

МИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОЗРОЖДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

Автопортрет в образе Христа

Альбрехт Дюрер – живописец, гравёр, рисовальщик, гуманист и учёный – был первым художником в Германии, который стал изучать строительное и фортификационное дело. Механику и математику.

Он воплотил в себе характерный для эпохи итальянского Возрождения тип художника-учёного, до этого времени неизвестный в Германии

**Альбрехт
Дюрер**
(1471 – 1528)

Автопортрет

Художник много путешествовал по Германии, его привлекали нравы, обычаи и одежда его народа, местные достопримечательности. Дюрер заносил в свой путевой альбом рисунки городов, пейзажей, портреты прохожих, зарисовки встречающихся ему на пути животных. Его отличала разносторонность интересов. Дюрер писал картины, создавал гравюры на дереве, одним из первых применил технику гравировки на медных досках.

Он был инженером и математиком, архитектором и поэтом, оставил после себя обширное литературное наследие.

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.

Гравюра (фр. gravure от нем. graben — копать или фр. graver — вырезать, создавать рельеф) — вид графического искусства, произведения которого в завершённом виде представлены печатными оттисками (**эстампами**).

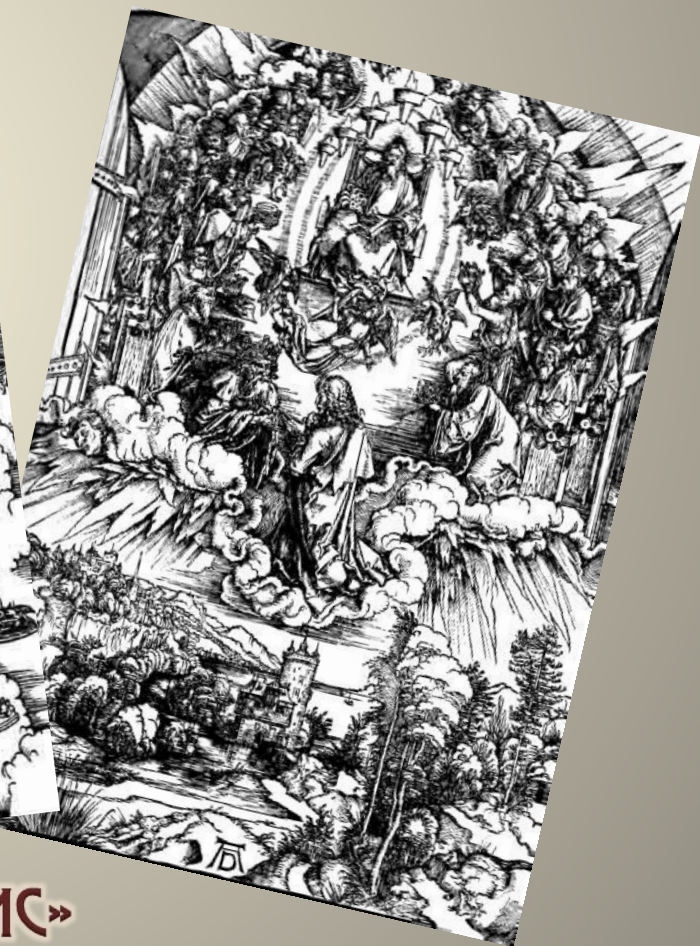
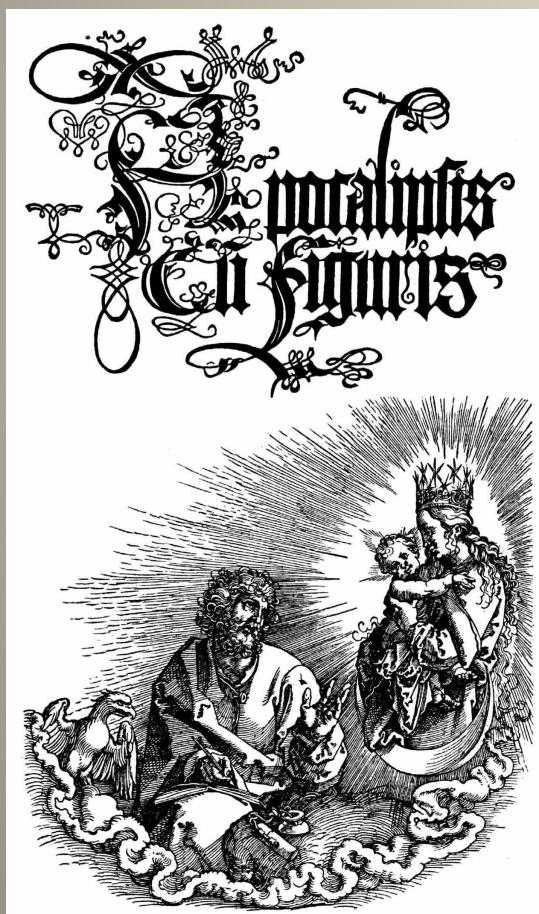
В зависимости от того, на каком материале прорезается изображение, а потом углубления заполняются краской — выделяют разные виды гравюры (ксилографию, литографию, линографию и т. д.).

Дюрер стал первым немецким живописцем, в творчестве которого проявился интерес не только к **резцовой гравюре на меди**, как у его предшественников, но и к **гравюре на дереве (ксилографии)**. Существовая параллельно, обе техники оказывали стилистическое влияние друг на друга. Однако если в гравюре на дереве получил отражение эмоциональный накал эпохи, то работа в гравюре на меди была связана с решением творческих и философских проблем, которые волновали художника на протяжении всей жизни. Особенности использования каждой техники объяснялись разным назначением гравюр.

Гравюра на дереве, близкая к народным картинкам и иллюстрациям, была понятнее народу и выпускалась для него.

Резцовая гравюра на меди, возникшая в профессиональной среде ювелиров, позволяла решать специфические художественные проблемы и была рассчитана на зрителей, более подготовленных к восприятию искусства.

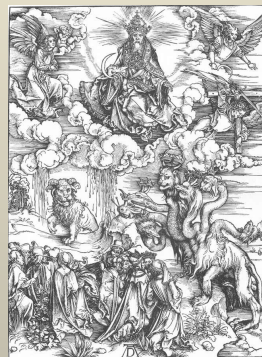
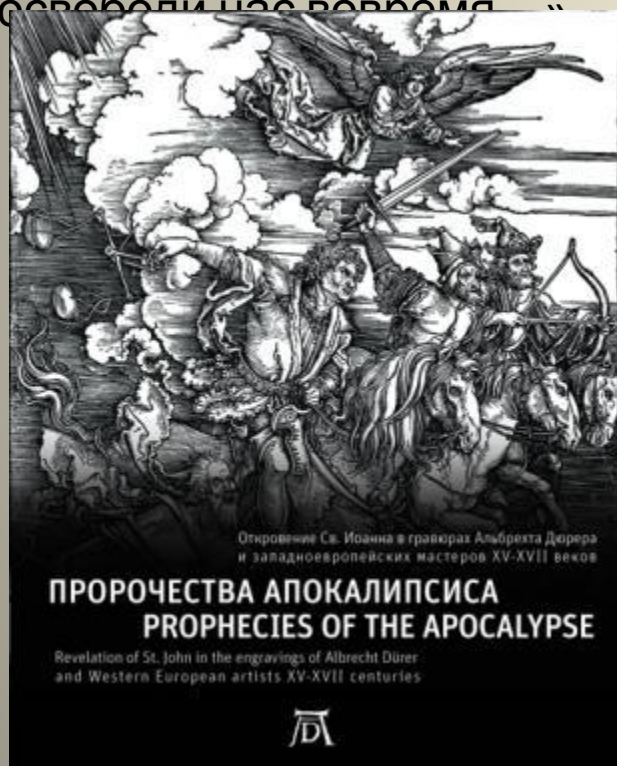
Важнейшее место в творчестве Дюрера занимают гравюры, в которых художник наиболее полно выражает беспокойный, мятущийся дух немецкого Возрождения, находящийся в постоянных нравственно-философских поисках. Высшее творческое достижение молодого мастера проявляется в серии из **15 гравюр на дереве «Апокалипсис»**. Листы «Апокалипсиса» появились в годы исторических событий, на грани двух веков, когда умы людей были наполнены библейскими пророчествами о конце света. Пятнадцать листов, созданных Дюрером, посвящены страшным, катастрофическим событиям.

«АПОКАЛИПСИС»

***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

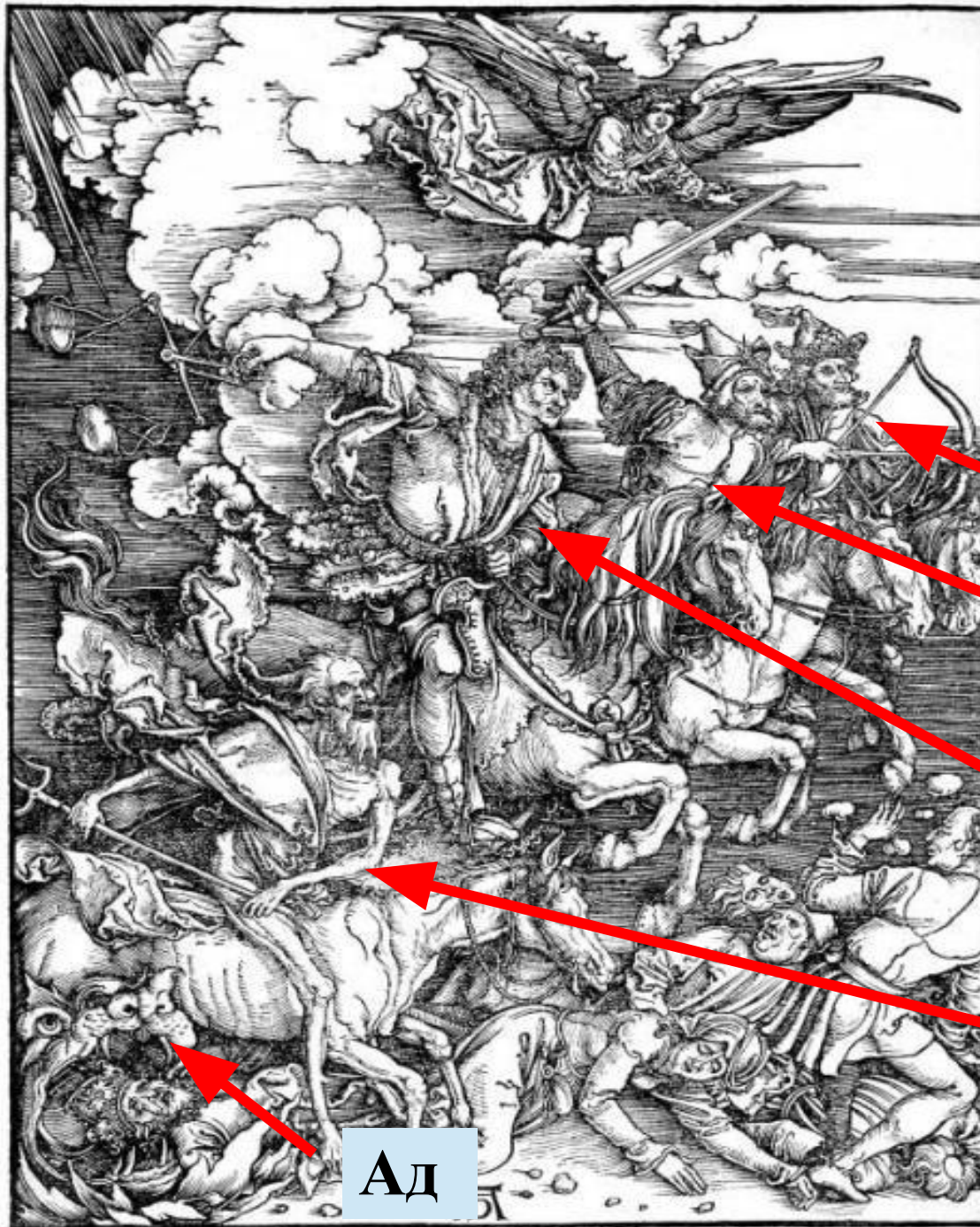
«Четыре всадника» (1497-1498)

Дюрера на белом, рыжем, вороном и бледном конях, несут людям гибель и возникают из густой тьмы. Стрелы небесных лучей показывают, что это - посланники неба.

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...».

В Библии эти всадники являются по очереди, и художники, иллюстрировавшие ее раньше, всегда изображали их порознь. Дюрер впервые объединил их в одной композиции.

Бог призывает их, и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной из первых четырёх из семи печатей книги Откровения.

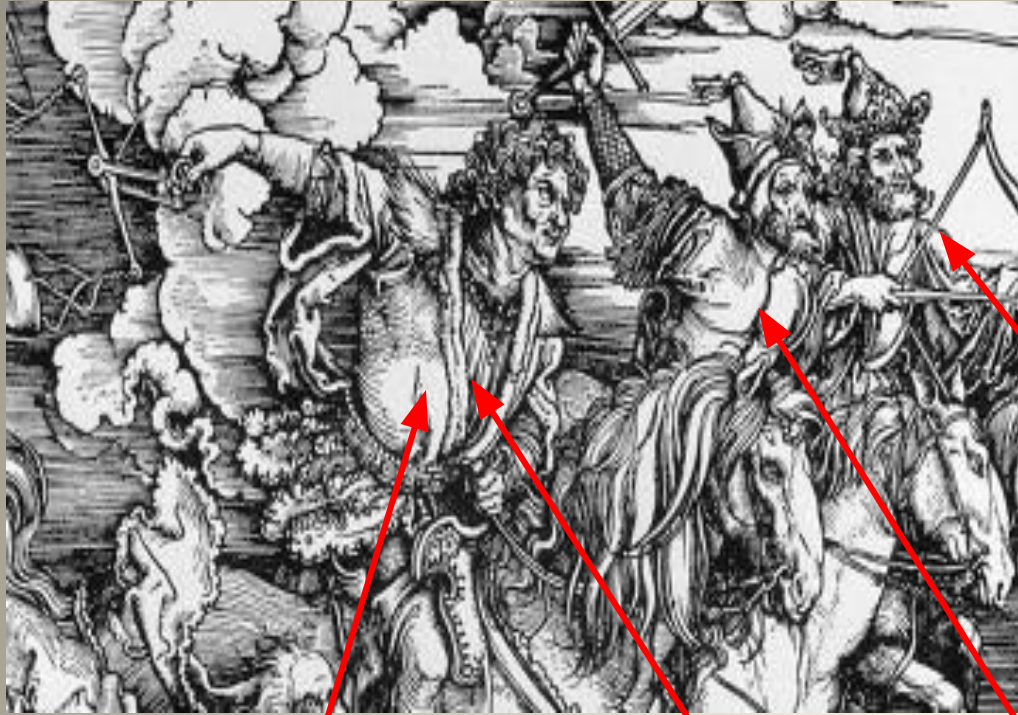
Завоевание с венцом и луком

Война (на рыжем коне)

Голод (на вороном коне)

Смерть (едет на «бледном» коне)

Ад

Голод

Война

У первого всадника на голове корона, он отпустил поводья и, натянув тетиву лука, готов поразить кого-то. Однако лицо его не выражает ни злобы, ни ярости, словно ему жаль свою будущую жертву.

Завоевание

Другой всадник, в диковинном колпаке, в стремительном движении весь подался вперед и яростно замахнулся мечом. Он разгневан чем-то и поэтому беспощаден.

Третий всадник, находящийся в центре гравюры, выделяется среди своих спутников крепким сложением и богатством одежды; его конь — это могучий тяжеловоз в роскошной сбруе. Лицо всадника обращено вверх и выражает отрешенность и равнодушие. Эти трое наездников мчатся бок о бок, их фигуры так тесно сомкнуты, что всю группу можно принять за трехглавого коня

Смерть

А рядом, но обособленно от них, спешит на костлявой кляче полуголый тощий старик, его ноги почти касаются земли.

На лошади четвертого всадника нет ни седла, ни попоны, а вместо поводьев болтается веревка.

Припадая к земле, кляча перескочила через упавшего человека в короне, к которому подползает огнедышащее чудовище, приближающееся к людям вслед за всадниками.

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 наползающего мрака;
- четкий линейный контур, причудливо струящиеся драпировки, и динамизм создают дополнительный «готический» эффект.

Конец света. Варианты сегодняшнего дня

«Рыцарь, Смерть и Дьявол»

Существует множество толкований данного сюжета. Иногда рыцаря рассматривали как представителя «нечистой силы».

Но самое распространенное объяснение сюжета связывают с трактатом молодого Эразма Роттердамского «Руководство христианского воина». В нем идет речь о целеустремленном, бесстрашном и преданном долгу воине, перед волей и твердостью духа которого отступают силы ада.

Несмотря на то что в гравюре отсутствуют символы христианства, в рыцаре современники Дюрера видели борца за чистоту церкви и защитника христианской веры.

Рыцаря сопровождает собака — символ истины, дьявол — символ искушения, и смерть с песочными часами, напоминающая о бренности жизни. Уровень песка в часах говорит о том, что у рыцаря есть время для совершения подвига. Одновременно герой гравюры еще и охотник, а дубовые листья на голове и хвосте лошади, согласно существовавшей традиции, обещают удачное возвращение с охоты. Хвост лисицы на копье всадника может быть истолкован как его трофей. В целом исследователи рассматривают эту гравюру как символ жизненной активности.

«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.

Келья Иеронима не мрачное убежище аскета, а скромная комната современного дома. Житейская интимная демократическая интерпретация образа Иеронима дана вне официального церковного толкования, возможно, под влиянием учений реформаторов.

На открытом, не зажатом стенами месте так тесно, как в углу на стройплощадке. Здесь некуда деться от вещей: тут и измерительные инструменты, и молоток, рубанок, клещи, тигель с неким расплавом. Часы, весы, ключи (очевидно от кладовых), кошель с деньгами.

Всё замерло. Но графически статических элементов очень мало — всего несколько горизонтальных линий, ни одна из которых к тому же не пересекает пространство картины от края и до края. Напротив, вся поверхность гравюры заполнена динамичными линиями и штрихами, плюс динамичное вечернее, контрастное освещение.

Всё это создаёт напряжение покоя, состояние взведённой пружины. Весь рисунок воспроизводит игру ртути, пульсацию крови в кровеносных сосудах. Какая уж тут меланхолия!

«Меланхолия»

Предметы, собранные в этой композиции, разумеется, неслучайны, они — символы, и нам стоит в них разобраться. Кто это сидит перед нами, мужчина, женщина? Может монах, или ангел, раз уж крылья? Платье это или монашеская ряса? Длинные волосы не обязательно указывают на женщину — у самого Дюрера есть автопортрет с длинными, до плеч локонами. Лицо тоже однозначно женственным, или наоборот мужественным не назовёшь. Телосложение мощное, хотя и женщины частенько бывают достаточно плотны.

Хорошо, остановимся на такой трактовке: это Аллегория художника, творца, его Ангел или Гений.

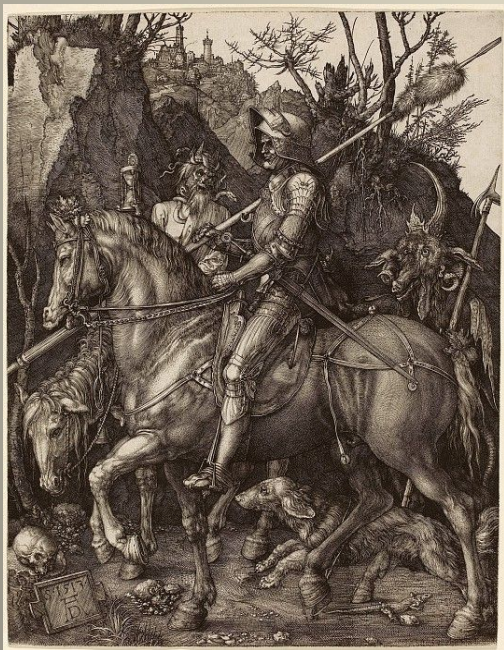
Дюрер создал эту гравюру для эрцгерцога Максимилиана I, который сам всю жизнь суеверно боялся зловещего влияния Сатурна, а меланхоликам покровительствует планета Сатурн. Бог Сатурн старше всех остальных богов, знает сокровенные начала мира и стоит ближе всех к источнику жизни, воплощая высший интеллект. Поэтому **только меланхоликам доступна радость открытий**. Во времена Дюрера традиционно считалось, что меланхолики — люди с богатым воображением: художники, поэты, ремесленники.

**Знаменитый «арифметический квадрат»
Дюрера**

Все эти три гравюры объединены в серию **«Мастерские гравюры»** и служат аллегориями власти, науки и духовенства. Образ **«Святого Иеронима»** — его мирный духовный труд и смирение монаха, **«Всадник»** – собирательный образ человека действия, активного противостояния невзгодам, а **«Меланхолия»** – это вселенная науки и искусств, постижения тайн мироустройства.

Есть также трактовка, согласно которой серия представляет собой темпераменты: **«Всадник»** изображает **«сангвинический»**, а **«Иероним»** — **«флегматический»**, а центральный и наиболее загадочный лист, его гравюра 1514 года **«Меланхолия»** — **«меланхолический»**.

А. Дюрер. Четыре апостола

Слева в красном хитоне изображен апостол **Иоанн**, за ним - апостол **Петр**.

Желтоватый оттенок кожи, тонкие губы, мягкие каштановые волосы выдают 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.*

Справа - 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.

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

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.

Праздник четок

(Праздник розовых венков)

Картина была заказана Дюреру немецкими купцами, обосновавшимися в Венеции, в то время, когда художник находился в этом городе. Алтарный образ предназначался для церкви По словам самого Дюрера), эта работа заставила признать тех венецианских художников, кто считал его лишь гравёром, что он также настоящий живописец.

В центре картины изображена Дева Мария с младенцем Христом на руках. Иисус возлагает венок на голову коленопреклонённого папы римского (Юлий II, портретное сходство не соблюдено), мадонна — на голову Максимилиана I. Сплетённые вместе белые (символ чистоты Марии) и алые (страданий Христа) розы знаменовали собой объединение всех христиан в вере.

Два ангела держат над Марией зелёный балдахин, двое других — корону Габсбургов. Расположившийся у ног Девы Марии музицирующий ангел — отсылка к картинам венецианских художников, которые часто включали этот мотив в свои произведения.

«Адам и Ева»

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 фантазмагории 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.