

142
febbraio 2017

LA RIVISTA DI ENGRAMMA N. 142

Baldacci | Bordignon | Centanni | De Laude | Nicastro | Rampley
Thomson

PER MONSTRA AD SPHAERAM
A CURA DEL SEMINARIO MNEMOSYNE

DIRETTORE
monica centanni

REDAZIONE
mariaclara alemani, elisa bastianello, maria bergamo, giulia bordignon, emily verla bovino, giacomo calandra di roccolino, olivia sara carli, giacomo cecchetto, silvia de laude, francesca romana dell'aglio, simona dolari, emma filippini, anna ghiraldini, nicola noro, marco paronuzzi, alessandra pedersoli, daniele pisani, stefania rimini, daniela sacco, antonella sbrilli, elizabeth enrica thomson

COMITATO SCIENTIFICO
lorenzo braccesi, maria grazia ciani, georges didi-huberman, alberto ferlenga, kurt w. forster, fabrizio lollini, paolo morachiello, lionello puppi, oliver taplin

© 2019

edizioniengramma

La Rivista di Engramma n. 142 | febbraio 2017

www.engramma.it

SEDE LEGALE | Associazione culturale Engramma, Castello 6634, 30122 Venezia, Italia

REDAZIONE | Centro studi classicA Iuav, San Polo 2468, 30125 Venezia, Italia

Tel. 041 2571461

this is a peer-reviewed journal

L'autore dichiara di avere posso in essere le ovvute attività di ricerca delle titolarità dei diritti sui contenuti qui pubblicati e di aver impegnato ogni ragionevole sforzo per tale finalità, come richiesto dalla prassi e dalle normative di settore.

SOMMARIO

7 | VERSO MNEMOSYNE

Giulia Bordignon, Monica Centanni, Silvia De Laude

11 | MNEMOSYNE ATLAS. INTRODUCTION (1929)

Aby Warburg, translated by Matthew Rampley

31 | THE ABSORPTION OF THE EXPRESSIVE VALUES OF THE PAST.

Matthew Rampley

35 | FIGLI DI MARTE, EREDI DI PROMETEO. LA CONQUISTA DEL CIELO: GUERRA
E TECNICA

a cura del Seminario Mnemosyne

79 | MNEMOSYNE ATLAS C

a cura del Seminario Mnemosyne

83 | FROM THE COSMOS TO MAN AND BACK. A READING OF PLATE B IN
MNEMOSYNE ATLAS

Seminario Mnemosyne, edited by Elizabeth Thomson

105 | IL BILDERATLAS MNEMOSYNE RI-VISITATO: UNA MOSTRA E UN CONVEGNO
A KARLSRUHE

Cristina Baldacci, Clio Nicastro

MNEMOSYNE ATLAS. INTRODUCTION (1929)

Aby Warburg, translated by Matthew Rampley

The *Introduction to Mnemosyne* is the only finished text by Aby Warburg on the *Bilderatlas* project. Warburg wrote this *Einleitung* in 1929 for the purpose of presenting his Atlas for Teubner to publish. This short but teeming paper, transposed in a typed draft by Gertrud Bing, seems not to have been further reviewed by the author. Here we present the original German text (according to the critical edition conducted by Maurizio Ghelardi on the document preserved at the Warburg Institute: WIA 102.1.1), and the first English translation published in “Art in Translation”, 1 (March 2009), followed by an essay by Matthew Rampley. This translation, that follows the Italian ones edited by Giovanni Sanpaolo (Rome 1998) and Maurizio Ghelardi (Torino 2002, now in *“Engramma”*, 138, September/October 2016), fills a gap in Warburgian studies in the English-speaking world: we would like to thank the author, and the editor of “Art in Translation” Iain Boyd Whyte, for allowing us to republish the work in *“Engramma”*.

[A1] Bewusstes Distanzschaffen zwischen sich und der Aussenwelt darf man wohl als Grundakt menschlicher Zivilisation bezeichnen; dieser Zwischenraum das Substrat künstlerischer Gestaltung, so sind die Vorbedingungen erfüllt, dass dieses Distanzbewusstsein zu einer sozialen Dauerfunktion werden kann die durch den Rhythmus vom Einschwingen in die Materie und Ausschwingen zur Sophrosyne jenen Kreislauf zwischen bildhafter und zeichenmässiger Kosmologik bedeutet, deren Zulänglichkeit oder Versagen als orientierendes geistiges Instrument eben das Schicksal der menschlichen Kultur bedeutet.

[A2] Dem zwischen religiöser und mathematischer Weltanschauung schwankenden künstlerischen Menschen kommt nun das Gedächtnis sowohl der Kollektivpersönlichkeit wie des Individuums in einer ganz eigentümlichen Weise zur Hilfe: nicht ohne weiteres Denkraum schaffend, wohl aber an den Grenzpolen des psychischen Verhaltens die Tendenz zur ruhigen Schau oder orgiastischen Hingabe verstärkend. Es setzt die unverlierbare Erbmasse mnemisch ein, aber nicht mit primär schützender Tendenz, sondern es greift die volle Wucht der leidenschaftlich-phobischen, im religiösen Mysterium erschütterten gläubigen Persönlichkeit im Kunstwerk mi-

[A1] The conscious creation of distance between oneself and the external world can probably be designated as the founding act of human civilization. When this interval becomes the basis of artistic production, the conditions have been fulfilled for this consciousness of distance to achieve an enduring social function which, in its rhythmical change between absorption in its object or detached restraint, signifies the oscillation between a cosmology of images and one of signs; its adequacy or failure as an instrument of mental orientation signifies the fate of human culture.

[A2] In a peculiar way recollection, both collective and individual, comes to the assistance of the artist oscillating between the religious and the mathematical world view. Although it does not create intellectual space unqualifiedly, it does nevertheless strengthen the tendency either to tranquil contemplation or to orgiastic devotion, which comprise the extreme psychological poles of behavior. It establishes the lasting legacy of memory, yet not as part of a primarily protective tendency. Rather, the full force of the passionate and fearful religious personality, in the grip of the mystery of faith, intervenes in the formation of artistic style, just as, conversely,

tstilbildend ein, wie andererseits aufzeichnende Wissenschaft das rhythmische Gefüge behält und weitergibt, in dem die monstra der Phantasie zu zukunftsbestimmenden Lebensführern werden.

[A3] Um die kritischen Phasen im Verlauf dieses Prozesses durchschauen zu können, hat man sich des Hilfsmittels der Erkenntnis von der polaren Funktion der künstlerischen Gestaltung zwischen einschwingender Phantasie und ausschwingender Vernunft noch nicht im vollen Umfang der durch ihre Dokumente bildhaften Gestaltens möglichen Urkunden-deutung bedient. Zwischen imaginärem Zugreifen und begrifflicher Schau steht das hantierende Abtasten des Objekts mit darauf erfolgender plastischer oder malerischer Spiegelung, die man den künstlerischen Akt nennt.

Diese Doppelheit zwischen antichaotischer Funktion, die man so bezeichnen kann, weil die kunstwerkliche Gestalt das Eine auswählend umrissklar herausstellt, und der augenmässig vom Beschauer erforderten, kultlich erheischten Hingabe an das geschaffene Idol schaffen jene Verlegenheiten des geistigen Menschen, die das eigentliche Objekt einer Kulturwissenschaft bilden müssten, die sich illustrierte psychologische Geschichte des

science, with its practice of recording, preserves and passes on the rhythmical structure whereby the monsters of the imagination guide one's life and determine the future.

[A3] Those seeking to understand the critical stages of this process have not yet made fullest use of the way recognition of the polarities of artistic production, of the formative oscillation between inward-looking fantasy and outward-looking rationality, can assist possible interpretations of documents of the formation of the image. Between the imagination's act of grasping and the conceptual act of observing, there is the tactile encounter with the object, subsequently reflected in sculpture or painting, which we term the artistic act.

This duality between an anti-chaotic function, which can be termed thus because the artwork selects and clarifies the contours of the object, and the demand that the beholder should gaze in cultic devotion at the idol that has been created, creates the human intellectual predicaments that should form the proper object of a scientific study of culture that takes as its subject the illustrated psychological history of the interval between impulse and rational action.

Zwischenraums zwischen Antrieb und Handlung zum Gegenstand erwählt hätte.

[A4] Der Entdämonisierungsprozess der phobisch geprägten Eindruckserbmasse, der die ganze Skala des Ergriffenseins gebärdensprachlich umspannt, von der hilflosen Versunkenheit bis zum mörderischen Menschenfrass, verleiht der humanen Bewegungsdynamik auch in den Stadien, die zwischen den Grenzpolen des Orgasmus liegen dem Kämpfen, Gehen, Laufen, Tanzen, Greifen, jenen Prägrand unheimlichen Erlebens, das der in mittelalterliche[r] Kirchenzucht aufgewachsene Gebildete der Renaissance wie ein verbotenes Gebiet, wo sich nur die Gottlosen des freigelassenen Temperaments tummeln dürfen, ansah.

[A5] Der Atlas zur Mnemosyne will durch seine Bildmaterialien diesen Prozess illustrieren, den man als Versuch der Einverseelung vorgeprägter Ausdruckswerte bei der Darstellung bewegten Lebens bezeichnen könnte.

[B1] Die „Mnemosyne“ will in seiner bildmaterialen Grundlage, die der beigegebene Atlas in Reproduktionen charakterisiert, zunächst nur ein Inventar sein der antikisierenden Vorprägungen, die auf die Darstellung des bewegten

[A4] The process of de-demonizing the inherited mass of impressions, created in fear, that encompasses the entire range of emotional gesture, from helpless melancholy to murderous cannibalism, also lends the mark of uncanny experience to the dynamics of human movement in the stages that lie in between these extremes of orgiastic seizure – states such as fighting, walking, running, dancing, grasping – which the educated individual of the Renaissance, brought up in the medieval discipline of the Church, regarded as forbidden territory, where only the godless were permitted to run riot, freely indulging their passions.

[A5] Through its images the Mnemosyne Atlas intends to illustrate this process, which one could define as the attempt to absorb pre-coined expressive values by means of the representation of life in motion.

[B1] On the basis of its images it [the Mnemosyne] is intended to be first of all an inventory of pre-coined classical forms that impacted upon the stylistic development of the representation of life in motion in the age of the Renaissance.

Lebens im Zeitalter der Renaissance mitstilbildend einwirkten.

Eine solche vergleichende Betrachtung musste sich, besonders da systematisch zusammenfassende Vorarbeiten auf diesem Gebiet fehlen, auf die Untersuchung des Gesamtwerkes von wenigen Hauptkünstlertypen beschränkt, dafür aber versuchen, durch eine tiefer eindringende sozialpsychologische Untersuchung den Sinn dieser gedächtnismässig aufbewahrten Ausdruckswerte als sinnvolle geistestehnische Funktion zu begreifen.

[B2] Schon 1905 war dem Verfasser bei solchen Versuchen die Schrift von Osthoff über das Suppletivwesen der indogermanischen Sprache zu Hilfe gekommen: er wies zusammenfassend nach, dass bei Adjektiven und Verben ein Wortstammwechsel in der Komparation oder Konjugation eintreten kann, nicht nur ohne dass die Vorstellung der energetischen Identität der gemeinten Eigenschaft oder Aktion darunter leidet, obwohl die formale Identität des wortgeformten Grundausdrucks wegfällt, sondern dass der Eintritt eines fremdstämmigen Ausdrucks eine Intensifikation der ursprünglichen Bedeutung bewirkt.

[B3] Mutatis mutandis lässt sich ein ähnlicher Prozess auf dem Ge-

Such a comparative analysis has had to restrict itself to the examination of the complete oeuvre of a few principal artistic types, especially because there is a lack of systematic general preliminary works in this field. Instead it has had to attempt a more deeply penetrating examination of social psychology, in order to grasp the sense of these expressive values preserved in the memory as a meaningful function of the intellect.

[B2] As early as 1905 the author was helped in such efforts by Osthoff's writing on the nature of the superlative in the Indo-Germanic language: in brief he demonstrated that a change in the word root can occur in the comparison of adjectives and conjugation of verbs. Not only does the conception of the energetic identity of the intended attribute or action not suffer, even though the formal identity of the basic lexical expression has fallen away; rather, the arrival of an alien root achieves an intensification of the original meaning.

[B3] A similar process can be ascer-

biet der kunstgestaltenden Gebärdensprache feststellen, wenn etwa die tanzende Salome der Bibel wie eine griechische Mänade auftritt, oder wenn eine fruchtkorbtragende Dienerin Ghirlandajos im Stil einer ganz bewusst nachgeahmten Victorie eines römischen Triumphbogens herbeieilt.

[B4] In der Region der orgiastischen Massenergriffenheit ist das Prägewerk zu suchen, das dem Gedächtnis die Ausdrucksformen des maximalen inneren Ergriffenseins soweit es sich gebärdensprachlich ausdrücken lässt, in solcher Intensität einhämmt, dass diese Engramme leidschaftlicher Erfahrung als gedächtnisbewahrtes Erbgut überleben und vorbildlich den Umriss bestimmen, den die Künstlerhand schafft, sobald Höchstwerte der Gebärdensprache durch Künstlerhand im Tageslicht der Gestaltung hervortreten wollen.

[B5] Hedonistische Aestheten gewinnen die wohlfeile Zustimmung des kunstgeniessenden Publikums, wenn sie solchen Formenwechsel aus der Pläsierlichkeit der dekorativen grösseren Linie erklären. Mag wer will sich mit einer Flora der wohlriechenden und schönsten Pflanzen begnügen, eine Pflanzenphysiologie des Kreislaufs und des Säftesteigens kann sich aus ihr nicht entwickeln, denn diese erschliesst sich nur dem, der

tained, mutatis mutandis, in the area of the language of gesture in art when, for example, the dancing Salome from the Bible appears as a Greek maenad, or when a female servant carrying a basket of fruit in Ghirlandajo rushes by in quite conscious imitation of the Victory of a Roman triumphal arch.

[B4] It is in the area of mass orgiastic seizure that one should seek the mint that stamps the expressive forms of extreme inner possession on the memory with such intensity—inasmuch as it can be expressed through gesture—that these engrams of affective experience survive in the form of a heritage preserved in the memory. They serve as models that shape the outline drawn by the artist's hand, once the extreme values of the language of gesture appear in the daylight through the formative medium of the artist's hand.

[B5] Hedonistic aesthetes win the cheap approval of the art-loving public when they explain such formal changes in terms of pleasure in the extended decorative line. Let anyone who wishes content themselves with the flora of the most beautiful and aromatic plants; this will never, however, develop into a physiology of the circulating, rising sap of plants, for this only reveals itself to whoever examines the subterranean roots of life.

das Leben im unterirdischen Wurzelwerk untersucht.

[B6] Der Triumph der Existenz trat, von der Antike plastisch praefiguriert, in der ganzen erschütternden Gegensätzlichkeit von Lebensbejahung und Ich-Verneinung vor die Seele der Nachfahren, sie auf den Heidensarkophagen Dionysos im Taumelzuge seines orgiastischen Gefolges erblickten und auf den römischen Siegesbögen den Triumphzug des Imperators.

In beiden Symbolen Massenbewegung in der Gefolgschaft eines Herrschers; aber während die Mänade das im Wahnsinn zerrissenen Böcklein zu Ehren des Rauschgottes schwingt, liefern römische Legionäre die abgeschnittenen Köpfe der Barbaren dem Caesar wie einen fälligen Tribut im geordneten Staatswesen ein, (wie denn auch der Kaiser auf den Reliefs als Vertreter kaiserlicher Fürsorge für seine Veteranen gefeiert wird).

[B7] Freilich das Colosseum, wenige Schritte vom Constantinsbogen, erinnert den Römer des Mittelalters und der Renaissance unerbittlich daran, dass der menschenopfernde Urtrieb im heidnischen Rom seine Kultstätte erzwungen hatte und bis auf den heutigen Tag bleibt Roma die unheimliche Doppelheit des

[B6] Prefigured in the sculpture of antiquity, the triumph of existence, in all its shattering contradictoriness between the affirmation of life and the denial of the self, confronted the souls of later generations, who saw it in the form of Dionysus in the orgiastic whirlwind of his followers on pagan sarcophagi, or of the triumphal procession of the Emperor on the Triumphal Arches of the Romans.

In both there are symbols of the mass movement of followers of a ruler; but whereas the maenad brandishes the goat, torn apart in madness, in honor of the god of intoxication, the Roman legionaries deliver up to Caesar the decapitated heads of barbarians like the tribute due to an ordered state (just as on the reliefs the Emperor is celebrated as the representative of imperial welfare for his veterans).

[B7] Indeed, the Colosseum, just a few steps away from the Arch of Constantine, grimly reminds the Roman of the Middle Ages and the Renaissance that the primal impulse to sacrifice humans had imposed its cult site on pagan Rome, and even up to the present Rome continues to present the uncanny

Siegerkranzes des Imperators und der Märtyrer.

[B8] Mittelalterliche Kirchenzucht, die in der Kaiservergottung ihren gnadenlosen Feind erlebt hatte, würde ein Monument wie den Constantinsbogen zerstört haben, wenn sich nicht, durch später hineingesetzte Reliefstreifen begründet, die Heroismen des Kaisers Trajan unter dem Mantel des Constantin hätten erhalten dürfen.

Die Kirche selbst hatte durch eine Sage, die noch bei Dante lebt, die gloriose Selbstherrlichkeit der Trajan-reliefs in christliche Ge- sinnung umgewandelt. In der berühmten Erzählung von der Pietà des Kaisers gegen die Witwe, die um Recht flehte, ist wohl der feinsinnigste Versuch gemacht, durch energetisch invertierte Sinn- gebung das imperatorische Pathos in christliche Pietät zu verwan- deln; der daher-sprengende Kaiser auf dem Relief im Innern, der ei- nen Barbaren überreitet, wird zum Rechtsprecher, der seinem Gefolge Halt gebietet, weil das Kind der Witwe unter die Hufe der römis- chen Reiter gekommen war.

[C1] Die Restitution der Antike als ein Ergebnis des neueintretenden historisierenden Tatsachenbewusstseins und der gewissensfreien künstlerischen Einfühlung zu charakterisieren, bleibt unzuläng-

duality of martyrs and the victory laurel of the Emperor.

[B8] Medieval church discipline, which had experienced a merciless enemy in the form of the deification of the Emperor, would have destroyed a monument like the Arch of Constantine, had it not been possible to preserve the heroic acts of the Emperor Trajan, supported by reliefs added later, under the mantle of Constantine.

Even the Church had managed to lend the self-glorification of the Trajan relief Christian sentiment, by means of a legend that was still alive in Dante. The famous story of the pietà of the Emperor towards a widow who was pleading for justice is probably the subtlest attempt at transforming imperial pathos into Christian piety, through the energetic inversion of its meaning; the Emperor, bursting out of the inner relief, becomes an advocate of justice, and bids his followers halt, because the widow's child has fallen under the hoofs of a Roman rider.

[C1] To characterize the restora- tion of antiquity as a result of the recent appearance of a factual con- sciousness of history and carefree artistic empathy, remains an ina- adequate descriptive evolutionary

liche deskriptive Evolutionslehre, wenn nicht gleichzeitig der Versuch gewagt wird, in die Tiefe triebhafter Verflochtenheit des menschlichen Geistes mit der achronologisch geschichteten Materie hinabzusteigen. Dort erst gewahrt man das Prägewerk, das die Ausdruckswerte heidnischer Ergriffenheit münzt, die dem orgiastischen Urerlebnis entstammen: dem tragischen Thiasos.

[C2] Um das Wesen der Antike im Symbol einer Doppel-Herme des Apollo-Dionysos zu erblicken, bedarf es seit Nietzsches Tagen keiner revolutionierenden Attitude mehr. Im Gegenteil verhindert eher der oberflächliche Tagesgebrauch dieser Gegensätzlichkeitslehre bei der Betrachtung paganer Kunstgebilde insoweit ernst zu machen, dass man Sophrosyne und Ekstase vielmehr in der organischen Einlichkeit ihrer polaren Funktion bei der Prägung von Grenzwerten menschlichen Ausdruckswillens begreift.

[C3] Die ungehemmte Entfesselung körperlicher Ausdrucksbewegung, wie sie besonders in Klein-Asien im Gefolge der Rauschgötter sich vollzog, umfängt die ganze Skala kinetischer Lebensäußerung phobisch-erschütterten Menschensturms von hilfloser Versunkenheit bis zum mörderischen Taumel und alle mimischen Aktio-

theory, unless one is at the same time prepared to descend into the deep human spiritual compulsion to become enmeshed in the timeless strata of the material. Only then does one reach the mint that coins the expressive values of pagan emotion stemming from primal orgiastic experience: thiasotic tragedy.

[C2] Since Nietzsche's time it has no longer been necessary to adopt a revolutionary attitude in order to view the character of antiquity through the symbol of the double-headed herm of Apollo-Dionysus. On the contrary, when looking at pagan art, the superficial daily use of this theory of opposites makes it difficult to take seriously the role of sophrosyne and ecstasy as a single, organic functional polarity that marks the limit values of the human will to expression.

[C3] The unhindered release of expressive bodily movement, especially as it occurred amongst the followers of the gods of intoxication in Asia Minor, encompasses the entire range of dynamic expressions of the life of a humanity shaken by fear, from helpless melancholy to murderous frenzy, and in all mimetic actions, which lie so-

nen [, die] dazwischen liegen, wie sie im thiasotischen Kult gehen, laufen, tanzen, greifen, bringen, tragen, lassen in der kunstwerklischen Darstellung den Nachhall solch abgründiger Hingabe verspüren. Der thiasosische Prägrand ist geradezu ein wesentliches und unheimliches Kennzeichen dieser Ausdruckswerte wie sie etwa auf antiken Sarkophagen, zum Auge der Renaissance-Künstler sprachen.

[C4] In einer eigentümlichen Zwiespältigkeit versuchte nun die italienische Renaissance sich diese Erbmasse phobischer Engramme einzuverseelen. Sie war einerseits eine willkommene Anstachlerin für die neuen Freigelassenen des weltzugewandten Temperaments, die dem um seine persönliche Freiheit dem Schicksal gegenüber kämpfenden den Mut zur Mitteilung des Unaussprechlichen verlieh.

Dadurch aber, dass diese Aufstachelung als mnemische Funktion vor sich ging, d. h. durch vorgeprägte Formen bereits einmal durch künstlerische Gestaltung geläutert war, blieb die Restitution ein Akt, der zwischen triebhafter Selbstentäußerung und bewusster bändigender formaler Gestaltung, d. h. eben zwischen Dionysos-Apollo, dem künstlerischen Genius den seelischen Ort anwies, wo er

mewhere in the middle, as in the thiasotic cult, it is possible to detect the faint echo of such abyssal devotion in the artistic depiction of the actions of walking, running, dancing, grasping, fetching, or carrying. The thiasotic hallmark is an absolutely essential and uncanny characteristic of these expressive values as they spoke to the eye of the Renaissance artist from the sarcophagi of antiquity.

[C4] The Italian Renaissance sought now to absorb this inherited mass of engrams in a peculiar, twofold manner. On the one hand it offered welcome encouragement for the newly liberated spirit of worldliness, and gave courage to the individual, struggling to maintain their personal freedom in the face of destiny, to speak the unspeakable.

However, to the extent that this encouragement proceeded as a mnemonic function, in other words, had already been reformed once before by art using preexisting forms, the act of restitution remained positioned between impulsive self-release and a conscious and controlled use of forms, in other words, between Dionysus and Apollo, and provi-

seiner persönlichsten Formensprache dennoch zur Eigenausprägung verhelfen konnte.

[D1] Der Zwang zur Auseinandersetzung mit der Formenwelt vorgeprägter Ausdruckswerte, – sie mögen nun aus Vergangenheit oder Gegenwart stammen – bedeutet für jeden Künstler, der seine Eigenart durchsetzen will, die entscheidende Krisis. Die Einsicht, dass dieser Prozess für die Stilbildung der europäischen Renaissance eine ungewöhnlich weittragende und bisher übersehene Bedeutung hat, führte zu dem vorliegenden Versuch der „Mnemosyne“, die in ihrer bildmateriellen Grundlage zunächst nichts anderes sein will, als ein Inventar der nachweisbaren Vorprägungen, die vom einzelnen Künstler Abkehr oder Einverseelung dieser zwiefach herandrängenden Eindrucksmasse forderten.

Die entscheidende Phase in der Entwicklung des malerischen Monumentalstils der italienischen Renaissance spiegelt sich mit einer symbolischen Deutlichkeit, wie sie uns nur die wirkliche Geschichte vergönnt, in jenen Kunstwerken wieder, die sich aus heidnischer und christlicher Zeit an die Gestalt Kaiser Konstantins knüpfen.

ded the artistic genius with the psychic space for coining expressions out of his most personal formal language.

[D1] The compulsion to engage with the world of pre-established expressive forms—regardless of whether their origin is in the past or the present—signifies the decisive critical moment for any artist intending to assert their own character. It was recognition of the fact that until now this process had been overlooked, despite its unusually wide-ranging importance for the stylistic formation of the Renaissance in Europe, that led to *Mnemosyne*, the images of which are intended, most immediately, to present nothing but a traceable inventory of pre-coined expressions, which demanded that the individual artist either ignore or absorb this mass of inherited impressions surging forward in this dual manner.

The decisive phase in the development of the monumental style of Italian Renaissance painting is reflected, with the symbolic clarity that only real history grants us, in those artworks from pagan and Christian times connected to the figure of the Emperor Constantine.

Von den trajanischen Reliefs an dem Triumphbogen, der Konstantins Namen trägt, obgleich nur wenige Reliefstreifen seiner Zeit angehören (vgl. Wilpert), geht jenes imperatorische [D₂] Pathos aus, das noch der GebärdenSprache später Nachfahren durch ihre rauschende und bestechende Eloquenz Weltgeltung verlieh, vor der freilich die feinsten Pfadweisenden Werke des italienischen Auge[s] ihr Recht auf folgehafte Führerschaft einbüsssten. Die Konstantinschlacht des Piero della Francesca in Arezzo, die für innerliche menschliche Ergriffenheit eine neue unrhetorische Größe der Ausdrucksform entdeckt hatte, wurde gleichsam unter den Hufen des wilden Heeres zerstampft, das auf den Wänden der Stanzen unter dem Vorwande des Konstantinsieges einhergaloppieren darf.

Wie war in der Nachbarschaft Rafael's und Michelangelo's ein solcher Leerlauf der künstlerischen Formensprache möglich? Dass die Freude an der grossartigen Geste der antiken Skulptur im Zusammentreffen mit einem gleichgestimmten wiedererwachenden Sinn für das archaeologisch[e] Echte zu einer so aufdringlichen Vorherrschaft der dynamischen Pathosformel all'Antica führte, gibt für die Vehemenz des Vorganges eine lediglich ästhetische [D₃] Erklärung.

From the reliefs of Trajan on the Triumphal Arch that bears the name of Constantine, even though only a few reliefs are from his time (cf. Wilpert), there emanates the imperial [D₂] pathos that granted universal validity to the language of gesture of subsequent generations by means of its intoxicating and captivating eloquence, before which even the finest pioneering works of the Italian eye had to forfeit their right to claim a leading role amongst their followers. The Battle of Constantine by Piero della Francesca in Arezzo, which had discovered a new, unrhetorical greatness in the expression of inner human emotion, was, as it were, trampled under the hoofs of the wild army that comes galloping towards us on the walls of the stanza in the guise of the Victory of Constantine.

How could the language of artistic form stand idle in this way in the vicinity of Raphael and Michelangelo? The fact that the pleasure in the grandiose gesture of classical sculpture led, when it encountered the newly awakened sympathy for archaeological authenticity, to the intrusive dominance of the dynamic pathos formula all'antica, offers a merely aesthetic [D₃] explanation for the vehemence of such a process.

Die neue pathetische Gebärdensprache der heidnischen Gestaltenwelt war ja nicht etwa einfach unter dem Beifall eines feinsinnigen Künstlerauges und eines gleichgestimmten erlesenen antiquarischen Geschmacks ins Atelier eingezogen.

Die Charakterisierung der Heidenwelt als formenklarer Olympier war vielmehr einer Periode mächtigen Widerstandes abgerungen worden, der von zwei ganz verschiedenen Kräften ausging, die trotz ihrer barbarischen Antiklassizität im äusseren Auftreten sich mit Recht als treue und autoritative Hüter[in] des antiken Erbes ansehen durfte. Diese zwei Masken sehr heterogener Herkunft, die jene humane Umrissklarheit der griechischen Götterwelt verdeckten, waren die nachlebenden monströsen Symbole der hellenistischen Astrologie und die im zeitgenössischen bizarren Realismus des Mienenspiels und der Tracht auftretende Gestaltenwelt der Antike *alla Francese*.

Unter den Praktiken der hellenistischen Astrologie hatte sich die lichte Natürlichkeit des griechischen Pantheons zu einer Rotte monströser Gestalten zusammengeballt, [D4] die aus ihrer Undurchsichtigkeit als fratzenhafte Schicksals-hieroglyphen zu humaner Glaubwürdigkeit zu erwecken die

The new gestural language of pathos from the world of pagan forms was not simply drafted into the studio with the acclaim of the subtle eye of the artist or of a sympathetic, discerning taste for the antique.

Rather, the characterization of the pagan world as the world of clear Olympian form was extricated after a period of powerful resistance that stemmed from two different forces which, despite their anticlassical barbarism, could rightly regard themselves as the faithful and authoritative guardians of the inheritance of antiquity. These two masks, of quite heterogeneous origin, which hid the clear outlines of the world of the Greek gods, were the surviving monstrous symbols of Hellenistic astrology, and the world of antique forms *alla francese*, which appeared in the bizarre realism of the play of facial expressions and costume of the time.

In the practices of Hellenistic astrology the clear, natural pantheon of the Greeks was bundled together into a gang of monstrous forms, impenetrable and grotesque hieroglyphs of fate, [D4] which awoke human religiosity and which had to be the forceful demand of an age that, in relation to the style

nachdrückliche Forderung einer Zeit sein musste, die zum wiederentdeckten Wort der Antike nunmehr auch in der äusseren Erscheinung stilgemäss organische Übersehbarkeit forderte.

Die zweite Demaskierung, die man vom heidnischen Altertum zu fordern hatte, musste sich gegen eine nur anscheinend harmlosere Vermummung richten, gegen den Trachtenrealismus *alla Francese*, in dem sich auf flandrischen Bildteppichen oder Buchillustrationen ovidianische Dämonie oder livianische Römergrösse vortrug.

Die Kunsthistorie ist freilich nicht gewohnt, die orientalisch-praktische, die nordisch-höfische und die italienisch-humanistische Auffassung der Antike als gleichstrebige Komponenten im Prozess der neuen Stilbildung zusammenzusehen. Man macht sich eben nicht klar, dass die Astrologen, die ihren Abumashar ganz richtig als getreuen Ueberlieferer ptolemäischer Kosmologie erkannten, mit subjektivem Recht behaupten konnten, dass sie peinlich getreue Ueberlieferungsbewahrer seien, wie ebenso die gelehrten Berater der Bildweber und Miniaturisten im Kulturkreis der Valois [D5] glauben durften, – sie mochten gute oder schlechte Uebersetzungen der antiken Schriftsteller vor sich haben –, dass sie die Antike in peinli-

of its outward appearance, demanded that the rediscovered word of classical antiquity should be visible in organic form.

The second unmasking to be demanded of pagan antiquity was directed against an apparently more harmless disguise, the realistic costumes *alla francese*, which is how the demonic figures of Ovid or the greatness of Livy's Rome appeared in Flemish tapestries or book illustrations.

Cultural history (art history) is admittedly not used to seeing the depictions of classical antiquity in the practices of the Orient, the courts of the North, or the Humanism of Italy, as equal components in the process of the formation of the new style. It is not acknowledged that the astrologers, who correctly recognized Abu Ma'shar as faithfully preserving the tradition of Ptolemy's cosmology, could claim, with right, that they were the painfully loyal guardians of tradition, just as the learned advisors of the weavers and miniaturists in the cultural circle of Valois [D5] might believe – whether they had good or bad translations of classical authors in front of them—that they were resurrecting

cher Treue wieder auferstehen liessen.

Die Wucht des Eintritts der antikisierenden Gebärdensprache erklärt sich also indirekt aus dieser zweifach angeforderten reaktiven Energie, die die Wiederherstellung der umrissklaren Ausdruckswerte der Antike aus den Fesseln einer nicht homogenen Ueberlieferung beanspruchte.

Fasst man demgemäß Stilbildung als ein Problem des Austausches solcher Ausdruckswerte auf, so stellt sich die unerlässliche Forderung ein, die Dynamik dieses Prozesses in Bezug auf die Technik seiner Verkehrsmittel zu untersuchen.

Die Zeit zwischen Piero della Francesca und der Raffaelschule ist eine Epoche der beginnenden intensiven internationalen Bilderwanderung zwischen Norden und Süden, deren elementare Gewalt, sowohl was die Wucht des Einschlags wie den Umfang ihres Wandergebiets angeht, dem europäischen Stilhistoriker verdeckt wird durch den offiziellen „Sieg“ der römischen Hochrenaissance. [D6] Der flandrische Teppich ist der erste noch kolossalische Typus des automobil Bilderafahrzeuges, der, von der Wand losgelöst, nicht nur in seiner Beweglichkeit sondern auch in seiner auf vervielfältigende Re-

classical antiquity with painful fidelity.

The force of the entry of the classical language of gesture can thus be explained indirectly as a result of the dual demands of this reactive energy, which sought the reproduction of the clear expressive values of antiquity, free from the fetters of a tradition that lacked consistency.

If the formation of style is accordingly understood as the problem of the exchange of such expressive values, then we are faced with the imperative of examining the mechanics of transmission underlying the dynamics of this process.

The era between Piero della Francesca and the School of Raphael is an epoch of the international migration of images between North and South; its elemental violence affecting both the force of its impact and the scope of such migration, is hidden from the European historian of style by the official “victory” of the High Renaissance in Rome. [D6] Due not only to its mobility but also its technique, which fitted the multiple reproduction of its image, the Flemish tapestry is the first, albeit colossal, vehicle for mobile images, which, freed from the wall, served as a forerunner of the printed illustrated page (in

produktion des Bildinhaltes angelegten Technik ein Vorläufer ist des bildbedruckten Papierblättchens, d. h. des Kupferstiches und des Holzschnittes, die den Austausch der Ausdruckswerte zwischen Norden und Süden erst zu einem vitalen Vorgang im Kreislaufprozess der europäischen Stilbildung machten.

Mit welchem Nachdruck und in welchem Umfange diese vom Norden importierten Bildträger in den italienischen Palazzo eindrangen, dafür nur ein Beispiel: um 1475 schmückten etwa 250 laufende Meter flandrischer Bildteppiche mit Darstellungen des bewegten Lebens aus Vorzeit und Gegenwart die Wände im stattlichen Bürgerhause der Medici, dem sie den ersehnten Glanz höfisch-fürstlicher Pracht verliehen. Aber neben ihnen durfte sich bereits eine unscheinbarere Kunstgattung zeigen, die ihre innere Ueberlegenheit als stilbildende Macht noch unter ihrem bescheidenen Auftreten [D7] als wohlfeile Leinwandbilder verborgen konnte; sie ersetzten durch die *novità* der Ausdrucksweise, was ihnen an Materialwert abging. Das von keiner burgundischen Ritterrüstung beschwerte Gebärdenspiel Pollaiuolo's trug die Heraklestaten in ihrem hinreissenden Enthusiasmus *all'antica* auf solchen Leinwandbildern vor.

other words, the copper engraving and the woodcut) that for the first time made the exchange of expressive values between North and South into a vital part of the process of circulation that shaped the formation of European style.

Just one example illustrates how forcefully and extensively these image-vehicles imported from the North penetrated the Italian palazzo: around 1475 the walls of the stately residence of the Medici were decorated with some 250 continuous meters of Flemish tapestry depicting life from ancient times and the present, lending it the longed-for sheen of courtly and princely splendor. Yet alongside them a less conspicuous kind of art was already showing itself, hiding its inner superiority as a force in the formation of style beneath its modest appearance, [D7] in the form of inexpensive images on canvas. They made up for their lack of material value with the *novità* of their mode of expression. It was on such canvas images that Pollaiuolo's play of gestures, free of the knightly armor of Burgundy, could present the deeds of Hercules *all'antica* in all its ravishing enthusiasm.

[D8] Eine ins Urreich der heidnischen Religiosität wurzelnde Wiederherstellungssehnsucht kommt hinzu. Waren denn nicht die hellenistischen Sternbilder Symbole eines endzeitlichen *raptus in caelum*, wie dementsprechend auch die ovidianischen Märchen, die den Menschen in die *Hyle* zurückwandeln, den *raptus ad inferos* versinnbildlichen? Die nur anscheinend rein äußerliche künstlerische Tendenz der Wiederherstellung der gebärdensprachlichen Umrissklarheit führte von selbst, d. h. der inneren Logik der gesprengten Fesseln entsprechend, zu einer Formensprache, die de[m] verschütteten tragischen, stoischen [a]ntike[n] Fatalismus angemessen war.

[E1] Durch das Wunderwerk des normalen Menschenauges bleiben in Italien im starren Steinwerk der antiken Vorzeit, Jahrhunderte überdauernd, den Nachfahren gleiche seelische Schwingungen lebendig.

Die Bildersprache der Gebärde, häufig durch Inschriften um die Sprache des Wortes, die sich auch ans Ohr wendet, verstärkt, zwingen durch solche gedächtnismässige Funktion auf Architekturwerken (z. B. Triumphbögen, Theater) und Plastik (vom Sarkophag bis zur Münze) durch die unzerstörbare Wucht ihrer Ausdrucksprägung zum Nacherleben

[D8] This is accompanied with a longing for restitution rooted in the primal realm of pagan religious feeling. For were not the Hellenistic star signs symbols of an eschatological raptus in caelum, just as the tales of Ovid that transform humans back into matter correspondingly symbolize the raptus ad inferos? The tendency to reproduce the language of gesture in clear outline, which only seemed to be purely a matter of artistic appearance, led, by its own inner logic, bursting out of its chains, to a formal language that was suited to the submerged, tragic, stoic fatalism of antiquity.

[E1] Thanks to the marvels of the human eye the same fluctuation of the emotions has stayed alive in Italy for later generations, outlasting the centuries, preserved in the rigid stone sculpture of antiquity.

In works of architecture (for example, the triumphal arch, the theater) or artistic representations (from the sarcophagus to coins) the pictorial language of gesture, frequently reinforced in verbal inscriptions by the language of the word that addresses the ear, forces, by means of such memory function, and through the ineradicable force of its expressive character, a

menschlicher Ergriffenheit in dem ganzen Umfange ihrer tragischen Polarität vom passiven Erdulden bis zur aktiven Sieghaftigkeit.

In der Triumphplastik feierte sich das Jasagen zum Leben in pomphafter Form, während die Sagen auf de[n] Relief[s] der Heldenärge de[n] verzweifelten Kampf um den Aufstieg der Menschenseele zum Himmel in mythischen Symbolen vortrugen.

[E2] Wie nachdrücklich solche kirchenfeindlichen Elemente sich einprägen durften, beweist jene Reihe von über 12 Sarkophagen die eingemauert in der Treppenwange von S. Maria Aracoeli, wie Traumbilder aus der verbotenen Region heiloser paganer Dämonie, de[n] frommen Pilger bei seinem Aufstieg zur Kirche begleiten durften.

Diese Gegensätzlichkeit des Ichbewusstseins im äusseren Ausdruck verlangte von der stoffgebundenen Anschauungsweise des ausgehenden Mittelalters eine parallele ethische Auseinandersetzung zwischen pagan-kämpfender und christlich-ergebener Persönlichkeits-Empfindung.

[E3] Es gehört zu den eigentlich künstlerisch-schöpferischen Vorgängen im Zeitalter der so-

repetition of the full range of human emotion in its tragic polarity, from passive suffering to active triumph.

The affirmation of life was celebrated in triumphal sculpture in all its pomp, while the legends on the reliefs of pagan coffins presented by means of mythic symbols the desperate struggle for the ascent of the human soul to heaven.

[E2] The strength with which such anticlerical elements could imprint themselves is demonstrated by the row of over twelve sarcophagi embedded in the wall of the stringboard of the stairs of S. Maria Aracoeli, which were permitted to accompany the pious pilgrim ascending into the church like dream images from the forbidden region of unholy demonic paganism.

This contradiction in the external expression of self-consciousness demanded that the gaze of the waning Middle Ages, absorbed in its object, engage in a parallel ethical confrontation between aggressive pagan feelings of personal identity and those of Christian humility.

[E3] One of the truly artistic creative events of the period of the so-called Renaissance was that as

genannten Renaissance, dass die Ueberlegenheit der dramatischen Umrissklarheit der antik sieghaften Einzelgebärden aus der Trajans-Epoche über die unklare Massenepik konstantinischer Epigonen nicht nur herausgeföhlt, sondern geradezu als kanonische Pathosformeln in die Formensprache der europäischen Renaissance vom 15. bis 17. Jahrhundert unmittelbar vorbildlich in Umlauf gesetzt [werden], sobald die Darstellung menschlich-bewegten Lebens als Aufgabe vorlag.

soon as it saw the depiction of human life in motion as its task, the dramatic, clear, contours of the individual gestures of the victorious classical figures from the era of Trajan, which gained ascendancy over the indistinct epic masses of the epigones of Constantine, became the object not only of feeling, but were immediately circulated as exemplary and canonical pathos formulae in the formal language of the European Renaissance from the fifteenth to the seventeenth centuries.

pdf realizzato da Associazione Engramma
e da Centro studi classicA Iuav
progetto grafico di Elisa Bastianello
editing a cura di Sara Agnoletto
Venezia • marzo 2019

www.gramma.org