

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Безусловно, крупнейшим мастером Северного Возрождения в изобразительных искусствах был Альбрехт Дюрер (1471 – 1528)

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

АВТОПОРТРЕТЫ

*«Я сам нарисовал себя в
зеркале в 1484 году, когда я
был ещё ребёнком.*

Альбрехт Дюрер»

На полотне Альбрехт Дюрер изображает себя с чертополохом в правой руке, воспринимавшимся как символ Страстей Христовых. Надпись в верхней части картины справа от указания года 1493 звучит следующим образом:

*«My sach die gat
als es oben schtat»*

и переводится как:

«Мои дела определяются сверху»

Этим самым Дюрер выражает свою преданность Богу, которая и подчёркивается чертополохом в его руке

Характерная особенность искусства Дюрера – поиски этического идеала

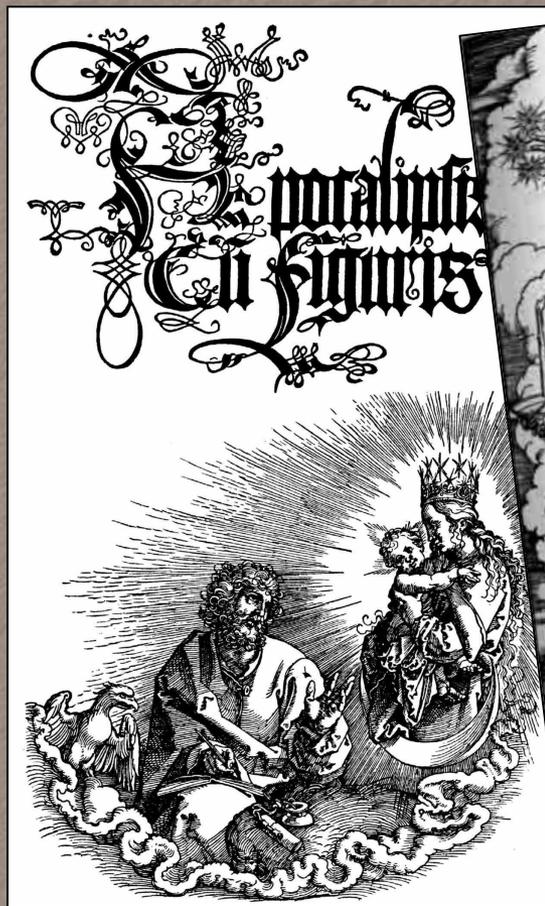
В автопортрете 1500 года Дюрер передаёт цельность своего характера, свою серьёзность и особую значительность пристального взгляда. Этот портрет – будущая программа его творчества, плод глубоких раздумий

«Я, Альбрехт Дюрер, нюрнбержец, написал себя так верными красками»

*«Гравюры Дюрера поразили весь мир»
Джорджо Вазари*

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»

«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

«Четыре всадника» символизируют войну, голод, мор и суд неправедный. Идея неотвратимости смерти здесь звучит в полную силу

«МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ»

Виртуозностью исполнения, лаконичностью и образной сжатостью при обилии подробностей характеризуются так называемые «Три мастерские гравюры». Они символичны, имеют морально-философский подтекст

В образе рыцаря воплощены стремление и внутренняя готовность идти по избранному однажды пути, невзирая на преграды

«Рыцарь, Смерть и Дьявол»

Святой Иероним,
изображённый за учёными
занятиями, представляет
одухотворённую красоту
созерцания жизни

«Святой Иероним в келье»

ПОРТРЕТЫ

К портретной живописи Дюрер обращался постоянно, портреты его поражают своей глубиной и совершенством исполнения. В своих работах Дюрер стремится не только к передаче внешнего сходства с портретируемым, главным для него становится выявление отличительных черт характера своих моделей и отражение их внутренней энергии

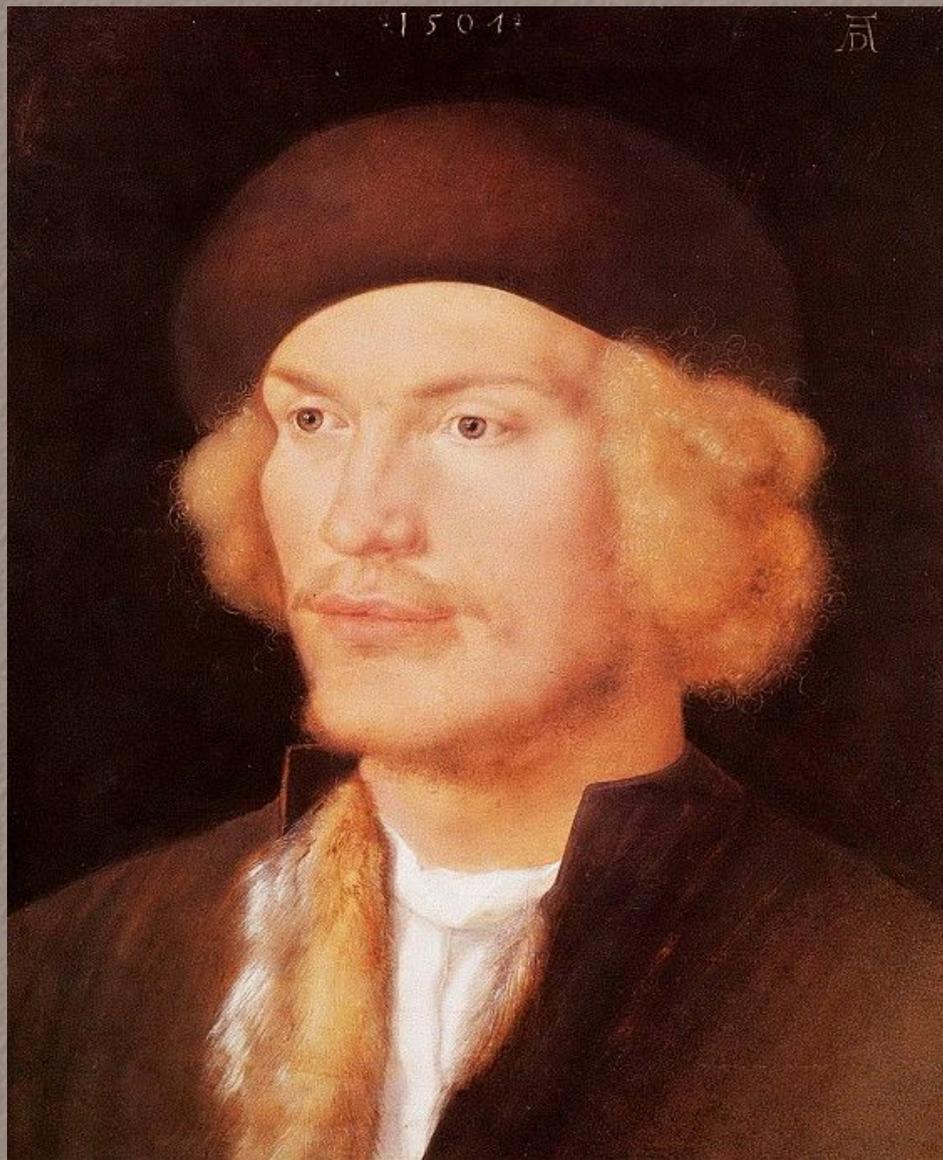
Парный портрет родителей

Портрет отца

Портрет молодой венецианки

Портрет молодого человека

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЮРЕРА

Интерес к пейзажу проявился в путевых набросках и беглых зарисовках художника. На них хорошо заметна открытость живописца по отношению к окружающему миру

Испытывая влияние идей гуманизма, Дюрер не просто рисовал природу. Он подчёркивал её духовное значение для мыслящего творческого человека – личности эпохи Возрождения

«Замок в Тренто»

«Водяные мельницы на реке Пегнитц среди ив»

«Вид Инсбрука»

«Домик у пруда»

«Двор замка в Инсбруке»

«Пруд в лесу»

1515 – 1520

Живописные произведения художника 1515-1520-х гг. отмечены стремлением в простой безыскусной красоте найти гармоничное равновесие форм, цвета и света. Особенной выразительностью и гармонией отличаются картины, созданные для одной из венецианских церквей. Написанные под влиянием итальянского искусства, они являют собой яркий пример ясной и строгой композиции, симметрии, гармонии, мягкости и богатства красок

«Праздник чётки»

«Поклонение св. Троице» Алтарь
Ландауера

РИСУНКИ

В творческом наследии мастера насчитывается около 900 листов рисунков, по своему характеру и многообразию приближающих его искусство к искусству великого Леонардо да Винчи

«Молодой заяц»

**«крыло синегорюхой
сизоворонки»**

«Ирис»

«Этюд трёх шлемов»

«Жук-носорог»

«АИСТ»

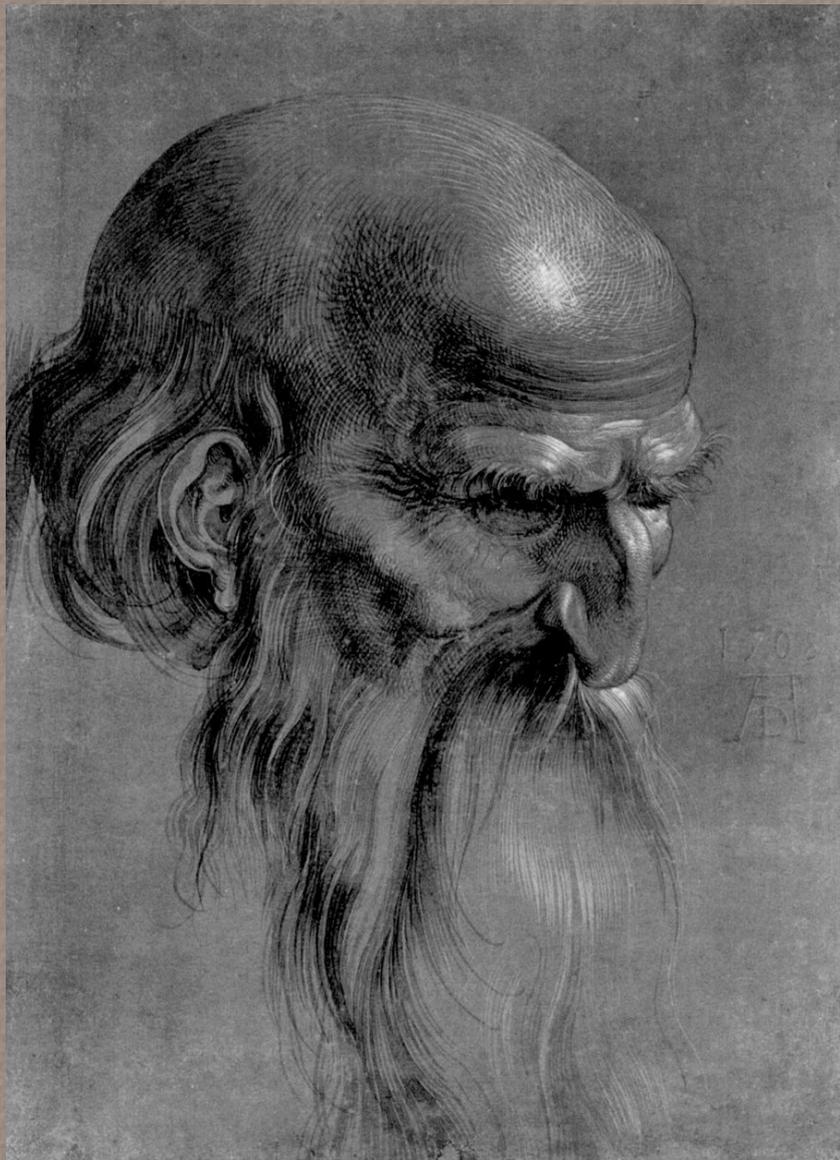
«Руки молящегося»

«Этюд 93-летнего старика»

«Большой кусок дёрна»

Апостолы

**Голова двенадцатилетнего
Христа**

МАДОННЫ ДЮРЕРА

Мадонна с грушей

Молящая Мадонна

Мадонна с младенцем

Мадонна с младенцем перед аркой

«Семь скорбей Марии»

ТРАКТАТЫ

Первым среди живописцев Германии Дюрер обратился к теоретическому анализу и обоснованию своего творчества. Итогом многолетних размышлений стали трактаты «О прекрасном», «Руководство к измерению циркулем и линейкой» (1525), «Руководство по укреплению городов, замков и крепостей» (1527) и «Четыре книги о пропорциях человеческого тела» (1528)

«Адам и Ева»

«ЧЕТЫРЕ АПОСТОЛА»

Последнее крупное живописное произведение мастера было написано за два года до смерти, в 1526 г. Этический пафос произведения обращён к потомкам, в этом своеобразном завещании звучит прямое указание на слово Божье – незыблемый ориентир во время любых смут

«ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР ИСКУССТВОМ»

«Бог нередко дарует одному человеку такой разум и такие способности угнаться и создавать прекрасное, что подобного ему не найдёшь ни в его время, ни задолго до него...»

Альбрехт Дюрер

Искусство Альбрехта Дюрера, с максимальной полнотой отразившее его личность, повлияло не только на формирование творчества современных ему немецких мастеров, но и на развитие немецкого искусства первой половины XVII века в целом. Работы многих итальянских художников отмечены влиянием гравюр Дюрера

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Камчатова А.В., Котломанов А.О., Кроллау Н.Е. Художники Западной Европы. Биографический словарь. Азбука классика. С.-Петербург. 2008
2. Малая детская энциклопедия. Искусство. – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2001
3. Мировая живопись от Джотто до Пикассо. – М.: Оникс, 2007
4. Мировая художественная культура. XX век. ООО «Питер Пресс», 2007.
5. Сестра Венди Беккет. История Живописи. Астрель. АСТ. Москва. 2007
6. Фриман Дж. История искусства. – Москва: Издательство «АСТ» Издательство «Астрель», 2003

ССЫЛКИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 1 слайд [Дюрер. Автопортрет](#)
- 2 слайд [Автопортрет в перчатках](#)
- 3 слайд [Первый автопортрет](#)
- 4 слайд [Автопортрет с чертополохом](#)
- 5 слайд [Дюрер. Автопортрет](#)
- 7 - 11 слайды [«Апокалипсис»](#)
- 11 слайд [Четыре всадника](#)
- 13 слайд [Рыцарь, Смерть и Дьявол](#)
- 14 слайд [Святой Иероним в келье](#)
- 15 слайд [Меланхолия](#)
- 17 слайд [Портрет отца](#) [Барбара Дюрер мать художника](#)
- 18 слайд [Портрет отца](#)
- 19 слайд [Портрет молодой венецианки](#)
- 20 слайд [Портрет молодого человека](#)

ССЫЛКИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 22 слайд [Замок в Тренто](#)
- 23 слайд [Мельницы на реке Пегниц](#)
- 24 слайд [Вид на Инсбрук](#)
- 25 слайд [Домик у пруда](#)
- 26 слайд [Двор замка в Инсбруке в солнечную погоду](#) [В пасмурную погоду](#)
- 27 слайд [Пруд в лесу](#)
- 29 слайд [Праздник чёток](#)
- 30 слайд [Поклонение св. Троицы](#) [Алтарь Ландауера](#)
- 31- 32 слайды [Молодой заяц](#)
- 33 слайд [Крыло синебрюхой сизоворонки](#)
- 34 слайд [Ирис](#)
- 35 слайд [Этюд трёх шлемов](#)
- 36 слайд [Жук-носорог](#)
- 37 слайд [Аист](#)
- 38 слайд [Руки молящегося](#)
- 39 слайд [Этюд 93-летнего старика](#)
- 40 слайд [Кусок дёрна](#)

ССЫЛКИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 41 слайд [Апостол](#) [Апостол2](#)
42 слайд [Голова двенадцатилетнего Христа](#)
43 слайд [Мадонна с грушей](#)
44 слайд [Молящаяся Мадонна](#)
45 слайд [Мадонна с младенцем](#)
46 слайд [Мадонна с младенцем перед аркой](#)
47 слайд [Семь скорбей Марии](#) [Бегство в Египет](#) [Несение креста](#)
[Христос на кресте](#) [Оплакивание Христа](#)
49 слайд [Адам](#) [Ева](#)
51 слайд [Четыре апостола](#)

Использовались иллюстрации сайта

Gallerix.ru

АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Ольга Карасёва

