

МИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОЗРОЖДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

Альбрехт Дюрер

*Гравюры «Апокалипсиса»:
«Четыре всадника», «Трубный глас».
Диптих «Четыре апостола»*

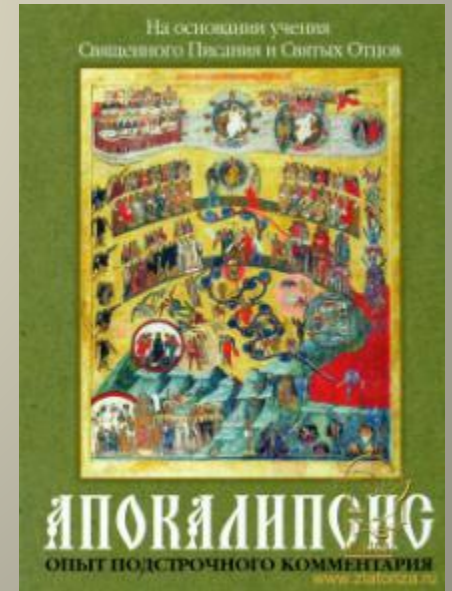
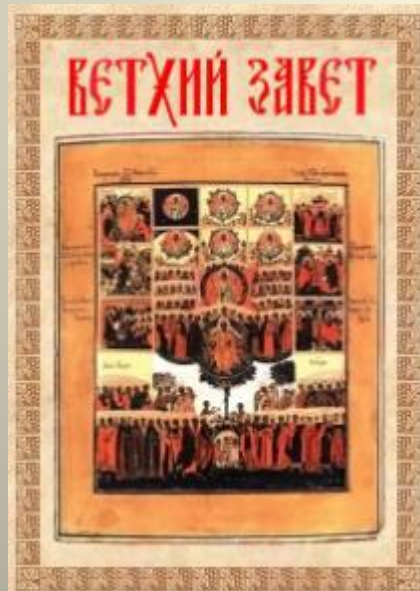
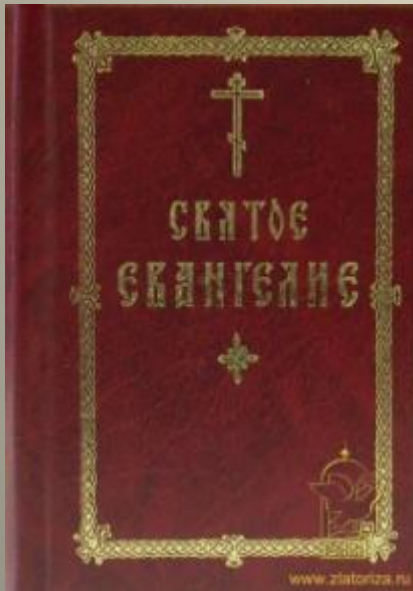

ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие – раннехристианское сочинение, повествующее о земной жизни Иисуса Христа.

Апостолы Матфей, Марк, Лука, Иоанн – авторы канонического Евангелия, входящего в состав Библии.

Апокалипсис – одна из книг Нового Завета, написанная по преданию, апостолом Иоанном Богословом, в которой содержатся пророчества о «конце света».

Фронтиспис первого издания 1498 года

ГРАВЮРЫ «АПОКАЛИПСИСА» А.Дюрера

Апокалипсис (лат. *Apocalypsis cum Figuris*) - знаменитая серия гравюр на дереве немецкого художника, рисовальщика и гравёра Альбрехта Дюрера, созданная им в 1496-1498 годах после первого путешествия в Италию.

Серия из 15 гравюр, иллюстрирующая Откровение Иоанна Богослова, была впервые опубликована в 1498 году в Нюрнберге на латыни и немецком языке.

Популярность гравюр серии была связана с широко распространённым в это время ожиданием конца света в 1500 году.

Самая известная гравюра серии - «Четыре всадника Апокалипсиса».

Ощущения тревоги и смуты...

Альбрехт Дюрер

(1471-1528) с поразительной цельностью сконцентрировал в своем творчестве признаки новой эпохи и национальные традиции.

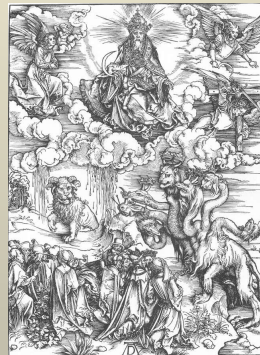
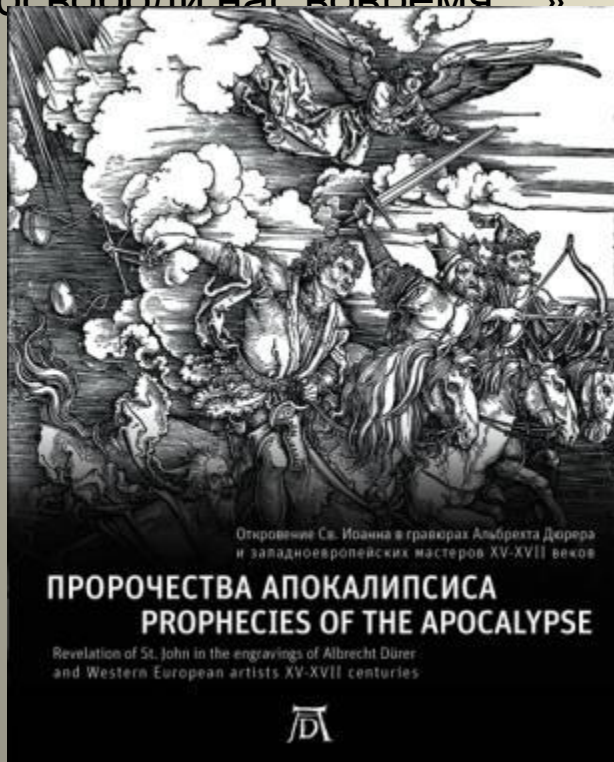
Альбрехт Дюрер вернулся в родной Нюрнберг после первого путешествия в Италию, где он изучал основы ренессансного искусства и особенно остро ощутил тревоги и смуты, терзавшие страну накануне XVI века.

Интерес к человеку его внутренней жизни, реалистическое видение природы соединились с жестокой борьбой за обновление церкви - Реформацией.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1498

***О Боже на небесах, сжался над нами, о Господи Иисус Христос, заступись за твой народ, освободи нас вовремя...
Альбрехт Дюрер***

Ожидание антихриста и гибели мира, надежда на Божью справедливость - были воплощены Дюрером в серии гравюр «Апокалипсис» на тему космических катастроф и грядущего Страшного суда. В них словно слышен отзвук молитвы, записанной Дюрером в дневнике: «О Боже на небесах, сжался над нами, о Господи Иисус Христос, заступись за твой народ, освободи нас вовремя...»

А.Дюрер Четыре всадника

Из серии «Апокалипсис».
Гравюра на доске.
1497-1498

«Четыре всадника» (1497-1498)
Дюрера на белом, рыжем, вороном и бледном конях, несут людям гибель и возникают из густой тьмы. Стрелы небесных лучей показывают, что это - посланники неба.

Натянута тетива лука у первого, меч второго готов разить. У третьего вместо оружия пустые весы на коромысле. Четвертый всадник - сама Смерть .

Под копыта коней падают поверженные ужасом король, священник, крестьянин, горожанка. Они словно иллюстрация слов Откровения о том, что погибнут «и цари земные, и всякий раб, и всякий свободный...».

Дюрер верил в пророчество «Апокалипсиса»...

Дюрер верил в пророчество «Апокалипсиса» и страстно добивался, чтобы его гравюры были как можно убедительнее:

- кавалькада из четырех всадников размещена по диагонали и вызывает ощущение стремительного галопа;
- присутствует эффект напалзающего мрака;
- четкий линейный контур, причудливо струящиеся драпировки, и динамизм создают дополнительный «готический» эффект.

А.Дюрер Трубный глас

и момент снятия печати с Книги
судеб

Из серии «Апокалипсис».

Гравюра на доске.

1497-1498

**Семь ангелов начинают
трубить.**

После звука трубы первого ангела
на землю обрушивается град и
течет кровь.

**Каждый новый трубный звук
предвещает новые беды.** Со
всех сторон надвигается черная
тьма.

Мрачнеет солнце, луна
«делается, как кровь», звезды
сыплются на землю.

Небо пересекает хищный орел. В
его полураскрытых крыльях
свистит ветер, из клюва
вырывается крик: **«Горе горе**

Альбрехт Дюрер

«Четыре всадника» и «Трубный глас». Из серии «Апокалипсис».

Гравюры на доске. 1497-1498

Задание для учащихся

«Звуковые образы гравюр «Четыре всадника», «Трубный глас»...

Попробуйте воспроизвести звуки, которые «слышны» в гравюрах Дюрера (цокот копыт, шум крыльев, звуки трубы, разгул стихий) и подобрать им аналогии в звучании музыкальных инструментов.

Четыре всадника Апокалипсиса на белом, рыжем, вороном и бледном конях несут людям гибель

Альбрехт Дюрер в своих гравюрах и живописных полотнах тонко и органично совместил готическую вычурность и фантазмагорию с классической простотой и ясностью. Иначе решают эту тему современные художники...

А. Дюрер

Работа современного художника

Конец света. Варианты сегодняшнего дня

Портретная живопись Дюрера

О том, как мир символов и аллегорий постепенно превращается в мир фактов и живой реальности, свидетельствует портретная живопись Дюрера, выражавшая специфическое мировосприятие немцев.

Оно было продиктовано их глубокой религиозностью, проявлявшейся в том, что каждый переживал страдания Христа как трагедию собственной души, как ужасное событие, происходящее ежедневно.

Это обусловило *изображение страдающего Христа с чертами лица художника, как на гравюре «Голова Христа» 1498 г., либо, наоборот, придание собственному облику черт Иисуса, как на автопортрете 1500 г.*

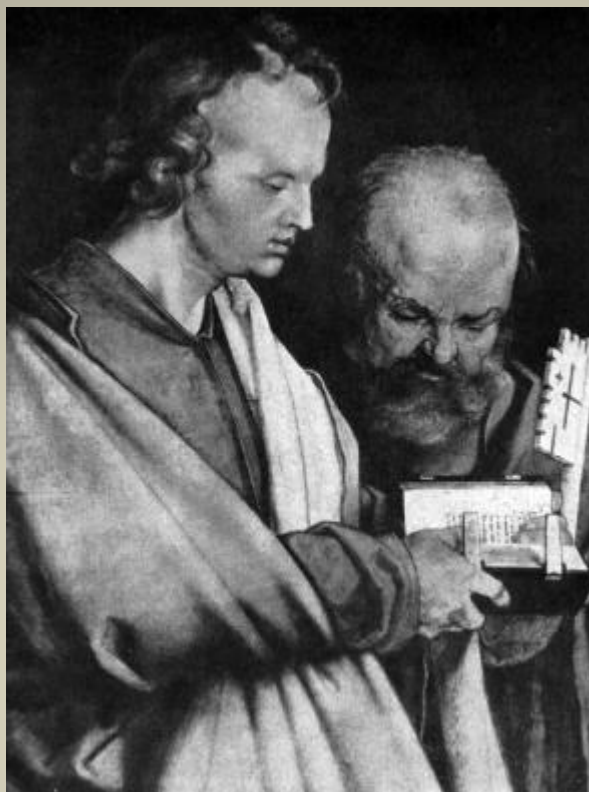
А. Дюрер. Четыре апостола

Подлинным прорывом в творчестве Дюрера и во всей ренессансной живописи Германии стало одно из самых глубоких произведений портретного жанра - диптих «Четыре апостола» (1526).

На левой доске в красном хитоне изображен апостол Иоанн, за ним - апостол Петр. На правой доске - в белом плаще апостол Павел, рядом с ним апостол Марк.

Скульптурная пластика фигур и титанические образы апостолов не оставляют сомнений в том, что каждый из них - портрет реального человека эпохи Ренессанса.

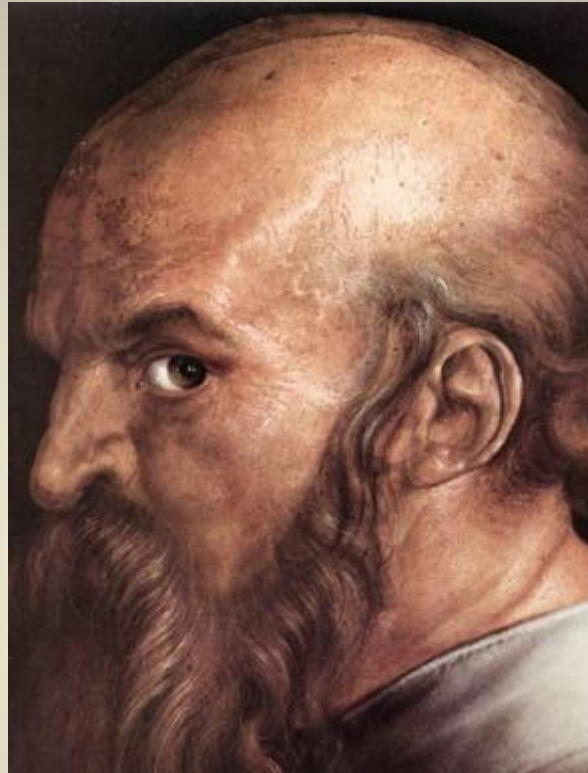
На левой части диптиха в красном хитоне изображен **апостол Иоанн**, за ним - **апостол Петр**.

Желтоватый оттенок кожи, тонкие губы, мягкие каштановые волосы выходят в святом **Иоанне меланхолика, склонного к созерцательной интеллектуальной деятельности**.

Евангелие, написанное апостолом Иоанном, называют евангелием Духа. Оно - самое закодированное и мистическое. Именно ему на острове Патмос было откровение Бога, и он душевными очами узрел грядущий Страшный суд.

Апостол Иоанн и апостол Петр

Апостол Павел и апостол Марк

На правой части диптиха - в белом плаще **апостол Павел**.
Рядом с ним апостол Марк.

Смуглое лицо святого **Павла**, пронзительный взгляд, жесткие волосы и самоуверенный вид не оставляют сомнения в его **холерическом темпераменте**.

Именно благодаря силе характера и страстной проповеднической деятельности апостола Павла христианство превратилось в религию мирового масштаба.

Дюрер. Четыре апостола.

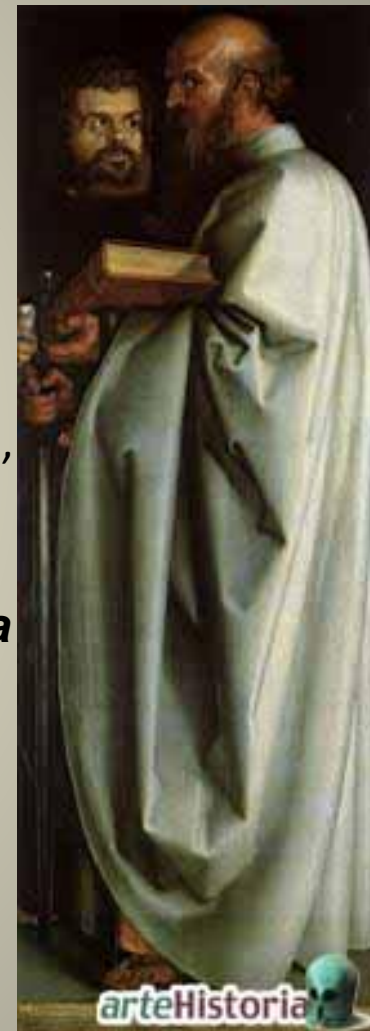
Композиция, акценты

О сохранении готической традиции свидетельствует композиция:

- святые занимают всю поверхность и почти выдвинуты в пространство храма;
- отсутствует пейзаж или архитектурный фон;
- определенная отстраненность образов великих и суровых мудрецов.

Акцент на фигурах апостолов Иоанна и Павла, размещение их на переднем плане и выделение цветом позволил **Дюреру выразить солидарность с Реформацией. Иоанн был любимым апостолом идеолога Реформации Мартина Лютера, а святой Павел - бесспорным авторитетом всех протестантов.** Сам Дюрер утверждал, что апостолы олицетворяют всего лишь тип темперамента: Иоанн - меланхолика, Павел - холерика, Петр - флегматика, Марк - сангвиника. Такая идентификация напрямую вытекала из внешности каждого апостола и характера его деятельности.

МИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОЗРОЖДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

Карта-схема

Специфика Ренессанса в Германии

Интерес к человеку его внутренней жизни, реалистическое видение природы соединились с жестокой борьбой за обновление церкви – Реформацией.

Причины, определившие специфику Ренессанса

Грандиозная Крестьянская война приняла религиозную окраску и породила настроения хилиазма и предчувствия конца мира, отразившиеся в философии мистического спиритуализма.

Творчество Альбрехта Дюрера

(1471-1528) - органическое слияние идей светского гуманизма и религиозного спиритуализма, выражение экстатических видений в реальных образах, обладавших жизненной правдой, тонкое и органичное совмещение готической вычурности и фантазмагии с классической простотой и ясностью.

Воплощение

Ожидание антихриста и гибели мира, надежда на Божью справедливость – все это воплощено Дюрером в серии гравюр «Апокалипсис» на тему космических катастроф и грядущего Страшного суда. Популярность серии была связана с широко распространённым ожиданием конца света в 1500 году. Самая известная гравюра «**Четыре всадника Апокалипсиса**».

Прорыв в ренессансной живописи Германии

Произведение портретного жанра – диптих «**Четыре апостола**» (1526), где античный идеал красоты соединен с готической композицией и сакральным подтекстом.