

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА

В. П. Прокопцова,

*заведующий кафедрой белорусской и мировой
художественной культуры БГУКИ,
доктор искусствоведения, профессор*

В истории искусствоведения есть ключевые, знаковые исследования, при упоминании о которых всегда ставится определение «впервые». Таковыми стали творения Альбрехта Дюрера (21.05.1471–06.04.1528) – одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса, немецкого живописца, графика, первого теоретика искусства среди североевропейских художников, написавшего автобиографию и практическое руководство для художников на немецком языке. Он был единственным немецким художником XVI в., оставившим после себя литературное наследие.

Основоположник искусства немецкого Возрождения, он был тем универсальным человеком, в котором творчество проявлялось в многообразии его таланта: Дюрер писал портреты (с его именем связано становление североевропейского портрета как жанра), закладывал основы немецкого пейзажа, в традиционные библейские и евангельские сюжеты вкладывал новое реально жизненное содержание, являлся крупнейшим мастером ксилографии, изобретателем системы фортификации, теоретиком искусства. Он был знатоком философии, естественных наук, в своем мышлении опирался на математические вычисления, пытался разрешить проблему красоты с помощью изучения симметрии, пропорции, схематического начертания человеческой фигуры. Являлся одним из образованнейших людей своего времени.

Одним из значительных устремлений в его жизни было желание написать труд о живописи. Советы и наставления мастера, которые он хотел завещать будущим поколениям художников, накапливались в его записках, заметках, памятных книжках. Всю жизнь он собирался издать свою книгу. Книгу о логичных, рациональных основаниях художественного творчества. Еще в молодости большое впечатление на него произвела рукопись Альберти «Введение в основные понятия живописи». Благодаря ей он впервые познакомился с учением Пифагора о числах, согласно которому в основе всего сущего лежат неизменные числа, а их

соотношения дают возможность и постичь законы красоты, и создать идеальные формы. Просматривая рукописи, он понял, что в одну книгу не уложиться. Своеобразным введением, по решению автора, должна была стать первая книга – «Руководство к измерению циркулем и линейкой». Основываясь на собственном опыте и испытав на практике специально изготовленные нюрнбергскими мастерами приборы, призванные облегчить труд художника, фиксируя проекции и ракурсы, он проводил опыты со стеклянной пластиной, которая под наклоном, отражая свет, реально передавала контуры изображаемого предмета [1, с. 291]. Также он изобрел особый прибор – доску с маленьким отверстием, глядя сквозь которое одним глазом художник может иметь зафиксированную точку наблюдения и штрих за штрихом наносить на бумагу изображаемый объект. «В сочетании с учением о центральной перспективе, которое он теперь обосновал путем опыта, предлагаемый им метод гарантировал точную передачу действительности» [1, с. 292]. Литературный текст в книге сопровождался иллюстрациями: зарисовывались и расположение приборов, и характерная поза живописца.

«Руководство к измерению циркулем и линейкой» было завершено летом 1524 г., а издано в 1525 г. В первой части разъяснялось математическое учение Евклида, объяснялось, что такое точка, линия, плоскость, тело. Во второй части велись рассуждения о соотношении плоскостей и углов, построении и измерении многоугольников, были сформулированы правила перспективного, объемного изображения тел на плоскости. Также в нем раскрывался способ построения правильного пятиугольника с помощью циркуля и давалось описание солнечных часов [1, с. 294]. В третьей части Дюрер объяснял, как собранные им математические положения можно применить в искусстве. В четвертой (последней) части предполагалось осветить вопросы перспективы. Написание этой книги – от задумки до реализации – было сопряжено с расширением творческого опыта мастера на протяжении почти тридцати лет. Большое ее значение заключалось в использовании разговорного языка, а не латыни; книга стала первым учебником геометрии на немецком языке, а введенная Дюрером терминология положена в основу современной [3].

Следующей теоретической работой предполагался труд «Четыре книги о пропорциях человека».

Но работа над трактатом о живописи была прервана внезапным переключением на написание труда по новой теме – «Наставление

к укреплению городов, замков и пространств». Подвигла Дюрера на этот труд забота о судьбе родины [1, с. 328]. Он часто общался с Нюрнбергскими оружейниками, которые высказывали свои соображения по поводу обороны против артиллерийского обстрела. Взяв их за основу, Дюрер заявил, что защитой от огнестрельного оружия может стать земля, насыпанная в валы, также иные крепостные укрепления и новая планировка самих городов. Он решил отказаться от строительства городов с радиально расходящимися от центра улицами и расположением построек по концентрическим кругам вокруг центрального здания.

Первые три части «Наставления к укреплению городов...» посвящены строительству оборонительных сооружений. Он изобрел новый вид укрепления – бастион (автор называл бастея) и тем самым внес большой вклад в военную науку и искусство фортификации. Каждый бастион должен был представлять самостоятельную единицу в системе обороны, иметь овальную форму во фронтальной части, а в тыльной части представлять из себя четырехугольную платформу для установки орудий, под которой располагались казематы для размещения солдат, склады боеприпасов и продовольствия. Создание новой теории фортификации, по словам самого Дюрера, было обусловлено его заботой о защите населения «от насилий и несправедливых притеснений». По мнению Дюрера, сооружение укреплений даст работу обездоленным и спасет их от голода и нищеты. В то же время он отмечал, что главное в обороне – стойкость защитников [3].

Четвертая часть его труда была посвящена новой планировке городов. В его идеальном городе в основе планировки лежал не круг, а квадрат. В центре – замок короля, а в остальном пространстве квадрата – убежища для «нужных людей»: оружейных дел мастеров, воинов, кузнецов, а также живописцев, зодчих, золотых дел мастеров. По мнению Дюрера, эти люди были настоящим достоянием любого города. Хотя на то время это была достаточно утопическая идея, не имеющая условий для реализации, тем не менее, Дюрер считал, что это единственный путь для обороноспособности отечества [1, с. 330].

Книга «Наставление к укреплению городов, замков и пространств» была опубликована в 1527 г., имела большой успех, и в том же месяце был напечатан второй тираж.

Вернувшись к работе над сочинением о живописи «Четыре книги о пропорциях» (1507), Дюрер спешил ее завершить. Судя по

сохранившемся в рукописях плану этого труда, Дюрер намеревался написать книгу, не имевшую аналогов по полноте охвата проблем, стоящих перед живописцем. Но объемный замысел не был реализован целостно, тем не менее, Дюрер создал несколько трактатов, которые стали первыми на севере Европы работами, посвященными теоретическому систематизированию знаний об искусстве [3].

Отдавший всю жизнь поискам прекрасного, он считал, что искусство вечно. Планировал перевести эту книгу на язык ученых Европы – латынь. За тридцать лет, отданных этой теме, он обдумал и осмыслил многое. Имея особый склад ума, он обратился к математическим расчетам, подвергая сомнению выводы греческого геометра Евклида [1, с. 335].

Трактат «Четыре книги о пропорциях» имел четкую структуру: в первой части описывалось, как можно сконструировать изображение человеческого тела или отдельных его частей в натуральную величину, исполняя для этого математические измерения; во второй части представлены таблицы и чертежи с точными измерениями величин. Изначально отказавшись от идеи начертать единственную фигуру-идеал, Дюрер предлагает восемь вариантов образцов мужской фигуры и десять вариантов женской, обосновывая пропорции и сравнивая их между собой. Занимался он также изучением пропорций фигуры животного (лошади). В третьей части трактата он объясняет живописцам, как можно изменить масштаб изображения человеческой фигуры, не нарушив ее пропорций. Четвертая часть посвящена проблеме изображения тела в движении. Дюрер заказал у лучших мастеров Нюрнберга куклу в человеческий рост, конструкция которой изменялась с помощью шарниров для того, чтобы можно было изучать человеческую фигуру в движении. Куклу изгибали, наклоняли, придавали ей разные позы, а затем делали замеры, записывали, зарисовывали. Также Дюрер предложил метод конструирования фигуры человека в разных позах и положениях с помощью кубов, у которых впоследствии смягчались, скруглялись грани и углы, превращая схематический рисунок в изображение живого человеческого тела. Альбрехт Дюрер работал над книгой до последних дней, написав дополнительно заметки о живописи, предполагая поместить их в виде введения к трактату «Четыре книги о пропорциях». Он торопил издателя с публикацией трактата, хотел увидеть его напечатанным. Книга вышла в свет через полгода после смерти автора – 31 октября 1528 г.

В последующие после жизни художника столетия появлялись новые сведения о его теоретических и научных изысканиях. Так, теологом и математиком Томасом Венаториом были обнаружены описания и изображения двух приборов для упрощения процесса рисования, опубликованные в 1538 г. Более двухсот лет назад профессор университета в Бреслау Иоганн Бюшинг обнаружил «Книгу фехтования» Альбрехта Дюрера, существующую в одном экземпляре. Она состоит из 35 листов, на которых рисунки, слегка закрашенные акварелью, расположены с обеих сторон каждого листа. На 120 листах изображены известные художнику приемы борьбы, на 80 – приемы фехтования. Книга была выполнена по заказу императора Максимилиана I, который был восхищен практическим умением Дюрера бороться и фехтовать, и даже участвовать в состязаниях. Создана книга была в 1512 г. [2,3].

1. Зарницкий, С. В. Дюрер / С. В. Зарницкий. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 351 с. : ил.

2. Альбрехт Дюрер // Шедевры великих художников. Галерея живописи и скульптуры. – Режим доступа: <http://smallbay.narod.ru/durer.htm>.

3. Дюрер, Альбрехт // Википедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>.