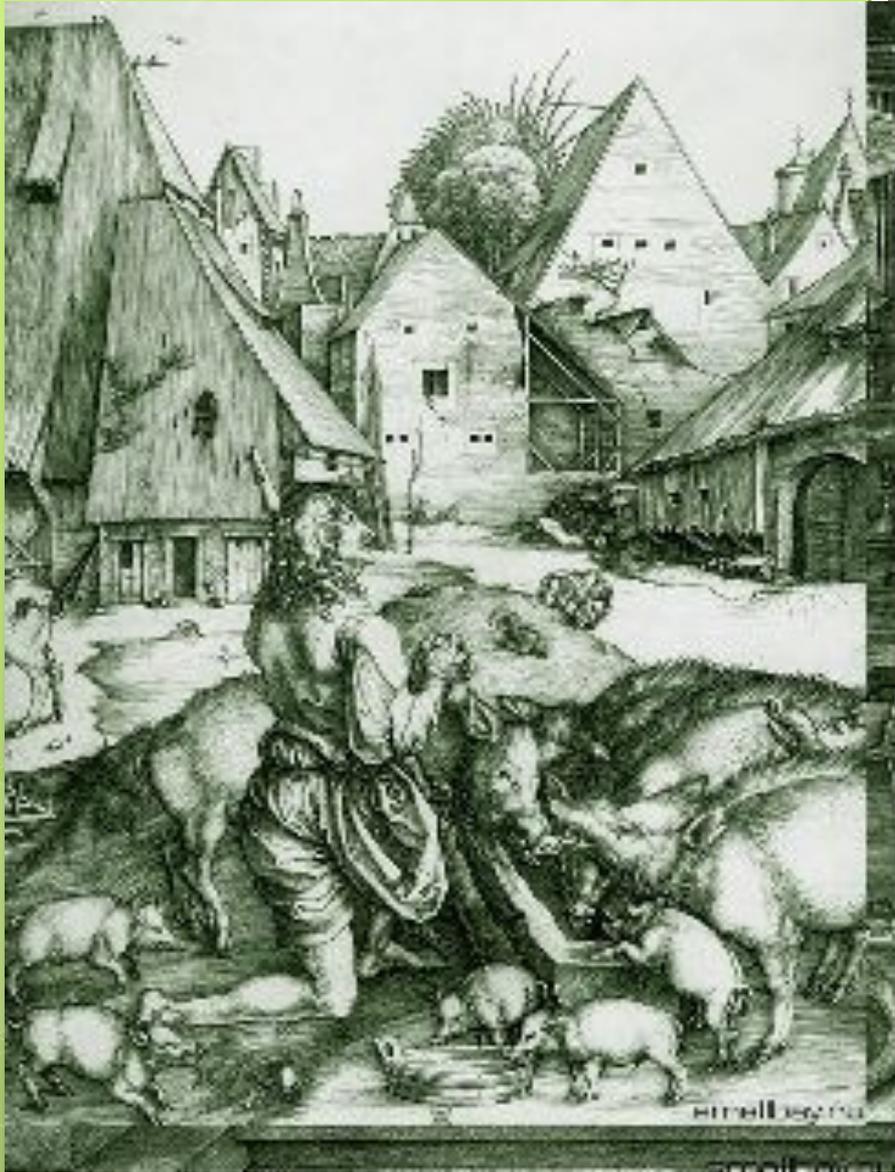
**Основой гравюры
«Рыцарь, смерть и
дьявол» послужил образ
стойкого воителя из этико-
теологического трактата
Эразма Роттердамского
«Наставление
христианскому воину», но
Дюрер дал ему
собственную трактовку.
Современники
воспринимали этот образ
как символ энергии,
активной жизни человека.**

Святой Иероним в келье

В другой «мастерской гравюре» Дюрера — «Св. Иероним в келье» — был изображен ученый, погруженный в свой труд в обстановке покоя и тишины, неспешно текущего времени. Здесь Дюрер воплотил идеал иного типа жизни, которую гуманисты называли созерцательной, связывали с творческим началом и которой также давали высокую оценку.

Блудный сын

Это произведение несет в себе сложное сплетение средневековых воззрений с религиозными традициями, а также переживаниями, вызванными бурными общественными событиями тех дней. От средневековья сохраняется аллегоричность, символизм образов, запутанность сложных богословских понятий, мистическая фантастика; от образов древней религиозности — столкновения духовных и материальных сил, чувство напряженности, борьбы, смятения и смирения.

Битва архангела Михаила с драконом

В гравюре «Битва архангела Михаила с драконом» пафос яростной схватки подчеркнут контрастами света и тени, беспокойно-прерывистым ритмом линий. В героическом образе юноши с вдохновенным и решительным лицом, в озаренном солнцем пейзаже с его безграничными просторами выражена вера в победу светлого начала.

Открытие пятой и шестой Печатей

Высшее творческое достижение Дюрера конца 15-го века — серия гравюр на дереве из шестнадцати листов (считая и титульный лист, разный для различных изданий) на тему Апокалипсиса, популярного среди населения средневековой Германии. Эти гравюры, покрытые причудливым извилистым орнаментом линий, пронизанные горячим темпераментом, захватывают яркой образностью и силой фантазии. Чрезвычайно значительны они и своим мастерством. Гравюра поднята в этом цикле на уровень большого, монументального искусства.

В аллегорические сцены Дюрером введены образы представителей разных сословий немецкого общества, живые реальные люди, исполненные страстных и тревожных переживаний и активного действия.

Явление Иоанну Христа и сути семи Церквей

Герб Альбрехта Дюрера,
1523 год

Фамилия Дюрер происходит от венгерского Айтоши (венг. *Ajtósi*). Изображение открытой двери на щите является буквальным переводом слова, которое на венгерском означает «дверь». Орлиные крылья и чёрная кожа мужчины — символы, часто встречающиеся в южной немецкой геральдике; они использовались также нюрнбергской семьёй матери Дюрера, Барбары Хольпер. Дюрер был первым художником, который создал и использовал свой герб и знаменитую монограмму (большая буква А и вписанная в неё D).

Альбрехт Дюрер уделяет много внимания усовершенствованию оборонительных укреплений, что было вызвано развитием огнестрельного оружия, в результате которого многие средневековые сооружения стали неэффективными. 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. Создание новой теории фортификации, по словам самого Дюрера, было обусловлено его заботой о защите населения «от насилий и несправедливых притеснений». По мнению Дюрера, сооружение укреплений даст работу обездоленным и спасёт их от голода и нищеты. В то же время он отмечал, что главное в обороне — стойкость защитников.

В конце жизни Дюрер много работал как живописец, в этот период им созданы самые глубокие произведения, в которых проявляется знакомство с нидерландским искусством. Одна из важнейших картин последних лет — диптих «Четыре апостола», который художник преподнёс городскому Совету в 1526 году..

В Нидерландах Дюрер стал жертвой неизвестной болезни (возможно, малярии), от приступов которой страдал до конца жизни. Симптомы заболевания — в том числе сильное увеличение селезёнки — он сообщил в письме своему врачу. Дюрер нарисовал себя, указывающего на селезёнку, в пояснении к рисунку он написал: «Там, где жёлтое пятно и на что я указываю пальцем, там у меня болит».

До последних дней Дюрер готовил к печати свой теоретический трактат о пропорциях. Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге.