

А. МАРКОВА

АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ В ДЕКОРЕ АНГЛИЙСКОГО СЕРЕБРА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ

Современные историки искусства европейских серебряников все чаще и убежденнее заявляют в своих трудах и выступлениях о чрезвычайной важности изучения кремлевских коллекций художественного серебра. Совершенно очевидно это и в отношении уникального собрания английского серебра времени поздних Тюдоров - ранних Стюартов, хранящегося в Оружейной палате.

Хотя изучение этой коллекции началось еще в прошлом столетии, многие проблемы по-прежнему требуют пристального внимания. В частности, ожидается глубокого и всестороннего исследования вопрос о природе декора английского ренессансного серебра, где особое место занимает проблема античных мотивов в его изобразительной структуре. Принято считать, что в Англии, как и в остальных странах Северной Европы, античные мотивы появились вместе с многочисленными и разнообразными заимствованиями из искусства Италии эпохи Возрождения. Мера и степень их усвоения, таким образом, определяются уровнем "перевода с итальянского", который в каждой стране, и тем более в островной Англии, отличался большим своеобразием.

Задача настоящей работы - привлечь внимание к этой проблеме и обозначить связь ее с изучением характерных особенностей английской культуры, ее отношения к наследию минувших эпох, взаимодействию различных видов искусств в эпоху Ренессанса.

Из обширного собрания произведений лондонских серебряников, хранящихся в Оружейной палате, для рассмотрения избрано серебро в хронологических рамках от середины XVI в. до 60-х гг. XVII в., то есть наиболее многочисленная и самая значимая в историко-художественном отношении группа памятников. В силу особенностей своего происхождения эта часть Кремлевской коллекции состоит из нарядных, позолоченных, щедро ориентированных предметов "роскошного" серебра, пристальное рассмотрение которых позволило сделать следующие замечания.

Античные мотивы, изображение персонажей античной мифологии и орнамент, имевший античную традицию, в украшении серебряных изделий английской работы применялись достаточно широко, хотя не равномерно и различных декоративных схемах.

Мотивы эти достаточно разнообразны, однако репертуар их ограничен и е содержит развернутых композиций и сцен на античные сюжеты. Использовались изображения богов высшего и частично низшего пантеона: Венеры, даны, Марса, Цереры, Гелиоса, Кроноса, Юноны, Юпитера, посланца богов - Меркурия и крылатого мифического коня Пегаса Минервы, различных мифологических обитателей морей. Среди последних выделяются фигуры трубящего в раковину тритона верхом на морском чудовище и парного ему тритона с атрибутами Юпитера и Нептуна. Другие тематически родственные им изображения - фигуры плывущего в морских волнах чудовища или дельфина - даны в лаконичной упрощенной трактовке. Изображение гиппопотама встречается лишь однажды⁸.

В декоре предметов часто использовались разнообразные маски. Обычно они исполнены в технике литья и украшают плечики сосудов (например, сулей) или отъемы крышек (стоп, воронок).

Кубок. Лондон, мастер Роберт Брук. 1612-1613 Музеи Кремля

Стопа. Лондон, мастер с клеймом "WR". 1611-1612. Музеи Кремля

Заметными элементами орнаментального убранства являются львиные маскароны, головы сатира, Венеры в диадеме из раковины, лиственный маска и очень редкая в украшении серебряных изделий голова горгоны Медузы, а также гермы крылатых "гениев"¹⁴ и женские крылатые гермы в самых различных модификациях (ил. 5)

Присутствует и серия гротескных мотивов, представляющих собой декоративные дужки на балясинах в ножках кубков или детали, несущие завершение крышки сосуда. Это сфинксообразные и "птичьи" гротески, дужки с "чудовищными" гермами, с морским коньком и гротескные ножки-завитки с дельфиньими головами. Самый развитый мотив гротеска, трактованный как орнамент из растительных элементов, переходящих в изображения фантастических существ - зверей и птиц (то есть собственно орнамент, обнаруженный в древнеримских развалинах - гротах), можно видеть в гравировке на стопе 1594-1595 гг., которую приписывают граверу Николосу Роусселу.

Перечень можно завершить тремя запечатленными в чеканных украшениях кубков и стоп мотивами: акант (в крупной обобщенной форме развернутого листа с резным краем), веерообразная раковина (сопровождающая обычно изображения морских мифологических существ) и сирена. Сирена на английских изделиях запечатлена в оригинальном типе, не имеющем

Воронок. Лондон, мастер Джон Хор (?). 1604-1605.
Музеи Кремля

Кувшин. Лондон, мастер Роберт Брук. 1615-1616. Музеи Кремля

аналогов во всем обширном кремлевском собрании европейского ренессансного серебра. Своеобразие ее облика в тонких "стрекозых" крыльях, змеевидном теле, раздвоенном хвосте, концы которого превращаются в двух змей с головами, обращенными в разные стороны. Это изображение представляется трансформацией образа древнегреческой змееногой богини.

Все использованные античные мотивы полностью подчинены национальной традиции формообразования и декора в английском серебрделии. Применение их не вызвало у британских мастеров необходимости разработки специальных сложнопрофилированных форм с зонами для использования многочисленных мотивов и элементов (что, например, было характерно для лидировавшего на континенте немецкого серебра). Античные мотивы нельзя назвать безусловно главными в декоре английских изделий. Случаи построения украшения исключительно для них редки. Превалирующим является свободное соединение их с привычными национальными мотивами, причем в таких пропорциях, где несомненен приоритет национальных форм. Чудовища и дельфины в волнах на стенках воронка размещены среди узоров из растительных завитков и плетений. Декор стоп целиком построен на растительных мотивах, главную роль среди которых играет "роза Тюдоров", и только в оформлении отъема использована крылатая женская герма. Сходную же меру привнесения античного мотива можно отметить и в случаях применения гротескных дужек на кубках с традиционным английским орнаментом из шишек хмеля или груш.

Самостоятельности и своеобразия исполнена трактовка античных мотивов в английском серебре не только с точки зрения "дозирования" и применения одновременно с национальными, традиционными, но и с точки зрения их изобразительных, иконографических особенностей. Стоит только внимательнее присмотреться к изображениям олимпийских небожителей на четырехгранной столпообразной солонке, как сейчас же внимание привлекает неповторимая типажность персонажей. На них

несомненный отпечаток театральной смеховой культуры Англии конца XVI в. Боги похожи на костюмированных загримированных актеров. На театре того времени женские роли исполнялись мужчинами, и фигуры Цереры, Юноны мужеподобны, обе они облачены в доспехи. В облике персонажей ничем не подчеркнута "божественная" красота, зато явно проступает небожественная, земная театральность: Гелиос - с бородкой клинышком, в зубчатой, бутафорской по облику короне; неожиданно как-то "резво" кудряв, тоже с бородкой и с опущенными книзу усиками Кронос. Без изящества и женской грации изображены Венера и Диана. Одежды последней трактованы на манер маскарадных или театральных одежд-драпировок; они даже несколько напоминают индийские сари. Преувеличенными, "бутафорскими" видятся непропорциональные изображения атрибутов в руках божеств: огромный кубок в руках у Юпитера и Юноны, нескладный рог изобилия и тоже кубок у Цереры. При этом слишком простым было бы объяснение несоответствия художественного уровня названных изображений драгоценности и избранности самой вещи недостатком виртуозности у мастера-серебряника. Скорее здесь можно видеть привычку мастера-ювелира и заказчика к условности в искусстве, к приемам обозначения персонажей и ситуаций достаточно известным и привычным намеком.

Наконец, замечание к вопросу об источниках античных мотивов в декоре английского серебра.

Известно, что основу декоративных форм стилей постсредневековой Европы составили мотивы классического античного искусства. Но известно также, что только в Италии античность "возродилась" в определенную эпоху на собственной (национальной) почве. Остальные европейские страны, по другую сторону Альп, восприняли ее как бы "в переводе с итальянского" - через искусство Ренессанса, под влиянием новой художественной культуры, распространившейся с Апеннинского полуострова. Это положение справедливо и для Англии, которая, несмотря на известную географическую обособленность, была включена в единый для Европы исторический процесс.

Вместе с тем, в ракурсе темы небезынтересно вспомнить, что сама Англия имела немало собственных памятников античности от времен завоевания и господства римлян в Британии (43 г. до н.э. - 451 г. н.э.). Однако достоянием английской культуры остатки античных построек (включая знаменитую Гадрианскую стену), бронзовые статуи, художественно украшенное вооружение, мозаичные панно, римское столовое серебро, декорированное мифологическими сценами, стали лишь много позже интересующего нас периода.

Правда, иную судьбу пережило в Англии античное искусство глиптики. По мнению исследователей, резные камни, завезенные "на почву нынешней Англии во время первого похода Юлия Цезаря в середине I в. до н.э.", не только широко бытовали у римского населения острова, но и предположительно вызвали даже местное подражательное производство. Ю.О. Каган, крупнейший отечественный специалист в области английской глиптики, отмечает, что "на рубеже 12-13 вв. в Англии появляются геммы-имитации местной работы с профильными или трехчетвертными антикоподобными бюстами и головами. Эта линия продолжалась и в 14-15 вв.". В XVI в. можно отметить расцвет парадной тюдоровской каменья, что вкупе с достижениями портретного жанра в национальной живописи делает понятным утверждение в английском декоративном искусстве мотива профильного или анфас изображения мужской или женской головы или бюста, в том числе и на изделиях из серебра. Самый яркий пример такого рода декора в коллекции дает кубок-рассольник лондонской работы 1557-1558 гг. с антикизированным бюстом воина на дне в центре сосуда и женскими профилями в кругах на его основании. С мотивами и образами камнерезного искусства живо ассоциируются рельефные львиные маски на плечах уникальных скульптур барсов и красивая голова-маска горгоны Медузы, украшающая щит в лапах каждого из названных зверей.

Геммы, несомненно, сыграли весьма существенную роль в распространении сюжетов и форм античного искусства. Европейская глиптика, можно сказать, пронесла сквозь

средневековые "классические мотивы, неизвестные иконографическому словарю других искусств". И, возможно, в Англии это также способствовало созданию той историко-культурной ситуации, о которой посетивший страну в 1497 г. Эразм Роттердамский отозвался так: "Я встретил там столько... глубокого и точного знания греческой и латинской древности, что если бы не любопытство, то я уже не стремился бы в Италию"⁴⁰. Закljučая свои замечания, автору остается повторить, что они имеют значение постановочного момента в большой теме о природе декора английского серебра и могут оказаться небесполезными будущим исследователям.

1. См., например: Heitmann В. Hamburger Silber in der Riistkammer des Moskauer Kreml // Internationales Symposium anlaBlich der Ausstellung "Das Gold aus dem Kreml". Bremen, Uberseemuseum. Juli 1989. Bremen, 1989.
2. Собрание в целом насчитывает около ста пятидесяти произведений XVI-XIX вв.
3. См. статью Н.Э. Сиселиной в настоящем сборнике.
4. Чеканные рельефы, украшающие солонку (Музеи Кремля, инв. № МЗ-651/1-2).
5. Литая скульптура на крышке кубка (Музеи Кремля, инв. № МЗ-616/1-2).
6. Рельефы повторяются на стопах (Музеи Кремля, инв. № МЗ-667, МЗ-699).
7. Например, на воронках и стопах (Музеи Кремля, инв. № МЗ-607, МЗ-609, МЗ-644-МЗ-645, МЗ-665-МЗ-666, МЗ-699, МЗ-702); на сулеях (Музеи Кремля, инв. № МЗ-654-МЗ-655, МЗ-657-МЗ-658); на лохани (Музеи Кремля, инв. № МЗ-715); на кубке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-614/1-2); на ручной кувшине (Музеи Кремля, инв. № МЗ-718).
8. На большом воронке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-645).
9. На плечах скульптурных барсов (Музеи Кремля, инв. № МЗ-693-МЗ-694), на верхней части основания четырехугольной солонки (Музеи Кремля, инв. № МЗ-651/1-2), на балясинах кубков (Музеи Кремля, инв. № МЗ-624-МЗ-625/1-2) и подсвечнике (Музеи Кремля, инв. N9МЗ-716).
10. Маски сатира применены в нескольких вариантах и различаются по облику на сулеях (Музеи Кремля, инв. № МЗ-657-МЗ-658), кувшине (Музеи Кремля, инв. № МЗ-718), воронке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-609). Особенно выразительны маскароны на сулеях - моделированные крупно, энергично, с сильными надбровьями, с развернутыми горизонтально в стороны рогами. На воронке маска сатира "в полотенцах" - с драпировкой под подбородком, с узлами драпировки возле ушей. Вариантом маски сатира можно рассматривать, очевидно, и безрогий мужской маскарон с густой растительностью на голове и лице, украшающий отъем воронка (Музеи Кремля, инв. № МЗ-702), основание солонки (Музеи Кремля, инв. № МЗ-651/1-2) и плечи сулей (Музеи Кремля, инв. № МЗ-659).
11. На кувшине (Музеи Кремля, инв. № МЗ-718).
12. Маска, проросшая листьями, с листьями же вместо ушей и рогов известна по рельефам на мраморных античных саркофагах. В серебре встречается лишь как украшение на плечах парных сулей (Музеи Кремля, инв. № МЗ-654-МЗ-655).
13. Красивый литой горельеф - голова Медузы - помещен на щите в лапах каждого из двух уникальных барсов (Музеи Кремля, инв. № МЗ-693-МЗ-694); маска горгоны - рельеф на горле ручной кувшина (Музеи Кремля, инв. № МЗ-718).
14. Крупные чеканные изображения на кубке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-637), небольшие литые - на отъемах стоп (Музеи Кремля, инв. № МЗ-664).
15. На кубке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-622), на больших кувшинах (Музеи Кремля, инв. № МЗ-640-МЗ-641), на отъемах стоп (Музеи Кремля, инв. № МЗ-662-МЗ-663, МЗ-665-МЗ-667, МЗ-699). Оригинально использован мотив женской гермы в оформлении миниатюрных литых дужек, которыми декорированы многие сосуды. Своеобразны вариации этих герм. У изящных полуфигур на кубке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-614/1-2) головки в диадемах и перепончатые крылья; на дужках кубков (Музеи Кремля, инв. № МЗ-611/1-2, МЗ-613) они также в диадемах, но с маленькими крылышками-завитками; на кубке (Музеи Кремля, инв. № МЗ-612) гермы в шлемах с гребнем, их сложенные назад крылья переходят в завиток, а у герм на дужках, украшающих подсвечник (Музеи Кремля, инв. № МЗ-716) и кубок (Музеи Кремля, инв. № МЗ-631) вместо крылышек - волюты.
16. Кубок (Музеи Кремля, инв. № МЗ-616/1-2).
17. Кубки (Музеи Кремля, инв. № МЗ-616/1-2, МЗ-622, МЗ-624, МЗ-626, МЗ-632).
18. Кубки (Музеи Кремля, инв. № МЗ-624, МЗ-637).
19. Кубки (Музеи Кремля, инв. № МЗ-613, МЗ-616/1-2, МЗ-619, МЗ-623).
20. Подставка курильницы (Музеи Кремля, инв. № МЗ-695).
21. Музеи Кремля, инв. № МЗ-664.
22. Акантом обработано дно многих английских кубков; сосуды как бы охвачены снизу чеканными листьями аканта, чередующимися с листьями граната.
23. Например, все стопы с изображениями тритона.

24. Встречается на стопах (Музеи Кремля, инв. № МЗ-667, МЗ-699).
25. К традиционным национальным мотивам в контексте данной работы отнесены растительные орнаменты с излюбленными "розами Тюдоров", маргаритками, цветками чертополоха, шишками хмеля, гроздьями винограда, грушами, плющом, цветками дикой гвоздики, изображения деревьев, животных и сцен охоты, а также геометризованные ленточные или ремешковые узоры, образующие овалы, ромбы, прямоугольники.
26. Музеи Кремля, инв. № МЗ-609.
27. Музеи Кремля, инв. № МЗ-662, МЗ-666.
28. Музеи Кремля, инв. № МЗ-624.
29. Для украшения кубка (Музеи Кремля, инв. № МЗ-626) использованы гротескные дужки даже двух разных видов - "птичьи" (на ножке кубка) и "львиные" - под теремком на крышке. Но это не изменяет основной оценки соотношения мотивов в декоре вещи. Характерно также, что в трактовке традиционных для английского искусства сцен охоты мастера придерживаются рационального реалистического направления, избегая мифологизации изображения.
30. Музеи Кремля, инв. № МЗ-651/1-2. На солонке крупно, занимая поле каждой грани, изображены: Венера (со стрелой и с сердцем в руках, рядом Амур с луком и стрелой); Меркурий (в крылатых сандалиях, с кадуцеем); Диана (с копьём и месяцем в руках, стоящая на морской короле); Марс (в доспехе, вооружен, весьма воинствен). На круглой выпуклой части крышки изображены: Гелиос (со скипетром и солнцем-диском с мечевидными лучами, в короне, на колеснице); Церера-Земля (с рогом изобилия и кубком, в доспехе, в короне-венце), Кронос (в колеснице, запряженной драконами, изрыгающими молнии, с косой и младенцем в руках); Юнона (в колеснице, похожей на повозку, влекомой павлинами; на ней шлем и доспех, она принимает кубок из рук Юпитера); Юпитер (на колеснице, без упряжки, с молниями в левой руке; правой передает кубок Юноне).
31. Предположение не кажется невозможным по отношению к стране, где были широко известны товары Дальнего Востока и златокузнецу доводилось оправлять в металл китайский наутилус, а портным изготавливать платье для королевы Елизаветы I из ткани, вышитый узор которой составляли "флора и фауна земель, подвластных английской короне" (Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажей у Шекспира. М., 1987. С. 79).
32. Следует помнить об особой общественной роли "большой" солонки в Англии XVI в.
33. Возможно, объяснение этих особенностей следует искать в исключительной роли театра во всей английской культуре эпохи Ренессанса, в свободном владении языком "знаковых" обозначений. Вместе с тем, стремясь учесть всю совокупность особенностей и своеобразия английского искусства и культуры в целом, нельзя упускать из виду роль литературного гротеска и значение английского юмора. На память приходит феномен творчества "отца английских поэтов" Джеффри Чосера: в его "Кентерберрийских рассказах" (конец 1380-х гг.), предвосхитивших литературу Ренессанса, "смех - это основная всепобеждающая сила" (Чосер Д. Кентерберрийские рассказы. М., 1988. С. 11).
34. Возведена римлянами в Британии на рубеже I—II вв. н.э. протяженностью через всю страну, "от моря до моря". Через каждые 8 миль располагались крепость, форт, жилище, небольшой храм с алтарем и статуей божества.
35. См.: Сокровища Британского музея / Сост. Ф. Фрэнсис. М., 1984. С. 261-272.
36. См.: Каган Ю.О. Глиптика в Англии. Опыт монографического исследования. Авто-реф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1982. С. 7.
37. Там же. С. 8.
38. Музеи Кремля, инв. № МЗ-650.
39. Каган Ю.О. Глиптика в Англии. С. 7. Цит. по кн.: Дукельская Л. А. Искусство Англии XVI-XIX веков. Л., 1983. С. 45.