

УДК 75.03

DOI:10.24411/2658-3437-2019-12002

Реброва Наталья Александровна, главный библиотекарь Отдела редких изданий Научной библиотеки Российской академии художеств. Центр научных учреждений Российской академии художеств, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 17. 199034. rebrova.nataly@gmail.com

Rebrova, Natalya Aleksandrovna, chief librarian of the Rare book department of the Scientific Library of the Russian Academy of Arts. Centre of Scientific Institutions of the Russian Academy of Arts, Universitetskaia nab., 17, 199034 Saint Petersburg, Russian Federation. rebrova.nataly@gmail.com

ФИЗИОГНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШАРЛЯ ЛЕБРЕНА НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «DISSERTATION SUR UN TRAITÉ DE CHARLES LE BRUN, CONCERNANT LE RAPPORT DE LA PHYSIONOMIE HUMAINE AVEC CELLE DES ANIMAUX» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

PHYSIOGNOMIC METHOD OF CHARLES LE BRUN: THE CASE OF EDITION "DISSERTATION SUR UN TRAITÉ DE CHARLES LE BRUN, CONCERNANT LE RAPPORT DE LA PHYSIONOMIE HUMAINE AVEC CELLE DES ANIMAUX" FROM THE COLLECTION OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF ARTS

Аннотация. Статья посвящена физиогномической теории французского живописца Шарля Лебрена, отраженной в трактате "Dissertation sur un traité de Charles Le Brun, concernant le rapport de la physionomie humaine avec celle des animaux..." 1806 г. на примере экземпляра из коллекции Научной библиотеки Российской академии художеств. Труд представляет особый интерес, так как целью его создания было не применение физиогномики в сложившемся мистическо-предсказательном ключе, а использование псевдонауки как средства в процессе обучения живописцев. Шарль Лебрен унифицирует вариации строения человеческого лица и систематизирует зависящие от него скрытые особенности характера, степень подверженности тем или иным порокам, доминирующие добродетели и страсти. Желая их осмыслить, художник создает особую систему знаков, где семантический ряд расшифровывается в соответствии с попыткой геометрического подтверждения теоретической части. В своей физиогномической системе художник устанавливает, что характер человека можно определить, опираясь на внешний знак. Уникальность публикации, изданной на основе лекции Шарля Лебрена, заключалась в добавленном зооморфном элементе, который, на примере сопоставления с человеческими лицами, являлся индикатором внутреннего образа самого субъекта.

Ключевые слова: графика; Шарль Лебрен; физиогномика; учебное пособие; зооморфизм.

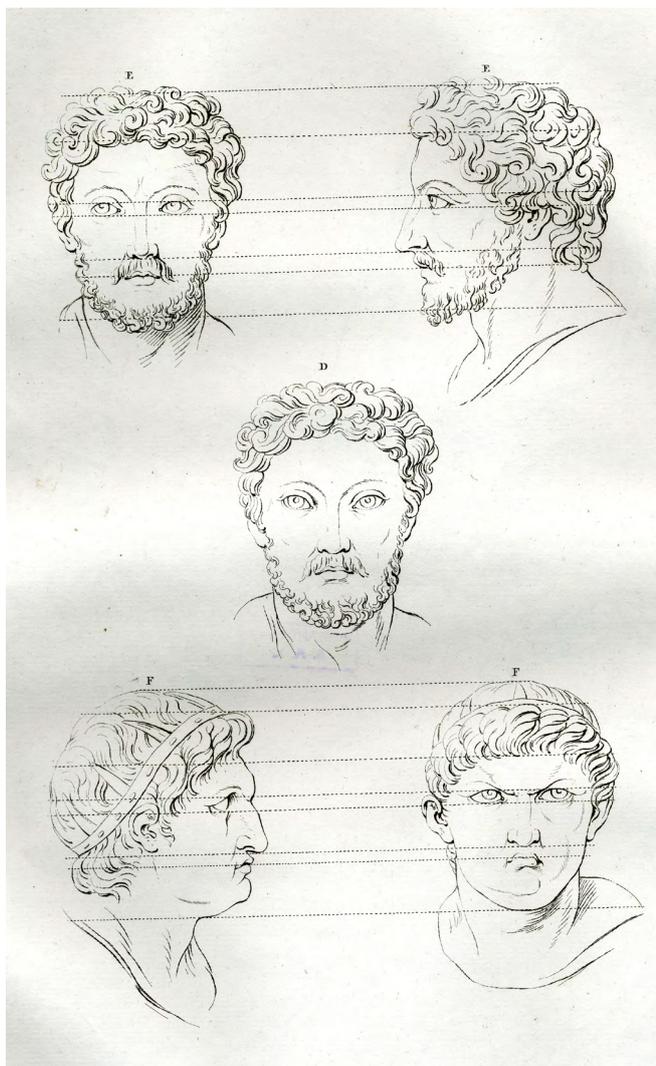
Abstract. In the study, the author focused on the physiognomic method of the French painter Charles Le Brun represented in the treatise "Dissertation sur un traité de Charles Le Brun, concernant le rapport de la physionomie humaine avec celle des animaux..." published in 1806, considering the exemplar from the collection of the Scientific Library of the Russian Academy of Arts. The work is of interest due to its purpose of using the pseudo-science as a resource for art process study guides, avoiding long-established pattern of mystical and predictive context. Charles Le Brun introduced the uniform system of the facial structure variety and codified human characteristics such as the extent of vulnerability for sins, virtues and passions. The painter created the distinct semantic system that can be decrypted according to geometrical confirmation of the theoretical part of the work. The treatise of Charles Le Brun stated a possibility of temper sighting using references on external sing. The uniqueness of the publication based on Charles Le Brun's report was in addition of zoomorphic element which indicated the inner man's character on the base of comparing it with human's appearance.

Keywords: graphics; Charles Le Brun; physiognomy; study guide; zoomorphism.

История псевдонауки «физиогномики» восходит к традициям древнего мира так же, как и один из ее аспектов — зоофизиогномика, который в первую очередь связан с культом тотемных животных. В каждой космогонической системе развитых древних цивилизаций принцип зооморфизма являлся наиболее доступным способом познания божественного, закодированного в своеобразную систему иконографических символов. Такая традиция и являлась отправной точкой для появления теории, которая в античную эпоху становится наукой, позволяющей проникать в скрытые особенности человеческого характера на основе сходства внешних признаков человека с физиологическими особенностями животных. В классическую эпоху попытка найти логическое обоснование человеческого поведения на основе внешности отразилась во многих латинских и греческих трактатах античных мыслителей в виде небольших глав, где заданная тема рассматривается бегло. Целью подобных исследований было выявление тайных свойств и скрытых поведенческих черт человека [6, р. 37]. В X в. на арабский был переведен труд Полемона, а также трактат "Secretum Secretorum" ("Sirr-al-Asrar") Псевдо-Аристоте-

ля, с которого он и был переведен на европейские языки в XVI в. Мусульманская традиция привнесла астрологический характер в физиогномическую традицию Запада [4, р. 84]. В эпоху Ренессанса исследователи испытывают не меньший интерес к определению характера человека на основе его внешних признаков. Попытки осмысления знания о том, что совокупность моральных установок изначально заложена в человеке и отражена в телесных чертах, стали новым этапом в развитии физиогномической системы.

Одной из самых значительных в физиогномической теории работ является труд Джованни Баттиста делла Порта "Humana Physiognomia" («Человеческая физиогномика») (1586). Автор труда был знаком с античной теорией, переводами арабских источников, работами средневековых мыслителей и выводит свою систему, коррелирующую со взглядами, установленными в трактате "Secretum Secretorum" Псевдо-Аристотеля [3, р. 135; 11, р. 41]. Джованни Баттиста делла Порта рассматривал физиогномику как науку, которая определяет характер и склонности человека на основе его внешних

Илл. 1. Шарль Лебрен. Антонин Пий и Нерон. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

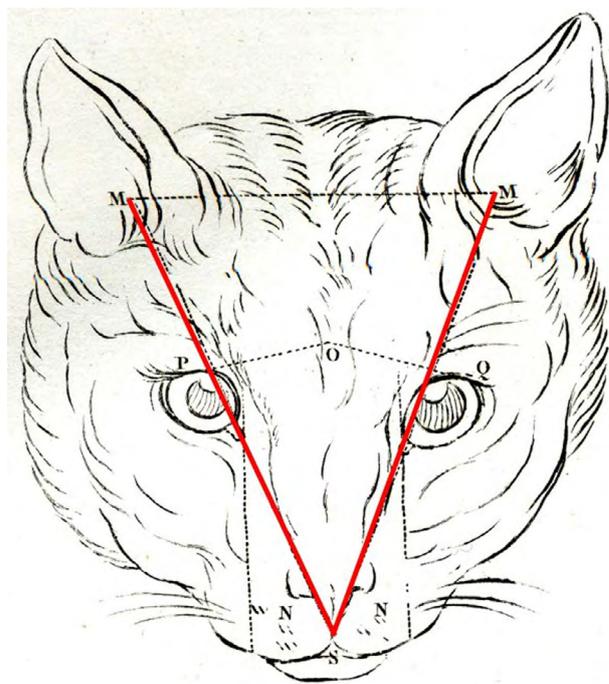
данных и пропорций. Он включает в свое исследование богатый иллюстративный материал, где наглядно показывает особенности построения каждой части тела и выявляет зависящие от этих положений признаки характера человека, развивая свою мысль в этнографическом, зоологическом и психологическом ключе. Публикация имела успех на книжном рынке, множество раз переиздавалась и переводилась на латинский, французский, английский, немецкий языки; к физиогномическому труду Джованни Баттиста дела Порта на протяжении трех веков обращались исследователи [1, с. 221].

Новым этапом в метаморфозах физиогномической системы становится переосмысление самой цели, которую преследовала псевдонаука. Своего рода итогом этой мысли становится физиогномическая система придворного живописца Людовика XIV Шарля Лебрена, которая была представлена им 28 марта 1671 г. на конференции в Академии Художеств в Париже [10, р. IV]. На основе анализа иллюстративного материала очевидно влияние «Humana Physiognomia» Джованни Баттиста дела Порта. Художник Шарль Лебрен отказался издавать этот труд из-за неоднозначности трактовки самой темы высокопоставленными особами. Публикация была издана спустя 116 лет после смерти художника — в 1806 г. под названием «Dissertation sur un traité de Charles Le Brun» в Королевской типографии (Калькографии музея Наполеона). Текстовая часть состояла из сохранившихся на момент публикации источников: рукопись Клода Нивелона (ученика Шарля Лебрена), диссертация Мореля д'Арло (куратора кабинета рисунков и гравюр в Музее Наполеона); сжатое изложение труда в конспектах Анри Тестелина — последователя

Шарля Лебрена. Иллюстративный материал включает в себя сохранившиеся рисунки из фонда Шарля Лебрена в Кабинете рисунков в Лувре.

Издание состоит из теоретической текстовой части и иллюстративного материала — гравюр, выполненных Андре Леграном и Луи-Пьером Балтаром с сохранившихся в Музее Наполеона (Лувре) рисунков, подготовленных Шарлем Лебреном к докладу на конференции. На основе архивных данных за авторством Клода Нивелона и диссертации Мореля д'Арло книга была поделена на четыре главы, каждая из которых освещает основные положения физиогномической системы Шарля Лебрена. Структура произведения сохраняет структуру доклада самого придворного художника и отсылает к иллюстрациям, составленным настолько схематично, насколько это было нужно для живописцев. Основным отличием физиогномического трактата придворного художника Людовика XIV становится утилитарность самого исследования — если предшествующие работы были созданы для психологического «прочтения» скрытых свойств характера человека, то целью Шарля Лебрена было использование таких свойств для создания пособия, предназначенного для художников [10, р. V; 8, р. 3; 9, р. VI].

Шарль Лебрен систематизирует знание о проявлении характера человека, он выстраивает связь между знаком (телесным проявлением) и означаемым (характерологическим признаком), вводя дополнительное промежуточное в уже существовавшую концепцию интерпретации внешних черт субъекта в виде зооморфного элемента. В первой части доклада художник анализирует внешность знаменитых исторических личностей и на примере их физиологических признаков выводит систему определения скрытых свойств характера и человеческих страстей. Так, на примере первых пяти гравированных листов показан способ определения моральных качеств человека в зависимости от типа разреза и угла расположения глаз. Разрез глаз слева отображает постыдные и жестокие страсти, справа — благородные и щедрые качества, посередине — страсти, сдержанные добротелью и разумом [10, л. ил. грав. 1]. Аргумент проиллюстрирован изображениями лиц античных богов, героев, римских императоров. Образцом внешности человека, которым движет добродетель, становится римский император Антонин Пий; а примером совокупности тех физиогномических свойств, которые присущи

Илл. 2. Шарль Лебрен. Схематическое изображение кошки анфас. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

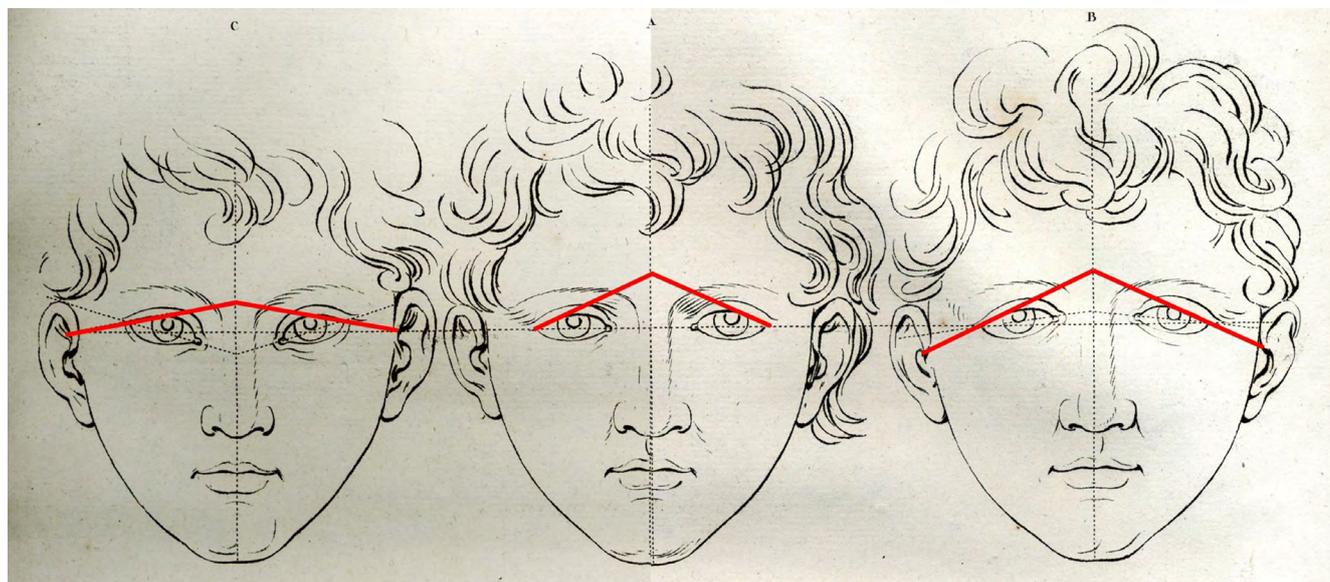
человеку порочному — император Нерон (Илл.1). Шарль Лебрен анализирует внешние признаки Антонина и находит в них симметричность, правильные пропорции: расстояние между глазами, тяжелые веки, густые брови, высокая лобная часть, прямой немного орлиный нос; художник приходит к выводу, что совокупность этих черт присуща человеку с твердым характером, наделенному мудростью и иными добродетелями. На том же рисунке представлен человек противоположного склада — Нерон, здесь Шарль Лебрен отмечает низкий и узкий лоб, который не может содержать добродетель и заключать в себе щедрые и великодушные поступки; если нос подобен клюву хищной птицы, то человек подвержен животным страстям; опущенные уголки губ, которые свидетельствуют о тяге к чревоугодию и ненависти к человеческому роду. Художник обращает внимание в первую очередь на лобную долю, что несомненно свидетельствует о влиянии убеждений Рене Декарта, содержащихся в трактате «Описание человеческого тела. Об образовании животного» (1657) [2, с. 496]. Французский философ утверждал, что душа человека находится в шишковидной железе (эпифизе), которая находится между двумя полушариями мозга и позволяет духам из одной полости соединяться с духами из других полостей. Страсть в широком понимании напрямую зависит от работы шишковидного тела: в нем соединяются те мысли, которые являются порождением воли и не могут быть исправлены действием, и те, которые порождены действием, и их едва ли может исправить душа. Идея того, что тело является механизмом, в котором телесные и соматические проявления напрямую зависят от души, а также суждение о схожести принципов работы человеческого тела и тела животного [7, р. 519], отразилась в системе, которую создал Шарль Лебрен спустя 14 лет после публикации Рене Декарта. По мнению художника, лобная доля, которая соответствует особенностям шишковидного тела, является решающей характеристикой для определения степени преисполненности человека добродетелью и мудростью. Таким образом, согласно концепции художника, шишковидная железа влияет на особенности восприятия всех органов чувств, связанных с положительными и отрицательными нравственными свойствами характера человека. Например, на гравюре, где сравнивается голова человека и кошки, вводится еще одна переменная — угол MSM (Илл. 2), определяющий глубину обонятельных способностей животного, что, по мнению Шарля Лебрена, напрямую зависит от интеллекта.

Во второй части трактата художник переходит к зооморфным аналогиям, ему кажется недостаточным сравнивать части лица человека с органами восприятия животных, так как внутри одного и того же вида существуют различные между собой особенности. Причиной разнообразия внешнего облика животных Шарль Лебрен называет изменчивые климатические ус-

Илл. 3. Шарль Лебрен. Антонин Пий и лев. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

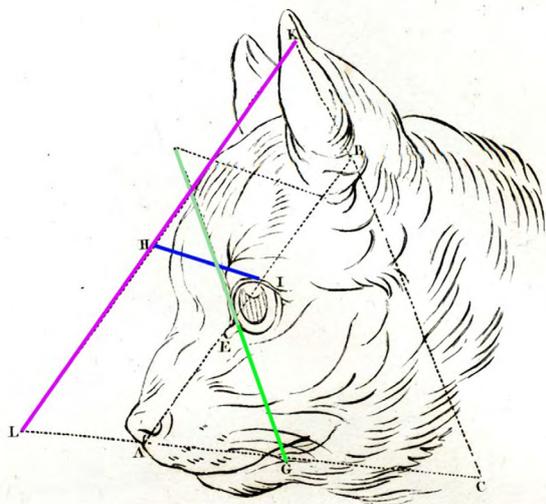
ловия; относительно человека теми же особенностями являются привычки и привязанности. На гравированном листе с изображением быков художник расширяет и усложняет систему, которая была показана в первой главе на примере Нерона и Антония — изменение угла равностороннего треугольника измеряет степень склонности к чревоугодию, а параллель, которая проходит через лоб в различных конфигурациях, является маркером для определения храбрости субъекта [10, р. XII]. Если же эта особенность построения соединялась с горбинкой на носу, то такой эле-

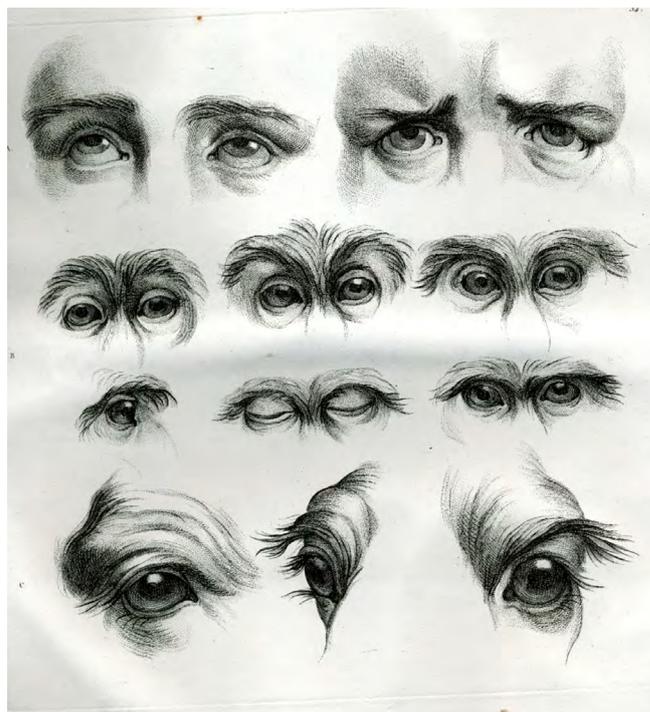
Илл. 4. Шарль Лебрен. Схематическая иллюстрация к первой части трактата. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

мент несомненно бы указывал на смелость. Проводя параллель между подобными элементами строения морды у львов, тигров, зайцев и прочих «смелых» животных, Шарль Лебрен отмечает аналогичные черты и у людей — именно поэтому среди прославленных знаменитых исторических личностей больше всего тех, кто обладал орлиными носами, высоким лбом, густыми бровями. Однако сходство человеческого носа с клювом птицы не всегда имело положительную коннотацию для придворного художника — если имеется явное сходство носа с клювом попугая, то такой человек преисполнен эгоизма, губительного самолюбования и иных страстей. Верхнюю ступень системы порочности занимает сочетание узкого лба с носом, напоминающего вороний клюв, который означает подверженность человека низменным желаниям и множеству животных страстей. Стоит отметить, что во второй части трактата Анри Тестелин подчеркивает нежелание Шарля Лебрена публиковать свой труд, потому что он не хотел вызвать недовольство своей рукописью у влиятельных, приближенных ко двору персон, не имеющих орлиных носов.

На основе анализа внешности двух римских императоров, а также особенностей строения человеческого лица, соотношенного с определенными животными, Шарль Лебрен устанавливает закономерность, подкрепляя её геометрическими расчетами: он выводит формулу, с помощью которой можно определить руководящие человеком добродетели и пороки в зависимости от значения переменных в формуле. Отсюда появляется схематично обозначенная трехчастная типологизация внешних признаков человека, напрямую связанная со сходством с определенными животными. Так, если субъект обладает внешними качествами, схожими с внешними признаками животного благородного, храброго и умного (например — орел, лошадь, заяц, лев, рысь), то и сам он обладает такими скрытыми свойствами характера, как смелость, мудрость, решительность, благородствие, справедливость (Илл. 3). Если же во внешности человека присутствуют черты, характерные для облика животных, не наделенных высоким интеллектом, глубокой восприимчивостью и развитой реакцией, то тот человек обладает кротостью и страстями умеренного характера. Третий тип физиогномических признаков сочетается в себе с внешними особенностями животных хитрых и неблагородных (таких как попугай, ворон, свинья); эти люди обладают предрасположенностью к низменным и животным желаниям, жестокости и иным видам пороков. Основным же признаком, по которому определяется степень наделенности человека интеллектом — высота лобной части. На схематичных иллюстрациях (Илл. 4) пунктирными линиями обозначены три прямые — первая линия проходит через центр зрачка и пересекается двумя другими линиями, которые начина-

Илл. 5. Шарль Лебрен. Схематическое изображение кошки в профиль. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

Илл. 6. Шарль Лебрен. Траектории движения глаз человека и животных. 1806. Гравюра на меди. Научная библиотека Российской академии художеств, Санкт-Петербург

ются от центра ушной раковины, проходят через верхнее веко и пересекаются на лбу, образуя угол. Именно этот угол и является индикатором преобладания человеческого гения или же порока. Иные свойства включают в себя сочетания особенностей шишковидного тела, выраженных размером лба, и различных внешних конфигураций. Например, линия EG (Илл. 5) указывает на то, является ли животное плотоядным или травоядным. Если линия пересекает пасть, то животное плотоядно. Переноса геометрические вычисления на человеческое тело, Шарль Лебрен полагал, что можно установить степень подверженности чревоугодию. Также немаловажной в геометрических чертежах является линия LK, которая является своеобразным знаком силы — если линия малого треугольника EG (отвечающая за чревоугодие) соприкасается с линией LK, то, несомненно, субъект обладает храбростью и смелостью.

Шарль Лебрен вводит дополнительную линию IH, которая соответствует линии надбровных дуг, и в соответствии с трехчастной системой типологизации внешних признаков, прямая отражает степени основной добродетели — мудрости. Человек, в соответствии с этим вычислением, обладает высоким интеллектом и добротой, если точка H находится выше точки I (на изображении в профиль); если они находятся на одной прямой, то это является свидетельством кротости. Если же точка H находится ниже точки I, то это означает присутствие в человеке животных желаний, преобладание злости.

В третьей части труда содержится анализ характерных особенностей глаза, траектории движения глаз у животных, детальных изображений глаз человека и различных животных (Илл. 6). Теоретические материалы из третьей и четвертой частей сохранились не в полном объеме; иллюстративный материал четвертой части трактата утрачен, однако Клод Нивелон в своих рукописях упоминает, что придворный художник проводил анатомические исследования некоторых животных, чтобы подтвердить свою зоофизиогномическую систему.

Шарль Лебрен создал особую семиотическую систему, где синтезировал основные идеи графических физиогномик и философских источников, как современных, так и античных. Художник подводит черту универсальности выражений и особенностей строения человеческого лица, что приводит к зависимости черт лица от соответствующего им внутреннего образа. Живописец усложняет уже существующий способ кодификации третьим

критерием — зооморфным элементом, который становится ключевым в созданной концепции. Аргумент подкрепляется уверенностью в тесной взаимосвязи души и лица, которое, в свою очередь, является индикатором моральных установок человека, в особенности страстей, добродетелей и пороков. Шарль Лебрен предпринял попытку геометрического обоснования собственной физиогномической системы, которая опиралась на ключевую мысль о расположении души человека в шишковидной железе, что напрямую отражается во внешности. Таким образом, связь души и характера зависит от облика субъекта, который схож с внешними физиологическими признаками животных; унифицируя и приравнивая облик человека и животного, Шарль Лебрен создает систему знаков, где семантический ряд может быть

расшифрован в соответствии с разработанной попыткой научно подтвердить физиогномическую концепцию. Необходимость систематизации физиогномической теории обусловлена тем, что связь между означаемым и знаком не может основываться на случайности [5, с. 173], так как принципы физиогномики основаны на причинно-следственной связи между характером и судьбой человека. Шарль Лебрен ввел концепцию физиогномики в контекст художественной теории, создав уникальное пособие, предназначенное для процесса обучения живописцев. Система, созданная художником, раскрывает как всестороннюю интенцию осмысления и научного подтверждения вопроса взаимосвязи внешности и души, который был актуален со времен античности до XIX в., так и стремление к аналитической сложности.

Список литературы:

1. *Балтрушайтис Ю.* Зоофизиогномика // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. СПб: Новое издательство, 2018. С. 217–239.
2. *Декарт Р.* Сочинения в двух томах. Т.1. М.: Мысль, 1989. 654 с.
3. *Altuna B.* Historia de la fisiognomia. Interrogantes eticos y antropologicos de una pseudociencia // *Historia, Antropologia y fuentes orales.* 2008. № 40. P. 129–148.
4. *Baroja C.* Historia de la fisiognomica: el rostro y el character. Madrid: ISTMO, 1988. 286 p.
5. *Benjamin W.* Schicksal und Charakter. Frankfurt a Maine: Rolf Tieleman und Hermann Schweppenhauser, 1991. Bd. II (1). S. 171–179.
6. *Gurisatti G.* Dizionario fisiognomico. Il volto, le forme, l'espressione. Macerata: Quodlibet Studio, 2006. 546 p.
7. *Hosford D.* Uneasy Anthropocentrism: Cartesianism and the Ethics of Species Differentiation in Seventeenth-Century France // *JAC online.* 2010. Vol. 30, Issue 3/4. P. 515–538.
8. *Le Brun Ch.* Conference de Monsieur Le Brun premier peintre du Roy de France, chancelier et directeur de l'academie de peinture et sculpture. Sur l'Expression generale et particuliere / figures gravées par B. Picart. Amsterdam; Paris: J. L. De Lorme; E. Picart, 1698. [4], 25, 61, [10] p.: 41 est.: gravure en taille-douce.
9. *Le Brun Ch.* Conferenza del Signor Le Brun primo pittore del Re di Francia, Cancelliere e Direttore dell'Accademia di Pittura e Scoltura, sopra l'espressione generale e particolare delle passioni = Conference de monsieur Le Brun premier peintre du Roy de France, Chancelier et Directeur de l'Academie de Peinture et Sculpture, sur l'Expression generale et particuliere des passion. Verona: Agostin Carattoni, 1751. XXIII, [1], 111, [1] p., 49 est.: gravure en taille-douce.
10. *Le Brun Ch.* Dissertation sur un traité de Charles Le Brun, concernant le rapport de la physionomie humaine avec celle des animaux; ouvrage enrichi de la gravure des dessins tracés pour la demonstration de ce système. Paris: Caricographie du musee Napoleon, 1806. [2], XXII p., 37 est.: gravure en taille-douce.
11. *Pseudo-Aristoteles.* Fisiognomia. Madrid: Gredos, 1999. 230 p.

References:

- Altuna B. Historia de la fisiognomia. Interrogantes eticos y antropologicos de una pseudociencia. *Historia, Antropologia y fuentes orales*, 2008, no. 40, pp. 129–148. (in Spanish)
- Baltrushaitis Ju. Zoofiziognomika (Zoophysiology). *Mir obrazov. Obrazy mira. Antologija issledovaniy vizual'noi kul'tury (The World of Images. Images of the World. Anthology of Visual Culture Studies)*. Saint Petersburg, Novoe izdatel'stvo Publ., 2018, pp. 217–239. (in Russian)
- Baroja C. *Historia de la fisiognomica: el rostro y el character*. Madrid, ISTMO Publ., 1988. 286 p. (in Spanish)
- Benjamin W. *Schicksal und Charakter*. Vol. 2 (1). Frankfurt a Maine, Rolf Tieleman und Hermann Schweppenhauser Publ., 1991, pp. 171–179. (in German)
- Descartes R. *Sochineniia v dvukh tomakh (Works in 2 volumes)*. Vol. 1. Moscow, Mysl' Publ., 1989. 654 p. (in Russian)
- Gurisatti G. *Dizionario fisiognomico. Il volto, le forme, l'espressione*. Macerata, Quodlibet Studio Publ., 2006. 546 p. (in Italian)
- Hosford D. Uneasy Anthropocentrism: Cartesianism and the Ethics of Species Differentiation in Seventeenth-Century France. *JAC online*, 2010, vol. 30, no. 3/4, pp. 515–538.
- Le Brun Ch. *Conference de Monsieur Le Brun premier peintre du Roy de France, chancelier et directeur de l'academie de peinture et sculpture. Sur l'Expression generale et particuliere, figures gravées par B. Picart*. Amsterdam; Paris, J. L. De Lorme Publ.; E. Picart Publ., 1698. [4], 25, 61, [10] p.: 41 est.: gravure en taille-douce. (in French)
- Le Brun Ch. *Conferenza del Signor Le Brun primo pittore del Re di Francia, Cancelliere e Direttore dell'Accademia di Pittura e Scoltura, sopra l'espressione generale e particolare delle passioni = Conference de monsieur Le Brun premier peintre du Roy de France, Chancelier et Directeur de l'Academie de Peinture et Sculpture, sur l'Expression generale et particuliere des passion*. Verona, Agostin Carattoni Publ., 1751. XXIII, [1], 111, [1] p., 49 est.: gravure en taille-douce. (in Italian)
- Le Brun Ch. *Dissertation sur un traité de Charles Le Brun, concernant le rapport de la physionomie humaine avec celle des animaux; ouvrage enrichi de la gravure des dessins tracés pour la demonstration de ce système*. Paris, Caricographie du musee Napoleon Publ., 1806. [2], XXII p., 37 est.: gravure en taille-douce. (in French)
- Pseudo-Aristoteles. *Fisiognomia*. Madrid, Gredos Publ., 1999. 230 p. (in Spanish)