

Ю. И. Арутюнян

«Университетская готика» в графике Дэвида Логгана

Виды университетских городов Оксфорда и Кембриджа занимают особое место в творческом наследии английского графика Дэвида Логгана (1634–1692). Мастер графического портрета, создавший череду изображений политических деятелей и ученых XVII в., Дэвид Логган известен прежде всего как знаток прошлого, близкий к кругу английских антиквариев. Образ университетского города приобретает в работах мастера выразительные черты средневекового архитектурного комплекса. Маркерами стиля, указывающими на принадлежность зданий к историческим эпохам, становятся элементы готики: высокие шпили, остроконечные башни, пинакли, вимперги и контрфорсы – снаружи; стрельчатые арки, нервюрные своды сложного рисунка и масштабные окна – в интерьере. Офорт, дополненный резцом, позволяет создавать четко проработанные, детализированные изображения архитектурных объектов университетских городов, готические постройки которых представлены в графике Д. Логгана достоверно и последовательно.

Ключевые слова: архитектурная графика; гравюра XVII в.; историческая концепция в искусстве; готика в искусстве XVII в.; английская готическая архитектура в книжной графике; методы визуальной интерпретации готики; университетская готика; архитектура Оксфорда и Кембриджа; панорамный пейзаж в графике; образы архитектуры в графике; костюмная графика XVII в.

Арутюнян Юлия Ивановна

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

Профессор кафедры зарубежного искусства.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Профессор кафедры зарубежного искусства.

Кандидат искусствоведения, профессор.

199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.

E-mail: ArutyunyanJI@yandex.ru

ORCID 0000-0001-6715-7326; SPIN-код: 3948-5010

Yulia Arutyunyan

“University Gothic” in Graphics by David Loggan

The views of the university cities of Oxford and Cambridge occupy a special place in the creative legacy of the English graphic artist David Loggan (1634–1692). A master of graphic portraiture who created a series of images of political figures and scientists of the 17th century, David Loggan is known primarily as a connoisseur of the past, close

to the circle of English antiquaries. The image of the university city acquires expressive features of a medieval architectural complex in the master's works. The style markers indicating that buildings belong to historical eras become Gothic elements – tall spires, pointed towers, pinnacles, wimpergs and buttresses – on the outside; pointed arches, rib vaults of complex pattern and large-scale windows – in the interior. The etching, complemented by a chisel, allows the artist to create well-developed, detailed images of architectural objects of university cities, the Gothic buildings of which are represented in D. Loggan's graphics reliably and consistently.

Keywords: architectural graphics; 17th century engraving; historical concept in art; Gothic in 17th century art; English Gothic architecture in book graphics; methods of visual interpretation of Gothic; university Gothic; architecture of Oxford and Cambridge; panoramic landscape in graphics; images of architecture in graphics; costume graphics of the 17th century

Arutyunyan Yulia

St Petersburg Repin Academy of Fine Arts

Professor of the Department of Foreign Art.

St Petersburg State Institute of Culture.

Professor of the Department of Foreign Art.

PhD in Art History, Professor

Russia, 199034, St Petersburg, Universitetskaya nab., 17.

E-mail: ArutyunyanJI@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-6715-7326; SPIN-code: 3948-5010

В изобразительном искусстве XVII в. образы архитектуры полисемантичны, концептуальны и сложны для интерпретации. Связанные с религиозными воззрениями и особенностями иконографии, воспринятые как каркас, организующий пространственную, ритмическую и смысловую структуру композиции, превращенные в риторическую фигуру, формирующую «визуальное высказывание», изображения архитектурных объектов – реальных, «реконструированных» в воображении художника или фантастических – занимают важное место в образном строе живописи и графики эпохи. Закономерности интерпретации форм архитектурных объектов, особенности воплощения стилистических закономерностей и трансформация внешнего облика сооружений прошлого в соответствии с эстетическими представлениями современности, отсылки к Античности и Средневековью как риторический прием формируют систему принципов изображения и иконографию архитектуры в XVII в.

Изучению принципов интерпретации готической архитектуры в изобразительном искусстве XVII в. посвящен ряд статей Франческо Руссо, в которых рассматриваются изображения

средневековой архитектуры в печатной графике раннего Нового времени [10] и вопросы взаимодействия слова и образа в сочинениях о Средних веках и Ренессансе французских мавристов [9]. Антикварианизм и связанные с ним публикации стали темой научной работы Даны Арнольд и Стефана Бендинга, в которой они исследовали и систематизировали графические изображения архитектурных объектов прошлого в трактатах антиквариеров [13]. Изучая «готическое возрождение», Крис Брукс рассматривает наследие английских художников XVII в., связанное с архитектурными штудиями и графическими изображениями построек прошлого [6]. Опубликована и прокомментирована переписка Дэвида Логгана с сэром Томасом Ишемом [11; 12]. И. Г. Ландер упоминает издания Д. Логгана в связи с его влиянием на формирование традиции панорамного пейзажа в английской графике, влиянием на Леонарда Ниффа и вопросами формирования библиотеки Петра I [3, с. 43]. Актуальность изучения принципов изображения готических построек университетских городов Англии в творчестве Дэвида Логгана обусловлена значимостью масштабных изданий «*Oxonia illustrate...*» [8] и «*Cantabrigia illustrate...*» [7] для истории европейской графики XVII в. как редкого примера обращения художника к образам «университетской готики», отсутствием исследований, рассматривающих данные публикации как самостоятельное явление, и влиянием упомянутых томов на интерпретации образов Оксфорда и Кембриджа в искусстве XVIII–XX вв.

Творчество английского графика Дэвида Логгана (David Loggan, 1634–1692) упоминается в научной литературе в связи с развитием гравированного портрета в искусстве XVII в. и в рамках изучения источников формирования графической фиксации архитектурных объектов; наследие мастера систематизировано, но не изучено как самостоятельное явление. Виды Оксфорда и Кембриджа занимают особое место в графике Логгана: художник создает обширный корпус изображений построек университетских городов, среди сооружений которых немало готических зданий. Эти графические листы связывают творчество мастера с традициями

антикварианизма, бесспорно, известными в университетской среде, с концепциями топографических видов, весьма популярных в английской графике, с характерными для хорографических трактатов принципами последовательного описания местности.

Родословная и биография Д. Логгана изложены в публикациях сэра Джайлза Ишема, построенных на изучении обширного корпуса документов и семейных архивов [11, р. 236]. Автору удалось построить генеалогическое древо семейства Логганов из Оксфордшира, выявить семейные связи предков художника, описать историю жизни английского графика. Уроженец Данцига, выходец из английской и шотландской среды, Д. Логган обучался у гравера и картографа Виллема Хондиуса (Willem Hondius, 1598–1658) в Данциге и, возможно, в Амстердаме у Криспина ван де Пасса II (Младшего) (Crispijn van de Passe de Jonge, ок. 1597–1670), известного не только принадлежностью к семейству граверов и многочисленными графическими произведениями, но и теоретическим трудом «*Van't licht der teken en schilderkonst*» («О блеске и великолепии рисования и живописи», 1643) [5]. В 1658 г. Д. Логган перебирается в Лондон, где начинает работать как гравер и портретист.

В искусстве XVII в. портрет занимает особое место. В посвященном формированию исторической науки исследовании Ф. Арьеса XVII столетие рассматривается сквозь призму принципов коллекционирования, сохранения и воспроизведения памяти о прошлом. Визуальное воплощение истории базируется на устоявшихся приемах воссоздания «исторической достоверности», на особом отношении к циклам изображений прославленных героев древности, на традиции репрезентации доблести и риторики минувшего. Обширные собрания гравированных портретов отражают в этой системе «потребность индивидуализировать прошлое» [1, с. 157]. Описывая принципы формирования портретных собраний XVII в., исследователь истории отмечает значение исторической репрезентации, риторики ретроспективного портрета и иконографии выдающихся деятелей прошлого.

В творчестве Д. Логгана есть серии портретов властителей, высокопоставленных особ, государственных деятелей, духовных

лиц, теологов, медиков. Композиция подобных работ традиционна: погрудное изображение политического деятеля, богослова или ученого в овальном обрамлении вписано в простую раму с подписью, поворот головы придает лицу выразительность, поза сообщает композиции динамику и пространственность. В решении типовой творческой задачи мастер прибегает к приемам, характерным для XVII в. Примером может служить «Портрет ученого медика Томаса Уиллиса» (1666–1692, Государственный Эрмитаж) (ил. 1). Исполненные в технике резцовой гравюры, портретные циклы Д. Логгана отличаются тщательностью проработки деталей, лаконичной композицией, выразительной трактовкой внешнего облика модели. Сохранился ряд миниатюрных портретов на пергаменте («plumbago»), использовавшихся как предварительный набросок к гравюре, либо существовавших как самостоятельное произведение. В коллекциях Музея Виктории и Альберта и музея Метрополитен хранится несколько мужских портретов Д. Логгана, исполненных в подобной манере. Например, «Портрет кардинала Мазарини» (1659, Лондон, Музей Виктории и Альберта) отличается лаконичной композицией, тонкими нюансировками светотени и мягкостью тональных переходов. Размер миниатюрного портрета соответствует традиционному формату гравюр мастера.

В 1665 г. Д. Логган переезжает в Наффилд (Оксфордшир) и с 1669 г. начинает работать в Оксфорде над серией топографических видов университетского города. В XVII столетии в архитектуре английских университетских городов возникают постройки, ориентированные как на принципы поздней готики, так и на классицистические формы. В период реставрации воспринятая в риторическом ключе готическая архитектура осознается как программная отсылка к прошлому, как свидетельство могущества веры предков и незыблемости власти. В XVII в. университетская готика получает распространение в архитектуре Оксфорда и Кембриджа [6, р. 27–32]. В 1623 г. при строительстве библиотеки колледжа Святого Иоанна в Кембридже епископ Эксетерский Валентин Кэри настаивает на использовании «старомодных церковных окон», «более всего подходящих для данного здания» [6, р. 27], апелляция к стилям прошлого

возникает и в послании руководства колледжа своему покровителю Джону Уильямсу, епископу Линкольнскому. Обращение к готике приобретает характер отсылки к старым временам, к незыблемой традиции, к храмовому зодчеству. Превращаясь в форму риторического высказывания, университетская готика формирует среду Оксфорда и Кембриджа, воплощая идеи старинной учености, приверженности наследию, ценности истории. При этом средневековые источники архитектурных форм выступают как модель для воспроизведения, буквального «цитирования» мотивов, в то время как выбор материалов и особенности конструкции тяготеют к принципам зодчества XVII в. [2, с. 137–138]. Поддержание единства архитектурной среды и стремление к следованию многовековым традициям в среде университетского руководства и ученых порождало предпочтение готики, в то время как здания, возводимые на средства благотворителей, нередко обретали классицистические формы, отсылки к античной архитектуре и характерную для XVII в. склонность к аллегорическому языку прославления наук [4, с. 227].

В 1675 г. в свет выходит издание «*Oxonia illustrate...*» с гравюрами Д. Логгана (выполненными при помощи его ученика Роберта Уайта) [8]. Разнообразие изобразительного ряда отвечает характерному для XVII в. типу травелога, объединяющего аллегорические изображения, костюмные штудии, карты, планы и схемы, панорамные виды, архитектурные штудии и интерьеры. Традиционный язык иносказаний опирается на риторику античного мифа: издание открывается титульным листом с фигурой Минервы на фоне силуэта Оксфорда, рядом с божеством мудрости – атрибуты наук – свитки, книги, измерительные приспособления, глобус. Широкие панорамные виды с юга и востока на Оксфорд совмещают изображения города вдаль и широкие поля с пасторальными сценами и жанровыми мотивами на первом плане. Образ города обобщен, но узнаваем, силуэты зданий угадываются, широкое пространство небес и узкая полоса земли формируют целостное пространство. В подходе к архитектурным мотивам в творчестве Д. Логгана отразились традиции панорамных пейзажей голландских графиков. Их влияние четко читается в структуре издания, в отношении к перспективе, в значении вида

сверху как организующего пространство построения, во внимании к внешнему облику зданий. Гравюры серии можно разделить на традиционные панорамы, топографические пейзажи местности, виды архитектурных ансамблей Оксфорда (*ил. 2*), изображения отдельных построек (*ил. 3*) и интерьеров (*ил. 4*).

Принципы построения пейзажа базируются на сформировавшейся в европейской (голландской) традиции композиционной схеме: восприятие архитектуры в ракурсе, трехмерность объектов подчинена единой системе передачи пластических аспектов, подробно воспроизведена планировка здания и его основные пространственные элементы, детали акцентируют стилистические особенности построек (*ил. 2*). Готические элементы: высокие шпили, зубчатые стены, вимперги, стрельчатые арки и нервюрные своды выступают в качестве маркеров принадлежности к стилю. В соответствии с английской традицией повествовательного травелога изображение города сопровождается жанровыми сценами и отдельными фигурами в современных костюмах.

«Портрет здания» обретает целостность интерпретации за счет продуманной гармонии частей и целого: единый силуэт, отвечающий закономерностям эпохи, сложная структура фасада, конструктивные элементы и архитектурный декор определяют стилистическую принадлежность постройки. Узнаваемость сооружения и его соответствие принципам рецепции опираются на стремление передать общее впечатление от здания. Особое внимание уделяется подробностям архитектурных решений и принципам распределения пластических акцентов (*ил. 3*). Маркерами становятся элементы готического зодчества: высокая башня средокрестья, протяженный боковой фасад базилики с более высоким центральным нефом, пиинакли, увенчивающие контрфорсы и усложняющие силуэт постройки, стрельчатые окна с масверками.

В трактовке интерьера внимание сконцентрировано на структурированных формах пространства, композиция продиктована конструктивными принципами, архитектурные детали артикулируют стилистическое своеобразие памятника (*ил. 4*). Пространство протяженно и динамично, ритм подчинен системе движения фигу-

ры в помещении, стаффаж способствует оживлению повествования. Метод работы с композицией опирается на позднебарочную концепцию сопряжения пространственных структур.

В 1676–1690 гг. Д. Логган работает над циклом гравюр, вошедших в издание «*Cantabrigia illustrata...*», посвященным описанию Кембриджа [7]. Структура и образный язык тома близки к предшествующему изданию. Типы иллюстраций и их последовательность соответствуют выработанной схеме, том сочетает панорамы, карты, топографические виды, изображения города, отдельных зданий и интерьеров. Появляется портретный жанр (портрет Карла II), используется костюмная графика (последовательное изображение костюмов учащихся и ученых мужей университета). Гравюры этого цикла приобретают определенную «живописность» (*picturesque*), мягкость в передаче пространства, разнообразие видов, включение ландшафта и природы в топографический пейзаж, расширение жанровых элементов повествования, что очевидно при сравнении панорам Оксфорда [8, р. 16–17] и Кембриджа [7, р. 20–21]. «Портреты зданий» и интерьеры сохраняют традиционные черты архитектурной графики травелогов XVII в.: использование выразительного силуэта здания как художественный прием, внимание к деталям, отражающим закономерности стиля. Обогащается и дополняется трактовка антуража – природы и окружающих здание фигур, в чем можно усмотреть развитие графического травелога в XVIII в. Сооружения узнаваемы, архитектурное решение изображенных построек отвечает традициям «университетской готики», маркерами которой являются особенности конструкции зданий, система контрфорсов, увенчанных пинаклями, башни с остроконечными шпилями, стрельчатые окна с масверками, зубчатые стены, сложнейший узор нервюрных сводов в залах.

Издание «*Oxonia illustrate...*» было напечатано большим тиражом, отдельные иллюстрации использованы во втором выпуске Генри Овертона в XVIII в. В 1727 г. голландец Питер ван дер Аа (*Pieter van der Aa*) опубликовал (в меньшем формате) несколько листов Д. Логгана в путеводителе Джеймса Биверелла (*James Beeverell*)

«Les Delices de la Grande Bretagne & de L'Irlande». Иллюстрации к «Cantabrigia illustrata...» были напечатаны в меньшем количестве и менее распространены.

В последней четверти XVII в. расширяется корпус хорографических изданий, травелог занимает особое место в английской графике. Тема путешествия претворяется в цикле гравированных листов, последовательно изображающих пространство и основные сооружения поместий, резиденций, городов. Формируется связанная с расширением интересов любителей истории и изучения наследия прошлого традиция визуальной репрезентации архитектурных сооружений и археологических памятников. Разработанная в рамках деятельности английских антиквариев схема изображения значимых построек прошлого, где готика воспринималась как отражение древности традиции, ценности национального наследия и незыблемости веры, опирается на систему маркеров, позволяющих идентифицировать эпоху и стиль.

Д. Логган создает тип иллюстрированного издания, посвященный общим видам и знаковым постройкам университетских городов Оксфорда и Кембриджа с их современной и старинной архитектурой. Типология изображений соответствует сформировавшейся схеме хорографических изданий: картография, панорама, топографический вид, городская среда, архитектурное сооружение, интерьер. Метод творческой переработки архитектурного вида и способ репрезентации риторики архитектуры в гравюрах Д. Логгана связаны с английской и голландской традициями визуальной интерпретации зодчества в графических сериях и травелогах разных типов. Наследие Д. Логгана является значимым источником по истории старинных английских городов Оксфорда и Кембриджа, отражает особенности «университетской готики» XVII в. Оно повлияло на формирование концепции иллюстрированного издания по архитектуре и предвосхитило «живописные» виды в искусстве XVIII столетия.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Арьес Ф.* Время истории / пер. [с фр. и примеч.] М. Неклюдовой ; [послесл. Р. Шартье]. Москва : ОГИ, 2011. 302, [1] с.

2. *Дегтярев В. В.* Готическое возрождение и готика как прием // *Артикульт*. 2018. № 2 (30). С. 136–143. EDN: XUVVNZ; <https://doi.org/10.28995/2227-6165-2018-2-136-143>

3. *Ландер И. Г.* «Витрувий Британикус», или Какой увидел Англию русский царь (Увражи из библиотеки Петра Великого) // *Вольтеровские чтения* : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка; [науч. ред.-сост. Н. А. Копанев]. Вып. 5. 2019. С. 39–48.

4. *Швидковский Д. О.* История архитектуры Британии XVI–XVIII столетий / Д. О. Швидковский. М. : Архитектура-С, 2019. 458, [4] с. (Серия «УГМК – мировая архитектура»).

5. *Bolten J.* Method and practice : Dutch and Flemish drawing books, 1600–1750. Landau (Pfalz) : Editions PVA, 1985. 373 p.

6. *Brooks Ch.* The Gothic revival. London : Phaidon, 1999. 447 p.

7. *Loggan D.* Cantabrigia illustrata : views of the publick schools, libraries, halls, colleges and other publick buildings of the University of Cambridge : with an account of their foundations and endowments &c. [London] : Printed for J. Bowles & Son, [ca. 1720] 1688. [85] p. : chiefly ill. ; 24 cm.

8. *Loggan D.* Oxonia illustrata, sive, Omnium celeberrimae istius universitatis collegiorum, aularum, Bibliothecae Bodleianae, scholarum publicarum, Theatri Sheldoniani : nec non urbis totius scenographia / delineavit & sculpsit Dav. Loggan Univ. Oxon. chalcographus. Oxoniae : E. Theatro Sheldoniano, ano. Dni. MDCLXXV [1675]. [85] leaves (1 folded) : illustrations, maps ; 43 cm

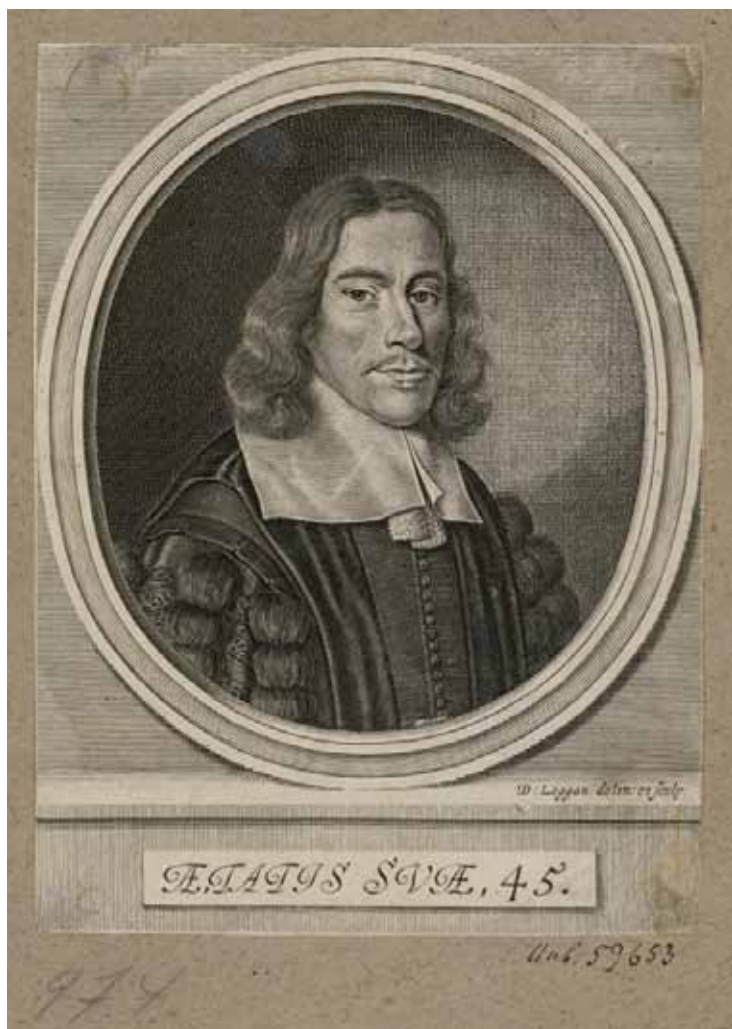
9. *Russo Fr.* Medieval art studies in the Republic of Letters: Mabillon and Montfaucon's Italian connections between travel and learned collaborations // *Journal of Art Historiography*. № 7. December. 2012. P. 1–24.

10. *Russo Fr.* The Printed Illustration of Medieval Architecture in Pre-Enlightenment Europe // *Architectural History*. Vol. 54 (2011). P. 119–170.

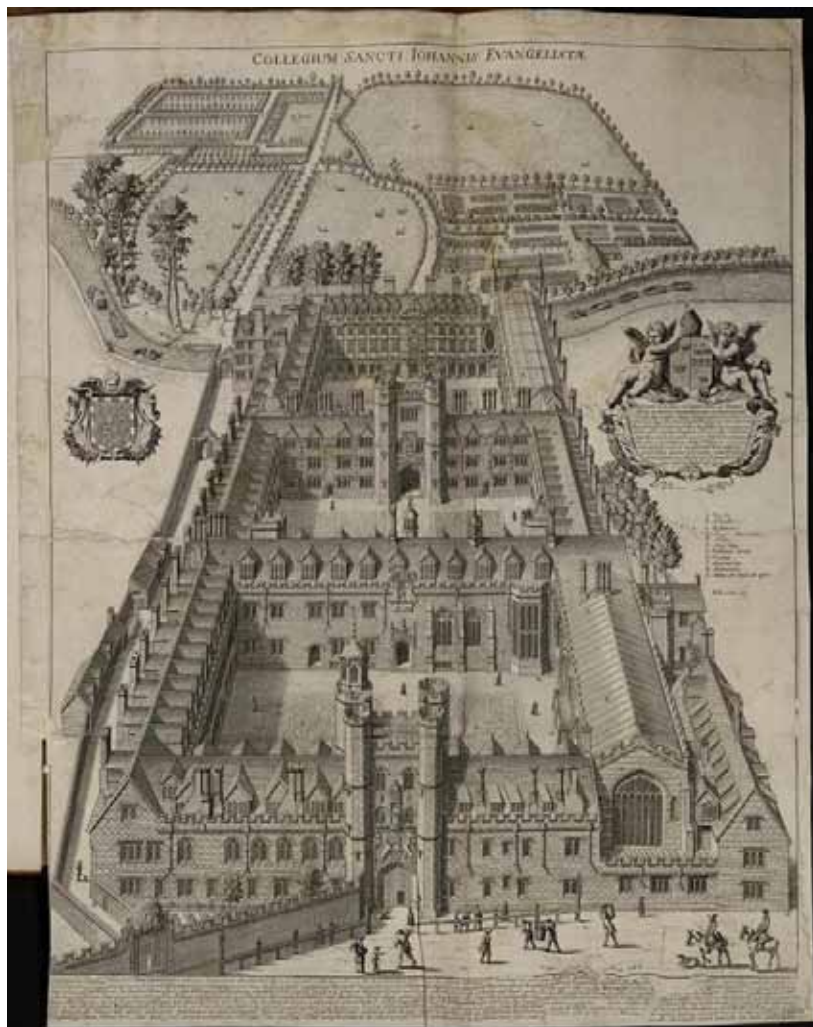
11. *Sir Gyles Isham, bart.* The correspondence of David Loggan with Sir Thomas Isham. Part 1 // *The connoisseur : an illustrated magazine for collectors*. Vol. 152. No. 614. April. 1963. P. 231–236.

12. *Sir Gyles Isham, bart.* The correspondence of David Loggan with Sir Thomas Isham. Part 2 // *The connoisseur : an illustrated magazine for collectors*. Vol. 153. No. 620. October. 1963. P. 84–91.

13. *Tracing architecture: the aesthetics of antiquarianism (Art History Special Issues)* / ed by D. Arnold & S. Bending. Malden, US: Wiley-Blackwell. 159 p.

1. Дэвид Логган. Портрет ученого медика Томаса Уиллиса.
1666–1692. Бумага, гравюра резцом. 18,5×14 см. Государственный
Эрмитаж. Инв. номер ОГ-59653

2. Общий вид колледжа Св. Иоанна Евангелиста с птичьего полета. 1675.
 Бумага, гравюра резцом и офортom. 54,5×45,1 см.
 Государственный Эрмитаж. Инв. номер ОГ-385091

3. Дэвид Логган. Общий вид собора Девы Марии со стороны бокового фасада. 1675. Из комплекта: «Loggan David. Oxonia illustrata, sive Omnium celeberrimae istius universitatis collegiorum...». Бумага, гравюра резцом и офортом. 40,5×44,5 см. Государственный Эрмитаж. Инв. номер У-381/15

4. Дэвид Логган. Interior prospectus scholae theologicæ Oxoniæ... 1427.
Из комплекта: «Loggan David. Oxonia illustrata, sive Omnium celeberrimæ
istius universitatis collegiorum...». 1675. Бумага, офорт. 41,8×54 см.
Государственный Эрмитаж. Инв. номер У-381/10