

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

«АПОКАЛИПСИС» АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

ТИХАНОВОЙ АЛЁНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. искусствоведения

(подпись, дата)

Д.А. Попов

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение

Представление о конце света всегда было важной частью любой культуры. В каждой эпохе существовали пророчества, предания и мифы, предсказывающие последние дни существования мира и наступление апокалипсических событий. В Древнем Египте мироздание должен был поглотить гигантский в масштабах Вселенной змей Апофис. Уникальными памятниками этой культуры стали «Тексты пирамид» и «Книга мёртвых». Для древних греков это была борьба богов за власть над миром. Большинство преданий основываются на всемирном потопе, который является наказанием Бога, его гневом за грехи. Древнейший миф об уничтожении человечества потопом письменно зафиксирован в шумеро-аккадской культуре, задолго до возникновения Библии.

Согласно Библии, «золотой» век существования человечества заканчивается с нарушением Адамом и Евой закона Бога и последующей греховности людей. Очищением их от грехов послужил Всемирный потоп. С родом Ноя начинается новая жизнь. В средневековье чаще всего люди верили в «Откровения» Иоанна Богослова, в котором описываются многочисленные катаклизмы перед Вторым пришествием Иисуса Христа на землю, а также само Второе пришествие Христа и события после него. Сюжеты Откровения нашли отражение в христианском искусстве, к которому обращались для просвещения неграмотных.

Апокалипсис – знаковая тема не только средневековой, но и во всей мировой художественной истории. Произведения искусства многих тысячелетий отображают возможные варианты Апокалипсиса и его последствия. Апокалипсис получил художественное воплощение в иконописи и живописи, в книжных миниатюрах и графике, литературе и киноискусстве. Так или иначе эту тему затронули большинство великих художников, в том числе Микеланджело, Эль Греко, Лука Сигнорелли, Виктор Васнецов, Николай Рерих и др. В литературе, данную тему затрагивают такие писатели как: Джек Лондон, Ричард Матесон, Алексей

Доронин, Стивен Кинг. Режиссеры фильмов, не остались в стороне. Фильмы про Апокалипсис снимали: Мел Гибсон, Джордж Миллер, Роланд Эммерих, Стивен Спилберг и другие.

Одним из выдающихся произведений, иллюстрирующих книгу «Откровения Иоанна Богослова», является серия гравюр «Апокалипсис» А. Дюрера, её исследование и стало целью нашей работы.

Задачи выпускной квалификационной работы обусловлены поставленной целью:

1. Изучить сюжет книги «Откровения Иоанна Богослова».
2. Рассмотреть художественное воплощение «Откровения Иоанна Богослова» в средневековых рукописях.
3. Дать характеристику графического творчества Альбрехта Дюрера.
4. Проанализировать 15 листов «Апокалипсиса» Альбрехта Дюрера.

Методологическую базу представляют труды Бенеша О.Г., Бергера Я., Вермана К., Зарницкого С.В., Львова С.Л., Степанова А.В. и других.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цель и задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В 1 главе рассматриваются сюжет и символика книги «Откровение Иоанна Богослова». Анализируется художественное воплощение этой книги в средневековых рукописях и исследуется влияние религиозных верований на искусство того времени. Проводится исследование символов, использованных в изображениях. Дается анализ метафорических образов и символов, раскрывающих глубинный смысл произведения и его связь с духовными учениями.

Во 2 главе идет разбор графических изображений Альбрехта Дюрера и анализ серии гравюр «Апокалипсиса», созданной художником на основе книги «Откровения Иоанна Богослова».

Заключение содержит выводы.

Список использованных источников включает тридцать девять.

В Приложение А вынесен список художественных произведений, анализируемых в работе.

В Приложении Б представлены иллюстративные материалы на электронном носителе.

Основное содержание работы

В первой главе, включающей в себя два параграфа (1.1 Сюжет книги «Откровения Иоанна Богослова» и 1.2 Художественное воплощение «Откровения Иоанна Богослова» в средневековых рукописях), рассмотрены сюжеты книги «Откровения Иоанна Богослова», проанализированы художественные воплощения этой книги в средневековых рукописях.

«Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис» занимает особое место среди книг Священного Писания. Точных данных о времени написания Апокалипсиса нет. Древнее предание указывает, что произошло это в конце I века. Так, св. Иринеи Лионский пишет: «Апокалипсис появился незадолго перед сим и почти в наше время, в конце царствования Домициана» («Против ересей» 5:30) Сюжеты, которые описываются в «Откровении Иоанна Богослова», касаются светопреставления, Второго пришествия и Страшного Суда. Большая ее часть посвящена апокалипсическим видениям, связанным с концом света. Апостол Иоанн в своих откровениях предсказывает о грядущих судьбах человечества, о конце мира и о начале вечной жизни, постепенно раскрывает разные стороны войны между добром и злом, а также процесс духовного самоопределения в людях.

Откровение включает в себе 22 главы. Первая глава книги – это вводная часть, которая передает великолепие того, что увидел Иоанн Богослов. Глава посвящена описанию величественного явления Иисуса Христа, которое Иоанн Богослов увидел на острове Патмос. Вторая и третья главы книги «Откровения» посвящены описанию Семи Церквей. Данная часть раскрывает повеление Иоанну написать наставления семи

малоазийским церквам: Ефесской, Смирнской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской и Лаодикийской, которые играли значимую роль в ранней христианской общине. Главы с 4 по 5, содержат в себе начало нового – второго видения: Иоанн видит начинающийся Небесный суд, Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Изображение нового величественного зрелища, открывшегося пред взором евангелиста, начинается с повеления ему войти в открытую дверь, тем самым разрывая тайн духовного мира. 20-я глава подводит итог духовной войне и мировой истории. Конец 20-ой главы повествует о всеобщем воскресении мертвых, о Страшном суде и о наказании нечестивых, подводит итог драмы вселенской войны между добром и злом. Заключительные две главы (21-22) описывают новое Небо, новую Землю и блаженную жизнь спасенных. Это самые светлые и радостные главы в Библии.

Текст «Апокалипсиса» в Западной Европе был известен издревле, он многократно иллюстрировался средневековыми авторами. Только в средневековых рукописях периода 800-1500 г. обнаружено 174 иллюминированных манускрипта, изображающих «Откровения Иоанна Богослова». В ранний период христианства иллюстрации служили средством передачи вероучения и духовных истин, толкованием и пояснением религиозного текста для неграмотных. Целью издания первых книг с рисунками было аккуратно визуализировать новозаветный текст. Поэтому при выборе иллюстраций предпочтение отдавалось не самым ценным с художественной точки зрения работам, а тем произведениям, которые – насколько это возможно – буквально иллюстрируют названные в тексте предметы и явления. Наиболее известными из сохранившихся рукописей, являются Трирский и Бамбергский Апокалипсисы.

Следуя тексту священного писания, художники мастерски визуализировали библейские образы, используя яркие цвета и золотые элементы и фоны на страницах книг и рукописей, богатые декорированные иллюстрации, инициалы, маргиналии, орнаментальные бордюры.

Характерной особенностью манускриптов является изображение каждой главы и каждого стиха откровения Иоанна Богослова, по отдельности, не совмещая их.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Альбрехт Дюрер – мастер гравюры и 2.2 15 листов «Апокалипсиса» Альбрехта Дюрера), проанализированы графические работы А. Дюрера до его серии гравюр «Апокалипсис» и изучено 15 листов самого «Апокалипсиса», как вершина мастерства Дюрера.

Дюрер – выдающийся немецкий живописец, рисовальщик, теоретик искусства – является родоначальником новых тенденций в искусстве Германии. Его талант и мастерство наиболее полно проявились в области гравюры. По сравнению с упрощенными декоративными гравюрами 15 века, в произведении Дюрер усложняет не только содержание, но и значительно расширяются выразительные возможности техники ксилографии. Весь ее выразительный строй неразрывно связывается теперь с характером композиции. Графика художника необычайно богата и разнообразна и по техникам (ксилография, гравюра на меди, сухая игла, офорт), и по жанрам (иллюстрации, портрет, религиозный, бытовой, анималистический жанры,). Он стремился найти идеальные пропорции тела и лица человека, построенные на основе геометрических конструкций. Такие «сконструированные» фигуры и лица появляются в ряде работ, выполненных между 1500 – 1505 годами. Примерами их могут служить мюнхенский автопортрет художника, гравюры на меди «Адам и Ева», «Немезида» и некоторые другие. Он выступил новатором, впервые поставив и решив проблему взаимоотношения предметов и размещения их в пространстве, разработав в гравюре на меди сложную систему штриховки, которая позволила ему ввести в гравюры свет, строить изображения на тональных градациях света и тени, приблизить ее к живописи, ввести трехмерность и пространственность. В творчестве Дюрера проявляется замечательный повествовательный дар художника. Раньше изображение воспринималось как

«черное-на-белом». Теперь оно будет восприниматься как «белое-и-черное-на-сером».

Апокалипсис – серия из 15 гравюр на дереве А. Дюрера – иллюстрирует знаменитое «Откровение Иоанна Богослова». Традиционному евангельскому сюжету художник придает острый современный смысл, связанный с настроениями, царившим в Германии в конце 15 века. Постоянные междоусобные войны, голод, эпидемии, слухи о предстоящем конце света и Страшном суде, который грозил человечеству в 1500 годах, некоторые личные впечатления, все это нашло отражение в «Апокалипсисе».

В нем Дюрер впервые раскрыл богатые возможности техники ксилографии. Показал, с одной стороны, ее декоративные свойства, с другой, экспрессивный характер. Художник разрабатывает новый для ксилографии художественный язык, создает разнообразные по ширине, глубине и характеру линии, динамику ритмов. Он создает не все сюжеты книги «Откровения Иоанна Богослова», а лишь самые основные. Композиции многосложны, эмоциональны, динамичны. Мастер вводит в гравюру архитектуру, костюмы, пейзаж современной ему Германии. В отличие от работ предшественников листы Дюрера воспринимаются как самостоятельные художественные произведения, а не иллюстрации к тексту.

Заключение.

В результате проведенного исследования на тему «Апокалипсиса Альбрехта Дюрера» можно сделать вывод об актуальности данной квалификационной работы. Современный мир, со своими технологическими достижениями и глобальными проблемами стал плодотворной почвой для идей об апокалипсисе. Угрозы ядерной войны, изменения климата, пандемии и другие катастрофические сценарии, заставляют задуматься о возможности наступления конца света.

Представление о конце света всегда было важной частью любой культуры. В каждой эпохе существовали пророчества, предания и мифы, предсказывающие наступление апокалипсических событий. Наиболее

значимым историческим документом, раскрывающим понятие «Апокалипсис» является последняя книга Нового Завета, известная как «Откровение Иоанна Богослова».

Ее изучение – первая задача нашего исследования - позволило выявить, что ее содержанием явилось предсказание о грядущих судьбах человечества, о конце мира и о начале вечной жизни. Автором апокалипсиса является апостол Иоанн, ее создание относят к концу I-го века, местом написания Апокалипсиса признают остров Патмос, упоминаемый самим Апостолом, как место получения им откровений

Обращаясь к жанру видений, в 22-х главах он раскрывает разные стороны войны между добром и злом, процесс духовного самоопределения в людях, в результате которого, одни из них становятся на сторону добра, другие – на сторону зла. Трудная для понимания, книга наполнена множеством символов. Основными образами Апокалипсиса, ставшие темой для многочисленных богословских толкований и художественных воплощений, являются: семь церквей, четыре всадника Апокалипсиса, вавилонская блудница, «Жена, облечённая в солнце», два зверя Апокалипсиса, приход Антихриста, страшный суд и др.

Содержание Откровения, открывало для иллюстраторов большие возможности. Мастерски визуализируют библейские образы, художники средневековья. Изучив ряд иллюминированных манускриптов, основными из которых были Трирский и Бамбергский Апокалипсисы, пришли к заключению, что иллюстрации служили средством передачи вероучения и духовных истин, толкованием и пояснением религиозного текста. Целью издания было визуализировать новозаветный текст. Поэтому, при выборе иллюстраций, предпочтение отдавалось не самым ценным с художественной точки зрения работам, а тем произведениям, которые буквально иллюстрируют названные в тексте предметы и явления. Мастера в оформлении использовали яркие цвета, золотые элементы и фоны, богатые

декорированные иллюстрации, инициалы, маргиналии, орнаментальные бордюры.

Усовершенствование книгопечатания в Германии 14-15 веков, позволило технике ксилографии создавать первые религиозные книги, печатать листовки, игральные карты. Так, основным видом искусства этого времени, стала гравюра. Расцвет немецкой гравюры, связан с именем Альбрехта Дюрера. В разделе 2.1 нашего исследования, изучается творческое наследие мастера, которое включает гравюры на религиозные и светские сюжеты, портреты, книжные иллюстрации, рисунки, затрагивает бытовую тему, создает декоративную гравюру.

В результате, был сделан вывод, что Дюрер принадлежит к числу величайших рисовальщиков в истории западноевропейского искусства. Работая в технике ксилографии и резцовой гравюры на меди, офортах, он значительно расширяет выразительные возможности техники гравюры, реформирует художественный язык, доводит его до высокого уровня совершенства. По сравнению с упрощенными декоративными гравюрами 15 века, Дюрер усложняет не только содержание, но и весь выразительный строй гравюр, неразрывно связывая, его с характером композиции. Впервые вместо равномерного контура и заполняющих его параллельных штрихов, вводит утончение и утолщение линий, штриховку по форме.

Вершиной творчества, Альбрехта Дюрера в технике ксилографии, являлись иллюстрации Апокалипсиса. Задачей раздела 2.2 квалификационной работы, был анализ 15 листов «Откровения Иоанна Богослова». Прделанная работа позволила сделать выводы о том, что Апокалипсис стал произведением нового времени. Это проявилось прежде всего в непосредственной связи иллюстраций с событиями и настроениями Германии конца 15 века. Традиционному евангельскому сюжету художник придал новый смысл, усиливая его. изображениями современных немецких и венецианских костюмов и оружия, форм архитектуры.

Мастерство Дюрера проявилось в усложнении языка линий, в реалистичности трактовки образов, введении в гравюру пространства, множества конкретных деталей. Листам был придан характер подробного рассказа, приблизив изображаемые сцены к жизненно реальным.

Величие и сложность работы «Апокалипсиса» Дюрера заключается не только в техническом мастерстве, но и в глубокой символической, которая пронизывает каждый лист. Художник не только детально изображает мир Конца Света, но и представляет зрителю его метафорическое значение. Этот цикл гравюр является не только искусством, но и философским произведением.

Можно сделать вывод, что серия гравюр Апокалипсис – непревзойдённый образец мастерства и виртуозности художника Альбрехта Дюрера. Это произведение, прославившее имя Дюрера, впервые показало, какая огромная сила выразительности может быть достигнута в деревянной гравюре.