

Искусство Германии

XVI век

- В XV—XVI вв. Германия не имела постоянного политического центра.
- Во Франции и Англии уже утвердилась почти абсолютная власть королей, германских же императоров по обычаям раннего Средневековья избирал съезд князей, а корону они получали из рук Папы римского.
- Художественные открытия итальянского Ренессанса приживались в Германии трудно. Немецкие мастера XVI в. не собирались слепо следовать советам иноземных учителей. Античность для них была скорее пищей для фантазии, а не источником вдохновения.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР (1471—1528)

- Дюрер родился в семье нюрнбергского золотых дел мастера, переселенца из Венгрии. Художник обучался отцовскому ремеслу, пока врожденная склонность к живописи не заставила его изменить семейной традиции.
- С 1486 по 1492 г. он был учеником в мастерских, в том числе у Мартина Шонгауэра. По всей видимости, именно там Дюрер овладел техникой гравирования на меди. Он работал также в Базеле (Швейцария) — всеевропейском центре книгопечатания и гравюры на дереве. В 1494 г. художник возвратился в Нюрнберг, женился и получил права мастера. Однако вскоре эпидемия чумы заставила Дюрера вновь покинуть родной город — на этот раз он побывал в Венеции.

Четыре всадника. Гравюра из цикла
«Апокалипсис». 1498 г.

- С 1495 г. Дюрер прочно обосновался в Нюрнберге, открыл собственную мастерскую. Главным его делом в эти годы стала печатная графика. Тиражи гравюр, отпечатанных Дюрером, значительно превосходили тиражи работ его предшественников. Дешёвые гравюры, так называемые «летучие листки», которые разносили по всей стране бродячие торговцы, принесли молодому художнику быстрый заработок и широкую известность.
- В 1497 г. Альбрехт Дюрер создал цикл иллюстраций к последней книге Нового завета — «Апокалипсису».
- В апокалиптических образах Дюрер воплотил боль своего непростого времени, тревогу, с которой в Европе ожидали окончания столетия. По средневековым представлениям, мир, сотворённый за семь дней, должен существовать семь тысяч лет. Поэтому XV в., по христианской традиции конец седьмого тысячелетия от сотворения мира, связывали с концом света и надеждой на благое обновление Вселенной.

- Дюрер одним из первых среди европейских живописцев начал изображать самого себя.
- Автопортрет Дюрера, написанный в 1500 г., считается самым лучшим. Дюрер всегда предельно откровенен со зрителем, но в этом полотне ему хотелось поведать о себе самое главное. Мастер начал с того, что отказался от излюбленного им трёхчетвертного поворота фигуры и изобразил себя в фас. Зритель сразу встречается с ним взглядом. Спокойно молодое ясное лицо Дюрера, спокойны широко раскрытые серые глаза; внутреннее волнение выдаст лишь жест красивой руки с длинными пальцами, нервно теребящей меховую оторочку одежды.

«Всадник» (1513 г.)

- 1513—1514 гг. стали для Дюрера временем высшего творческого подъёма. В этот период он создал три графических листа, вошедших в историю живописи под названием «Мастерские гравюры».
- Одну из гравюр традиционно именуют «Всадник» (1513 г.). Вооружённый путник медленно едет вдоль обрывистого лесного склона. На всаднике — доспехи, в руке — копьё. В грозном виде воина есть какая-то нелепость, беззащитность чудака, роднящая этот персонаж с Дон-Кихотом. Поднятое забрало открывает отрешённое и суровое лицо. С рыцарем поравнялась Смерть — мертвец верхом на костлявой кляче. Он, наставительно кивая головой, показывает путнику песочные часы: его жизнь на исходе. Сзади плетётся дьявол со свиной головой, увенчанной причудливым гребнем.

- Тема листа «Святой Иероним в келье» (1514 г.) посвящена уединённому покою учёного-отшельника.
- Альбрехт Дюрер изобразил Иеронима в глубине просторной кельи, заполненной спокойным, рассеянным светом, льющимся сквозь широкие окна. Любовно запечатлены все мелочи скромной, но уютной обстановки

«Святой Иероним в келье» (1514 г.)

- Античная и средневековая медицина различала четыре человеческих темперамента, из которых непредсказуемым считался именно меланхолический. Бытовало мнение, что меланхолики плохо приспособлены к сугубо земным делам — они нескладны, неуживчивы, неудачливы, им чаще, чем обладателям других темпераментов, угрожают нищета, болезни, безумие. Однако именно меланхоликам покровительствует Сатурн, а божество этой планеты, по античным мифам, старше других богов, ему ведомы сокровенные начала Вселенной. Поэтому лишь меланхоликам доступна радость открытий. Считалось, что все выдающиеся люди: поэты, законодатели, философы — меланхолики.

«Меланхолия» (1514 г.)

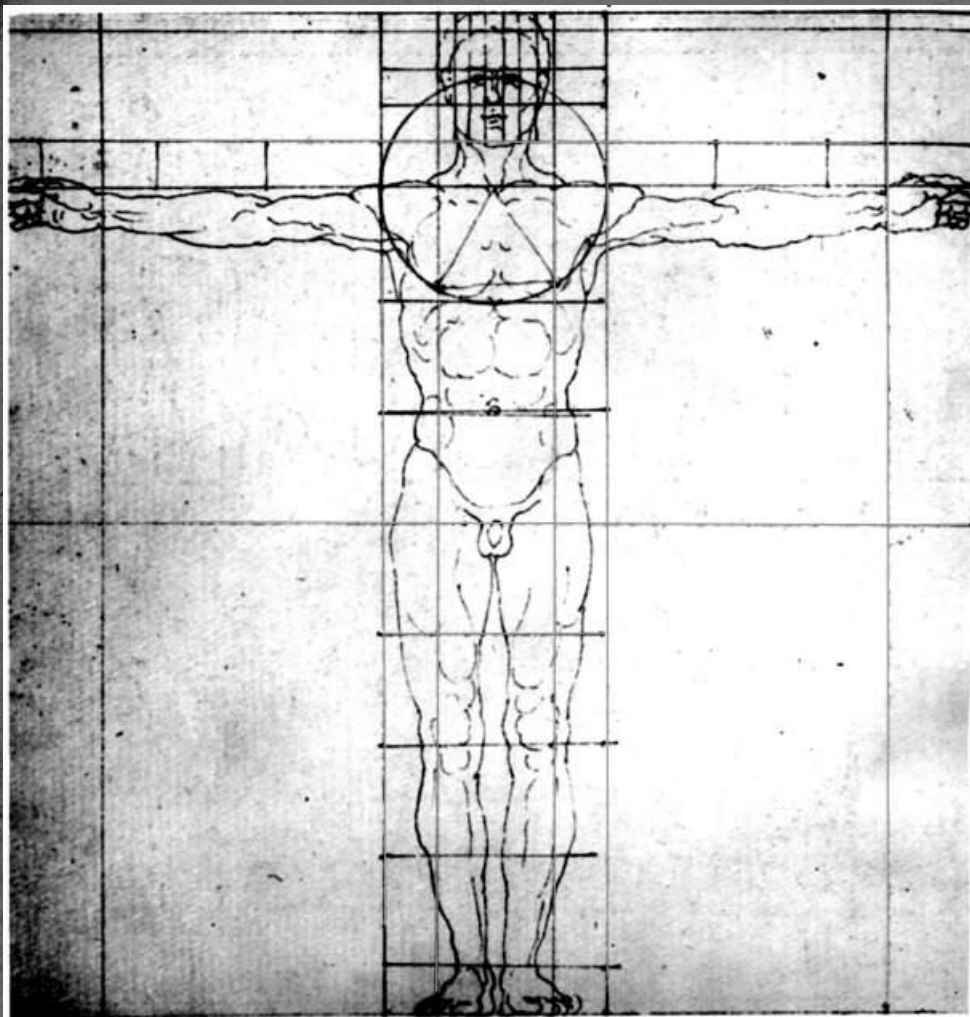

Рис. 207. Дюрер. Эюд пропорций из «Dresdener Skizzenbuch». Построение напоминает канон Леонардо, хотя размеры разные. Единицей размера является высота лица. Рост — $9\frac{1}{2}$ размеров высоты лица; туловище несколько больше нижней конечности, а размах рук меньше фигуры на разницу между высотой туловища и длиной нижней конечности.

В 1517 г. монах-богослов Мартин Лютер (1483—1546) выступил в Виттенберге с решительным осуждением торговли Католической церковью индульгенциями — письменными отпущениями грехов.

Его поддержала большая часть немецкого бюргерства и дворянства. Многие мастера горячо сочувствовали выступлению Мартина Лютера, в их числе был и Дюрер.

Последние годы жизни Дюрер провёл в Нюрнберге за работой над трактатами «Руководство к измерению» и «Четыре книги о пропорциях». Стареющий бездетный мастер спешил поделиться своими секретами с потомками.

Так в Европе началась Реформация — широкое общественное движение, которое боролось с Католической церковью.

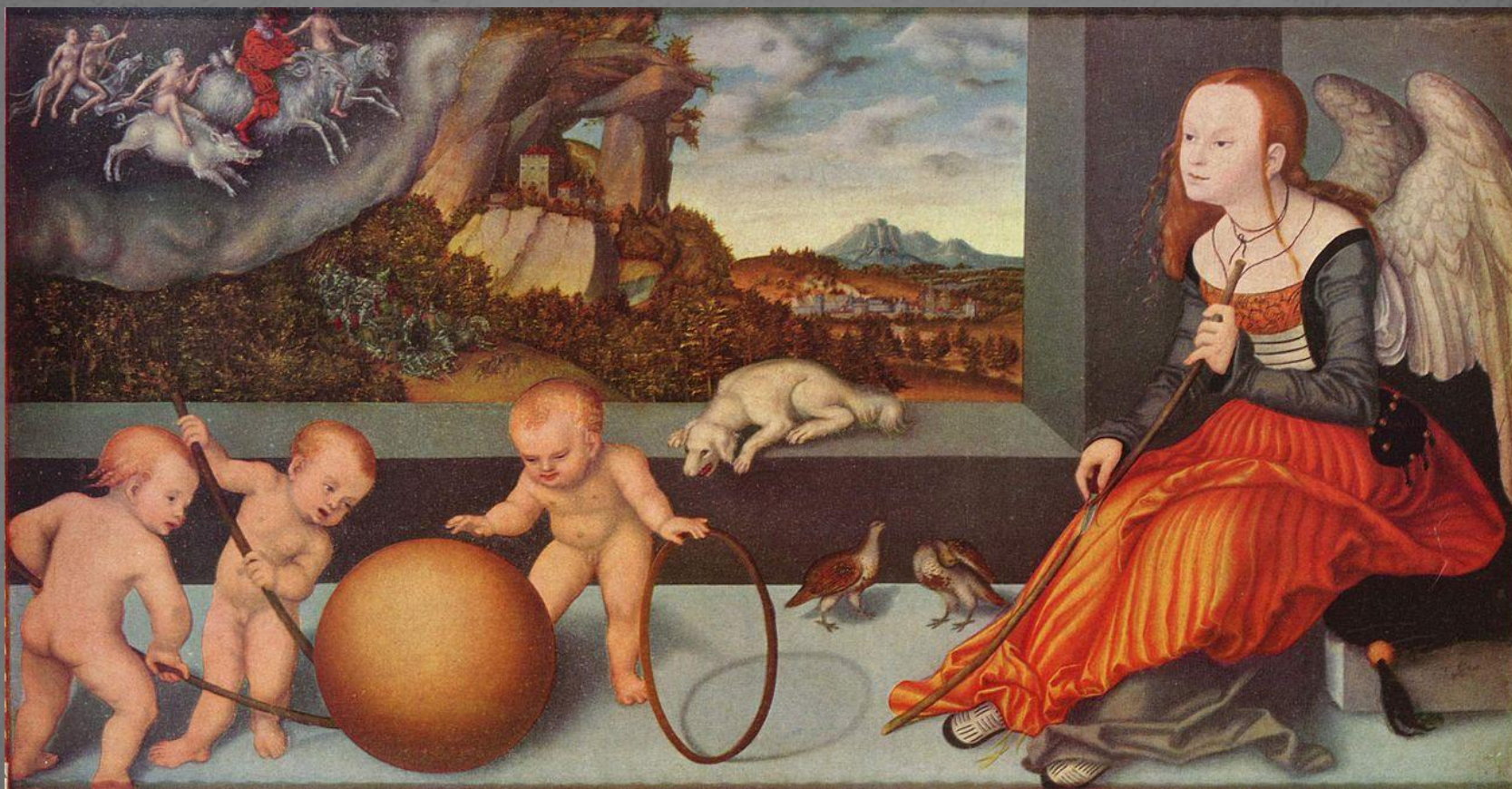
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ (1472—1553)

- Лукас Кранах Старший с ранней юности странствовал по Германии в поисках признания. В 1493 г. он отправился в Святую землю — Палестину — со свитой герцога Саксонии Фридриха Мудрого, затем поступил к нему на службу и поселился в Виттенберге. В 1508 г. Кранах был пожалован в дворяне и в том же году по поручению герцога побывал в Нидерландах. Он возглавлял художественную мастерскую, в которой было больше десяти помощников, издавал книги, совмещая эти занятия с винной и аптечной торговлей. Постепенно художник стал самым богатым бюргером Виттенберга, неоднократно избирался бургомистром города.
- Лукас Кранах был сторонником Реформации. Он иллюстрировал протестантские памфлеты (обличительные сочинения), неоднократно рисовал и писал портреты основоположника и видного деятеля Реформации Мартина Лютера.

Портрет Мартина Лютера.

- Для живописной манеры Лукаса Кранаха Старшего характерна любовь к эффектным, увлекающим зрителя сценам в сочетании с прямолинейной, едва ли не грубой трактовкой образов.

Меланхолия. 1532

- Работая над портретами, Кранах относился к моделям с симпатией, но без восхищения; он не идеализировал своих заказчиков, но и не особенно стремился проникнуть в их внутренний мир.

Портрет Морица
Саксонского. Около 1526 г.

- Возможно, именно из-за этой безыскусности и ему лучше всего удавались портреты детей.

Портрет
Морица Саксонского в
детстве, 1526 г.

ГАНС ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ (1497 или 1498—1543)

- Деятельность последнего из крупных немецких живописцев XVI в. — Ганса Го'льбейна Младшего — протекала в основном вне пределов его родины. Гольбейн родился в городе Аугсбурге (Бавария) в семье известного живописца. В 1515 г. он поселился в Базеле (Швейцария), где быстро завоевал признание заказчиков. Позднее Гольбейн переехал в Милан (Северная Италия), где познакомился с прославленными творениями Леонардо да Винчи. В 1519 г., вернувшись в Базель, Гольбейн открыл мастерскую, к нему стали поступать крупные заказы.

- Эту работу Гольбейна замечательно комментируют слова Ф. М. Достоевского: «Да от этой картины у иного ещё вера может пропасть!». Однако следует помнить, что базельская картина — это только часть несохранившегося алтаря. Как знать, что было изображено на других створках? Может быть, Гольбейн лишь оттенял натуралистическим мрачным образом Христа светлую сцену Его Воскресения?

«Мёртвый Христос» (1522 г.)

Der Fürspräch.

- В 20-х гг. Гольбейн выпустил серию небольших ксилографий «Пляски Смерти». Здесь Смерть, как правило, не вызывает никакого ужаса и страха у тех, к кому она приходит. Несмотря на отталкивающий облик, Смерть выглядит полноправной обительницей земного мира и по-будничному просто занимается своим ремеслом.

Пляски Смерти.

Гравюры. 20-е гг. XVI в.

- В портрете Георга Гисе (1532 г.) передан дух бюргерской среды. Долговые расписки, расчётные книги, весы — естественное окружение торговца.

Портрет Георга Гисе. 1532 г.

Послы. 1533.

- В 1543 г. Ханс Гольбейн Младший в расцвете творческих сил умер в Лондоне от чумы. Его живопись, с её декоративностью, благородной сдержанностью, тонким психологизмом, послужила основой для создания английской живописной школы.
- После 1529 г. изобразительное искусство Германии переживало кризис, последствия которого были окончательно изжиты только к началу XIX столетия.

