

ДЮРЕР- «ХУДОЖНИК, ДОСТОЙНЫЙ БЕССМЕРТИЯ»

Подготовила
Ученица 10 класса
Пухальская Анастасия

НЕМНОГО *БИОГРАФИИ.*

- А. Дюрер (1471-1528) - великий немецкий художник, а в последние годы жизни и теоретик искусства. Его биография и творчество тесно связаны с эпохой Возрождения. Произведения Альбрехта Дюрера и сегодня привлекают множество ценителей живописи.
- Отцом его был выходец из Венгрии, серебряных дел мастер. Альбрехт учился сначала у своего отца, а потом у Михаэля Вольгемута, живописца и гравера из Нюрнберга. 1490-1494 - "годы странствий", обязательные для того, чтобы получить звание мастера. Альбрехт провел это время в городах Верхнего Рейна (Страсбург, Кольмар, Базель). Здесь он вошел в круг книгопечатников и гуманистов.
- В 1494 году вернулся в Нюрнберг Альбрехт Дюрер. Биография и творчество его были отмечены в это время важными событиями. Именно тогда состоялась женитьба на Агнесе Фрей, а также открытие собственной мастерской.

ТВОРЧЕСТВО ДЮРЕРА

- Альбрехт Дюрер, биография и творчество которого совпадают с расцветом немецкого Возрождения, не мог остаться в стороне от тенденций своего времени. Это был сложный, во многом дисгармоничный период. Его характер наложил отпечаток на все виды искусства. Возрождение в творчестве Альбрехта аккумулирует в себе своеобразие и богатство немецких художественных традиций. Они проявляются в облике дюреровских персонажей, далеких от красоты с точки зрения классического идеала. Кроме того, мастер предпочитает все острохарактерное, уделяет большое внимание индивидуальным деталям. Огромное значение для Альбрехта имеет в то же время соприкосновение с искусством Италии. Творчество Альбрехта Дюрера отмечено тем, что он старался постичь тайну его совершенства и гармонии. Дюрер является единственным представителем северного Возрождения, который по многогранности и направленности интересов, стремлению постичь законы искусства, создать совершенные пропорции фигуры человека может быть поставлен в один ряд с великими мастерами итальянского Возрождения.

РИСУНКИ

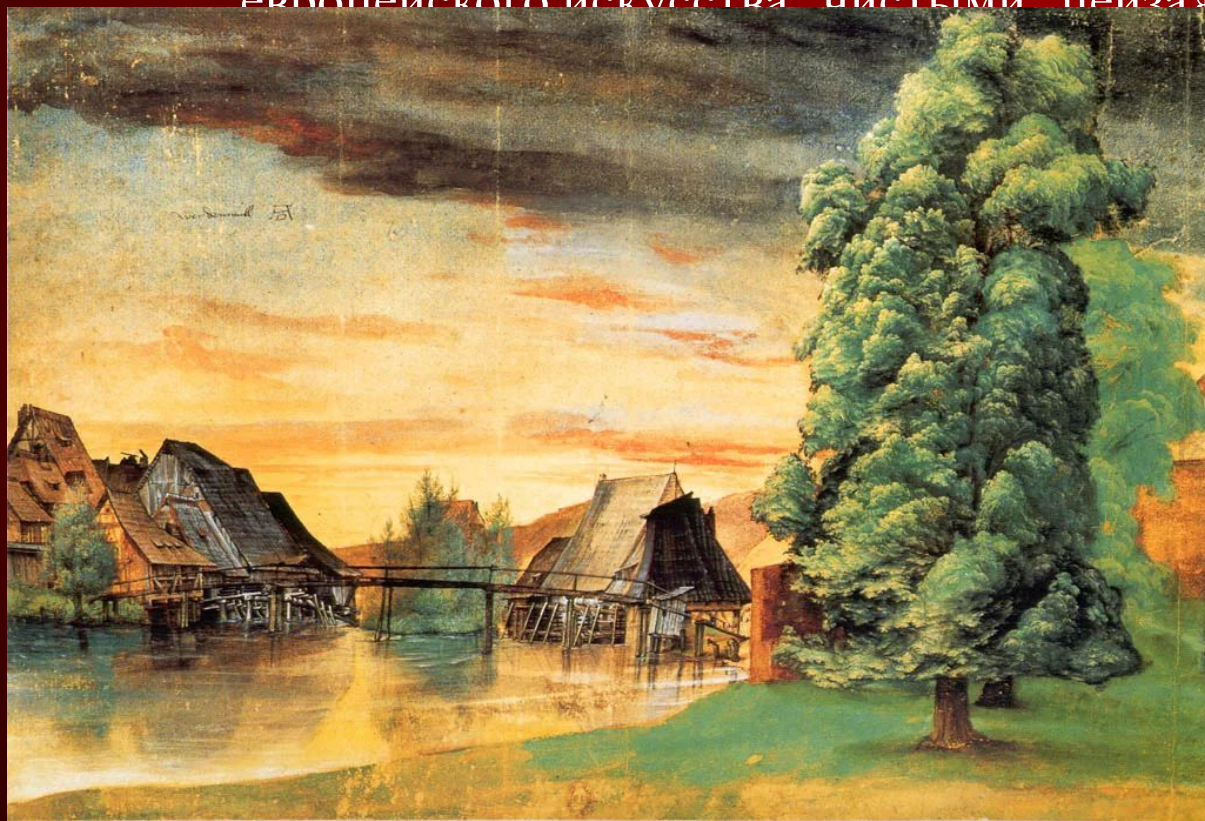
- Творчество Альбрехта Дюрера многообразно. Он был одарен как рисовальщик, гравер и живописец. При этом гравюра и рисунок занимают у него порой даже ведущее место. Более 900 листов насчитывает наследие Дюрера-рисовальщика. По многообразию и обширности его можно сопоставить только с творениями Леонардо да Винчи. Видимо, рисование было частью повседневной жизни мастера. Дюрер прекрасно владел всеми графическими техниками того времени - от угля, акварели, итальянского карандаша до тростникового пера и серебряного штифта. Как и для итальянских мастеров, рисунок стал для Дюрера важнейшим этапом создания композиции. Этот этап включал в себя штудии, эскизы голов, ног, рук, драпировок.
- Для Дюрера рисунок был инструментом, с помощью которого он изучал характерные типы - нюрнбергских модниц, нарядных кавалеров, крестьян. Прославленные произведения Альбрехта Дюрера - акварели мастера "Заяц" (на фото выше) и "Кусок дерна". Они выполнены с холодноватой отстраненностью и такой пристальностью, что могли бы стать иллюстрациями к научным кодексам.

СЕРИЯ ПЕЙЗАЖЕЙ

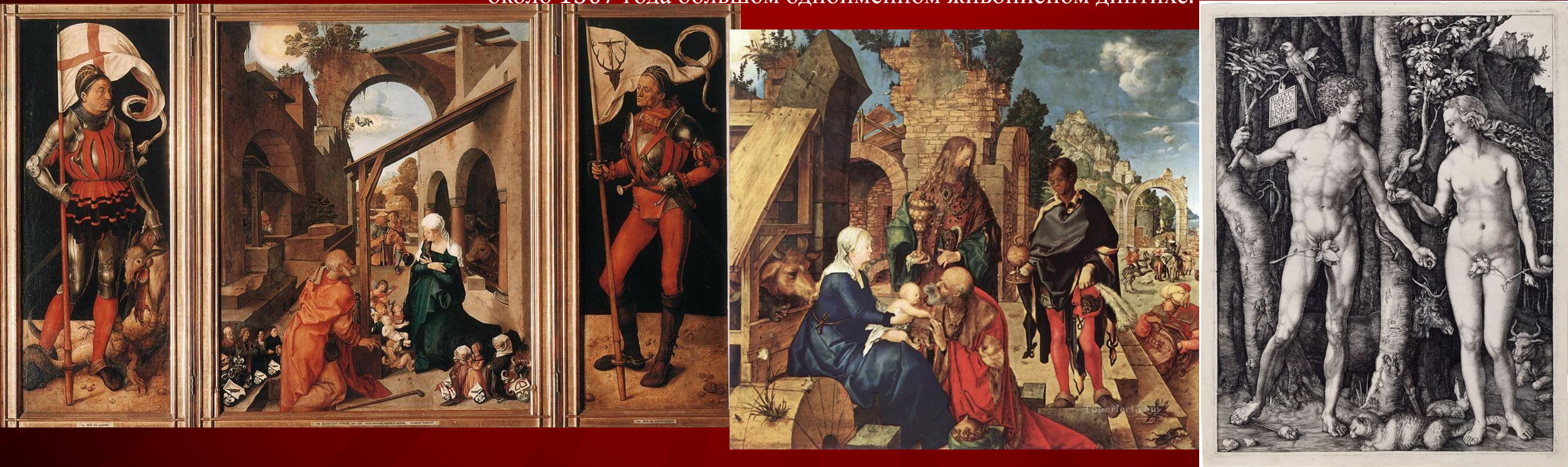
- Первой значительной работой мастера является серия пейзажей 1494-95 годов. Эти произведения Альбрехта Дюрера выполнены акварелью и гуашью во время его путешествия в Италию. Они представляют собой тщательно сбалансированные, продуманные композиции, с пространственными планами, плавно чередующимися друг с другом. Эти произведения Альбрехта Дюрера являются первыми в истории европейского искусства "чистыми" пейзажами.

"РОЖДЕСТВО", "ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ", "АДАМ И ЕВА"

Ясное ровное настроение, стремление автора к гармоническому равновесию ритмов и форм - вот характерные особенности живописи Дюрера с конца 15 века до начала второго десятилетия 16 в. Это алтарь "Рождество", выполненный около 1498 года, и относящаяся к 1504 году работа "Поклонение волхвов", в которой Дюрер объединяет группу из трех волхвов и Мадонны плавностью силуэтов, спокойным круговым ритмом, а также мотивом арки, повторяющимся неоднократно в архитектурной декорации. В 1500-х годах одной из основных тем творчества Альбрехта становится стремление найти идеальные пропорции тела человека. Он ищет их секреты, рисуя обнаженные женские и мужские фигуры. Отметим, что именно Альбрехт первым в Германии начал изучать обнаженную натуру. Эти поиски были суммированы в гравюре 1504 года "Адам и Ева", а также в выполненном около 1507 года большом одноименном живописном диптихе.

РАННИЕ ПОРТРЕТЫ

- Без портретов сложно себе представить творчество Альбрехта Дюрера. Картины его в этом жанре многочисленны и весьма интересны. Альбрехт уже в ранней работе, выполненной около 1499 года (портрет Освальда Креля) предстает сложившимся мастером. Он отлично передает внутреннюю энергию модели, своеобразие характера. Уникальность Альбрехта Дюрера состоит и в том, что автопортрет занимает ведущее место в ранний период его портретного творчества. Еще в 1484 году он создал рисунок серебряным штифтом, представленный в начале статьи. Здесь Альбрехт изображен 13-летним ребенком. Уже в то время рукой Дюрера руководила тяга к самопознанию, которая получила дальнейшее развитие в первых трех его живописных автопортретах. Речь идет о работах 1493, 1498 и 1500 годов. В последней работе (фото ее представлено выше) Альбрехт изображен строго в фас. Обрамленное небольшой бородкой и длинными волосами его правильное лицо напоминает нам изображения Христа-Пантократора.

ПОЗДНИЕ РАБОТЫ

Дюрер после 1514 года работал при дворе Максимилиана I (выше представлен его портрет, выполненный Альбрехтом). В это время выполнял множество официальных заказов Альбрехт Дюрер. Произведения, созданные им, требовали большого мастерства, однако наиболее трудоемкой из них была раскрашенная литография, выполненная на 192 досках. Эта работа называется "Арка Максимилиана I". Над ее созданием трудилась, кроме Дюрера, большая группа художников. После поездки в Нидерланды, совершенной в 1520-21 гг., у Альбрехта начался новый творческий подъем. В это время появилось множество беглых зарисовок. Кроме того, целым рядом прекрасных графических портретов были пополнены произведения Альбрехта Дюрера. Список их следующий: выполненный в 1520 году углем "Эразм Роттердамский", а также работы 1521 года "Лука Лейденский" (выполнена серебряным карандашом), "Агнес Дюрер", при создании которой использовался металлический карандаш, и др.

Гравюры

Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528) интересно тем, что он выполнял гравюры одинаково успешно и на меди, и на дереве. Альбрехт превратил гравюру, вслед за Шонгауэром, в один из основных видов искусства. В работах Дюрера получил выражение мятущийся, беспокойный дух его творческой натуры, а также драматические нравственные коллизии, волновавшие его. Резким контрастом ясным и спокойным ранним живописным работам мастера стала уже первая масштабная графическая серия, состоящая из 15 гравюр на темы Апокалипсиса. Эти работы, выполненные на дереве, Альбрехт создал в 1498 году. Дюрер в своих гравюрах намного больше, чем в живописных полотнах, опирается на немецкие традиции. Они проявляются в напряженности угловатых, резких движений, чрезмерной экспрессии образов, ритме клубящихся, стремительных линий и ломающихся складок. Образ Фортуны из резцовой гравюры "Немезида", относящейся к началу 1500 гг., имеет грозный характер. Эта гравюра считается одной из лучших работ Дюрера.

Портреты 1520-х годов

Портрет в 1520-е годы становится основным жанром в творчестве Дюрера. В это время создал изображения в гравюре на меди виднейших гуманистов своего времени Альбрехт Дюрер. Основные произведения следующие: в 1526 году - портрет Филиппа Меланхтона, в 1524 - Виллибальда Пиркхейма, в 1526 - Эразма Роттердамского. В живописи в 1521 году появляется "Портрет молодого человека", в 1524 - "Мужской портрет", в 1526 - "Иероним Хольцшюэр" и другие работы. Эти небольшие произведения отличаются безупречной композицией, классической завершенностью, чеканностью силуэтов. Они эффектно усложнены очертаниями огромных бархатных беретов или широкополых шляп. Композиционный центр данных работ - лицо, данное крупным планом, созданное тонкими переходами теней и света. В едва заметной мимике, во взгляде широко раскрытых глаз, в очертаниях слегка изогнутых в улыбке или полуоткрытых губ, в энергичном рисунке скул и движении нахмуренных бровей можно рассмотреть следы напряженной духовной жизни. Открытая Альбрехтом в его современниках сила духа обретает большой масштаб в диптихе "Четыре апостола" (на фото ниже), последней живописной работе мастера (1525 год). Она была написана Дюрером для нюрнбергской ратуши. Представлены огромные фигуры евангелиста Марка, апостолов Павла, Петра и Иоанна, которые олицетворяют, по свидетельству современников мастера, 4 темперамента.

Теоретические работы, значение творчества

В последние годы жизни Альбрехт издал теоретические работы: руководство по измерению линейкой и циркулем (в 1525 году), по укреплению крепостей, замков и городов (1527), а в 1528 году появилась работа "Четыре книги о пропорциях человека". Альбрехт Дюрер, творчество и судьба которого были нами рассмотрены, скончался в Нюрнберге 6 апреля 1528 г. Дюрер сильно повлиял на развитие всего немецкого искусства первой половины 16 в. Его гравюры и в Италии пользовались огромным успехом - выпускались даже их подделки. Многие итальянские художники испытали воздействие его работ, включая Порденоне и Понтормо.