

Т.А. Долгодрова

Иллюстрации как сценография (по изданиям Теренция XV в., хранящимся в Российской государственной библиотеке)

Реферат. В основе статьи — сравнительный анализ иллюстраций из инкунабулов с пьесами Теренция и их иконографии, которая может быть признана готовой сценографией этих пьес. Впервые публикуются иллюстрации — гравюры на дереве из книг XV в. фонда иностранных старопечатных книг отдела редких книг Российской государственной библиотеки. Среди них есть издания, происходящие из перемещенных культурных ценностей, поступивших в библиотеку после окончания Второй мировой войны, например книга из собрания барона Виктора фон Клемперера (1876—1943) (Саксонская земельная библиотека, Дрезден).

Рассматриваются раннепечатные книги — немецкие, итальянские и французские издания. Автор впервые отмечает в инкунабулах Теренция сценографический характер иллюстраций, которые даны как театральные сцены, где в одной гравюре изображены все действующие лица пьесы, составляющие отдельные эпизоды. Приводится сравнение гравюр разных изданий Теренция, указывается, что немецкое издание печатника И. Грюнингера 1496 г. повлияло на последующие выпуски пьес. Затрагивается также влияние на гравюры данного издания работ Мартина Шонгауэра. Отмечен прием использования составных досок в ксилографиях, что помогало варьировать изображения. Гравюры трактованы как сцена — часто они даны в обрамлении из досок по сторонам с изображением домов или пейзажа, т. е. текст пьес снабжен готовой сценографией.

Ключевые слова: книги из РГБ, иллюстрации, сценография.

Для цитирования: Долгодрова Т.А. Иллюстрации как сценография (по изданиям Теренция XV в., хранящимся в Российской государственной библиотеке) // Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 5. С. 545—549.

Несколько редких старопечатных изданий «Комедий» Теренция находится в Российской государственной библиотеке (РГБ). Публий Теренций Афр (ок. 190—159 г. до н. э.) — известный древнеримский драматург и комедиограф. Он преуспел на поприще так называемой контаминации — сочинения произведений по двум пьесам одного автора или пьесам нескольких литераторов. Основой творчества Теренция являлись творения древнегреческих авторов — комедии Менандра, а также Аполлодора [1, 2]. На основании их сочинений на протяжении 166—170 гг. до н. э. Теренцием были написаны шесть комедий, расположенных в хронологическом порядке: «Девушка с острова Андрос» (или «Андриянка») (Andrie), «Свекровь» (Nesura), «Наказывающий сам себя» (или «Самоистязатель») (Neautontimorumeos), «Евнух» (Eunuchus), «Формион» (Phormio), «Братья» (Adelphae). Эти пьесы были впервые последовательно представлены на римской сцене в период 166—160 гг. до н. э. [2].

Еще в древности комедии Теренция попали в школы и стали достоянием ученых-грамматиков, ко-



Татьяна Алексеевна Долгодрова, Российская государственная библиотека, научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги), ведущий научный сотрудник Воздвиженка ул., д. 3/5, Москва, 119019, Россия
E-mail: dolgots@mail.ru

торые писали к ним разного рода толкования. Повторенные в манускриптах, а затем и в печатной книге, в XV в. выпущенные много раз в разных странах, все комедии Теренция дошли до наших дней в полном объеме, что является большой редкостью.

Известно, что над иллюстрированием «Комедий» Теренция работал Альбрехт Дюрер. Во время своего пребывания в Базеле он начал эту работу, но она не была закончена — из 139 гравюр сделано всего 13.

Одно из изданий Теренция, хранящееся в РГБ, — «Комедии со словарем, примечаниями и комментариями к тексту Элия Доната, Гвидона Ювеналия и др.». Это первое издание, осуществленное в Страсбурге Иоганном Грюнингером 1 ноября 1496 г., было напечатано на латинском языке [3]. Комедии в нем напечатаны не в хронологическом порядке — «Андриянка», «Евнух», «Самоистязатель», «Братья», «Формион» и «Свекровь».

Уже в рукописных комедиях Теренция приведены рисунки, иллюстрирующие текст. Печатные издания XV—XVI вв. также имели иллюстрации. В инкунабулах мы видим иллюстрации, которые даны как театральные сцены, где в одной гравюре изображены все действующие лица пьесы, группируя отдельные эпизоды. Иллюстрации издания Грюнингера 1496 г. — гравюры на дереве (имя художника, их делавшего, осталось анонимным), представляющие собой фронтисписы, которые в книге были расположены в начале пьесы и выражали как бы раскадровку — сценографию пьесы. (Сценография — это вид театрально-декорационного искусства, занимающегося оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.)

В гравюрах-фронтисписах издания 1496 г. от персонажей к персонажам протянуты линии-подсказки, как должны двигаться актеры. Участники действия снабжены лентами-бандеролями с надписями их имен. Городские пейзажи, в которых происходит действие, имеют сложное многоплановое построение. Трактовка фигур в гравюрах отличается некоторой «танцевальностью поз» — в них сказывается влияние бургундской миниатюры.

Книги, напечатанные Грюнингером, отличаются своими превосходными гравюрами на дереве, они занимают центральное место среди страсбургских ксилографий [4]. В 1499 г. Грюнингер предпринял два переиздания «Комедий» Теренция — уже в переводе на немецкий язык [5] — издания от 11 февраля и от 5 марта 1499 года. В них были использованы те же гравюрные доски для иллюстраций, но издания 1499 г. напечатаны уже другими шрифтами (всего у Грюнингера было 34 варианта типографских шрифтов). В этих гравюрах к Теренцию отмечается влияние Мартина Шонгауэра (1435/40—1491) — самого значительного мастера раннего Возрождения в Германии [4]. В гравюрах Шонгауэра применены сложные композиции, густые штриховки, придающие живописность его работам. В иллюстрациях к Теренцию у Грюнингера во фронтисписах также применены многоплановые композиции, в проработке фигур персонажей использована сильная штриховка, сделанная с помощью тонких штрихов. Полученный живописный эффект делает раскраску гравюр, которая часто приме-



Гравюра из издания пьес Теренция, выпущенного в Страсбурге Иоганном Грюнингером (1496 г.)

нялась в инкунабулах, полностью лишней. Эти гравюры в изданиях Грюнингера никак нельзя назвать контурными — обилие штриховки придает им экспрессию и объем.

Кроме гравюр на целую страницу — фронтисписов, в изданиях Грюнингера в тексте применено множество небольших (на одну треть страницы) составных гравюр на дереве, изображающих действующих лиц именно той части текста, в которую помещены гравюры. Помимо актеров, снабженных лентами-бандеролями с именами героев, были и доски с городскими пейзажами и отдельными деревьями. Прием использования составных досок в ксилографии XV в. применялся довольно часто — он помогал варьировать изображения. Гравюры помещались как наверху или внизу страницы, так и посередине. Обычно из пяти досок — они по размерам как раз подходили под страничный лист, но были и по четыре. Гравюрами оформлялась сцена — часто по сторонам из досок с изображением домов или пейзажа, т. е. текст сопровождался готовой сценографией.

Издания Теренция у Грюнингера имеют большие глоссы — примечания, а в первом издании 1496 г. текст самих пьес снабжен множеством указаний, как его нужно произносить.

Гравюры из данного издания, несомненно, представляют особую иконографическую цен-



Гравюра с изображением театра из издания пьес Теренция, выпущенного в Париже Антуаном Вераром (между 1499 и 1503 гг.)

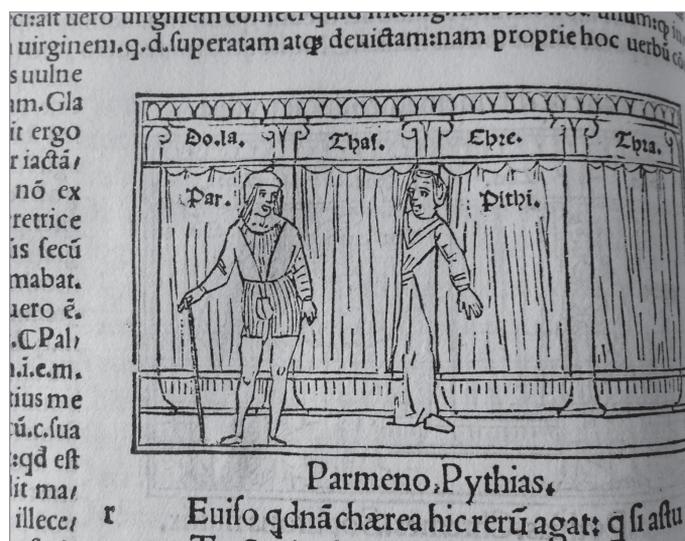


Фронтиспис из издания пьес Теренция, выпущенного в Венеции Лазарем де Соардисом. Раскраска акварелью (1499 г.)

ность, о чем свидетельствует не просто повтор отрисовок гравюр в последующих изданиях Теренция Грюнингером (1499 и 1503 гг.), что естественно, но и их копирование другими печатниками.

Так происходит и в иллюстрированном издании «Комедий» Теренция в прозе и стихах в переводе на французский язык Гийома Риппе и с параллельным текстом на латинском языке, изданном в Париже Антуаном Вераром между октябрем 1499 и июлем 1503 года [6]. Гравюры на дереве хотя и представляют копии гравюр со страсбургского издания И. Грюнингера (1496), но все же имеют отличия от немецких иллюстраций. Персонажам гравюр в издании Верара уже не придаются «танцевальные позы», как в издании Грюнингера. Вместо остроносых башмаков Верар использовал более естественные, к тому же он несколько видоизменяет композиции гравюр из издания Грюнингера. Это хорошо видно в гравюре «Театр», которая предваряет текст пьес — с нее начинается книга. В гравюре Грюнингера наряду с ренессансными элементами показано множество готических архитектурных деталей — башенки, навершия. Верар же их убрал, оставив только небольшие готические детали на столбах, обрамляющих гравюру, сделав архитектуру в гравюре «Театр» в ренессансном стиле, хотя сама композиция и отдельные персонажи повторены.

Отметим, что в издании А. Верара, где в порядке пьес Теренция он следует за изданием Грюнингера, применена всего одна гравюра-фронтиспис с персонажами пьесы — для первой пьесы «Андриянка». Второй раз эта гравюра приведена как фронтиспис к пятой пьесе — «Братья», и имена действующих лиц на лентах-бандеролях изменены на имена героев пятой пьесы. Видимо, что-то помешало Верару сделать гравюры в полном объеме, как у Грюнингера: либо не хватило средств, либо времени (он мог спешить с выпуском издания), поэтому вместо пяти разных фронтисписов к остальным пьесам, он два раза использует фронтиспис к «Андриянке», а ко второй, четвертой и шестой пьесам — гравюру с изображением театра, при повторе заменяя слово «Le Theatre» на номера фолиации. Для третьей пьесы «Самоистязатель» Верар пытался выйти из положения, сделав особый фронтиспис, имеющий три полосы из составных гравюр с изображением разных действующих лиц из пьес Теренция. Для этого издания Верара особо характерен повтор составных гравюр в тексте, чаще всего он следует один за другим, а на развороте листов фолиации XXX (v) — XXXI одновременно приведены две одинаковые составные гравюры. Сценографическая направленность гравюр во французском издании усиливается за счет ком-



Гравюра на дереве из издания пьес Теренция, выпущенного в Венеции Лазарем де Соардисом (1499 г.)

ментариев переводчика к каждой сцене пьес, другие комментарии отсутствуют.

Судя по инкунабулам, напечатанным в Венеции, традиция печати Теренция там была другая, хотя иллюстрации делались так же, как сценография, но несколько иначе.

Издание «Комедии» Теренция, которое напечатал в Венеции Лазарь де Соардис в 1499 г. [7], и происходившее из коллекции барона Виктора фон Клемперера, поступило в РГБ в составе перемещенных культурных ценностей после окончания Второй мировой войны. На л. I (v) помещен фронтиспис с изображением Теренция с венком из лавра на голове, на кафедре читающего свои комедии. Гравюра раскрашена акварелью и золотом. Она представляет собой очерковую гравюру в венецианском стиле, где все внимание гравера уделяется контуру изображения. Очень естественно показаны фигуры слушающих и есть подписи уже без лент-бандеролей, но в данном экземпляре они плохо читаемы из-за раскраски. Подписи: одесную от Плутарха — Donatus (Элий Донат — автор распространенной в Средневековье латинской грамматики), слева — Ascensius (Асцензий — прославленный гуманист и типограф),

оба они были известными комментаторами Теренция. При раскраске прекрасно передано свечение и прозрачность мраморных колонн.

Как это традиционно было принято в иллюстрациях к Теренцию, книга включает изображение театра, но театр в стиле ренессансной архитектуры. В небольших гравюрах в тексте также даются сюжетные — сценографические изображения, включающие несколько персонажей пьесы в одной гравюре, подписи имен действующих лиц даны без бандеролей, как бы сохраняя большую естественность происходящего. Текст издания отличают очень пространственные глоссы, с комментариями к пьесам.

Гравюры венецианского издания Теренция 1499 г. [8] были повторены — напечатаны с ксилографических досок первого издания Лазаря де Соардиса от 5 июля 1497 года. Оно также хранится в РГБ. Первое венецианское издание Теренция этого печатника отличается от последующего (1499) только в одном незначительном отступлении во фронтисписе — в нем отсутствует часть подписей имен комментаторов.

Список источников

1. Полонская К.П. Античная комедия. Москва, 1961. С. 62.
2. Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная комедия. Москва, 1979. С. 92.
3. *Terentius Afer P. Comoediae* / Lat. Strassburg: Johann Grüninger, 1496.
4. *Geldner F. Die Deutschen inkunabeldrucker*. Bd. 1—2. Stuttgart, 1968. S. 75.
5. *Terentius Afer P. Comoediae* / Germ. Strassburg: Johann Grüninger, 1499, 1 Feb.; 1499, 5 März.
6. *Terentius Afer P. Comoediae* / Gall. et Lat.; [Gall. trad. Guillaume Rippe?]. Paris: Antoine Verard, [inter Oct. 1499 et Iul. 1503].
7. *Terentius Afer P. Comoediae*. Venezia: Lazare de Soardis [Simon de Soardis], 1499.
8. *Terentius Afer P. Comoediae*. Venezia: de Luere pro Lazarj de Soardis, 1497, 5 Jul.

Иллюстративный материал предоставлен автором статьи

Illustrations as Scenography (on Terence Editions of the 15th century, stored in the Russian State Library)

Tatiana A. Dolgodrova,

The Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia

E-mail: dolgot@mail.ru

Abstract. The article is based on the author's comparative analysis of the illustrations of incunabula with the plays of Terence and iconography, which may be considered the finished scenography of these plays. For the first time there are published illustrations — wood-cut engravings of the books of the 15th century from the Collection of Foreign Early Printed Books of the Department of Rare Books of the Russian State Library. Among them there are books of the displaced cultural valuables received by the library after the World War II, for example, the book from the collection by Baron Victor von Klemperer (1876—1943) (Saxon Land Library, Dresden).

The article deals with the early printed books — German, French and Italian editions. The author first points out in Terence incunabula the scenographic character of illustrations, which are given as theatrical scenes, where one engraving shows all dramatic characters by grouping individual episodes. The author gives comparison of the engravings of different editions of Terence and marks the influence of German edition of 1496 of the printer Gruninger for the next editions of the plays.

There is addressed the influence of Martin Schongauer works on the engravings of the incunabula. It is noted the technique of using composite boards in wood-cut engravings that helped to vary the images. Engravings are presented as a stage — often they are framed with boards on the sides with the images of houses or the landscape, i. e., the text of the plays is provided with the ready-made scenography.

Key words: Books from the Russian State Library, Illustrations, Scenography.

Citation: Dolgodrova T.A. Illustrations as Scenography (on Terence Editions of the 15th century, stored in the Russian State Library), *Bibliotekovedenie* [Library and Information Science], 2016, vol. 65, no. 5, pp. 545—549.

References

1. Polonskaya K.P. *Antichnaya komediya* [Antique Comedy]. Moscow, 1961, p. 62.
2. Yarkho V.N., Polonskaya K.P. *Antichnaya komediya* [Antique Comedy]. Moscow, 1979, p. 92.
3. Terentius Afer P. *Comoediae / Lat.* Strassburg, Johann Gruninger Publ., 1496.
4. Geldner F. *Die Deutschen inkunabeldrucker*, Bd. 1—2. Stuttgart, 1968, p. 75.
5. Terentius Afer P. *Comoediae / Germ.* Strassburg, Johann Gruninger, 1499, 1 Feb.; 1499, 5 März.
6. Terentius Afer P. *Comoediae / Gall. et Lat.* Paris, Antoine Verard, inter Oct. 1499 et Iul. 1503.
7. Terentius Afer P. *Comediae.* Venezia, Lazare de Soardis [Simon de Soardis], 1499.
8. Terentius Afer P. *Comediae.* Venezia, de Luere pro Lazarj de Soardis, 1497, 5 Jul.