

Петр Андреевич Самоилов

Форум императора Траяна в Риме

Студент III курса отделения Истории и Теории Искусства Исторического факультета МГУ им. Ломоносова
samoylov.peter@gmail.com

Марк Ульпий Нерва Траян – римский император из династии Антонинов, правивший в 98-117 гг. н.э. Тацит определил период правления Траяна как «*beatissimum saeculum*», или «счастливейший век». Впрочем, перед Траяном, первым императором, не происходившим из италийского рода, стояла задача утвердить свою фигуру в качестве легитимного правителя.

Не считая короткого правления Нервы, принципату Траяна предшествовали 15 лет тиранического правления Домициана, последнего императора из италийского рода Флавиев. Усталость римского общества от произвола и гнета со стороны Домициана, а также присущий ему образ монстра подготовили благоприятную обстановку для Траяна, решившего строить свой образ на контрастах с деспотичным предшественником. Для этого он избирает образ принцепса в первоначальном, августовском значении первого среди равных, а также восстанавливает, хотя только лишь внешне, важное значение Сената, апеллируя уже, таким образом, к республиканским ценностям. Пусть даже формальное, возвращение к императивам прошлого было прекрасно воспринято обществом.

Важно отметить, что, помимо прочего, демонстративная приверженность Траяна традициям, имевшим в древнеримской среде огромное значение, была призвана показать его как истинного римлянина, несмотря на происхождение. Разумеется, искусство выступало полноправным носителем политической программы. В первые годы правления Траяна скульптурный портрет меняется, возвратившись от экспрессии флавиевского периода к сущности и графичности портрета времен республики.

Впрочем, куда более важную роль в создании образа императора играла архитектура. Она вбирает в себя семантические возможности скульптуры в виде скульптурного декора; помимо этого и других изобразительных средств, архитектура несет определенную семантику уже по своей сути, где играют роль уже характер, местоположение и назначение постройки.

Неудивительно, что при Траяне было развернуто масштабное строительство по всей империи, зачастую имевшее утилитарную направленность. Уделялось большое внимание утилитарным постройкам, показывающим заботу об удовлетворении нужд граждан, а также сохранялось определенное равновесие между заботой обо всей империи и конкретно об Италии.

Последнее в полной мере выражено уже в постройке грандиозного порта в Остии, названного в честь императора и позволившего нивелировать перебои в поставках зерна из Египта в г. Рим, а также делать запасы на случай каких-либо проблем.

Не жалея денег и ресурсов на строительство в Италии, Траян не забывал и о родной Испании, претворяя в жизнь концепцию двух родин, большой и малой; традиция, продолженная последующими императорами, опять же создавала Траяну образ доброго гражданина. Важнейшим для нас испанским памятником является мост Алькантра через р. Тахо. Мост, возведенный на сложном горном рельефе и стоящий на опорах разной высоты, по праву считается одним из шедевров древнеримской инженерии; постройка такого памятника в Испании говорит о внимании, уделяемом правителем родной провинции.

Мост Алькантра, как и мост Траяна, перекинутый через Дунай, свидетельствует о высоком уровне развития инженерной мысли в начале II в. н.э. и широких возможностях архитектуры в целом. Впрочем, куда более важным проводником политической программы в Древнем Риме служили триумфальные арки, из которых мы проанализируем арку в Анконе и Беневенто.

В то время как арка в Беневенто, рельефы которой превозносят гражданскую и императорскую деятельность Траяна, является самодостаточным прославляющим монументом, арка в Анконе является частью местной гавани. Арка поднята на постамент и зримо вытянута по вертикали; ее ордерное оформление отличается простотой и монументальностью, опять же, подчеркивает вертикаль засчет раскреповок и сильно выделяющихся колонн.

Благодаря вышеперечисленным чертам, арка в Анконе не теряется на длинном моле и, наоборот, исполняет роль некоего акцента в пространстве гавани. Для нас этот памятник важен тем, что является не только ярким примером четкого понимания масштабной архитектурой композиции, присущей эпохе Траяна, но и примером комплексной семантики: арка, отмечая гавань, построенной на личные средства императора, становится монументом не только конкретному выполненному проекту, но и строительной деятельности Траяна в целом.

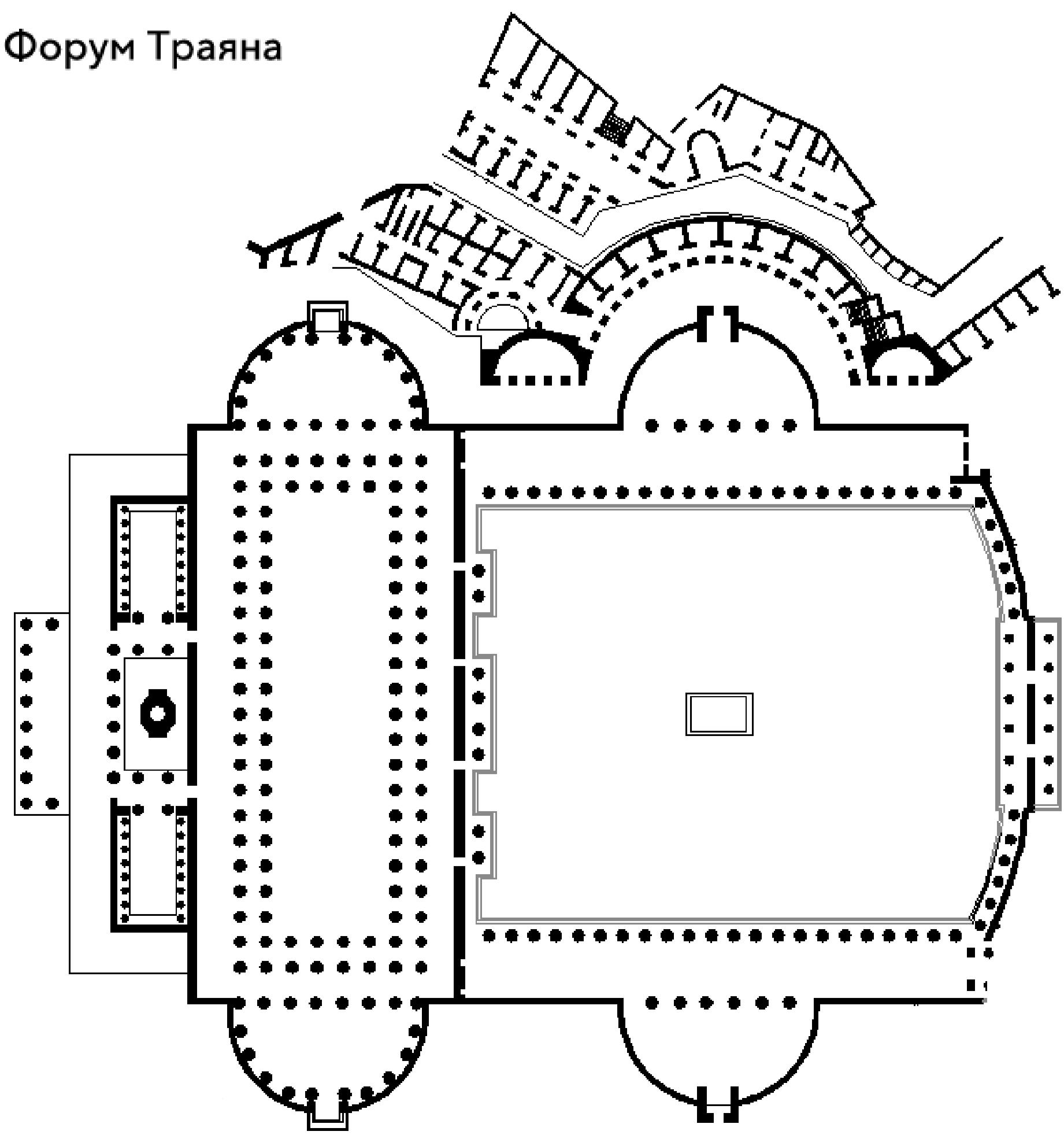
В итоге, архитектура времени правления Траяна во многом определяется. как важная часть его политической концепции, тесно связанная с внутренней политикой императора и являющаяся как ее материальным воплощением, так и политическим актом сама по себе. Задействованы самые разные архитектурные типологии, которые объединены, в основном, своей целью: облегчать жизнь и улучшать ее качество для граждан на просторах Римской империи, от самого Рима до последней провинции. Нельзя не отметить и высокий уровень развития инженерной мысли.

Переходя к форуму Траяна, необходимо резюмировать, что он создается в уже сформировавшемся общем семантическом контексте как главный акцент, поддерживающий и развивающий идеи, заложенные в архитектуру своего времени.

Форум Траяна был выстроен в 111-114 гг. н.э. в честь победоносной Дакийской кампании. Архитектор – Аполлодор Дамасский, что позволит позже говорить об определенных восточных влияниях на форум. В своей работе мы постараемся осознать форум Траяна как знаковое для архитектуры Древнего Рима сооружение, имеющее многообразные и сложные связи как с искусством эпохи, так и с концепцией власти и образом Траяна как правителя. Для решения этой задачи в форум были привнесены чужеродные культурные элементы; это и многое другое обуславливает необходимость его описания и анализа.

Поддерживая образ либерального принцепса, Траян также строит культ императора таких масштабов, что приходится перенять целую систему почитания правителя с востока, где такая традиция существует тысячи лет и давно разработана. Разумеется, искусству в ней отводилась важная роль.

Форум Траяна

Эта идея Траяна была своевременной, так как к рубежу I-II вв. императорская власть окончательно утвердилась как единоличная, в то время как традиционные римские ценности, несмотря на их активное упоминание, испытывали определенный кризис.

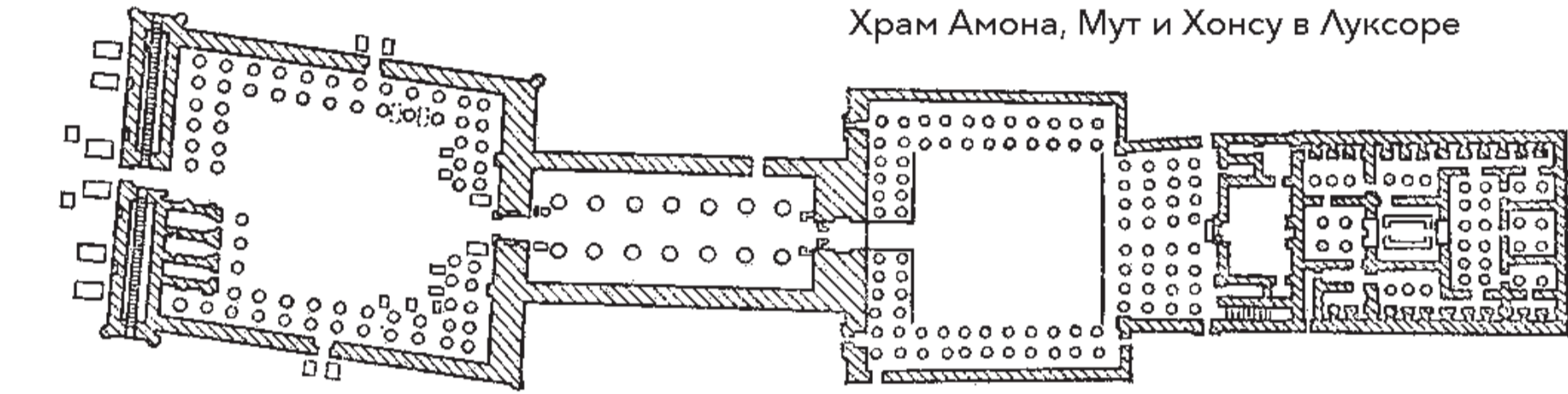
Одно из первых проявлений возросший культ императора находит в скульптурном портрете, отныне холодноватым и отстраненным в традициях эпохи Августа.

Форум Траяна в данной ситуации важен как монумент с максимальными прославляющими возможностями: в его рамках возведены четыре традиционные прославляющие типологии: квадрига, конная статуя, триумфальная арка и колонна. Их прославляющий эффект, наложенный друг на друга, приумножается пространством форума и становится качественно новым.

Все монументы подчеркнуты центральной осью; вдобавок, семантика арки усилена ролью парадного входа, а конная статуя находится на исключительном важном пересечении двух центральных осей: форума и его эскедры.

Триумф императора обоснован в форме скульптурного декора площади, изображающего дакийцев и военные трофеи, а также в форме рельефов колонны Траяна, повествующих о завоевании Дакии. Колонну венчает статуя Траяна, которая видна практически из любой точки форума.

Роль колонны как семантической доминанты форума выражена в том, что ее можно увидеть из любой его точки, так и в том, что колонна становится целью движения комплекса, словно молеящая в храме Древнего Египта. Действительно, в храмах Нового царства (храм Амона, Мут и Хонсу в Луксоре, XV в. до н.э.), и Эллинистического периода (храм Гора в Эдфу, 2-ая пол. III в. до н.э. – сер. I в. до н.э. и храм Гатор в Дендере, I в. до н.э. – I в. н.э.) можно увидеть планировку, очень близкую к структуре форума Траяна: чередование открытых и закрытых пространств, просторных и небольших, свободных и разлинованных колоннадами. Как видим, при заимствовании восточного культа правителя из различных способов его архитектурного воплощения был избрана именно храмовая архитектура Древнего Египта, укоренившаяся за тысячи лет и придающая прославляемой фигуре масштаб на грани человеческого представления.

Форум состоит из последовательности объемно-пространственных зон, каждая из которых имеет свою законченную программу, включенную в общую концепцию форума, отчего деление становится также и смысловым.

В основу форума Траяна положена традиционная для типологии и древнеримской архитектуры в целом осевая композиция. До этого она воплощалась максимально просто: едва попав на форум, посетитель видел его безусловную доминанту и цель своего движения – храм. Только в форуме Веспасиана храм был «спрятан» за портик. В сочетании с планом форума, по форме близким к квадрату, это создавало медиативную и созерцательную атмосферу взамен активного движения вдоль центральной оси.

Новшества Храма Мира получили развитие в форуме Траяна. В основу его первой зоны положена площадь, закрытая портиком, однако тут она получает сложную форму благодаря полукруглой стене и сложному фасаду базилики Ульпия, а ровные портики по бокам придают площади пространственную ориентацию. Фасад базилики оформлен тремя портиками, что также можно принять за развитие идей Храма Мира. Вышеперечисленные черты вкупе с ритмом колонн придают площади форума Траяна движение, целью которого является базилика.

Закругленная стена, начинающая это движение, явно вдохновлена форумом Нервы, откуда также взяты и приставные колонны, которые эту стену оформляют. При этом оба приема использованы в противоположных условиях: в первоисточнике полукруглая стена лишь оформляла давно сложившийся маршрут к форуму Романа, а приставные колонны были призваны зрительно увеличить небольшое пространство Проходного форума. Огромная площадь форума Траяна получает такой же зрительный эффект, а полукруглая стена тут уже создает принципиально новое движение. Таким образом, видна способность Аполлодора воспринять функцию архитектурного элемента в определенной обстановке и с пользой перенести его в иные условия.

Наиболее политизированным заимствованием являются, конечно, эскедры форума Августа. Это не только сильнейший композиционный прием, но и отсылка к идее восстановления августовского принципиата.

В первоисточнике эскедры создавали новую ось, перпендикулярную центральной; в месте их пересечения, центральной композиционной точке комплекса был помещен портик храма Марса Ультора. Таким образом обыгрывалась старая италийская традиция псевдопериптера с ярко выраженным портиком. В форуме Траяна эскедры применены схожим образом; вдобавок, тут силуэт одной из эскедр повторен рынками Траяна, также выровненным по их средней линии. Как результат, конный монумент оказывается введен в городское пространство. Это, а также постамент высотой в 12-13 м делает статую ключевым монументом комплекса.

Такое положение конной статуи Траяна вызвано важностью сопряженного с ней мотива триумфа, а также отсылает к форуму Юлия, на котором стояла конная статуя Цезаря; эту цитату можно трактовать как напоминание о приверженности Траяна республиканским ценностям.

Площадь перекрыта пятифедной двухъярусной базиликой Ульпия; центральный из трех порталов базилики расположен на средней линии форума, засчет чего он переключается с конной статуей, а два портала в противоположной стене расположены так, что пересекают постройку по диагонали; это усложняет внутреннее движение и обуславливает восприятие интерьера базилики в динамичном ракурсе.

Узкие стороны базилики оформлены эскедрами, что указывает на свежую трактовку этого элемента. Теряя основную композиционную роль, эскедры приобретают ритмо- и градообразующее значение и способствуют гармоничной связи между разными элементами форума Траяна.

Фасад базилики оформлен системой трех выступов, словно древнеримская театральная сцена, что, определенно, является ключом к сильной театрализованности, присущей всему форуму. Театральный характер архитектуры начала принимать еще при Флавиях, однако именно при Траяне этот мотив получил мощнейшее развитие. К изначальной парадности и пышности добавляется дотошный контроль над зрителем, продуманность доступных ему ракурсов, а также сообщение зрителю сильного эмоционального переживания. Помимо этого, при Траяне театрализованная архитектура получает четкое рациональное оформление. Если провести аналогию с архитектурой нового времени, то при Флавиях возник стиль, обладающий барочными чертами, который при Траяне оформилась в ампири. Это логичный результат поисков формы, способной сочетать барочную идею и восточную традицию, причем получивший симбиоз получал классицистическую оболочку и в итоге должен был иметь римский художественный образ.

За базиликой следует маленький прямоугольный дворик, в который помещена огромная колонна Траяна; несоответствие масштабов пуще подчеркивает ее величину и значимость, а вместе с этим и значимость рельефов, покрывающих колонну и повествующих о завоевании Траяном Дакии. На той же эффект работает и необходимость подняться на балкон одной из библиотек, фланкирующих дворик, чтобы рассмотреть рельефы до конца. Здесь впервые целеустремленное движение сменяется круговым или даже останавливается.

Форум завершается огромным портиком. Трактовка портика как предисловия к величию не только форума Траяна, но и всей системы имперских форумов, а вместе с ними и форума Романа обуславливает его монументальное решение.

Помимо истоков форума Траяна, а также его структуры, рассмотрим и ряд отдельных вопросов.

Объемно-пространственные зоны форума разнообразны, но четко связаны между собой с помощью противоположения. Единое пространство открытой площади сменяется базиликой, разделенной на нефы и предполагающей криволинейное движение; наконец, базилика и колонный дворик противопоставлены засчет разницы в масштабе, а также разницы между криволинейным и прямоугольным планами. К тому же, в дворике впервые появляется сильная вертикаль, в то время как базилика, имеющая, вероятно, стропильное перекрытие, обладала горизонтальной ориентацией.

Как разделение форума на контрастные зоны, так и конкретное решение преградить перспективу базиликой спасает пространство большой протяженности от монотонности; в то же время, выглядывающая из-за базилики колонна Траяна предотвращает перспективную глухость.

Примыкающие к форуму рынки Траяна повторяют форму его эскедры и вообще всецело подчинены его композиции, не являясь, при этом, его частью, что позволяет говорить о восприятии форума как градообразующего элемента: теоретически, рынки распространяют влияние композиции форума на близлежащую городскую застройку.

Столь явная связь форума и рынков, постройки сугубо утилитарной, наталкивает на мысль о семантическом проведении сквозь весь комплекс образа Траяна и его правления. Огромная площадь говорила о процветании империи, а базилика – о торжестве закона. Наконец, колонный дворик вносит в общую цепочку мотив развития культуры за счет библиотек. Впрочем, это лишь второстепенный мотив, который уступает место прославлению самого Траяна; эта линия проходит сквозь весь форум и завершается в колонном дворике как бы восклицательным знаком в виде колонны. Помимо прочего, Траян утверждает, как человек, давший народу вышеперечисленные блага. Это относится и ко всему форуму, памятнику успешной внешней политике Траяна, целиком выстроенному на добычу от Дакийских походов. В итоге, форум Траяна становится архитектурным и скульптурным отображением основных добродетелей и заслуг императора, а также вечной им памятью.

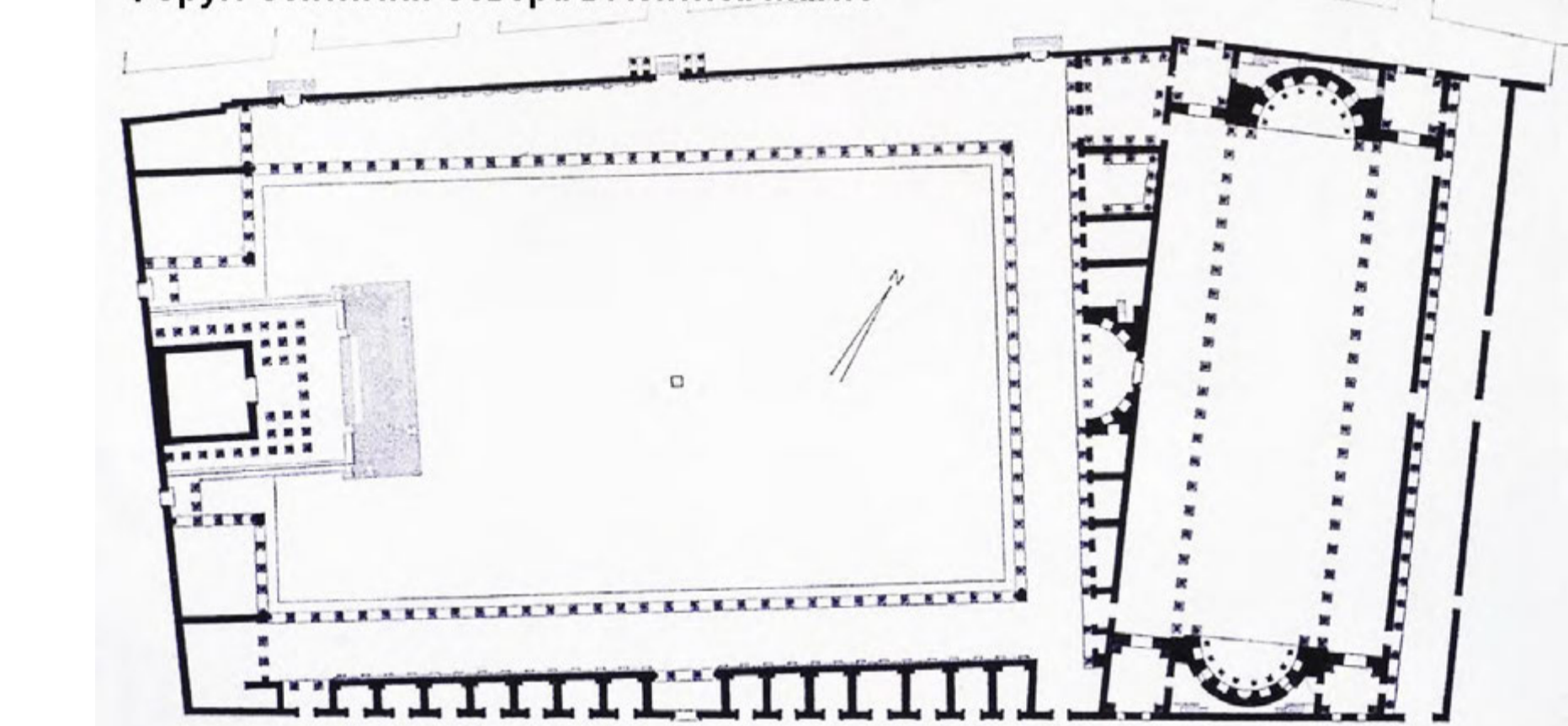
Главной доминантой всего комплекса является, конечно, колонна Траяна – его высшая точка, а также единственная вертикаль, причем очень мощная. Помещение колонны в конец предполагаемого движения соответствует ее роли доминанты семантической. Выбор типологии для подобной роли очень удачен, так как прославляющая колонна привычна древнеримскому сознанию и наследует сакральную колоне у древних греков; облегчается взаимодействие зрителей с восточным прославлением правителя. Колонна, воздвигнутая в честь Траяна, увенчанная его статуей и покрытая рельефами, повествующими об одной из его крупнейших заслуг, получает уникальное прославляющее значение, так как наглядно показывает кому и за что воздвигнута.

Форум Траяна занимает ключевое место в типологии имперского форума, так как в нем сошлись, не избежав переосмысления и получив новый масштаб, наработки предыдущих памятников.

Восприятие форума как градообразующего памятника также является новаторством. За сто лет имперские форумы проделали путь от подчеркнутой изоляции от городской застройки (форум Августа), до адаптации под сложившиеся условия (Проходного форум). В качестве активного элемента планировки форум воспринимается впервые.

Форум Траяна по различным причинам стал последним имперским форумом, возведенным в городе Риме. Для нас важнее всего причина художественная: типология имперского форума здесь получила максимальное развитие как в общем, так и в частности, и превзошел форум Траяна уже было невозможно. Это лишний раз подтверждается тем, что из самого форума Траяна формируется новая типология, известнейшим представителем которой является форум Септимия Севера в Лептис Магне.

Форум Септимия Севера в Лептиса Магне

Тема прославления пронизывает форум насквозь благодаря разработанным прославляющим типологиям, дополнительно усиленным композицией, а также скульптурной декорации. Сам форум также впервые получает подобное прославляющее значение, перенятое вместе с архитектурными типологиями востока. Наложение этих двух достижений дает качественно новый прославляющий эффект.

Можно предположить, что важной частью успеха в сочетании столь разных архитектурных традиций оказался новоизобретенный «ампири», в итоге явивший оптимальным выражением образа власти при Траяне. Важно, что рациональный характер ампира позволяла композиционно выделить любой монумент, что и было использовано в форуме.

Художественный образ форума удачен и без программной нагрузки, во многом благодаря наичию интриги на всей протяженности комплекса.

Заимствование элементов предыдущих форумов привело к максимальному задействованию выразительных возможностей криволинейного плана. В сочетании с разработкой прославляющих монументов, а также громадным масштабом и прекрасной инженерией это обрекло любые попытки превзойти форум Траяна на неудачу.

Форум занимает ключевое место во всей программе Траяна; это включает в себя политическую концепцию, образ власти и правителя, его культ, модель взаимоотношений с гражданами, а также траянскую архитектуру. Все это выражено в семантике форума, отчего он становится одновременно как наиболее полным и законченным пересказом программы Траяна, так и ключем к ее пониманию с нуля.

Столь явная опора на чужую традицию при возведении важнейшего архитектурного монумента эпохи указывает на неспособность римской архитектуры отвечать запросам времени, причем в данном случае запрос весьма символический: масштабный культ правителя – это значимый элемент неограниченной власти, к которой, в итоге, и придет Римская Империя. Следовательно, римская архитектура сама по себе уже сейчас начинает терять политическую и духовную современность и в дальнейшем будет вынуждена с новой силой обогащаться из внешней среды.

Тем не менее, форум Траяна стал апогеем типологии императорских форумов и одной из высших точек развития архитектуры Древнего Рима. Он являет собой вершину римской архитектурной мысли и ее умения вбирать и осознать чужой опыт, а также наделять архитектуру распространенной, но четкой программой. Помимо этого, форум Траяна стоит памятником таланту римлян чувствовать выразительные возможности архитектуры, как таковой, и использовать их вплоть до предела.

Список использованной литературы:

- 1) Всеобщая история архитектуры, т. II, книга 2. М., 1948.
- 2) Всеобщая история архитектуры, т. II, книга 2. М., 1970.
- 3) А. Тарушвили. Плиний Младший и Марциал как носители нового архитектурного вкуса. Архитектура Мира, вып. 5. М., 1996.
- 4) Е. Ямщикова. Тенденции эллицизма в римской архитектуре времени Адриана. Архитектура Мира, вып. 3. М., 1994.
- 5) Т.Ф. Саваренская. История градостроительного искусства. М., 2006.
- 6) Н.И. Брунов. Очерки по истории архитектуры, т. II. Academia, 1935.
- 7) А.В. Бунин. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма, т. I, изд. II. М., 1979.
- 8) Под ред. А.И. Доватур. Письма Плиния Младшего. Наука, 1982.
- 9) The Museum of the Imperial Forums in Trajan's Market. Electa, 2007.