

Возрождение в Германии

МХК 10 класс

Учитель МХК

Романов Б.Б.

Альбрехт Дюрер (1471-1528)

Немецкий живописец и график.
Основоположник искусства
немецкого Возрождения.

Сын серебряных дел мастера, выходца из Венгрии. Учился сначала у отца, затем у нюрнбергского живописца и гравера Михаэля Вольгемута (1486-90). Обязательные для получения звания мастера «годы странствий» (1490-94) провел в городах Верхнего Рейна (Базель, Кольмар, Страсбург), где вошел в круг гуманистов и книгопечатников. В Кольмаре, не застав в живых М. Шонгауэра, у которого намеревался совершенствоваться в технике гравюры на металле, изучал его работы, общаясь с его сыновьями, также художниками.

В напряженно-экспрессивных формах, фантастических образах воплотил ожидание всемирно-исторических перемен (серия гравюр «Апокалипсис», 1498), выразил гуманистические представления о смысле бытия и задачах искусства (т. н. мастерские гравюры, 1513-14). Создал полные силы и энергии образы человека реформационной эпохи («Портрет молодого человека», 1521, диптих «Четыре апостола», 1526), людей из народа (гравюра «Три крестьянина»). Известен как тонкий, наблюдательный рисовальщик (св. 900 рисунков). Теоретик искусства («Четыре книги о пропорциях человека», 1528).

Вернувшись в 1494 в Нюрнберг, женился на Агнессе Фрей и открыл собственную мастерскую. Вскоре отправился в новое путешествие, на этот раз в Северную Италию (1494-95; Венеция и Падуя). В 1505-07 вновь был в Венеции.

Познакомившись в 1512 с императором Максимилианом I, видимо, тогда же начал на него работать (вплоть до его смерти в 1519). В 1520-21 посетил Нидерланды (Антверпен, Брюссель, Брюгге, Гент, Малин и другие города). Работал в Нюрнберге.

Автопортрет Альбрехта Дюрера

Пергамент, наклеенный на
полотно, масло. 1493 г.
Париж, Франция. Лувр

Закончив обучение в родном Нюрнберге, Дюрер отправился в странствие по немецким городам набираться мастерства у знаменитых живописцев. В 1493 году испытал много лишений и трудностей, он оказался в Страсбурге, где нашёл работу у одного из местных художников.

Автопортрет в меховом пальто, 1500. Альбрехт Дюрер (Мюнхен)

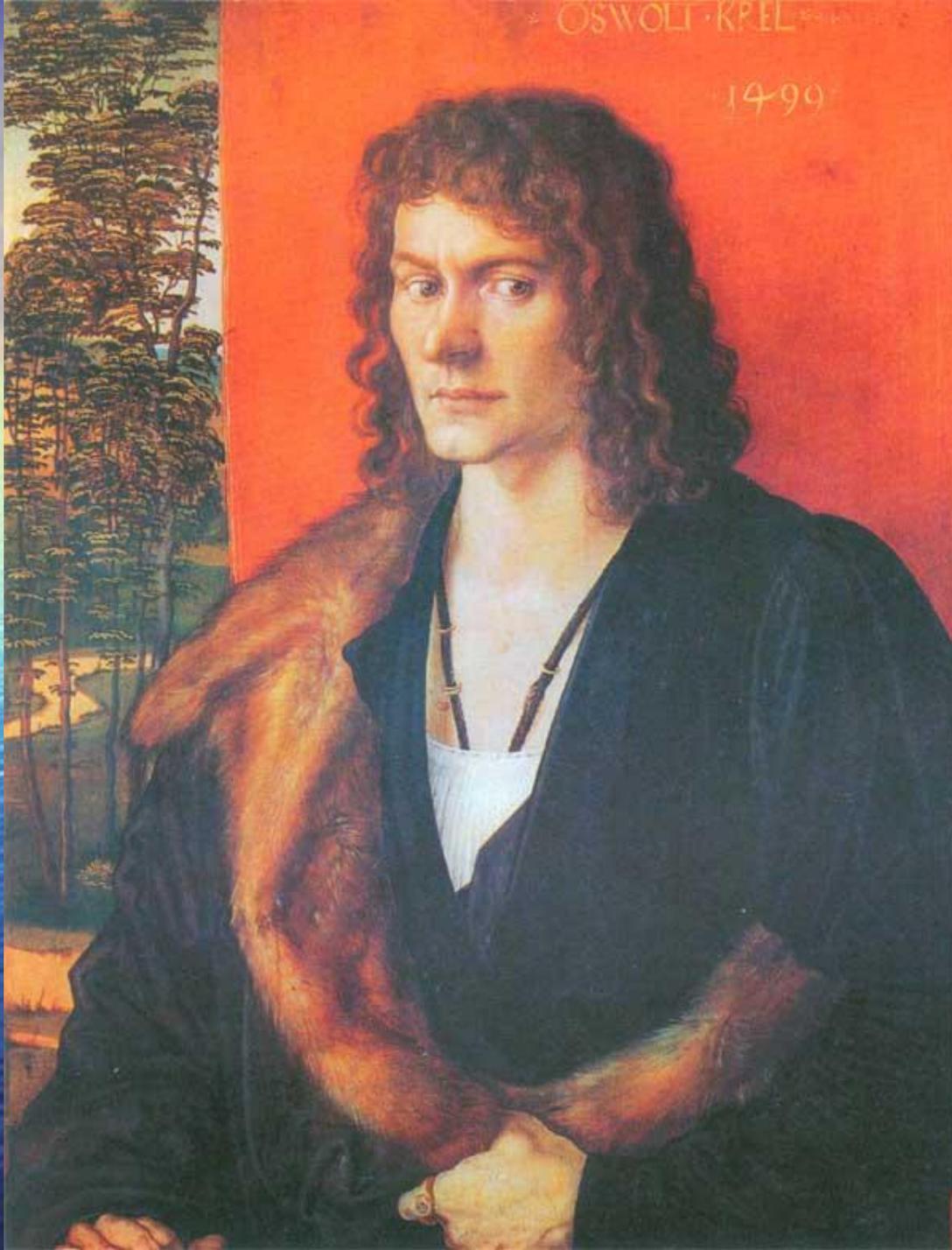
Вид на Иннсбрук с севера, с другого берега реки Инн
Бумага, акварель, 1494 или 1495 г.
Вена, Австрия. Собрание графических работ Альбертина

Мельницы на реке Пегниц

Бумага, акварель, гуашь. 1498 г

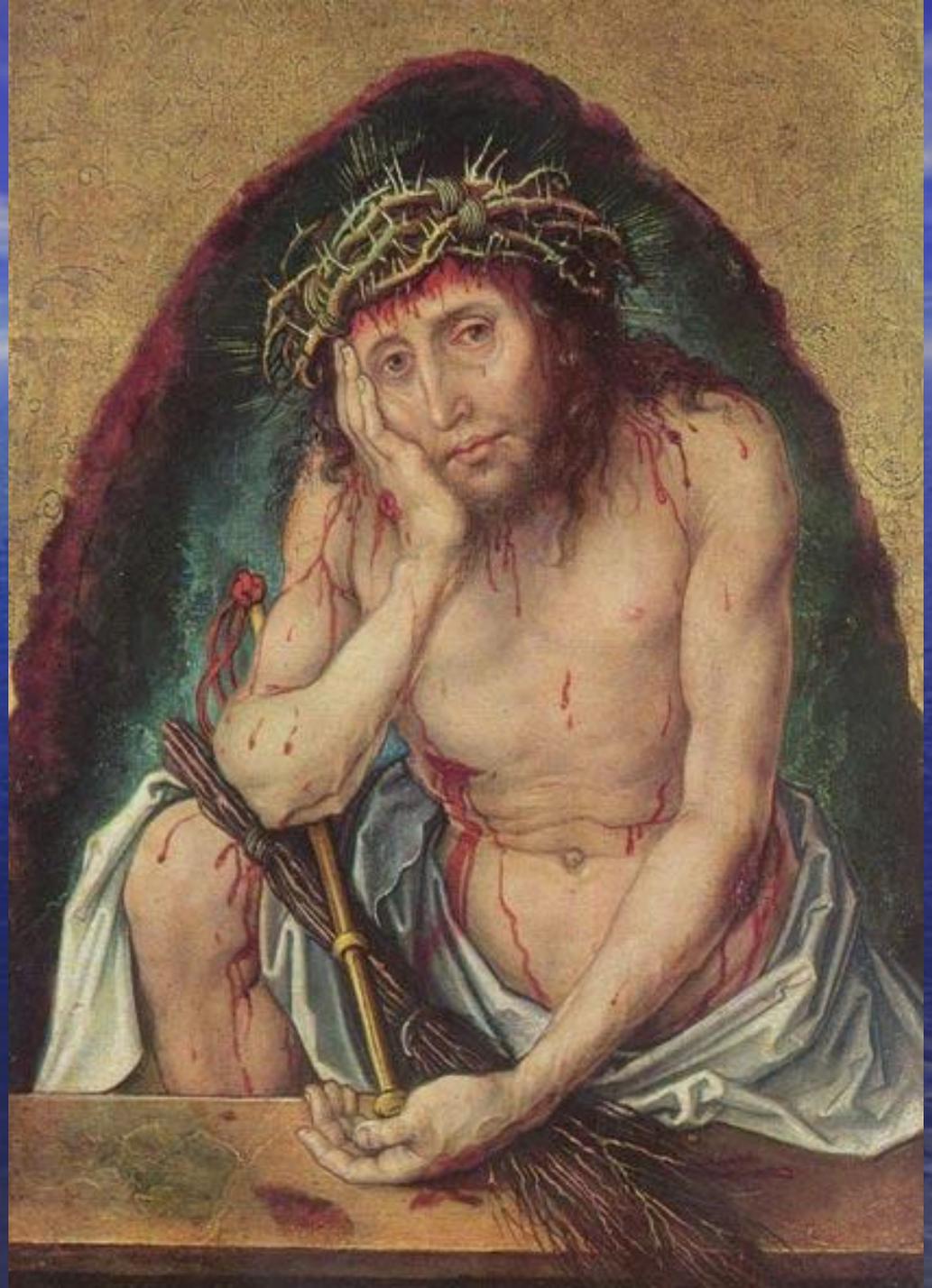
Париж, Франция. Национальная библиотека, Кабинет эстампов

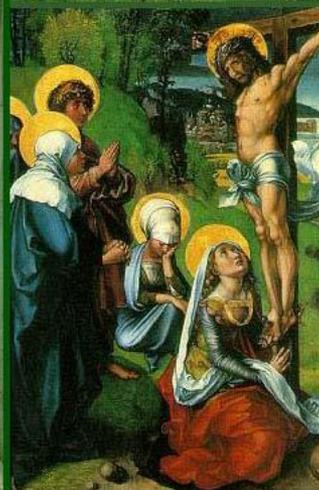
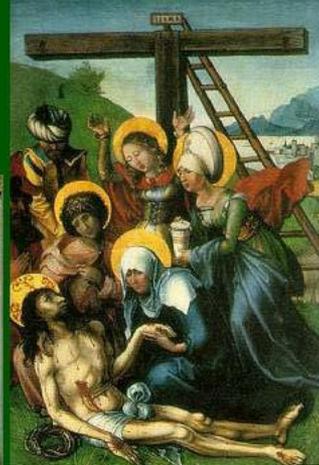

Портрет Освольта Крелля
Дерево, масло. 1499 г.
Мюнхен, Германия. Старая
пинакотекa

Слава Дюрера росла. Сам правитель Саксонии охотно позировал молодому художнику, не отставали и богатые нюрнбержцы. Если же заказов не было, Дюрер писал портреты отца, братьев, близких друзей. Именно эти картины получались у него наиболее выразительными. Ведь художник вкладывал в них не только своё мастерство, но и душу...

"Человек" (Esse Homo)
Ок.1495 Кунстхалле, Карлсруэ

"Семь печалей девы" 1497

**"Портрет отца Дюрера в
70 лет" 1497**

Молодой заяц

Акварель, гуашь на бумаге с высвечиванием.

1502 г.

Вена, Австрия. Собрание графических работ Альбертина

Начало нового XVI века было очень тяжёлым для Дюрера. Художник с трудом выздоравливал после долгой болезни. Ему пришлось на время забыть о путешествиях, и он заменил их прогулками по окрестностям Нюрнберга. Во время одной из таких прогулок, которые живописец называл «лучшим лекарством для души и тела», он подобрал крохотного зайца.

Кусок дёрна

Бумага, акварель, гуашь.

1503 г.

Вена, Австрия. Собрание
графических работ
Альбертина

Во время своих загородных прогулок Дюрер делал очень много рисунков. Цветы, деревья, кусты, травы, птицы, насекомые — всё привлекало его внимание, всё казалось достойным быть запечатлённым на бумаге. Художник упорно искал в природе формулу безупречной красоты и поэтому обращал внимание на любую мелочь...

Алтарь Паумгартнеров

Дерево, масло. 1503

г. Мюнхен, Германия. Старая пинакотека

После смерти отца на попечении Дюрера остались мать и двое младших братьев, и знаменитому художнику всё время не хватало денег. Настоящим спасением для него стали заказы на алтарные композиции. Одной из таких работ и является алтарь Паумгартнеров....

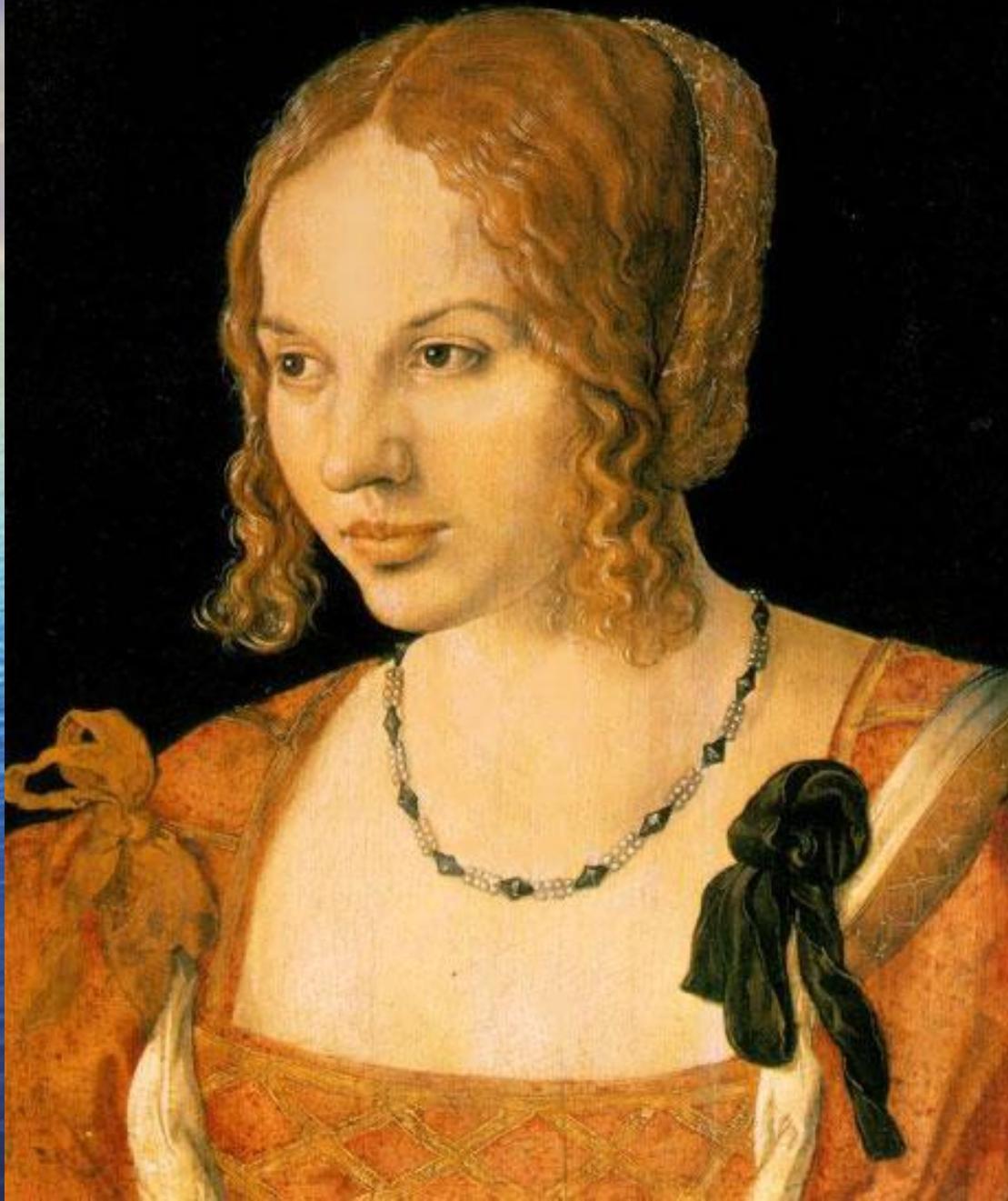
Поклонение
волхвов
Дерево,
масло. 1504г.
Флоренция,
Италия.
Галерея
Уффици

Праздник чётков

Дерево, масло. 1506г.

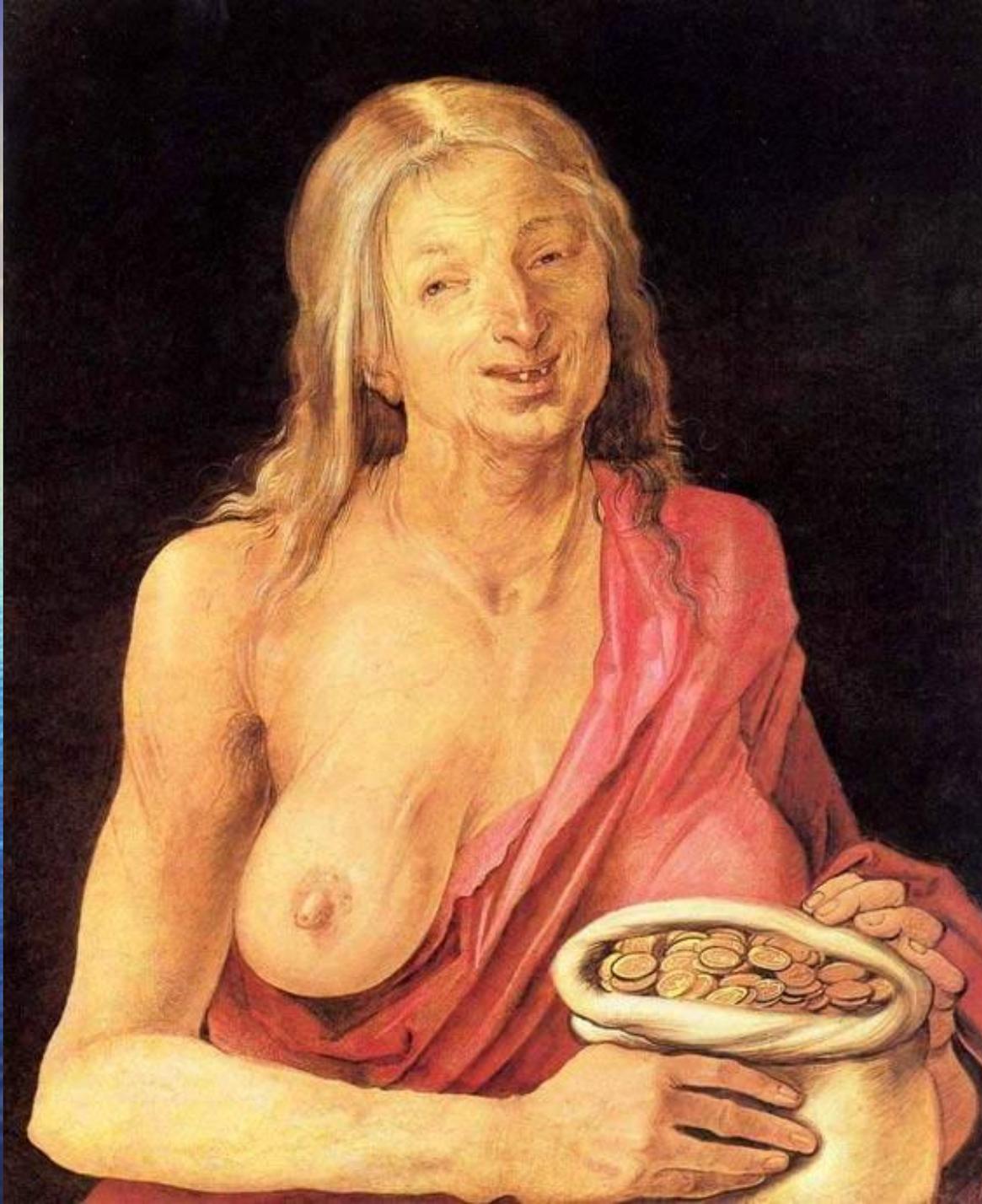
Прага, Чехия. Национальная галерея

**"Портрет молодой
венецианки" 1505**

"Портрет женщины"
Ок.1506

**"Старуха с кошелем"
1507**

"Христос среди книжников" Собрание Тиссен-Борнемица, Мадрид 1506

"Адам и Ева"
1507 Прадо, Мадрид

**"Умерщвление
десяти тысяч" 1508**

**Поклонение
Святой Троице
(Картина всех
святых)**

**Дерево, темпера,
масло. 1511 г.
Вена, Австрия.
Музей истории
искусств**

Мадонна с Младенцем

(Мадонна с грушей)
Дерево, масло. 1512г
Вена, Австрия. Музей
истории искусств

У Дюрера было семнадцать братьев и сестёр (правда, многие из них умерли в детстве, и до зрелых лет дожили только двое). А вот собственный его брак с Агнес Фрей оказался бездетным, и это приводило супругов в отчаяние. И, наверное, поэтому тема Мадонны с Младенцем на руках приобрела особое значение в творчестве художника. Он, раз за разом создавал образ Марии...

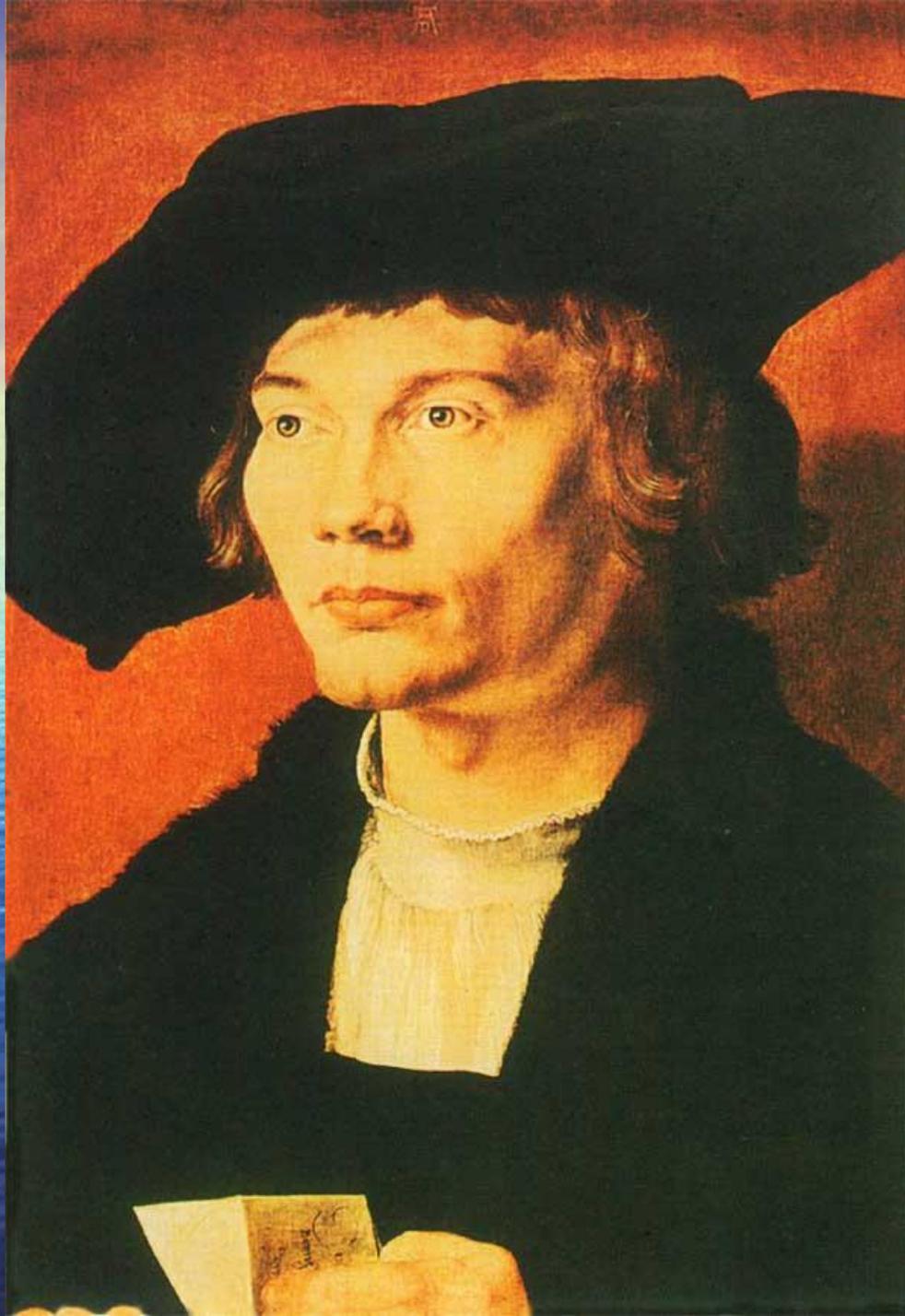
"Императоры Карл и Сигизмунд" 1512

**Портрет императора
Максимилиана I**

**Дерево, масло. 1519г.
Вена, Австрия. Музей
истории искусств**

**Странные отношения
связывали Дюрера и
императора Максимилиана
I. Император, любитель
охоты, турниров, женщин,
был честолюбив.
Правитель призрачной
Священной Римской
империи, не имевшей даже
собственной столицы, он
мечтал о славе Юлия
Цезаря. Максимилиан
хотел короноваться в
«Вечном городе», строил
многочисленные планы
похода на Рим.**

Портрет молодого человека

Дерево, масло. 1521 г.

Дрезден, Германия. Галерея
«Старые мастера»

Летом 1520 года Дюрер вновь отправляется в путешествие, на этот раз в Нидерланды. Предполагалось, что оно будет недолгим — всего два-три месяца, но домой художник вернулся лишь через год с лишним, уставшим и тяжело больным. Но сколько всего было создано за время путешествия! Дюрер работал как одержимый, он писал портреты правителей и хозяев харчевен, крестьянских девушек и разбойников, моряков и чиновников.

"Св.Иероним"
1521

**"Портрет Иеронима
Хольцшуэра" 1526**

**"Четыре апостола" 1526 Ст.
пинакотекa, Мюнхен**

Предчувствуя скорую смерть, мучимый болезнями художник вдруг понял, что почти все его картины вывезены за пределы Нюрнберга. А Дюрер страстно любил свой город и хотел оставить в нём что-то на память о себе. В 1526 году он преподнёс в дар Городскому Совету «Четырёх апостолов»....

Дюрер одинаково успешно работал и в области ксилографии (гравюра на дереве), и в области резцовой гравюры на меди. Следуя за Шонгауэром, он превратил гравюру в один из ведущих видов искусства. В его гравюрах получил выражение беспокойный, мятущийся дух его творческой натуры, волновавшие его драматические нравственные коллизии. Резким контрастом ранним, спокойным и ясным живописным работам стала уже его первая большая графическая серия 15 гравюр на дереве на темы апокалипсиса (1498). В своих гравюрах Дюрер в гораздо большей мере, чем в живописных работах, опирается на чисто немецкие традиции, проявляющиеся в чрезмерной экспрессии образов, напряженности резких, угловатых движений, ритме ломающихся складок, стремительных, клубящихся линий.

"Смерть Орфея"
1494

"Блудный сын"
1497

"Четыре всадника"
1498

"Ангел с ключами в ад"
1498

"Рождение девы"
1511

"Меланхолия" 1514

Величественная, погруженная в мрачное размышление крылатая Меланхолия, окруженная хаотическим нагромождением орудий ремесла, символов наук и быстротекущего времени, трактуется обычно как олицетворение мятущегося творческого духа человека (гуманисты эпохи Возрождения видели в людях меланхолического темперамента воплощение творческого начала, «божественной одержимости» гения).

"Рыцарь, Смерть и Дьявол"
1514

**"Св. Иероним"
1514**

**Св. Иероним,
углубившийся в ученые
занятия, предстает как
олицетворение
духовной
самоуглубленности и
созерцательной жизни.**

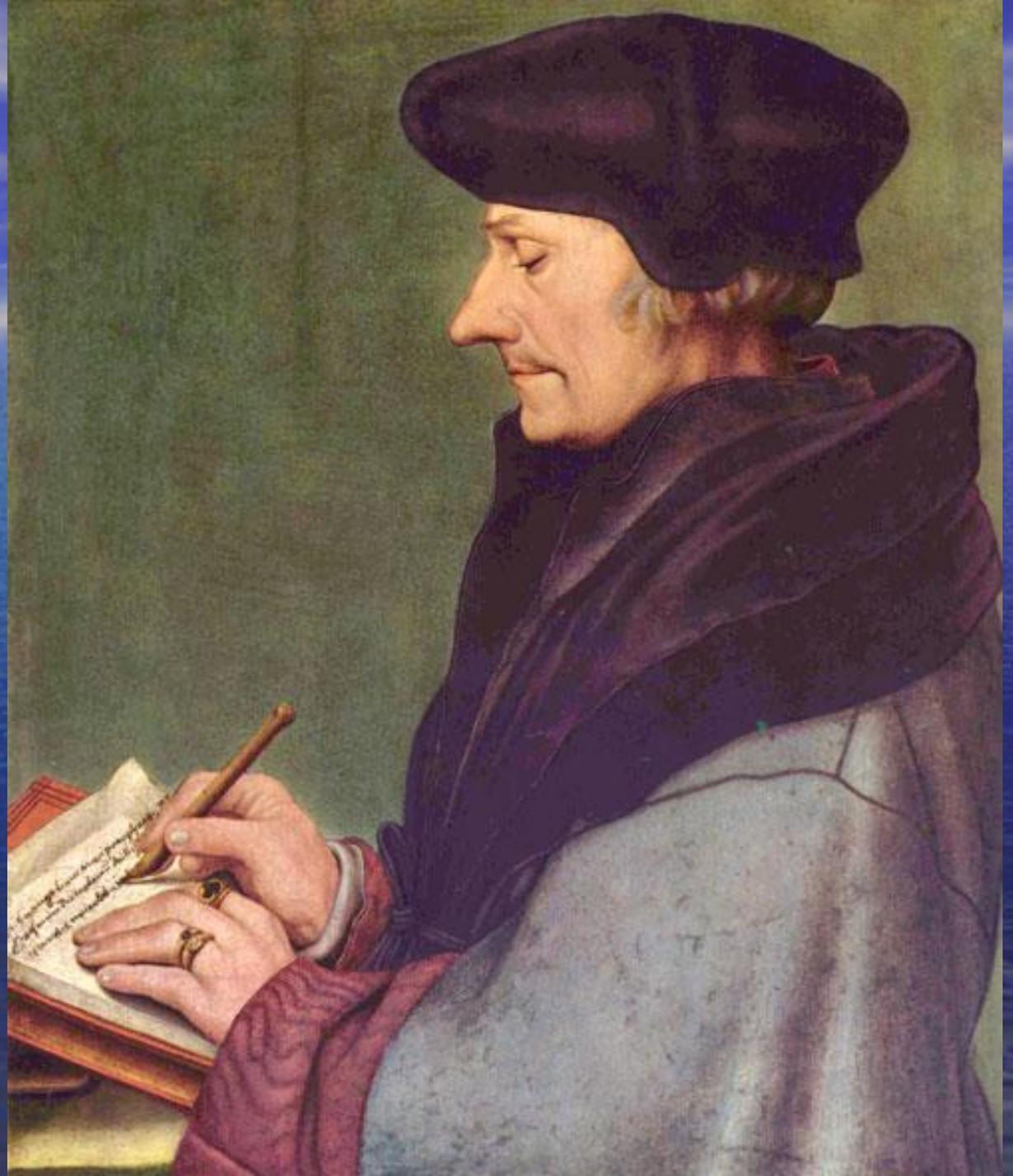
Holbein

Гольбейн Ханс, (Holbein) или Хольбейн Ханс Младший (около 1497 или 1498-1543), немецкий живописец и график эпохи Возрождения. Учился у своего отца, художника Ханса Хольбейна Старшего. Творческий путь Хольбейна начался в Базеле, где в 1515-1526 он создал множество портретов, в которых подчеркивал внутреннее достоинство и сдержанную духовную силу людей (портрет Эразма Роттердамского, 1523, Лувр, Париж), потрясающую смелостью композиционного решения и силой эмоционального воздействия картину "Мертвый Христос" (1521, Публичное художественное собрание, Базель), иллюстрации (к "Похвале глупости" Эразма Роттердамского, рисунок пером, 1515), серию рисунков "Образы смерти" (известна под названием "Пляска смерти", 1524-1526, гравированы на дереве Г.Лютцельбургером и изданы в 1538), в которой в аллегорической и гротескной форме отобразил события Крестьянской войны в Германии. В 1526-1528 и с 1532 Хольбейн работал в Англии, куда прибыл с рекомендательным письмом Эразма Роттердамского к английским гуманистам. С 1536 он стал придворным художником английского короля Генриха VIII.

"Женский Портрет"
1517

**"Эразм
Роттердамский"
1523
Музей искусств,
Базель**

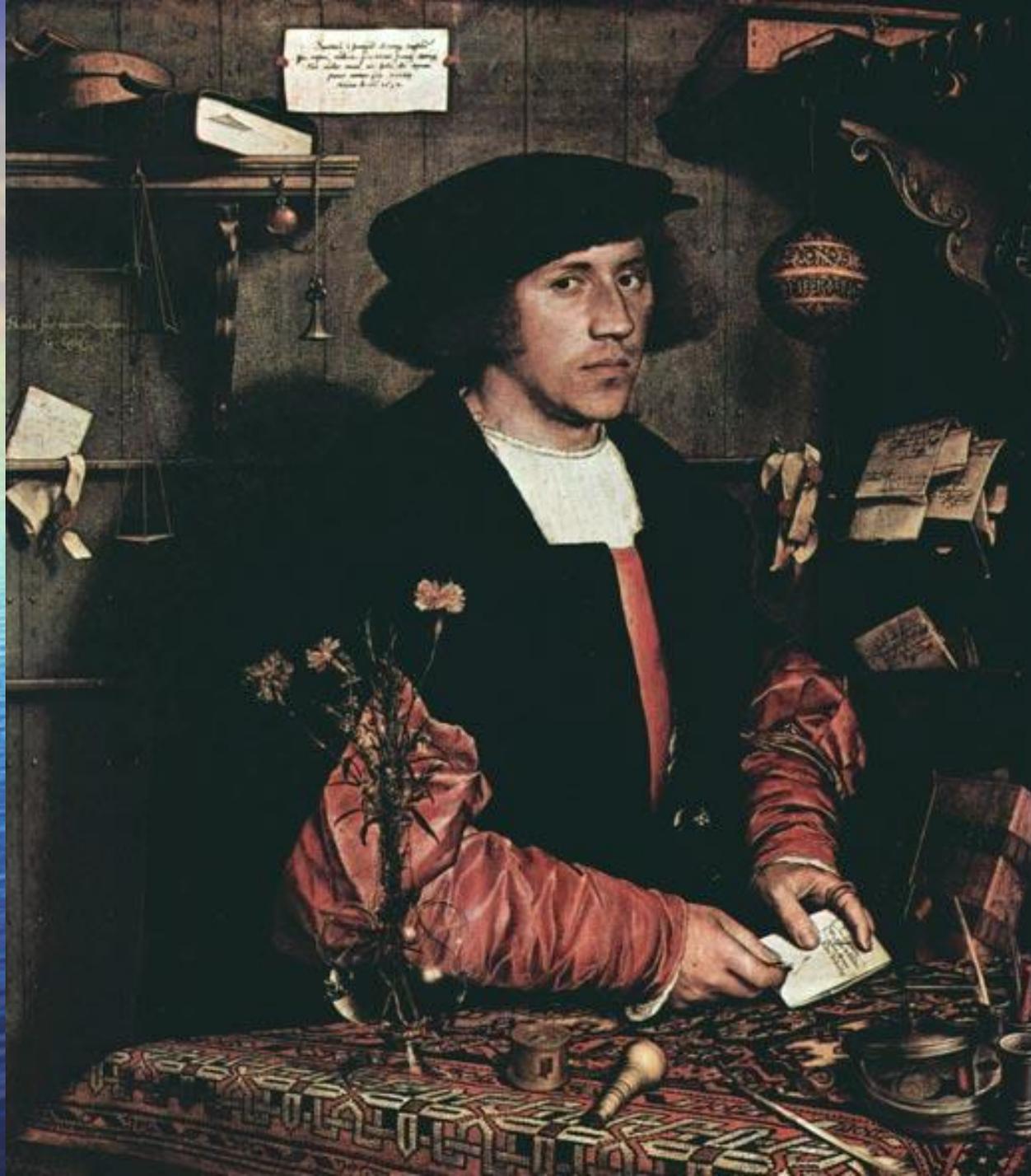
"Лаис Корифская"
1526

"Томас Мор" 1527
Собрание Фрик, Нью-
Йорк

**"Астроном Никола
Кратцер" 1528**

"Купец Георг Гиссе"
1532

"Не прикасайся"
1533

**"Французские
послы"
1533**

**"Шарль де Солье, сир
де Моррет" 1535
Галерея, Дрезден**

**"Портрет
мужчины с
лютней" 1535**

"Джейн Сеймур"
1537

"Анна Клевская"
1539

"Генрих VIII" 1540
Национальная галерея,
Рим

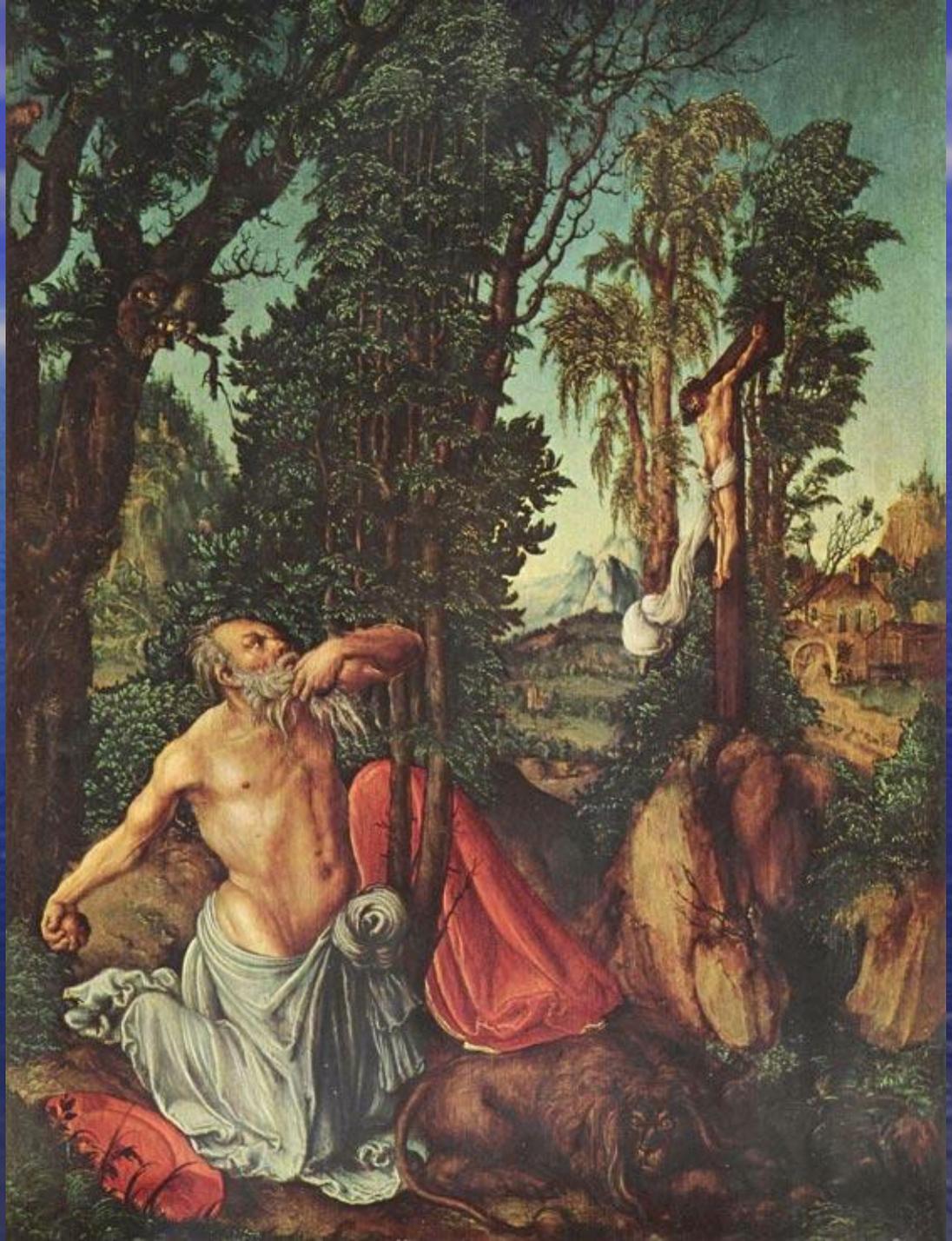
**"Катарина Говард"
1541**

CRANACH

Кранах (Cranach) Лукас Старший (1472-1553), немецкий живописец и график эпохи Возрождения . Учился, вероятно, у отца; в 1509 посетил Нидерланды. Работал в Австрии (около 1500-1504), в Виттенберге при дворе курфюрста Саксонского Фридриха Мудрого и его преемников (1505-1550), в Аугсбурге (1550-1552) и Веймаре (1552-1553). В ранних произведениях Кранах выступал как смелый новатор: дерзкая правдивость образов, резкая асимметрия композиции, напряженное и экспрессивное цветовое решение как бы предвосхищают грядущие общественные потрясения в Германии ("Распятие", 1503, Старая пинакотeka, Мюнхен). В других картинах Кранаха, напротив, господствуют сказочно-идиллическое начало, поэтическое восприятие природы, во многом послужившие основой для сложения дунайской школы живописи ("Отдых на пути в Египет", 1504, Картинная галерея, Берлин-Далем).

**"Покаяние св.
Иеронима" 1503**

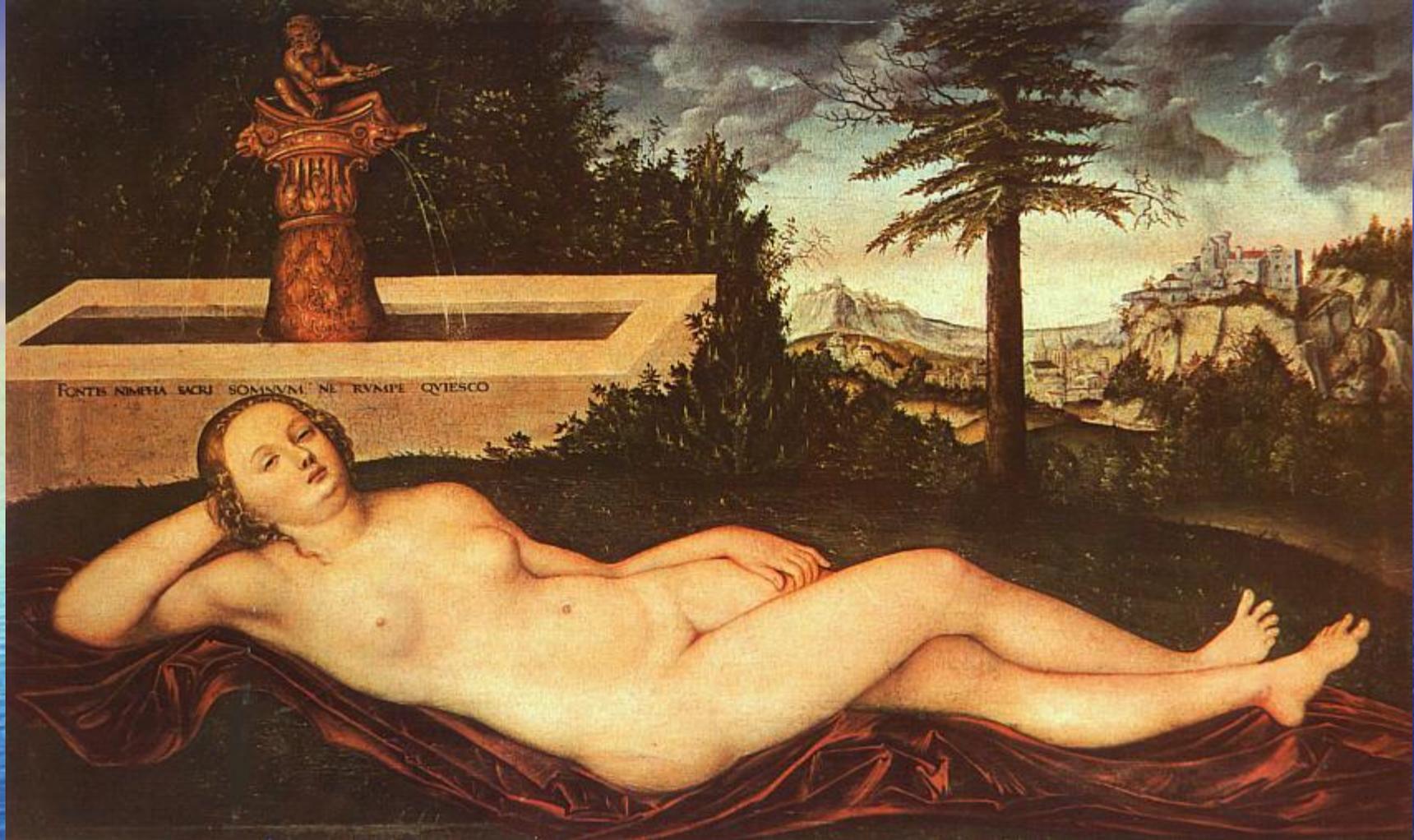

"Венера и амур" 1509
Эрмитаж, Санкт-Петербург

**"Принц Саксонии"
1517 Национальная
галерея искусств,
Вашингтон**

Нимфа. 1518

**"Портрет молодого
человека" 1521**

"Мадонна с младенцем под яблоней" 1526, Эрмитаж

**"Принцесса Сибилла
Клевская" 1526,
Художественный музей,
Веймар**

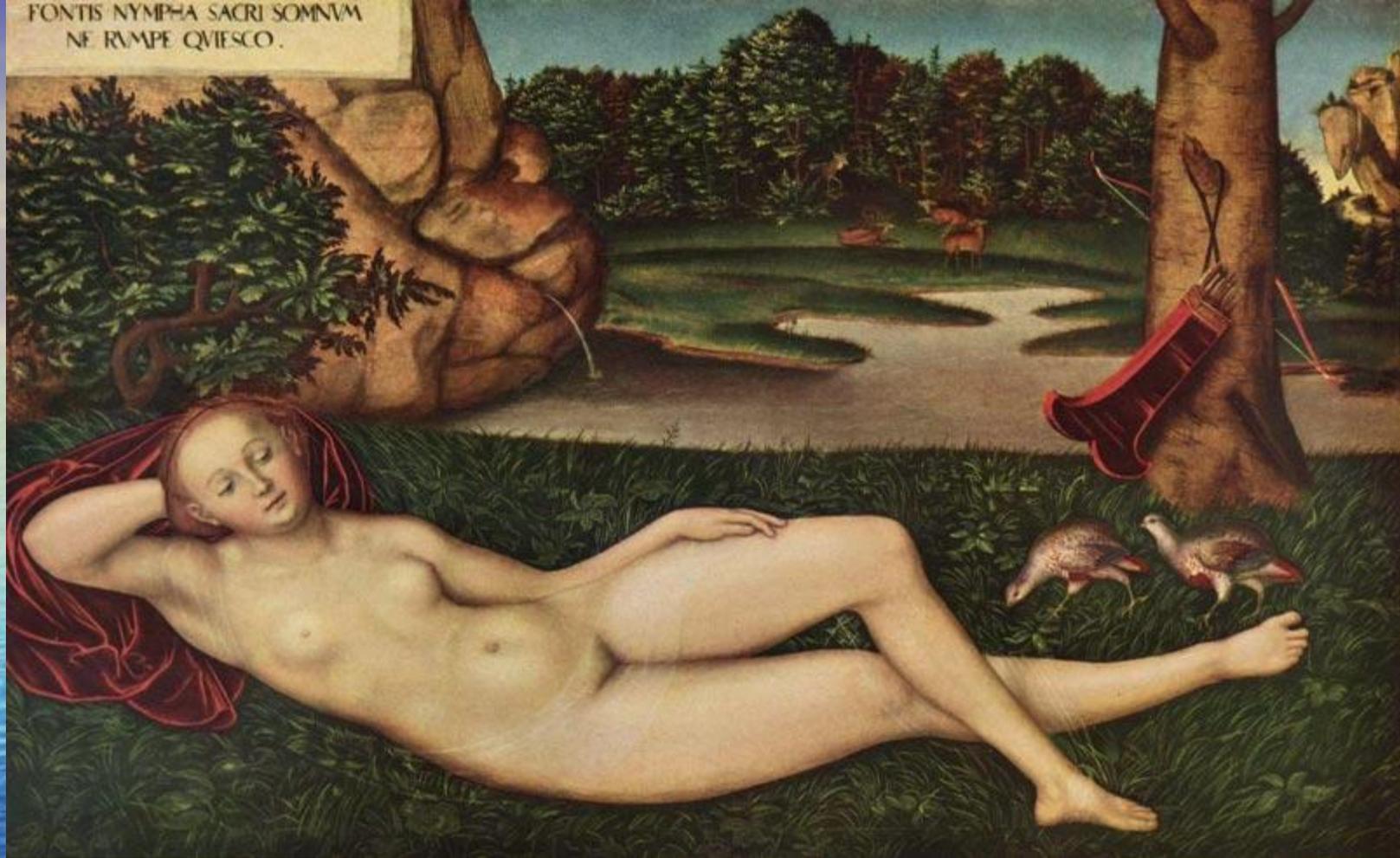
**"Портрет женщины"
1526**

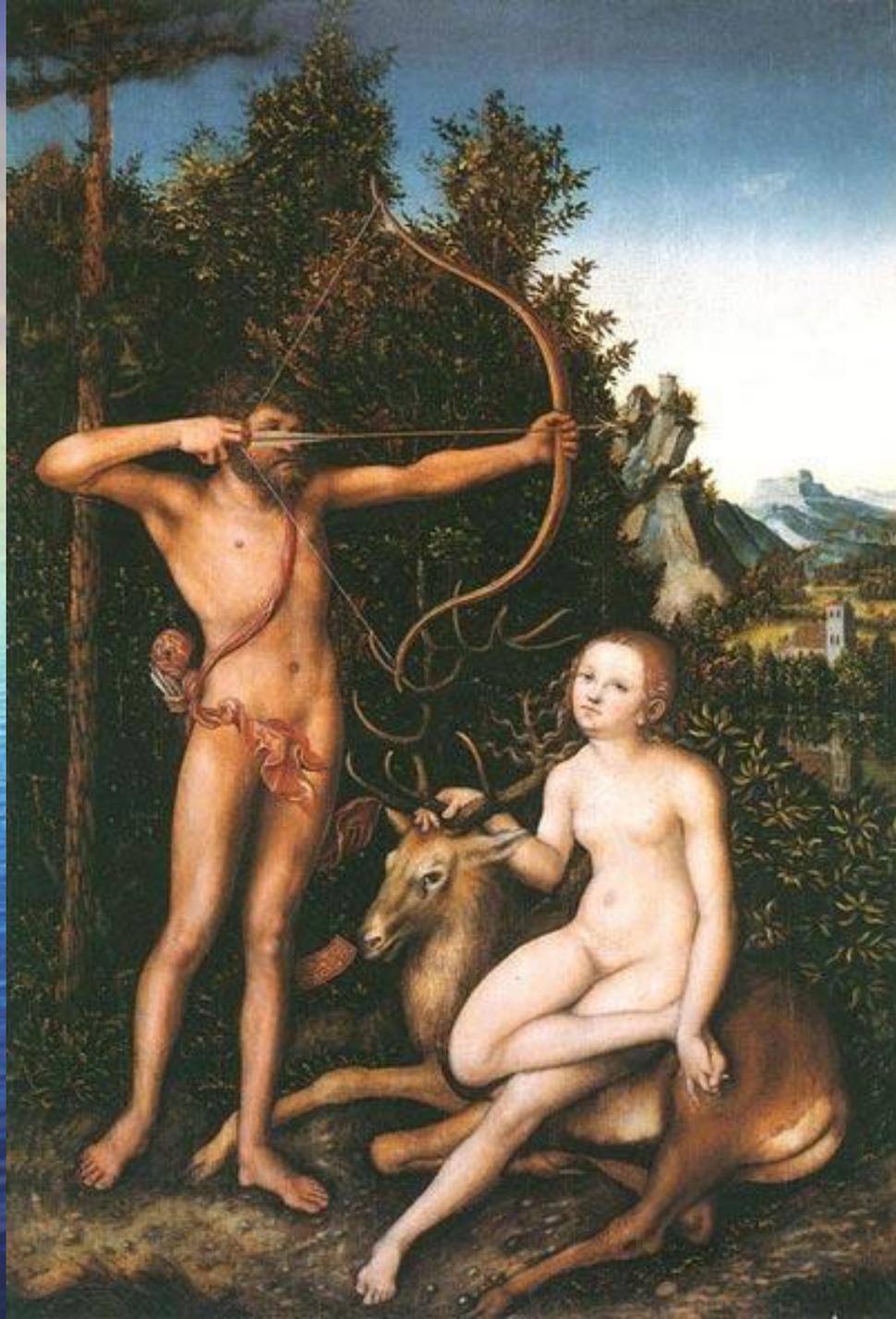
**"Адам и Ева" 1528
Королевский музей,
Брюссель**

"Суд Париса"
1529

"Отдыхающая нимфа"
1530

"Аполлон и Диана"
1530

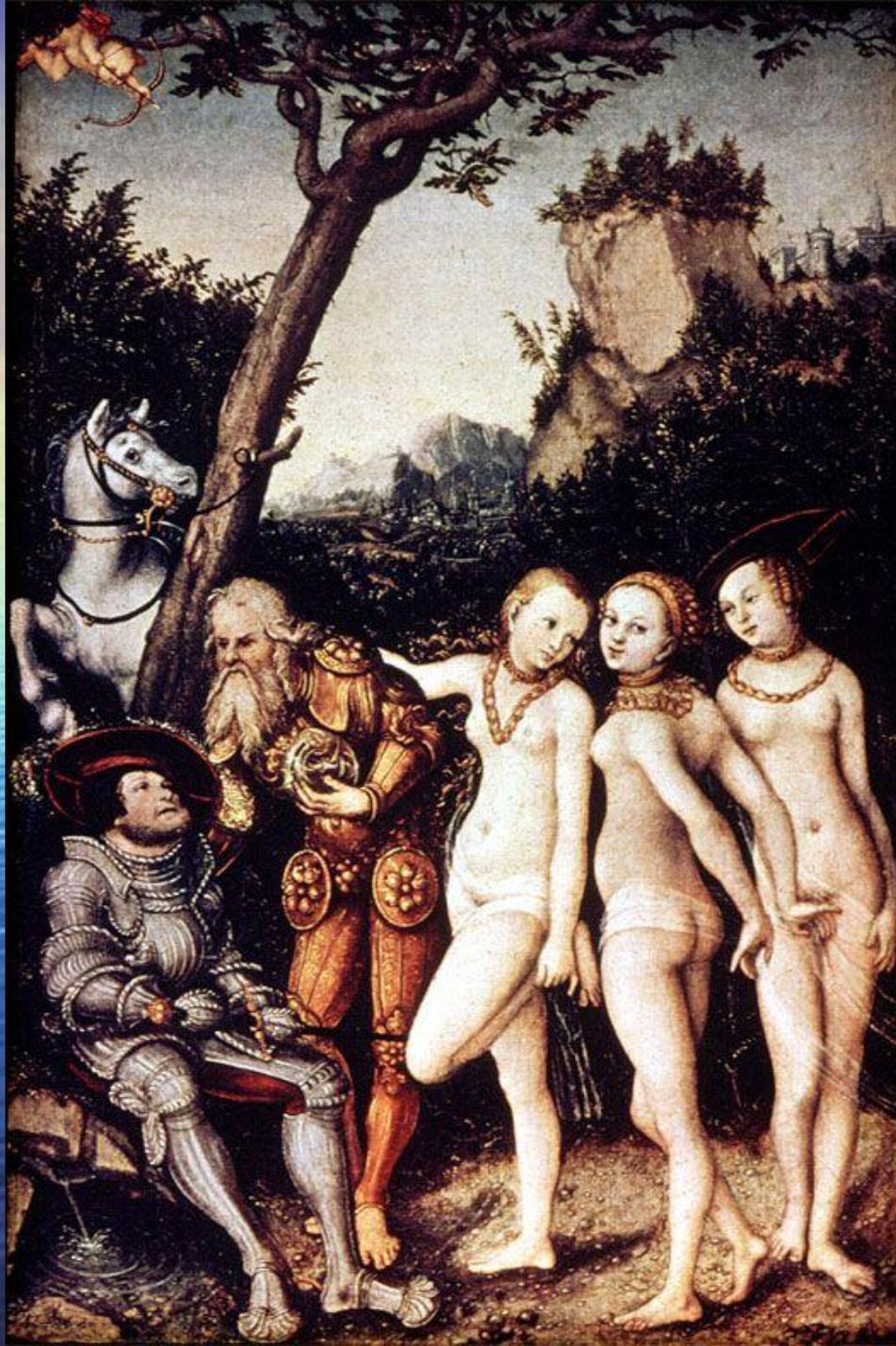
**"Портрет молодой женщины"
1530**

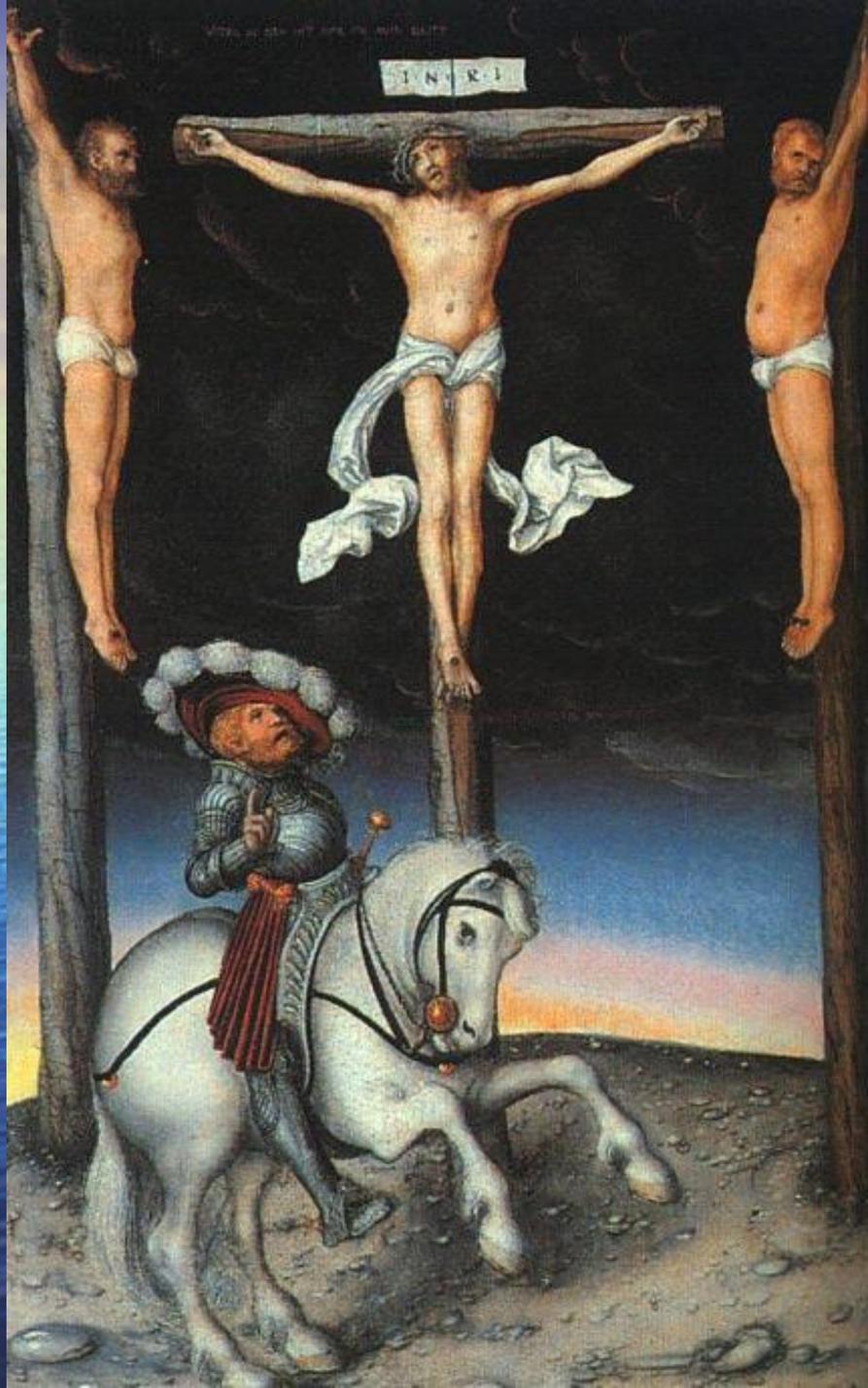
**"Портрет Магдалены Лютер"
1530-е**

"Мезальянс" 1532 Национальный музей, Стокгольм

Суд Париса. 1531

"Распятие"
1536

"Геракл у Омфалы" 1537

Нимфа. 1537

Святая Троица