

art&cult

арткульт

Российский государственный гуманитарный университет / Факультет истории искусства

№2 (2-2011)

Л.Ю. Лиманская

ГУМАНИЗМ И «АНТИКВАРИЗМ» XV-XVI ВВ.

Вместе с развитием в Италии гуманистических идей в художественной культуре этого времени появляется группа энтузиастов-собирателей древности, именовавших себя антикварами. Их деятельность распространялась на копирование надписей, исследование античных монет, описание древних памятников искусства и архитектуры. По сравнению с предшествующими методами изучения истории сообразительность и энтузиазм антикваров были направлены на поиск, собрание и изучение античного наследия. XV-XVI век – без преувеличения расцвет антикварного движения.

Ключевые слова: гуманизм, антикваризм, археология

Along with the development of Italian humanist ideas in the artistic culture of the time there is a group of enthusiastic collectors of antiquity, calling themselves antiquaries. Their activities extend to copying the inscriptions, the study of ancient coins, architecture monuments and visual arts.

Compared with previous methods of studying the history of intelligence and enthusiasm of Antiquaries were aimed at finding, collecting and studying ancient heritage. XV-XVI century - literally bloom antiquarian movement.

Keywords: humanism, antiquarians, archeology

Гуманистические взгляды на археологию как науку о прошлом были во многом обращены к опыту античных историков, в частности к почитаемому со времен Августина трактату Варрона (116–27 до н.э.) «Божественные и человеческие древности» (*Antiquitates rerum humanarum et divinarum*), в котором он ввел понятие *antiquitates* для обозначения памятников старины. Вхождение в научный оборот античных терминов приводит к развитию новых методов исторической науки, *antiquitas litterata* -- как метода, направленного на изучение письменных источников древности, и -- *antiquitas figurata*, как метода, направленного на изучение древних памятников из камня, бронзы.

Ф.Петрарка, Ф.Бьондо, Л.-Б.Альберти - энтузиасты антикварного движения, заложили теоретический фундамент нового исторического знания. Особую популярность обрела идея об исторической преемственности между античным и христианским мирами, подкрепленная авторитетом Аврелия Августина, в частности его комментариями к «Божественным и человеческим древностям» Варрона. Актуализация исторической концепции Августина совпала со стремлением папской

курии возродить былое величие Рима, как центра религиозной жизни Западной Европы. В 1300 г. папа Бонифаций VIII ввел новую традицию, разрешавшую религиозным паломникам пребывать в город на протяжении всего календарного года. Как следствие, Рим заполнился пилигримами, пребывавшими со всех концов Европы. Среди стремившихся посетить Вечный город были люди знатного происхождения, высокого социального и имущественного положения. Регулярное посещение Рима вело не только к утверждению этого города как центра католической жизни Европы, но и к обогащению казны, к развитию международных культурных связей. В состав религиозных и дипломатических посольств, которые совершали представители римской курии, входили ученые. В процессе путешествий велись научные изыскания, изучались древние рукописи, археологические древности. Многие представители папской курии составляли личные коллекции древних рукописей, собирали коллекции античных монет, произведений декоративного искусства и скульптуры. Секретари папской канцелярии выполняли работу по изучению, хранению и систематизации этих коллекций. Наряду с этим велась работа по изучению архитектурных памятников, как на территории Рима, так и его бывших провинций. Примером такой деятельности стали странствия Франческо Петрарки, которые он совершал вместе со свитой кардинала Джованни Колонна. Путешествуя по Франции, Фландрии, Брабанту, Ренании он изучал мир, людей, культуру. Во время пребывания в Париже, он получил в подарок от отца Диониджи из Борго Сан Сеполькро «Исповедь» св.Августина, в Льеже, среди прочих книг, переписал речь Цицерона «Pro Archia», которую впоследствии рассматривал как свой творческий манифест. Петрарка собирал древние монеты и использовал их как исторические свидетельства; его интересовало как выглядел Веспасиан, история античного костюма, эти сведения он представлял в своем творчестве. Во время путешествия в Рим он был ошеломлен величием античных руин и обилием святых реликвий, хранящихся в римских церквах. Эмоции морального и религиозного характера не давали ему покоя, и он с горечью восклицал: «Посмотри на Рим, наше общее отечество: он повержен и – позор! – всеми погран, а ведь некогда победоносной стопой попирали все земли и моря»¹. Его друг Джованни Донди посетил Рим в 1375 г., где подобно античным историкам занимался копированием надписей и описанием руин.

Дискутируя с Августином в своих сочинениях по вопросам морали, Петрарка основывался на актуальной для позднего средневековья проблеме соотношения *vita contemplativa* и *vita activa*, отдавая предпочтение последней. Для него важным было утвердить приоритет деятельной способности познающего разума. Образ мыслей

¹ Петрарка Ф. Книга писем о делах повседневных.// Франческо Петрарка. Эстетические фрагменты. М., 1982. С.157.

античных писателей Петрарка призывал «сплестать» с современным ему языком для создания новой религиозной дидактики: обращаясь к Цицерону, он называл его «Христос Бог наш, Цицерон, вдохновитель нашей речи»,² к поэтам обращался как к «святым, хранителям божественного дара»³, видя в искусстве письма «изображение своей души, слепок своего ума, оттачиваемый с огромным усердием»⁴. Активно-познавательную направленность обретает и сама аура духовных странствий, которая рождается в процессе символической расшифровки и созерцания религиозных святынь, одновременно одухотворяя усилие к постижению исторического прошлого. Авторитет Августина и его позднесредневековых преемников сыграл важную роль в утверждении морально-дидактического приоритета *vita activa*. В программе ренессансных *studia humanitatis* тезис «познавать и действовать» основывался на этических предпочтениях, которые отдавали гуманисты возможностям активного познающего разума. Меняется отношение к античному наследию - архитектуре, искусству, литературе и языку. Реставрация классики подразумевала овладение античной латынью, что позволяло переводить и изучать античную литературу. Особое внимание уделялось изучению и реконструкции ораторских жанров Цицерона и Квинтилиана, поэзии Вергилия, Горация и Овидия, историческим трактатам Варрона, Ливия, Тацита и Саллюстия.

В XIVв. в Риме можно было купить краткий путеводитель по христианским святыням *Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae*. Кроме того, существовали расширенные версии, в которых излагалась история Рима от Ромула и Рема, давался подробный перечень церквей, реликвий и святых покровителей, список мест, которые можно было посетить. Расширенный вариант такого путеводителя -- это *Historia e descriptio urbis Romae*, изданный в помощь паломникам, направлявшимся к конкретным святыням и храмам. К началу XV века путешественники могли также купить дополненную версию путеводителя XII в. *Mirabilia urbis Romae*, в котором наряду с традиционной информацией о святынях, давались сведения исторического и археологического содержания⁵. В *Mirabilia urbis Romae* места исторической памяти включали такую информацию, как : (1) О стенах города, (2) О воротах города, (4) О

² Петрарка Ф. Слово, читанное в Риме на Капитолии.// Франческо Петрарка. Эстетические фрагменты. М.,1982. С.39.

³ Петрарка Ф. Слово, читанное в Риме на Капитолии.// Франческо Петрарка. Эстетические фрагменты. М.,1982. С.39.

⁴ Петрарка Ф. Книга писем о делах повседневных. // Франческо Петрарка. Эстетические фрагменты. М.,1982. С.54.

⁵ Gregorovius F. History of the city of Roma in the Middle Ages. L., 1894

названиях ворот; (6) Об арках; (7) О горах; (8) О банях; (9) О дворцах; (10) О театрах; (11) О местах упомянутых в страстных циклах и о святых местах; (12) О мостах; (13) О кладбищах; а также — (14) О мраморных скульптурах лошадей; (16) О фамилиях судей и их поручениях; О колонах Антония и Траяна; (18) О конной статуе Константина; (19) Почему Пантеон был построен, а затем разрушен; (20) Почему Октавиан открывает имя Августа; (21) Сколько храмов находятся за Тибром; (23) О проповедях святых⁶.

К середине XV века появились путеводители, написанные в жанре «ученых» сочинений. В отличие от средневековых *Mirabilia*, направленных на описание чудес, связанных со святыми реликвиями, в новых путеводителях особое внимание сосредоточено на выявлении историко-археологических связей античной и христианской культур. Среди такого рода сочинений следует выделить «*Descriptio urbis Romae*» (1444) (Описание города Рима) Л.-Б.Альберти, «*Roma instaurata*» (1446) (Рим восстановленный), «*Italia illustrata*» (1453) (Прославленная Италия) и «*Roma triumphans*» (1460) (Рим торжествующий) Флавио Бьондо. Сочинения Альберти и Бьондо заложили методологический фундамент для развития двух основных направлений ренессансной археологии: топографического и филологического.

«Описание города Рима» Альберти (1404 – 1472) - это краткое сочинение, написанное в стиле позднеантичных топографических реестров. Проводя исследования и обмеры античных памятников, Альберти составил ряд справочных таблиц, указывавших расстояния, размеры и местоположение античных памятников. Главная задача Альберти – объяснить, как можно измерить расстояния между зданиями в Риме, и отразить это на карте. Альберти одним из первых предпринял попытку графической реконструкции карты древнего Рима. В основе этой работы лежал картографический метод Птолемея, предполагавший расчет долготы и широты конкретной местности относительно всего земного шара при помощи сетки координат. Такой подход совпадал с математическими идеями Николая Кузанского, П.П. Тосканелли, которые, возрождая опыт античной математики и картографии, рассматривали карту, как логико-математическое отражение исторического триединства прошлого, настоящего и будущего.

Используя античную математику и картографические методы Птолемея, Альберти вписал структуру Рима в окружность и рассчитал расстояния между объектами на основе системы круговых координат. В предисловии к книге он отметил, что замеры вел при помощи инструментов: «При помощи математических инструментов я зафиксировал протяженность и очертания стен, рек, улиц города Рима, так тщательно, как смог, а также местоположение храмов, светских сооружений, ворот

⁶ St. Benedicti *Mirabilia Urbis Romae*. Roma, 1743

и мемориальных монументов»⁷. Сочинение Альберти не было иллюстрировано. Одно из первых изданий, в котором были использованы картографические расчеты Альберти для наглядной репрезентации Рима, была карта Пьетро дель Мазаччо, выполненная в 1469 году для издания «Географии» Птолемея. Эта карта не претендовала на точное воспроизведение градостроительной структуры Рима середины XV в.. Главная задача заключалась в репрезентации параллельного присутствия на территории «вечного города» памятников античной и христианской культур. Композиционный акцент в этой карте поставлен на античных постройках верхнего города - Пантеоне, Форуме, Колизее, акведуках, колоннах Трояна и Марка Аврелия, в то время как постройки ренессансного времени - замок Сан-Анжело, Борджио и собор св. Петра отделены от города Тибром.

Параллельно с топографическими методами изучения памятников, которые вел Альберти, история Рима изучалась в рамках «филологического» направления, родоначальником которого был секретарь папской канцелярии Флавио Бьондо (1392 — 1463), написавший ряд сочинений по римской археологии. Первое — «Рим восстановленный» (написано в 1446 г., напечатано в 1471 г. после смерти автора) - посвящено описанию топографии античного Рима и рассуждениям о памятниках христианской культуры. Бьондо основывался на сообщениях древних авторов и на собственных наблюдениях над архитектурными остатками античных сооружений. В предисловии к трактату «Риме восстановленный», Бьондо сослался на то, что в библиотеке аббатства Монтекассино⁸ ему удалось обнаружить копии античных исторических трактатов некоего Публия Виктора и Секста Руфа⁹. Копия сочинения Руфа была атрибутирована Бьондо и представляла собой краткое изложение основных этапов римской истории - *Breviarium de Victoriis et Provinciis Populi Romani* (Бревиарий о победах и провинциях римского народа). Трактат был написан около 369 года по поручению императора Флавия Юлия Валента (328-378) и ему посвящен. Двадцать восемь кратких глав, посвященных истории Рима от его основания до середины IV в. были написаны на простом, лаконичном языке. Ясность и доходчивость изложения основных вех истории Рима сделали этот труд своеобразным учебным пособием по изучению истории вечного города. Первое издание относится к середине XV века. Занимаясь филологической реконструкцией античных памятников, Бьондо

⁷ Leonis Baptistae Alberti. Descriptio urbis Romae. Transl.P.Hicks // Albertiana, vol.6(2003), Pp.125-215.

⁸ На этом месте располагалось святилище Аполлона, алтарь и его статуя . Примерно в 530 году на этом месте Бенедикт Нурсийский основал бенедиктинский монастырь. Разбив статую Аполлона и его алтарь, он посвятил монастырь Иоанну Крестителю.

⁹ Burns H. Pirro Ligorio's reconstruction of Ancient Rome// Pirro Ligorio artist and antiquarian. Milan,1988.P.23

называл себя реставратором Рима, а вербальные реконструкции рассматривал как самоцель и не сопровождал их визуальными диаграммами, чертежами, иллюстрациями или картами. Следующее сочинение Бьондо - «Италия прославленная» представляло собой всестороннюю картину четырнадцати итальянских провинций, включая сведения по истории больших и малых городов, селений, замков, расположенных на территории описываемых регионов, биографии известных людей, в них проживавших. Филологическая археология Бьондо была направлена на раскрытие этимологических связей между античным и ренессансным мирами. Изучив историческую (а не библейскую) этимологию каждого топонима, он дал краткую характеристику имен и событий, определивших судьбу описываемых им территорий. «Торжествующий Рим» - опыт систематического изложения римских древностей основанный на возрождении исторической концепции Теренция Варрона. Четыре раздела определены функциональными особенностями памятников: древности публичные, частные, священные, военные. Отношение к сведениям античных авторов у Бьондо на сопровождалось критическими комментариями, кроме того, в противовес средневековым авторам он исключил из своего изложения чудеса, связанные с историей описываемых древностей .

Работа с текстами античных авторов вывела Бьондо далеко за рамки средневековой традиции «*mirabilia urbis*». Исследовав древние рукописи, топографию античного Рима, документы о государственных учреждениях, он объединил в рамках общей исторической перспективы художественное и культурное наследие итальянской цивилизации.

Сочинения Альберти и Бьондо вызвали большой интерес у современников и подвигли папу Николая V приступить к активной работе по изучению и реконструкции Рима и его исторических достопримечательностей. Преодолев очередной церковный раскол в 1451 году папа Николай V, который был хорошо знаком с идеями гуманизма и являлся страстным поклонником античной литературы, начал вкладывать крупные средства в реконструкцию и переписку древних рукописей. В период правления Николая V был составлен план по реконструкции крупнейших церквей, и хотя его намерения не были осуществлены полностью, он заложил фундамент для последующих работ.

С середины XV в. начались вестись работы по реконструкции древней части города. Попытка возродить былое величие античного Рима рассматривалась как часть программы *instauratio* (возобновления), которая отражена в текстах папских панегириков того времени, в мемориальных надписях на восстановленных зданиях. Важной задачей *instauratio* являлось возрождение структуры античных городов и

преобразование Рима в Римские владения. Эти идеи охватили многие города и провинции Италии и отражены в записях, обращениях которые писали представители Флоренции в 1515, Виченцы в 1543, Вероны и др.

С 1478 года, когда Помпоний Лето основал Академию антиквариев в Квиринале, начинает вестись систематическая работа по изучению древней топографии и иконографии, результаты которой отражены в новых принципах иллюстрирования путеводителей к. XV- п.п. XVI вв. Широкое распространение получили топографические изображения городских и исторических ландшафтов, архитектурных достопримечательностей. Исследования в области иконографии позволили восстановить внешний облик и портреты исторических деятелей. Интерес к изучению античных памятников привел тому, что их стали рисовать по памяти и с натуры, изображая видимое и мыслимое путем сочетания схем и перспективных построений объемов по правилам геометрии. К XVв. проективная геометрия стала на службу риторико-мнемоническому опыту. На смену средневековым схематическим изображениям, которые являлись символическим фундаментом для создания мысленных картин, пришли наглядные представления. Опыт античной математики и картографии позволил возродить методы рисования объемных изображений в сочетании с перспективными построениями. Картографические проекции использовались для создания топографических ландшафтов, в иллюстрации к архитектурным трактатам и скульптурным каталогам стали вводить объемные изображения памятников в сочетании с их перспективами и ракурсами.

Среди богато иллюстрированных путеводителей и каталогов, выпущенных учеными антикварами первой половины XVI века, следует выделить "*Antiquaria Urbis Romae*" (1513) ученого гуманиста, антиквара и нумизмата, друга и советника Рафаэля, Андреа Фульвио (1470 - 1527) в котором дано описание и атрибуция коллекций Ватиканского и Капитолийского музеев в начале XVI ст. В 1517 году Фульвио выпустил влиятельный для своего времени труд *Illustrium imagines*, в котором была предпринята попытка иконографической реконструкции внешнего облика исторических деятелей на основе изучения античной нумизматики. В 1527 году в Риме было издано следующее его сочинение -- *Antiquitates Urbis* -- иллюстрированный путеводитель нового типа, в основе которого лежал принцип топографического описания и изображения античных памятников. В предисловии к книге Фульвио подчеркнул свой вклад в работу по изучению и атрибуции антикварных коллекций Анжело Колоччи, секретаря папы Лео X и кардинала Андреа делла Вали, апостолического секретаря папы Юлия II. Издание сопровождалось ксилографическими иллюстрациями с картами древнего Рима различных периодов его

становления. На картах были представлены схематические и объемные изображения архитектурных памятников, внешний облик которых был восстановлен на основе личных наблюдений, исторических описаний, монет и других археологических фактов. Выход в 1527 *«Antiquitates urbis»* совпал с нападением на Рим войск Карла V, которые не только разграбили вечный город, но и взяли в плен римского папу Климента II. После освобождения Рима путеводитель был переиздан в 1543 г на итальянском языке в Венеции, текст был адресован к посетителям Рима и пользовался большой популярностью.

Работа в рамках программы *instauratio* продолжалась в 1540-е годы. В 1534 был издан в Риме популярный путеводитель *«Antiquae Romae topographia»* (Топография античного Рима) ученого антиквара Бартоломео Марлиани, в Венеции в 1548 году вышло сочинение *«Delle antichita della citta di Roma»* (О древностях города Рима) Луисо Фауно. Особой интерес вызвала «Топография античного Рима» Марлиани, который гордился тем, что сам проводил обмеры стены Марка Аврелия, следуя вдоль нее шаг за шагом. «Топография античного Рима» выдержала шесть переизданий. В 1544, 1548 годах в путеводитель были включены гравюры с замечательными картами древнего Рима, выполненными Джанбаттиста Палатино, а также рисунки и диаграммы Себастьяно Серлио.

Иллюстративный материал в первой половине XVI века был преимущественно сконцентрирован на схематической и объемной репрезентации таких широко известных сооружений как Пантеон, Колизей и триумфальные арки Рима. В «Третьей книге, в которой изображены и описаны руины в Риме, а также руины и вне Италии» (1540) Серлио поместил резюме и гравюры наиболее важных античных памятников и современных ему построек, таких как Темплетто Браманте, вилла Мадама Рафаэля и другие. Название сочинения было заимствовано Серлио у Ф.Альбертини. Будучи родственником кардинала Франкотто дела Ровере, племянника папы Юлия II, Альбертини получил задание исправить ошибки и недоразумения в существующих путеводителях по Риму. Задача уточнения и внесения новой информации стояла и перед другими составителями. Продолжив начатую Альбертини работу, Серлио ознакомил читателей с новыми способами представления архитектуры и изучения памятников старины, как художественных ценностей.

В рамках «ученой» традиции составлен путеводитель *L'antichita di Roma* (1554) (Римские древности) А.Палладио (1508-1580). Находясь под влиянием ученого филолога Джанджорджо Трисино, Палладио изучал античную литературу, труды Витрувия и комментарии к ним Л.Б.Альберти, для исследования античных построек

неоднократно ездил в Рим, в Сплит в Хорватии, в Рим во Францию и другие места. Знание античной литературы, основ ордерной архитектуры позволили ему усовершенствовать не только методы археологической реконструкции памятников, но и способы их графической репрезентации. Участвуя в перестройке виллы Триссино на античный манер, он, по всей видимости, оказался соавтором своего рода архитектурного манифеста новой строительной культуры, основанного на повторном открытии древней римской архитектуры. Палладио, как и Триссино, был хорошо знаком с трудами Серлио, изучал его трактат и даже имел копию в своей личной библиотеке, посетил его дом в Венеции, где ознакомился с коллекцией рисунков античных памятников, многие из которых принадлежали Бальдасару Перуцци.

К работе над историческим путеводителем «Римские древности» он приступил под влиянием Триссино, имея за плечами уже сложившуюся традицию написания «ученых» сочинений и предшествующую ей, и еще вполне востребованную со стороны церкви средневековую традицию составления *Libri indulgentiarum*.

Привлекая к своей работе опыт филологических реконструкций, он стремился сочетать историческую достоверность повествования с иллюстративной наглядностью. В предисловии к «Римским древностям» он перечислил как исторические, так и современные ему источники, которыми он пользовался при составлении путеводителя. Среди античных авторов, выделены Дионисий Галикарнасский, Тит Ливий, Плиний, Плутарх, Аппиан Александрийский, Валерий Максим, Флавий Евтропий, а также современные ему историки Рима, Флавио Бьондо, Фабио Фульвио, Лусио Фауно, Бартоломео Марлиани¹⁰. Список источников свидетельствовал и об гуманистической направленности исторических взглядов Палладио.

В толковании «чудес» древнего Рима он следует за Плинием, который *mirabilia* в «Естественной истории» называл великолепную мраморную архитектуру античности. В «Римских древностях» Палладио наряду с легендами о возникновении Рима дал информацию по истории и археологии. Используя сведения из сочинений античных авторов, факты и иллюстрации из сочинений Бьондо, Альбертини, Фульвио, Марлиани, Палладио оформил свой путеводитель в духе «ученого» трактата.

Научно-познавательный характер исторических изысканий определил появление и принципы развития иллюстрации, направленной на передачу объективной визуальной информации: указание точных размеров памятника в масштабе и проекциях, его место в исторической топографии города. В путеводители включали панорамные изображения архитектурных ландшафтов со сценами

¹⁰ Palladio A. *Antiquitates Romanae*. Rome, 1554.Fol.1

строительства, масштабированными схемами фасадов, планов, архитектурных фрагментов. Методы графической репрезентации памятников разделились на схематические и обобщающие перспективы, которые вычерчивались по правилам геометрии, что ясно просматривалось в изданиях по архитектуре 1550-1560-х годов, когда вышли в свет трактаты Г.Блюма, А.Лобакко, Дж.Виньолы, П.Катанио, в которых были представлены чертежные проекции планов, фасадов, архитектурных деталей, а также в иллюстрированных каталогах музейных и частных собраний. В 1556 году ученый и гуманист У. Альдроанди (1522 — 1605) выпустил иллюстрированный путеводитель по римским статуям – «*Statue di Roma*» (Римские статуи), в котором были представлены памятники античного искусства из 90 частных коллекций Рима¹¹, в 1594 году вышел гравированный альбом «*Antiquae statuae Urbis Romae*» (Древние статуи города Рима) выполненный художником и ученым антикваром Д.-Б. Кавалери (1525-1597). В этих изданиях визуальная информация о памятниках давалась в трех ракурсах: фас, три четверти, вид сзади. В 1570 вышел гравированный альбом коллекции бюстов библиотекаря и хранителя художественных коллекций кардинала Александра Фарнезе, историка и археолога Фульвио Орсини (1529 - 1600) под заглавием «*Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum*» (Изображения и надписи с иллюстрациями и пояснениями).

Учитывая, тот факт, что в XVI в Рим являлся центром интеллектуальной и религиозной жизни Европы, распространение иллюстрированных печатных изданий создало предпосылку для формирования *визуализированного информационного письма*, оказавшего влияние на понимание античности и способы ее визуальной репрезентации.

¹¹ Моатти К. Античный Рим. М., 2001. с.41.