

ДЮРЕР: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА

Е.М. МАРТЫНОВА, Е.А. ГЕРАСИМУК

(Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина)

Дюрер родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге, в семье ювелира Альбрехта Дюрера, приехавшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века, и Барбары Хольпер. У Дюреров было восемнадцать детей, некоторые, как писал сам Дюрер-младший, умерли «в юности, другие, когда выросли». В 1524 году из детей Дюреров были живы только трое – Альбрехт, Ханс и Эндрес.

Поначалу Альбрехт осваивал в отцовской мастерской профессию ювелира. Однажды он отвлекся от очередного занятия, взглянул в небольшое тусклое зеркало и начал рисовать себя. Рисунок, к счастью, сохранился. Этот детский автопортрет свидетельствует о больших способностях, проявившихся у Альбрехта уже в раннем возрасте. Юный художник смог вполне грамотно передать и формы, и пропорции своей фигуры. В правом углу позднее художник собственноручно сделал подпись с пояснением: «Это я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я был еще ребенком. Альбрехт Дюрер» [1].

Отец Альбрехта, видя необычайную одаренность мальчика и интерес к искусству, решает отдать его на обучение живописи. С большим сожалением Дюрер Старший отпускает Альбрехта на три года в обучение к Михаэлю Вольгемуту – самому знаменитому нюрнбергскому живописцу, иллюстратору и гравюру. В мастерской Вольгемута в 1486–1489 годах Альбрехт не только изучает живопись, но и узнает все особенности техники гравюры на дереве.

В 1490 году, как было принято в то время, начинающий художник отправляется в странствие по немецким землям, посещает города Германии и Швейцарии. К этому периоду относится возникновение первой гравюры на дереве «Св. Иероним в келье».

1494 году возвращается в Нюрнберг и женится на Агнесе Фрей – дочери друга отца. Дюрер приобщился к миру интеллектуальной элиты немецкого возрождения. Его друзья читали и переводили труды Цицерона, писали друг другу письма на латинском языке, принимали участие в ученых спорах. По всей видимости, ученые друзья и убедили молодого мастера, только что вернувшегося из странствия по Германии, сорваться с места, покинуть молодую жену и отправиться в Италию. По дороге в Италию он создает серию пейзажных акварелей. Неизвестно, был ли он еще где-либо кроме Венеции, где ему довелось подружиться с замечательным живописцем Джованни Беллини, но ясно, что молодой

художник получил творческий импульс, который позволил ему открыть эпоху Возрождения в немецком искусстве.

По приезде в Нюрнберг Дюрер приобретает большую известность прежде всего как гравер, не имеющий себе равных. «Чего только не может выразить он в одном цвете, то есть черными штрихами, – писал о нем Эразм Роттердамский.– Тень, блеск, выступы и углубления, благодаря чему каждая вещь предстает перед взором зрителя не одной только своей гранью». Уже спустя годы, в 1526 году, Дюрер создал портрет Эразма Роттердамского [2].

С 1496 по 1498 год Альбрехт Дюрер работал над созданием серии гравюр «Апокалипсис», которая состоит из 15 гравюр и титульного листа. Каждый лист имеет монограмму художника. При жизни Дюрера серия несколько раз переиздавалась. Первые два издания на немецком и латинском языках вышли в 1498 году. Все гравюры первого издания отличались высоким качеством отпечатков. В 1511 году художник повторил латинское издание, украсив титульный лист гравюрой и снабдив его строгим запрещением копирования серии. Серия предназначалась для разных слоев общества – от ученых-гуманистов до простых бюргеров, поэтому художник стремился к понятному изобразительному языку и приближенным к жизни образам. Множеству туманных намеков «Апокалипсиса» о конце света Дюрер придал вполне конкретный вид и актуальный смысл. Почти в каждом листе серии была заложена идея борьбы и противопоставления добра и зла, света и тьмы.

Серия «Большие страсти» исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и состоит из 11 гравюр и титульного листа. К работе над ней художник обращался дважды. Основная часть ксилографий датируется 1496–1500 годами. В 1496–1498 годах Дюрер работал над серией «Апокалипсис», однако в это же время он выполнил самые драматичные композиции «Страстей»: «Моление о Чаше», «Бичевание», «Се Человек», «Несение креста», «Распятие», «Оплакивание» и «Положение во гроб». После второй поездки в Италию художник завершил работу над серией. После смерти Дюрера серия была издана дважды: в 1675 году в Аугсбурге, в 1690 году в Ульме.

1500–1511 годах, заканчивая серию «Большие страсти», Дюрер обращается к новой для него теме – «Жизнь Марии». Серия «Жизнь Марии» состоит из 19 гравюр и титульного листа. Она выполнена в технике обрезной гравюры на дереве. Первые 17 гравюр были созданы до второй поездки Дюрера в Италию. «Успение» и «Вознесение Марии» датируются около 1510 годом. Серия становится поэтическим рассказом, полным любви, радости, грусти, в котором реальность переплетается с легендой, бытовые элементы со сказочными.

В конце 90-х годов XV века, наряду со знаменитыми «Апокалипсисом» и «Большими Страстями», возникает ряд работ на античные темы. Почти все – гравюры на меди, лишь две выполнены в технике ксилографии. Одна из них – «Геркулес на распутье». Герой поставлен перед выбором жизненного пути: две женские фигуры перед ним – олицетворения Добродетели и Порока. Добродетель символизирует дерево, покрытое листвой, а дерево Порока засохло. Заросшая травой дорога ведет к замку Добродетели с заколоченными воротами. На Геркулесе – лавровый венок, это указывает на то, что герой выберет путь добродетели. Гравюра «Сон доктора», созданная в 1497 году, является аллегорией дурных последствий лени. В то время как лентяй спит, дьявол нашептывает ему грешные мысли, олицетворенные фигурой обнаженной женщины в позе Венеры.

В начале XVI века Дюрер знакомится с итальянским художником Якопо деи Барбари, жившим в Нюрнберге. «Он показал мне мужчину и женщину, сделанных им посредством измерения, – вспоминал Дюрер уже на склоне лет, – а я в то время более всего желал узнать, в чем состоит его способ». С этого момента Дюрер занят поисками формулы прекрасного, которая, по его мнению, была известна древним и заново открыта итальянцами [1].

В 1505–1507 годах Дюрер совершил второе путешествие в Италию. Важной целью этой поездки было желание отстаивать свои авторские права, так как многие итальянские мастера не просто копировали гравюры Дюрера, но и ставили его монограмму на своих работах. Такова была уже в начале XVI столетия популярность гравюр художника. Таким образом, Дюрер стал одним из первых людей в истории, которые боролись за свое авторское право.

В Венеции художник выполнил по заказу немецких купцов «Праздник венков из роз» для церкви Сан-Бартоломео. Знакомство с венецианской школой оказало сильное влияние на живописную манеру художника, несмотря на то, что картина «Праздник венков из роз» испорчена неумелыми реставрациями, она ясно демонстрирует это. По словам самого Дюрера, эта работа заставила признать тех художников, кто считал его лишь успешным гравёром, что он также настоящий живописец [1].

Наконец, уже вернувшись из Италии, художник снова обратился к гравюре. В 1513–1514 годах Дюрер создал три свои самые знаменитые гравюры на меди – «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия». Каждая из них воплощала представления художника о разных сторонах деятельности человека, являлась своеобразным символом одного из трех жизненных путей, которым, по представлениям того времени, мог следовать человек.

Активная жизнь, стойкость, твердость позиции, почти фанатическая убежденность в правоте нашли свое воплощение в образе рыцаря в гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол». Упорный, самоуглубленный труд ученого-гуманиста, чуждого житейской суеты и бурных страстей, представлен в гравюре «Св. Иероним в келье». И, наконец, драматизм творческого дерзания – в «Меланхолии», которая, по выражению Э. Панофского, одного из современных исследователей творчества Дюрера, является его духовным автопортретом [2].

В 1520 году художник, уже обретший европейскую славу, вместе с женой предпринимает путешествие в Нидерланды. Со смертью своего покровителя, императора Максимилиана, Дюрер лишился годовой пенсии. Главной целью Дюрера была встреча с Карлом V, коронация которого должна была состояться в Нидерландах. Во время путешествия Дюрер вел дневник, который позволил подробно восстановить и маршрут поездки, и его встречи с известными людьми и художниками, и его знакомство с разными необычными и редкими предметами. В Нидерландах происходит его встреча с Эразмом Роттердамским.

В 1521 году он возвращается в Нюрнберг. В 1524–1526 годах создает серию портретов в гравюре на меди. Это изображения самых знаменитых немецких политических и религиозных деятелей, а также известных гуманистов. В эти годы, помимо занятий живописью и графикой, Дюрер работает над своими теоретическими трудами. Он заслужил широкую известность как математик и ученый, изучавший теорию перспективы, построения геометрических фигур и разработку шрифтов. Дюрер составил так называемый магический квадрат, изображённый на одной из самых совершенных его гравюр – «Меланхолии».

В 1515 году Дюрер выполнил три знаменитые гравюры на дереве, с изображением карт южного и северного полушарий звёздного неба и восточного полушария Земли. Эти произведения искусства являются одновременно ценнейшими памятниками науки.

Труд Альбрехта Дюрера «Руководство к измерению циркулем и линейкой», впервые вышедший из печати в 1525 году, предназначался автором в первую очередь для художников. Его важной особенностью было использование разговорного немецкого языка, а не латыни: таким образом, оно стало первым учебником геометрии на немецком языке, а введённая Дюрером терминология положена в основу современной. В «Руководстве к измерению циркулем и линейкой» Дюрером была построена кривая, впоследствии получившая название конхоиды или раковины Дюрера. В 1528 году посмертно изданы «Четыре книги о пропорциях».

Сохранилось около тысячи рисунков Дюрера: пейзажи, портреты, зарисовки людей, животных и растений. Свидетельством того, как бережно относился художник к рисунку, является тот факт, что сохранились даже его ученические работы. Дюрер неустанно упражнялся в компоновке, обобщении частных частей, построении пространства. Его анималистические и ботанические рисунки отличает высокое мастерство исполнения, наблюдательность, верность передачи природных форм, свойственные учёному-натуралисту.

В Нидерландах Дюрер стал жертвой неизвестной болезни (возможно, малярии), от приступов которой страдал до конца жизни. Симптомы заболевания – в том числе сильное увеличение селезёнки – он сообщил в письме своему врачу. Дюрер нарисовал себя, указывающего на селезёнку, в пояснении к рисунку он написал: «Там, где жёлтое пятно, и на что я указываю пальцем, там у меня болит». Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге [1].

Живописец, рисовальщик, гравёр, гуманист, учёный, Дюрер был первым художником в Германии, который стал изучать математику и механику, строительное и фортификационное дело; он первым в Германии пытался применить в искусстве свои научные знания в области перспективы и пропорций; он был единственным немецким художником XVI века, оставившим после себя литературное наследие. Необычайная художественная одаренность, широта интересов, разносторонность знаний Альбрехта Дюрера позволяют поставить его в один ряд с такими прославленными мастерами Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дюрер, Альбрехт–Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org>. – Дата доступа : 21.04.2016
2. Немецкая гравюра / Альбрехт Дюрер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://germanprints.ru>. – Дата доступа : 23.04.2016.