

Альбрехт Дюрер

«Художник, достойный
бессмертия»

В 1517 г. монах-богослов Мартин Лютер (1483—1546) выступил в Виттенберге с решительным осуждением торговли Католической церковью индульгенциями — письменными отпущениями грехов. Лютер считал, что никто не вправе распоряжаться чужой совестью; каждый может отвечать перед Богом лишь за себя. Это восприняли как прямой вызов Папе римскому. Лютер был отлучён от Церкви, но его поддержала большая часть немецкого бюргерства и дворянства. Многие мастера искусства горячо сочувствовали выступлениям Мартина Лютера, в их числе был и Дюрер.

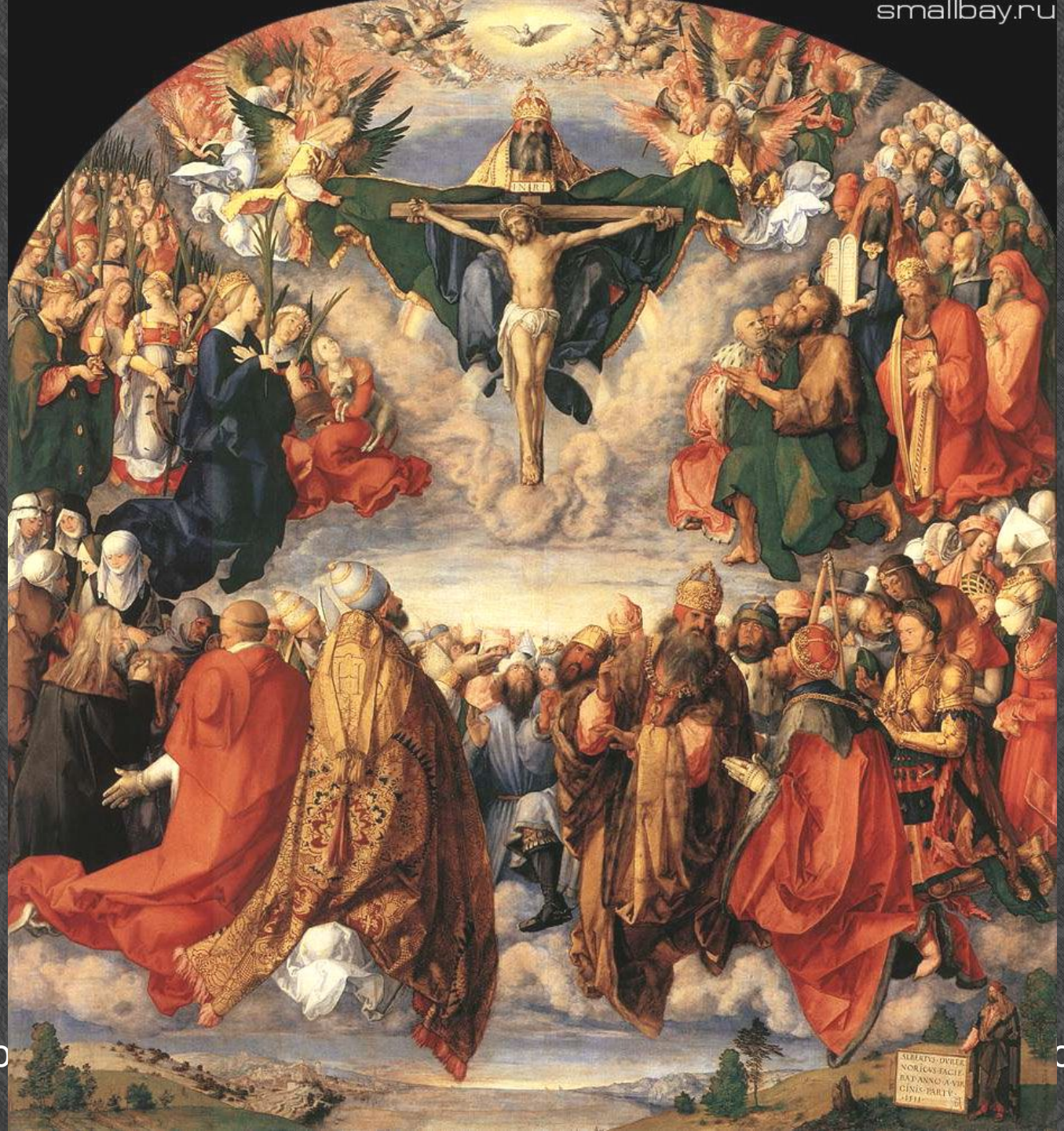
Альбрехт Дюрер

«Художник, достойный бессмертия» — эти слова о величайшем немецком художнике, живописце и графике, теоретике искусства и ученом Альбрехте Дюрере.

Родился Дюрер в Нюрнберге, он был сыном золотых дел мастера, так что мальчик был сначала подмастерьем в мастерской своего отца.

Дом в Нюрнберге, где с 1509 года жил и работал Альбрехт Дюрер

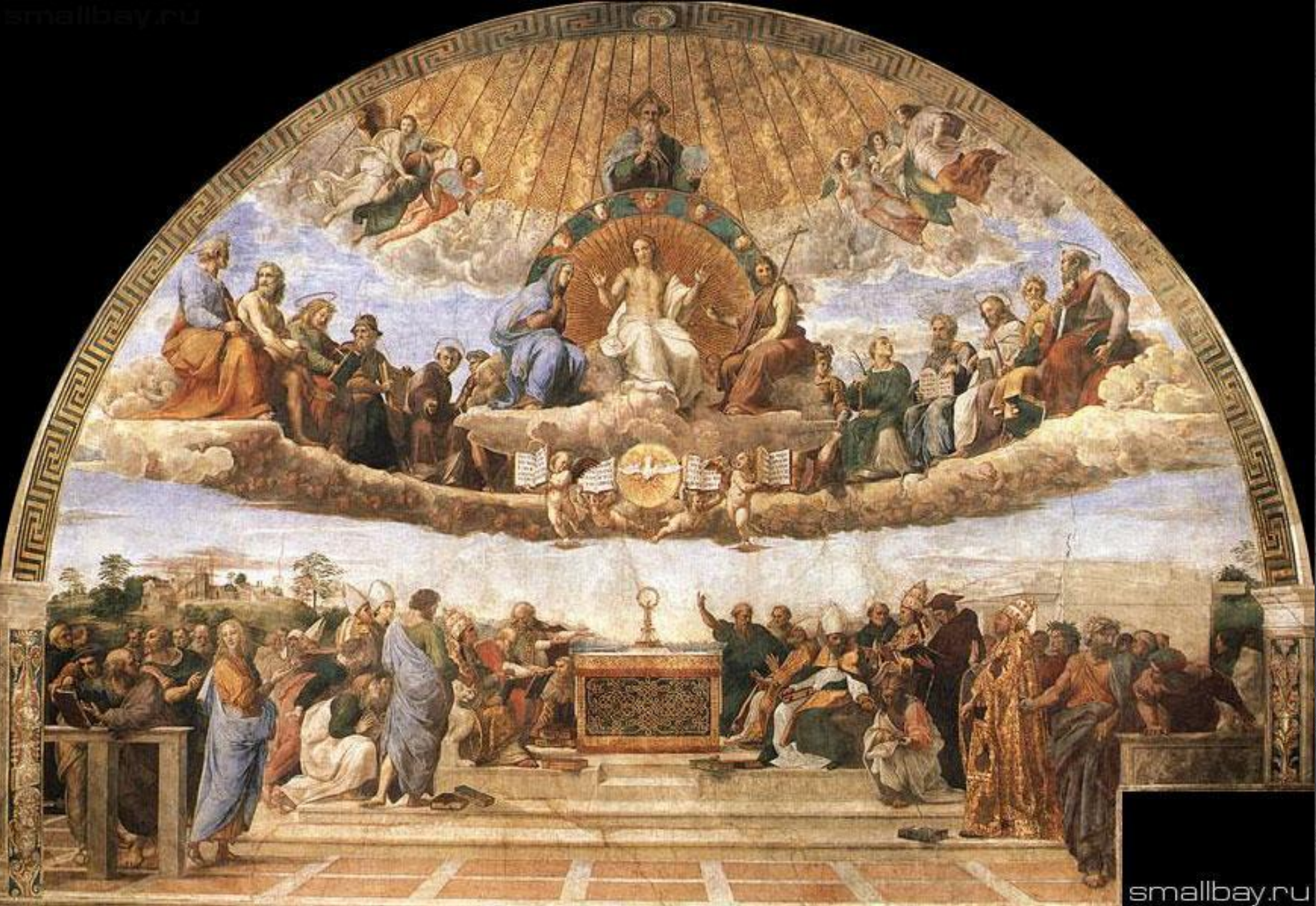

Ко

о же

ALBERTVS DVBLE
NORWICH FACIE
PAPANNON PARIB
GENIS PAVLY
1511

smallbay.ru

Рафаэль Санти «Диспута»

Дюрер является основоположником немецкого искусства эпохи раннего Возрождения.

Он объединил опыт средневекового готического искусства с приемами нидерландской и итальянской живописи Возрождения.

Хуго ван дер Гус.
фламандский живописец.

Поклонение волхвов Рафаэль Санти Дюрер. 1504.
Дерево, масло. 99x113,5

- Дюрер — единственный мастер Северного Возрождения, который стремится овладеть законами искусства, разрабатывает совершенные пропорции человеческой фигуры и правила перспективного построения. В этом его сходство с величайшими мастерами итальянского Возрождения.

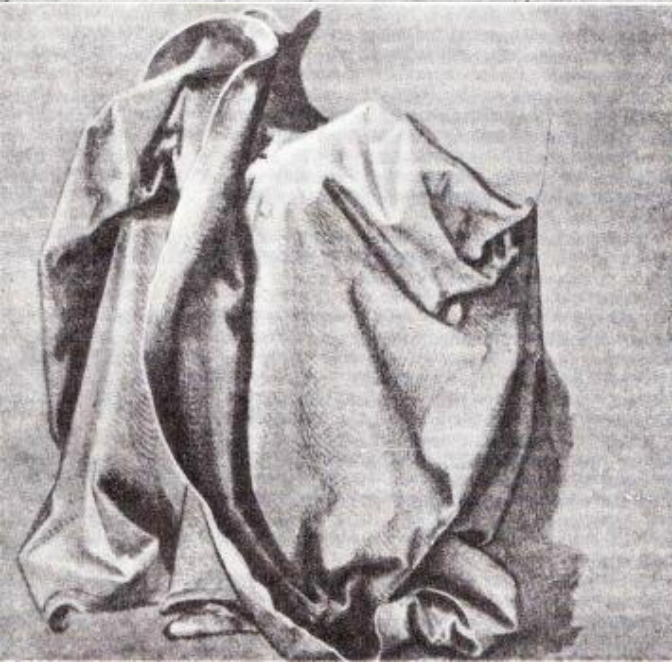
Но в отличие от эмоциональных итальянцев Дюрер, по готически жёсток и подробен.

Эссе homo (Се человек)

Рисунки Альбрехта Дюрера

Дюрер был равно одарен как живописец, гравер и рисовальщик; рисунок и гравюра занимают у него большое, подчас даже ведущее место. Наследие Дюрера-рисовальщика, насчитывающее более 900 листов, по обширности и многообразию может быть сопоставлено только с наследием Леонардо да Винчи.

Как и для мастеров Италии, рисунок стал для него важнейшим этапом работы над композицией, включающим в себя эскизы, голов, рук, ног, драпировок.

Рисунки Альбрехта Дюрера

Его прославленные акварели «Кусок дерна» и «Заяц» выполнены с такой пристальным вниманием и точностью, что могли бы иллюстрировать научные кодексы.

Альбрехт Дюрер
Примула обыкновенная,
Акварель

Альбрехт Дюрер
Луговая трава
Акварель

Портреты и автопортреты Альбрехта Дюрера

Дюрер одним из первых среди европейских живописцев начал изображать самого себя. Свой первый автопортрет он выполнил в девять лет.

Автопортрет,
рисунок серебряным карандашом,

На первом живописном портрете запечатлен молодой человек, держащий в руках колючий цветок чертополоха. В эти годы начинающий художник многому учился, пытаясь постичь тайны ремесла. Он путешествовал по Италии, жил в Венеции, приобщаясь к шедеврам искусства итальянских мастеров.

Над портретом Дюрер поместил две стихотворные строки: «Идет мое дело, как небо велело».

Через пять лет он пишет еще один автопортрет. Но как изменился здесь художник!

На этом портрете мы видим художника в самом расцвете творческих сил. Он уже много повидал и многое знает. Устремленный на зрителя внимательный взгляд стал более одухотворенным и пронизательным.

Справа на темной стене надпись: «Это я писал с самого себя. Мне было 26 лет. Альбрехт Дюрер».

Самый удивительный автопортрет
художника
созданный в 1500 г.

Современного зрителя поражает то, что Дюрер осмелился придать своему автопортрету столь явное сходство с изображениями Христа. В Северном Возрождении, Христос — новый идеал человека, и каждый христианин может не только уподобиться Христу, но и обязан стремиться к этому. В немецком языке слово «Christ» означает и «Христос», и «христианин». Таким образом, Дюрер просто изобразил себя христианином.

1500
AD

Albertus Durerus Noricus
typum me proprium sic effin-
gebam coloribus aëtiis.
anno M. LXXVIII.

Дюрер сопроводил портрет надписью: «Я, Альбрехт Дюрер, нюрнбержец, писал себя так вечными красками...»

Портреты матери и отца Дюрера

Гравюры Дюрера

Альбрехт Дюрер одинаково успешно работал и в области ксилографии (гравюра на дереве), и в области резцовой гравюры на меди. Он превратил гравюру в один из ведущих видов искусства. Его гравюры по итальянски эмоциональны и по германски детально проработаны.

В гравюрах Дюрера проявились чисто немецкие традиции готики - проявляющиеся в чрезмерной экспрессии, напряженности, угловатости, ломающихся складках, стремительных линиях.

Летящая ведьма

Фортуна

Резким контрастом ранним, спокойным и ясным живописным работам стала уже его первая большая графическая серия — 15 гравюр на дереве на темы апокалипсиса.

СЕРИЯ «АПОКАЛИПСИС»

Сюжеты на библейские и евангельские темы оставались в 15 - 16 вв. основными в изобразительном искусстве.

Но у Дюрера они получили принципиально иное толкование.

Традиционному евангельскому сюжету художник придал острый современный смысл.

Тема "Апокалипсиса" созвучна настроениям, царившим в Германии в конце 15 века.

Постоянные междоусобные войны, голод, эпидемии, слухи о предстоящем конце света и Страшном суде, который грозит человечеству в 1500 году, - все это нашло отражение в "Апокалипсисе".

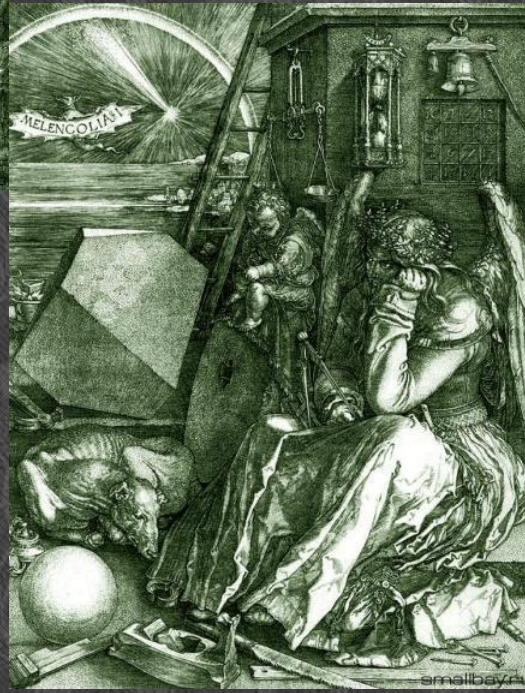
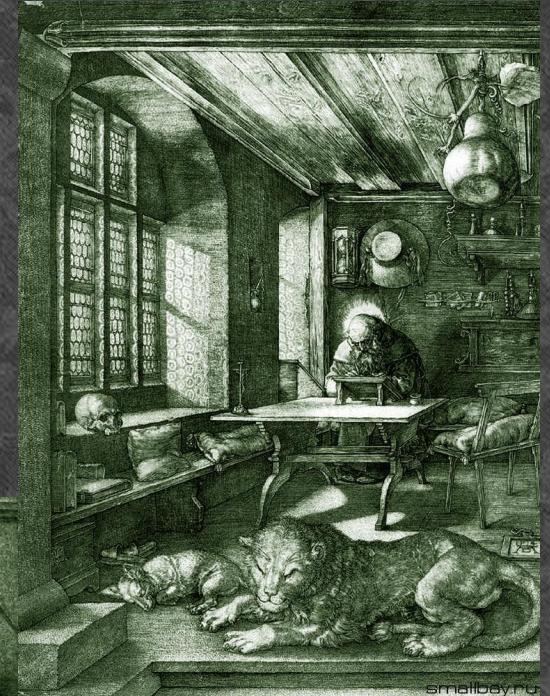
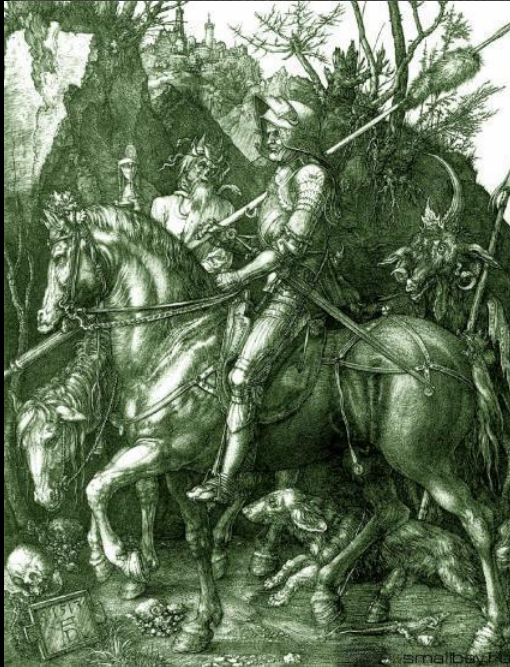
Сцена, изображающая **"Четырех всадников апокалипсиса"**.

Мор, Война, Голод и Смерть вихрем проносятся над Землей, сметая все на своем пути.

Под копытами их лошадей гибнут и император, и епископ, и горожанка, и крестьянин, олицетворяющие собой все человечество.

Все равны перед карой небесной, не только разрушающей, но и очищающей, - такова одна из основных идей Дюрера, проходящая через всю серию.

В богатом графическом наследии А. Дюрера центральное место по праву принадлежит трём гравюрам на меди, которые вошли в историю живописи под названием «Мастерские гравюры».

«мастерские
гравюры»

«Рыцарь, дьявол и
смерть»

«Святой Иероним в келье»

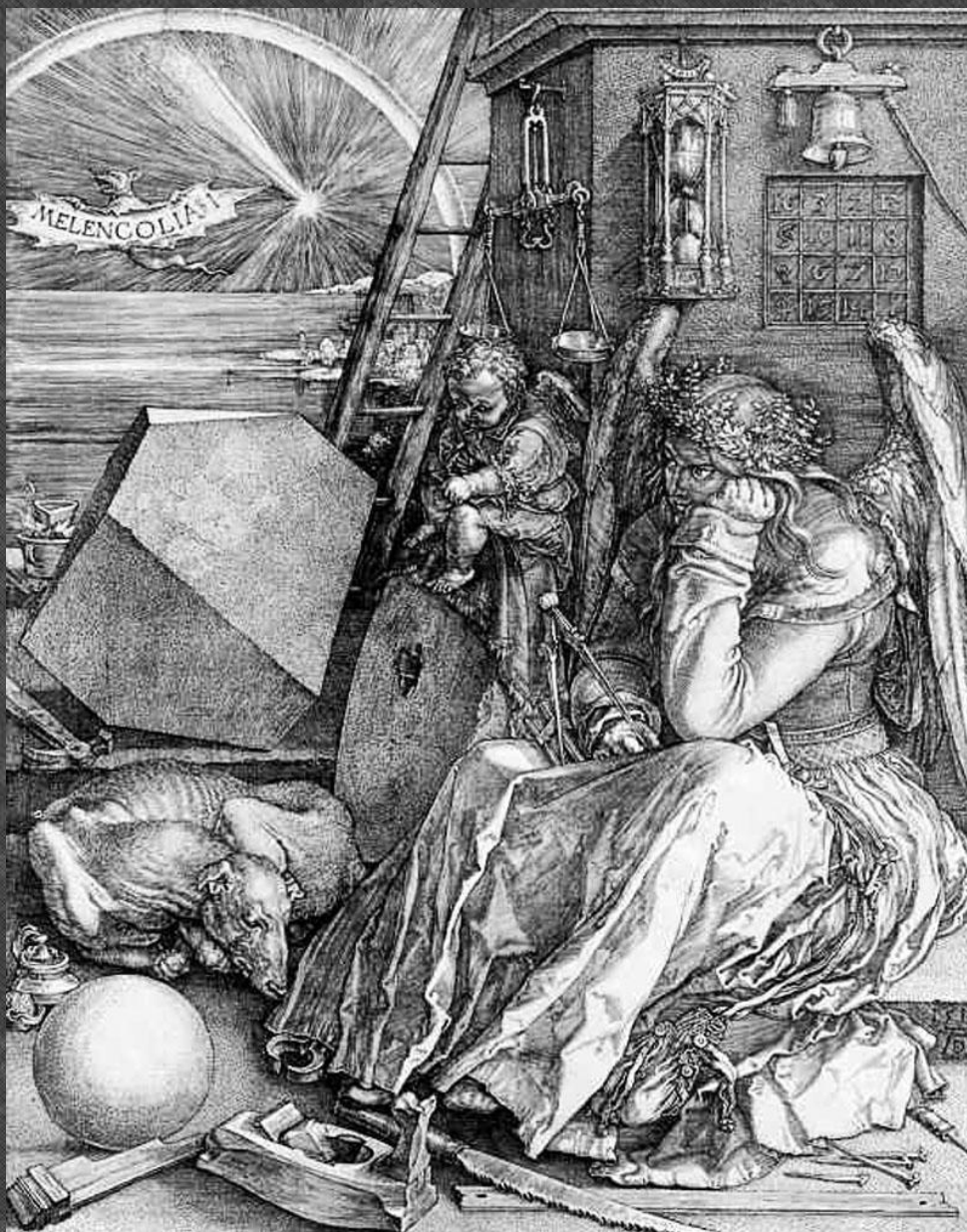

«Меланхолия — это печаль, только сильнее. Это то, что мы чувствуем, думая о мире и о том, как мало мы понимаем, когда размышляем о неизбежном конце».

К. Баркер

«Меланхолия»

Художник изобразил аллегию трех уровней познания мира.

Духовный

Научный

Материальный

A 4x4 grid of numbers, rendered in a decorative, calligraphic font. The numbers are arranged in a pattern that is not strictly sequential, suggesting a magic square or a specific numerical arrangement. The grid is set within a textured, woven border.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Последняя живописная работа —
«Четыре апостола», написанном для
нюрнбергской ратуши.

Фигуры апостолов Петра и Павла и
евангелисты Марка и Иоанна
символизируют четыре типа
темперамента.

Иоанн и Петр

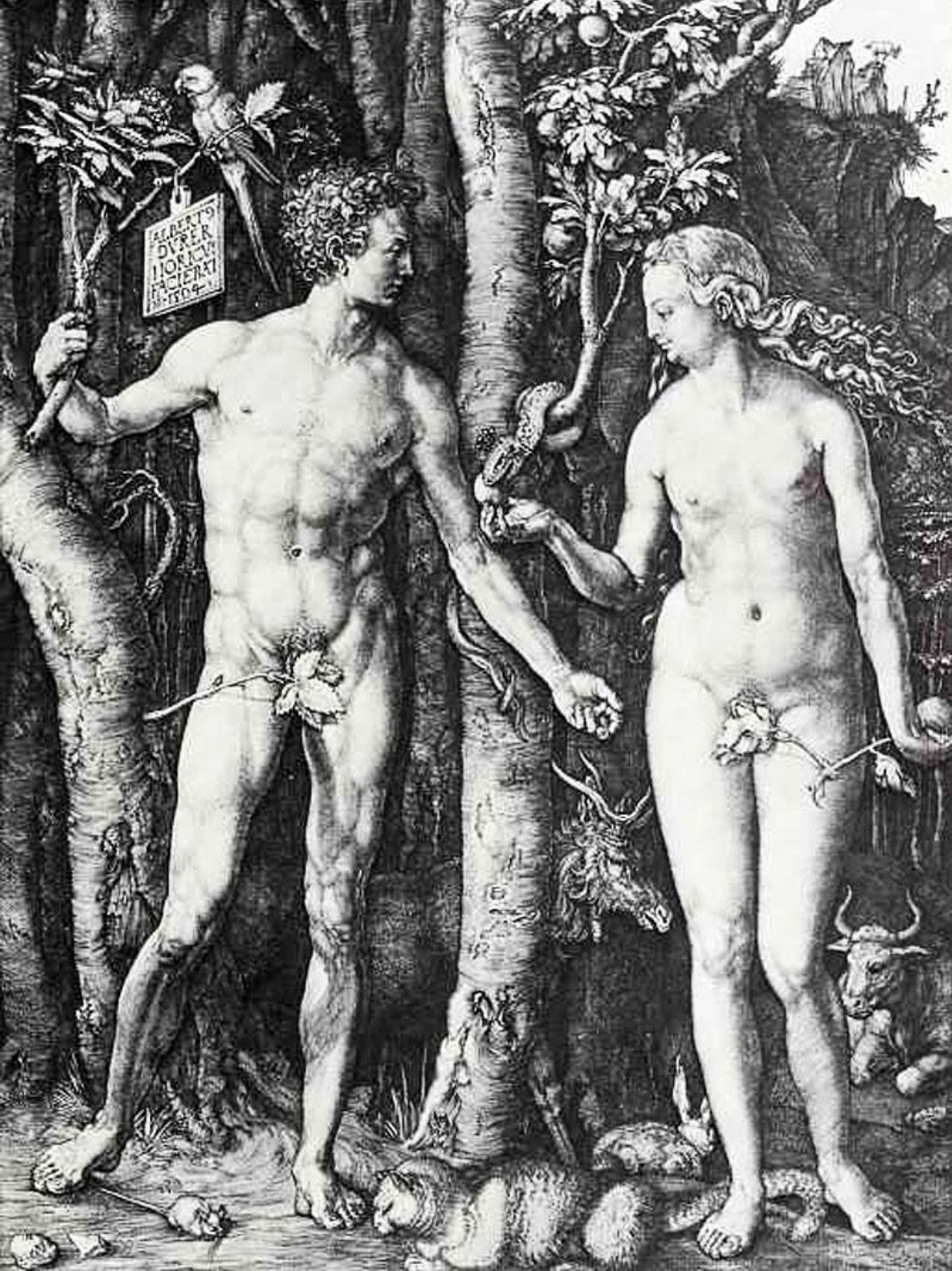

Марк и Павел

Одной из главных тем творчества Дюрера становится поиск идеальных пропорций человеческого тела, секреты которых он ищет, рисуя обнаженные мужские и женские фигуры.

Дюрер первым в Германии обратился к изучению обнаженной натуры.

гравюра на меди

Альбрехт Дюрер умер в Нюрнберге в 1528 г., оставив после себя более 60 картин, несколько сотен гравюр и рисунков. Его перу принадлежат книги по изобразительному искусству, он воспитал немало учеников, «подарил немецкому искусству новый глаз и новое сердце».

Проверочный тест. Творчество А. Дюрера

1. Гравюра - это:

- а) вид изобразительного искусства, в основе которого лежит использование тонового пятна;
- б) вид графики, вырезанный на гладкой поверхности рисунок и его отпечаток;
- в) стенная роспись по свежей штукатурке;
- г) роспись на деревянной доске.

2. В своем творчестве Дюрер объединил опыт художников разных стран, где ему довелось побывать. Выбери те страны, художественный стиль которых нашел отражение в творчестве Дюрера.

- а) Скандинавия
- б) Нидерланды
- в) Италия
- г) Испания

3. Одна из 15 гравюр выполненная Дюрером на тему Апокалипсиса, называется - "четыре всадника", символизирующий 4 разрушительные силы. Назовите, какую разрушительную силу символизировал каждый из всадников.

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

4. Чем творчество Дюрера отличается от итальянского Возрождения:

- а) научностью;
- б) средневековой фантастикой и суеверием;
- в) оптимизмом.
- г) готической жесткостью и подробностью

5. В творчестве Дюрера объединились разные эпохи. Выбери какие из перечисленных:

- а) античная
- б) романская
- в) готическая
- г) возрождения

6. Соотнеси автора и название:

1) Альбрехт Дюрер;	а) "Воз сена";
2) Иероним Босх;	б) "Битва Масленицы и Поста";
3) Питер Брейгель.	в) «Чета Арнольфини»
4) Ян ванн Эйк	г) "Всадник, смерть и дьявол";

7. В чем сходство Дюрера с величайшими мастерами итальянского Возрождения.

- а) создавал фрески с библейскими сюжетами
- б) отображал безграничность творческих способностей человека
- в) стремился овладеть законами искусства
- г) отображал исторические события своего времени

8. В каких техниках работал Дюрер?

- а) фреска
- б) гравюра
- в) скульптура
- г) живопись

9. Какая картина подарила Дюреру восторженное признание искусённых в живописи венецианцев?

- а) «Праздник всех святых»
- б) «Поклонение волхвов»
- в) «Праздник четок»
- г) «Четыре евангелиста»

10. Творчество Дюрера по обширности и многообразию может быть сопоставлено с наследием...

- а) Микеланджело;
- б) Питером Брейгелем;
- в) Леонардо да Винчи;
- г) Рафаэлем Санти.

11. Дюрер одним из первых среди европейских живописцев начал изображать...

- а) обнажённую натуру;
- б) самого себя;
- в) пейзажи;
- г) человеческие пороки.

12. В самом знаменитом своем автопортрете Дюрер изобразил себя в образе...

- а) Алигории;
- б) Бюргера;
- в) Христа;
- г) Юноши.

13. Дюрер превратил гравюру в один из ведущих видов искусства. В каких техниках гравюры он работал?

- а) ксилографии - гравюра на дереве;
- б) литография – гравюра на камне;
- в) резцовая гравюра по меди
- г) линография – гравюра на линолеуме.

14. В одной из работ серии под названием «Мастерские гравюры» художник изобразил аллегория трех уровней познания мира.

- а) «всадник»
- б) «фортуна»
- в) «меланхолия»
- г) «святой Иероним»

15. Чему равна сумма чисел по всем направлениям в знаменитом «арифметическом квадрате Дюрера».

- а) 34
- б) 42
- в) 23
- г) 32

16. Последняя живописная работа — «Четыре апостола» символизирует...

- а) силу разума;
- б) связь с итальянским искусством;
- в) проявление воли;
- г) типы темперамента.