

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Художественно-графический факультет
Кафедра ДПИ и дизайна
ОПИСАНИЕ ГРАВЮРЫ Альберхта Дюрера – «Меланхолия»

Выполнила: Донская Екатерина, ХГФ, 3 курс, 3 группа

«Меланхолия» – гравюра немецкого художника конца XV – начала XVI века **Альбрехта Дюрера**, выполненная на медной пластине в 1514 году. Размер её составляет 23,9x18,8 см. Находится на хранении в Штеделевском художественном институте, который одновременно является галереей, во Франкфурте-на-Майне (Германия). Относится к северному возрождению.

«Меланхолия» – самая знаменитая и одновременно самая загадочная гравюра Альбрехта Дюрера. Это одно из наиболее сложных произведений в мировом искусстве. За пять веков своего существования «Меланхолия» обросла томами комментариев и толкований, но и это, как замечает современный специалист по творчеству Дюрера Марсель Брион, «не делает её более понятной, более лёгкой для интерпретации, и она действительно требует гораздо больше объяснений и комментариев, чем любая другая картина.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) – крупнейший художник позднего Средневековья, мастер и теоретик живописи, графики, поднявший гравировку и, в частности, ксилографию (по дереву) до уровня высокого искусства. Пропагандировал важность разностороннего образования и развития художников. Личность разносторонняя: география, астрономия, математика, естествознание – всё интересует Дюрера. По темпераменту художник во-многом относил себя к меланхоликам. Возможно, поэтому родилась такая сложная для понимания, загадочная одноимённая гравюра.

Есть предположение, что на создание гравюры «Меланхолия» Дюрера вдохновил трактат немецкого мистика Агриппы Неттесгеймского «Оккультная философия». В этом труде меланхолик не унылый и подавленный человек, а гений, творец высших форм интеллектуальной и

духовной деятельности. Подобного убеждения, что все гении непременно меланхолики, придерживались и другие мыслители, гуманисты и философы.

Описание: Перед нами морской берег, безграничная даль воды и сумеречное небо, прорезанное радугой и зловещими лучами кометы. На переднем плане сидит крылатая женщина в пышном наряде, подперев рукой голову, погруженная в глубокую задумчивость. У нее массивное тело, сильные руки, крупные правильные черты лица. Взгляд ее устремлен вдаль. Такой взгляд бывает у человека, который смотрит на окружающий мир, но ничего не замечает, потому что на самом деле взгляд его направлен внутрь, и то, что он видит в своей душе, — невесело. На темном лице пугающе яркими кажутся белки глаз, и взгляд от этого обретает трагическое выражение. В позе женщины — душевный упадок, огромная усталость. Рядом изображен маленький ангел, находящегося также в глубокой задумчивости. А вокруг них изображены множество загадочных предметов, которые имеют свой определенный смысл.

АНАЛИЗ СИМВОЛОВ

На гравюре Дюрера изображена именно меланхолия, не депрессивное состояние, когда кажется, что всё плохо, а состояние усталости, задумчивости, вызванное не ленью, но сложной задачей, ношей, уделом. "Меланхолия — это печаль, только сильнее. «Меланхолия» — это не реалистическое произведение, поэтому в нем поражает не столько детальность изображения, сколько обилие значений, которые могут скрываться за изображенными предметами. Большую часть предметов можно сгруппировать тематически (при этом часть предметов пересекается, т. к. может иметь два и более значений).

Ярче всего представлена серия предметов, символизирующих или отсылающих к Сатурну (покровитель меланхоликов): весы, камни, жернов и циркуль (все, что связано с земледелием римляне относили к Сатурну), песочные часы, возможно, ключи (тайны и ограничения сперва относились к богу Янусу, но со временем перешли к символике Сатурна). У ног крылатой фигуры, свернувшись клубком, спит тощая борзая собака – символ меланхолического темперамента.

Вместе с этим на картине присутствуют вещи, намекающие на тему Юпитера (который считается «доброй фортуной» и противовесом угрюмости Сатурна): магический квадрат, кошель с деньгами, возможно, книга (Юпитер тесно связан с обучением и просвещением), радуга, порт (как знак путешествий и экспансии). Дюрер составил первый в европейском искусстве магический квадрат 4x4. Сумма чисел в любой строке, столбце, диагонали. И даже в каждой четверти (по углам и в центральном квадрате тоже) и в углах большого квадрата сумма равна 34. Два средних числа в нижнем ряду указывают дату создания картины (1514). В средних квадратах первого столбика вносились исправления – цифры деформированы. В этом ракурсе все эти образы укладываются в идею создания не просто гравюры, но своего рода оберега.

Другая серия предметов напрямую связана с деятельностью – ремеслом или интеллектуальным трудом: плотницкий инструмент, вещи алхимика и проектировщика. Эти предметы вместе с несколькими другими создают ощущение незаконченности. Брошенные инструменты, недостроенный дом, жернов без мельницы, непонятно для чего поставленная лестница, песочные часы, неправильной формы глыба и сама фигура Гения словно застыли в ожидании – в ожидании, когда зазвонит колокол и стряхнет

наваждение бездействия. Самый яркий образ в этой серии: мельничный жернов, который ничего не мелет. Жернова – один из символов космического циклического времени. Приставленный к стене, лишенный пары мельничный камень становится метафорой ощущения застывшего времени, свойственного меланхолическому припадку.

Третья серия предметов тесно пересекается со второй, но на этот раз отсылает уже к познанию, и прежде всего – к познанию высших материй, которые доступны меланхолику. У Дюрера было и свое собственное представление о том, что меланхолия связана с напряженной работой. В одном из трактатов о живописи он замечает: «От постоянного упражнения разума расходуется самая тонкая и чистая часть крови и рождается меланхолический дух». Тут явственно слышен собственный опыт: печальное, меланхолическое настроение — неизбежная расплата за напряженную творческую работу. Дюрер умел побеждать это настроение работой. (Сатурн часто символизирует дисциплину, справедливую плату, тяжелый труд и воздаяние).

Как и многие деятели Возрождения, Дюрер верил в то, что алхимия и другие оккультные науки способны не только познать законы мироздания, но и повлиять на них. Магическое сознание строится на принципе «все связано со всем», поэтому один и тот же объект может нести разные смыслы: так, например, явление кометы может сулить одно народам и совсем другое отдельным людям. За год до того, как создать гравюру, Дюрер занимался составлением астрономических карт, сам следил за движениями небесных светил. В конце декабря 1513 года он увидел комету, которая двигалась к месту созвездия Весов (на гравюре висят на

стене), где тогда находилась планета Сатурн. Именно ту комету изобразил Дюрер на картине.

К объектам, отсылающим к познанию тайного, можно отнести книгу, закрытую на замки, ключи на поясе, циркуль и весы (которые могут означать не только измерения, но и сам принцип, по которому у всего должна быть мера и гармония), лестницу в небо, комету (которые считались своего рода сообщениями, предвестниками), камень странной формы, песочные часы, колокол (который неизвестно кем управляется).

Помимо этих групп, можно сделать еще несколько отдельных замечаний. Весы, как известно, это астрологический знак, а потому их появление здесь не случайно. Весы считаются знаком экзальтации Сатурна, т. е. знаком, в котором планета проявляет себя максимально сильно и свободно. И во-вторых, ряд исследователей указывают, что в конце 1513 – начале 1514 гг. многие (в т. ч. и Дюрер) наблюдали движение кометы, которая двигалась в сторону Сатурна, как раз находившегося в то время в знаке Весов.

В небе, в лучах кометы, распростерла крылья огромная летучая мышь. На крыльях мыши надпись: «Меланхолия I» Согласно учению того времени, существует три вида меланхоликов. Первые — это те, у которых хорошо развита фантазия, творческие люди; у вторых преобладает разум — политики, чиновники; у третьих — интуиция — люди религии. Дюрер причислял себя к первой группе.

Неясной остается и причина, по которой Дюрер изобразил пейзаж прибрежного города, а не привычные леса и горы Баварии или башни родного Нюрнберга. Возможно, художник решил создать контраст с нагруженной деталями частью гравюры, но, быть может, за изображением

воды и города стоит сложная символика. Например, идея внутреннего путешествия или намек на то, что меланхолия в чем-то сродни безумию.

Море и безумие тесно связаны в сознании европейцев, начиная с позднего Средневековья.

Стоит обратить внимание и на венки Гения. Он составлен не из привычных растений (лавр, олива, дуб), а из водяных (что-то вроде водяного лютика и водяного кресса). Существует версия, что именно эти растения использовались как средство против опасного влияния Сатурна, т. е. от уныния, беспокойства, депрессии. Вот огромный многогранник неправильной формы. Совсем недавно, заинтересовавшись гравюрой Дюрера, минералогии определили — это кристалл плавикового шпата. Такие находили в горных разработках под Нюрнбергом. Рядом с многогранником — тяжелое каменное ядро. Подобные тела, как символы планет, появлялись в сочинениях о магии. А в астрологических были символом мира, Вселенной вообще. Тигель на горячей жаровне — он тоже есть на этой гравюре — неперенный предмет оборудования алхимических лабораторий. Вспомним, что додекаэдр, по Платону, является символом эфира — главной стихии, объединяющей собой все остальные. Т.е. Дюрер замахнулся не больше и не меньше, чем на строительство самого мироздания.

Среди образов можно выделить и два довольно явно отсылающих к христианской символической. Первый — это колокол, который служит не только голосом, созывающим христиан, но и выполняет магические функции (ободряет сердца, прогоняет злых духов, успокаивает бури). Кроме того, колокол в христианстве является символом музыки. Если продолжить эту логику, то 7 ключей на поясе ангела — это указание на семь свободных

искусств. И при желании мы найдем предмет, отсылающий к каждому из них: колокол (музыка), комета (астрономия), циркуль (геометрия), магический квадрат с цифрами (арифметика), книга (диалектика), восковая табличка и стилус (грамматика).

Единственным неочевидным свободным искусством оказывается риторика. Ее аллегорические изображения обычно делали акцент на свитке, позе говорящего, трубах, привлекающих внимание, пере и иногда клинке (рифмуя слово с оружием, как, например, на картине Джентилески). Однако можно предположить, что отсылкой к риторике служат песочные часы, которые часто использовались для обучения говорить ровно положенное время. Впрочем, связка из 7 ключей – пожалуй, более сложный символ, несущий и др

Вторым библейским символом является лестница. Лестница Иакова очень часто использовалась в искусстве Средних веков, поскольку соответствовала иерархичному мировоззрению эпохи. Помимо упоминания лестницы, соединяющей небо и землю во сне пророка Иакова, существует также апокрифический текст с таким названием (который запрещен у католиков). В каком-то смысле Дюрер вновь отсылает нас к идее уровней как в нашем познании, так и в самом мироздании.

Однако, как бы мы ни старались, значение многих образов остается неясным. Так, например, комета и радуга, одновременно находящиеся на небе. Возможно, они просто противопоставлены друг другу: кометы всегда считались предвестниками дурного, радуга – напротив, знак доброй воли богов (например, в истории о Всемирном потопе). Но может быть, что здесь зашифровано что-то большее, например, указание на шестой день творения мира (именно тогда создана радуга).

Для нас многие части гравюры остаются загадкой и непонятны, например книга и ее содержание, что пишет стилусом маленький ангел. Создается общее впечатление — печали, тяжкого раздумья, тревоги — возникает сразу и без пояснений передается нам, охватывает нашу душу. Что ж, наличие загадок не только не портит впечатления от этой гравюры, но и подогревает интерес к ней.