

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εικονογραφική τεκμηρίωση με ειδική έμφαση στις υποθετικές αναπαραστάσεις του κατά την αρχαιότητα

Εκτός από τις γραπτές πηγές που περιγράφουν και σχολιάζουν την τύχη τής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των ιστορικών τόπων της Αθήνας, σημαντικές πληροφορίες δίνουν και τα πρωτότυπα εικονογραφικά έργα (π.χ. σχέδια, υδατογραφίες, χαρακτικά, λιθογραφίες, ελαιογραφίες), τα οποία εκπόνησαν ξένοι κυρίως ζωγραφοί, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες, που επισκέφθηκαν την πόλη κατά τον 19ο αι. – τάση, την οποία ακολούθησαν τον 20ό αι. και αρκετοί Έλληνες ζωγράφοι με ευαισθησία στο θέμα.

Τα κίνητρα των καλλιτεχνών ήταν ποικίλα: κοντά στο πάθος για λεπτομερή αποτύπωση των καταλοίπων της αρχαιότητας και τη συναισθηματική ταύτιση του καλλιτέχνη με τον ιστορικό χώρο, θα πρέπει να προσθέσουμε και την περιέργεια του ερευνητή ταξιδιώτη, καθώς και την επιθυμία του αρχιτέκτονα να ορματιστεί – με έναν εξιδανικευμένο τρόπο – την αποκαταστήμένη εικόνα του ιστορικού τοπίου της πόλης κατά την αρχαιότητα.

Η παρουσίαση και ερμηνεία του σημαντικού σε όγκο σχετικού εικονογραφικού υλικού βρίσκονται στην αρχή τους. Την τελευταία δεκαετία εκδόθηκαν σημαντικές μονογραφίες για ορισμένους καλλιτεχνες και έγινε μια πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί συνοπτικά το θέμα*. Κοινό χαρακτηριστικό των σπουδών αυτών είναι η περιγραφική τους προσέγγιση: παρέχουν πληροφορίες για τη ζωή των καλλιτεχνών, τα ταξίδια τους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επισκέφθηκαν την Αθήνα, και σχολιάζουν τη συναισθηματική και ιδεολογική προσέγγιση του θέματος από τον καλλιτέχνη. Αναλύουν επίσης, από τη σκοπιά του ιστορικού τέχνης, την ποιότητα της εικόνας, την τεχνική και την τεχνοτροπία του ζωγράφου. Τα ζητήματα αυτά, αν και σημαντικά για την εκτίμηση της καλλιτεχνικής αξίας των έργων, δεν εξαντλούν το θέμα, γιατί δεν θίγουν, παρά μόνο περιστασιακά, το πλούτο των πραγματιστικών πληροφοριών που περιέχουν οι εικόνες.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Tο φάσμα των πληροφοριών αυτών είναι ως σύνολο μεγάλο. Τα κύρια θέματα που καλύπτουν είναι πέντε:

1. Πολλές εικόνες – όπως εκείνες με τη χαρακτηριστική ακρίβεια των Haller von Hallerstein και Christian Hansen – μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν σημαντικά μνημεία της πόλης πριν και μετά τον Απελευθερωτικό αγώνα. Παρόλο που πρόκειται για έγχρωμα προσποτικά σχέδια των κτηρίων, η ακρίβειά τους είναι τέτοια ώστε να μην απέχουν και πολύ από αρχιτεκτονικά σχέδια α-

ποτύπωσης. Συχνά περιέχουν σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες, όπως για παραδείγματα ο ζωγραφικός πίνακας του Erechtheion από τον C. Hansen, στον οποίο διακρίνονται τα διασκορπισμένα μέλη των Καρυάπιδων στην ακρίβη τους θέση.

2. Γενικές όψιμες από καίρια σημεία οράσεως, κυρίως της Ακρόπολης, αλλά επίσης του Ηφαιστείου και της περιοχής του Ολυμπείου, δίνουν μια ιδέα της οργανικής σχέσης ανάμεσα στα μνημειακά σύνολα και το διαρκώς μεταλλασσόμενο τοπίο της σύγχρονης πόλης. Μια ει-

Η Αθήνα

κατά την αρχαιότητα
ή «Η Αθήνα κατά την εποχή
του Αδριανού».
Ελαιογραφία σε καμβά
105,5x131,5 εκ.
Στην κάτω οριστερή γωνία
φέρεται την πινακική
L. v. Klenze 62- (1862).

δική κατηγορία των εικόνων αυτών είναι οι πανοραμικές απόψεις, οι οποίες σε μια σειρά από πίνακες με ευρυγώνια προοπτική απεικονίζουν όλη την πόλη ή ακόμη και όλο το λεκανόδειο της Αττικής (360 μοιρές).

3. Ορισμένα έργα —όπως οι υδατογραφίες τών Ludwig Lange και Martinus Rorbye— αποδίδουν με πολύ γλωφυρό τρόπο στηγμάτιτα από τη ζωή της πόλης, τα οποία σχετίζονται με την αρχιτεκτονική κληρονομία. Λαϊκές γιορτές και πανηγύρια τελούνται δίπλα σε μνημεία, ενώ άλλα λειτουργούν ως αυτοσχέδια πρωτόεια μουσεία ή ακόμη δέχονται τις πρώτες αναστηλωτικές εργασίες.

4. Στα έργα των Ελλήνων κυρίως καλλιτεχνών του 20ού αιώνα υπογραμμίζεται το συμβολικό μήνυμα (ιμωδολογικό, ιστορικό, θευκό) το οποίο αποπνέει κάθε ιστορικός τόπος. Σε μια εποχή όπου η φυσική υπόσταση της αρχαίας κληρονομίας αποδυναμώνεται κάτω από τα πειστικά μεγέθη της σύγχρονης πόλης, οι καλλιτέχνες προσπαθούν να παρουσιάσουν την πολιτισμική της πεπτυσία σε μεμπτυκωμένα εικονογράμματα συμβολικής αξίας. Το αποτέλεσμα είναι η μείζην παραδοσιακών εικονικών συμβόλων, οπως η ελιά, η πρωτομή της Αθηνάς και η πρόσο-

ψη του Παρθενώνα, σε μια υποβλητική σύνθε-

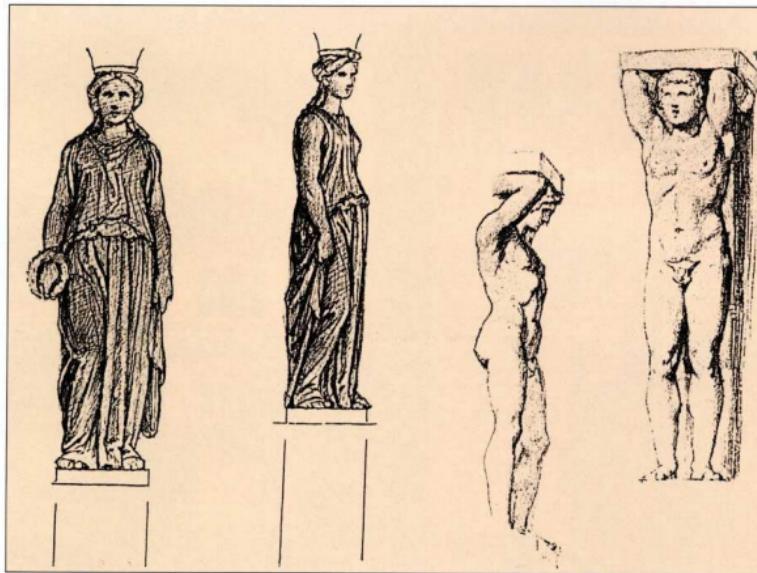
5. Οι εξιδανικευμένες αποκαταστάσεις της εικόνας της πόλης και της Ακρόπολης κατά την αρχαιότητα προσδίδουν μια ακόμη διάσταση στην προσπάθεια οπτικής εξακίεωσης με την αθηναϊκή κληρονομία. Οι αναπαραστάσεις αυτές κυμαίνονται από τις πρώιμες απόπειρες ελεύθερης ερμηνείας των ιστορικών πηγών, δεξιοτεχνικά ζωγραφισμένες αλλά ελάχιστα χρησιμες από αρχαιολογική άποψη (δες, για παράδειγμα, την «Αποψή της Αθήνας κατά την Αρχαιότητα», του C.R. Cockerell), ώς τις απόπειρες απόδοσης του αρχαίου αστικού τοπίου με κάθε δυνατή ακρίβεια (όπως, για παράδειγμα, το πανοραμικό προσποτικό σχέδιο του M. Korré, 1972).

Ας εξετάσουμε, ως παράδειγμα μιας τέτοιας υποθετικής αποκατάστασης του αρχαίου τοπίου της πόλης, μια περίφημη ελαιογραφία του 19ου αιώνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ LEO VON KLENZE:

«Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»
Ή «Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ»

Σκίτσο μελέτης του L.v.K.
για τον πίνακα «Η Αθήνα
κατά την αρχαιότητα».

Ελαιογραφία σε καμβά:
105,5x131,5 εκ. Στην κάτω αριστερή γωνία φέρει την υπογραφή: «L.V. Klenze 62» (1862).

Αποτελεί ιδιοκτησία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δάνειο προς τη Βαυαρική Διοίκηση των Κρατικών Ανακτώρων, Κήτων και Λιμνών του Μονάχου Το 1884 βρισκόταν αικόνη στην κατοχή της κόρης του Klenze, κόμισσας του Oetting, Αθηναΐδας. Συνδεύεται από οκτώ γραμμικά σχέδια, λεπτομερείς μελέτες του πίνακα.

Το έργο αυτό είναι ιδιάιτερα αντιπροσωπευτική της έντονης επιθυμίας μελετητών και καλλιτεχνών – φορέων μιας κοινής ουμανιστικής παιδείας – να αναστήσουν, οπικά έστω, το γαλήνιο μεγαλείο (Winkelmann «Edle Einfalt, stille Größe») της αρχαίας πόλης. Ο καλλιτέχνης κατασκεύασε με σχολαστικότητα και υψηλό βαθμό φυσιοκρατικής ακριβείας μια προστική άποψη της πόλης, στην οποία οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κτηρίων συναγωνίζονται τις γλαφυρές περιγραφές ανθρώ-

πων σε διάφορες φανταστικές ασχολίες.

Η επιλογή του τόπου αναγνωρίζεται εύκολα από την Αρχαία Αγορά στο πρώτο επίπεδο και την αποκαταστημένη άποψη της Ακρόπολης στο βάθος. Η προστική γνώνα ως προς την Ακρόπολη και οι σχετικές της διαστάσεις ως προς το σύνολο της εικόνας μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι ο χώρος στο προσκήνιο είναι το δημόσιο κέντρο της αρχαίας πόλης.

Την εποχή της επίσκεψης του Klenze στην Αθήνα (1834), αλλά και μερικές δεκαετίες μετά, τα μόνα ορατά κατάλοιπα της αρχαϊστήσας στην περιοχή ήταν τα θεμέλια της Στοάς του Αττάου (τα οποία ταύτιζαν τότε λανθασμένα με το Γυμνάσιο του Πτολεμαίου) και οι κορμοί των Γιγάντων της Στοάς του Ωδείου του Αγρίππα, οι οποίοι αναδύονταν μέσα από τον πυκνό ιστό των ταπεινών σπιτιών της εποχής. Η ακριβής θέση, το είδος και η μορφή των κτηρίων, καθώς και η ένταξη της Αρχαίας Αγοράς στον ιστό της πόλης,

έμειλαν να αποκαλυφθούν έναν οιδόκληρο αιώνα αργετέρα, με τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Εντούτοις, ο Klenze δεν διστάσει να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια ένα υποβεττικό αστικό περιβάλλον, για να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως οικηκό των διαφώνων δραστηριοτήτων που ήθελε να αποδώσει. Έτσι, ενώ στην αναπαράσταση της Ακρόπολης, την οποία είχε μπροστά του, αναγνωρίζουμε εντυπωσιακές λεπτομέρειες, όπως οι σπόνδυλοι των αρχαϊκών κιόνων που ενσωματώθηκαν στον βόρειο αναλημματικό τοίχο, το προσκήνιο δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος δεν είχε αικόνη αποκαλυφθεί.

Αυτό το κενό γνώστης το συμπληρώνει ο Klenze «καλλιτεχνική αδεία»: Το μόνο πραγματικό στοιχείο της τυπικής αρχαίας Αγοράς που διατηρεί είναι ο σημαντικός υπαίθριος χώρος – χωρίς επιτάρωση – στο κέντρο της εικόνας. Ο συσχετισμός των κτηρίων όμως

είναι ολότελα αυθαίρετος και παράλογος: το πρώτο μηματικό κτήριο στα αριστερά δίνει την εντύπωσην ενός υψηλού ιδιωτικού κτίσματος με τρεις ορόφους και μια σκεπαστή βεράντα, εκτός κλαϊκούς, μπροστά από την οποία υπάρχει υειρά πευσών με καρυάτιδες. Η ογκώδης αυτή έπαυλη, που θα μπορούσε να ήταν κτισμένη στο οποιαδήποτε μέση γερμανική πόλη των πρών των 19ου αι., δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μέγεθος και τη διαρρύθμιση των κλασικών και ελληνιστικών επιαύλων του ελληνικού χώρου, που αποκαλύφθηκαν πολύ αργότερα στην Όλυνθο, τη Θήρα και την Αθήνα.

Την ίδια -δημιουργική φαντασία- και οδιαφορία για ακριβή αρχαιολογική τεκμηρίωση επιδεικνύει ο καλλιτέχνης στη σύλληψη και των άλλων κτισμάτων. Ο επιβλητικός πύργος στο κέντρο της σύνθεσης δεν έχει καμία λειτουργική σκοπιμότητα στη θέση αυτή: ουτε παραπτηρικό ουτε πύργος πύλης μπορεί να δικαιολογηθεί στο δημόσιο κέντρο μιας πόλης. Ως προς τις μορφολογικές λεπτοποιήσεις, ο Klenze ενσωματώνει στα κτήρια του στοιχεία που παρομοιάζουν με άλλη γνωστά (π.χ. οι Αλαντες στην κορυφή του πύργου αντισταχών στους Γύγαντες που βρέθηκαν στην περιοχή, ενώ οι Καρυάτιδες του σκεπαστού εξώπιστη στις Κόρες του Ερεχθείου), αλλά ασφαλώς δεν επιδώκει να αποκαταστήσει με κάποια ακρίβεια ένα αστικό τοπίο για το οποίο δεν διέθετε ασφείς αρχαιολογικές αποδείξεις. Αντι γ' αυτό, ο προκιμένος αρχιτέκτονας εισάγει στην εικόνα εμπειρίες από την πραγματική του ενασχόληση με οικοδομές της περιοχής του: η έπαυλη στα αριστερά θα μπορούσε να είναι μια τυπική κατοικία της εποχής των κλασικού εκλεκτισμού, ενώ ο πύργος στο κέντρο αποτελεί σαρή παραλαγή της θέματος των Πρωτοπάλαιων, που περιττώθηκαν τον ίδιο χρόνο (1862) στο Königsplatz του Μονάχου. Και στις δύο περιπτώσεις, ο «πουριστής» ειδήμων περί την κλασική μορφή επιτρέπει στον εαυτό του μια

εκλεκτική παρεκτροπή, εισάγοντας σε μια ελληνική σύνθεση το αιγυπτιακής καταγωγής θέμα των Πυλώνων. Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι το δεύτερο κτήριο σε μορφή πύργου στο βάθος της Αγοράς: το περιέργυα αμάλγαμα ενός συμπαγούς πύργου ως βάσης και ενός μικρού περισταλού ναύος ως επιστρέψης αποτελεί μια καθαρά στοντογραφική σύλληψη, χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το φανταστικό αυτό αρχιτεκτονικό περιβάλλον με την ελεύθερη απόδοση των μορφών λειτουργεί ως υπόβαθρο ενός είσοδου μοποθεσιού ιστορικού επιπέδου: η οικηγή στο πρώτο επιπέδο αποδίδει, όπως συντονίζει παραπτερεί το Florian Huynagl, την υποπιθέμενη επίσκεψη του αυτοκράτορα Αδριανού στο χώρο της ανέρευτης της θριαμβευτικής Αυγίδας που κτίστηκε προς τιμήν του. Αυτό συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο από τα αναγνωρίσια αρχιτεκτονικά μέλη της υπό κατασκευήν αφίδνας, αλλά και από τις μορφές του αυτοκράτορα και του προστατευομένου του Αντίνου, που αναγνωρίζονται με ευκολία τόσο στον πίνακα όσο και στο προσέδιο με μολύβι.

Εάν, ο Klenze αποτελεί φόρο τιμής στον ευεργέτη της Αθήνας κατά την αρχαιότητα, ενώ τα ταύτοχρόνα υπαίνεστα διακριτικά ανάλογη τιμή προς τον σύγχρονο φιλέλληνα και κύριό του, βασιλείο Λουδοβίκο Α' της Βαυαρίας.

Για χάρα του ιστορικού και λογοτεχνικού αυτού υπαντινούμού, ο Klenze επεμβαίνει και πάλι στο χωρικό οικινικό: η Αυγίδα του Αδριανού μεταφέρεται από την περιοχή του Ολυμπείου στην Αγορά, ενώ το Χορηγικό Μνημείο στο δεξιό μέρος της εικόνας έχει μεταφεύεται από την οδό Τριπόδων στο ανατολικό τμήμα της πόλης, στο μέσον του δημόσιου κέντρου της.

Οι πίνακες του είδους αυτού, παρόλο που αποδίδουν με εξαιρετικά ελεύθερο τρόπο το αρχαίο αστικό τοπίο, έθεσαν το πρώτο στόχημα για την εξοίκειση του κοινού με μια υποθετική «αρχαία πραγματικότητα» κατά την 19ο αι. Η υποβλητική τους δύναμη έγκεται κυ-

ρίας στην τολμηρή φαντασία των καλλιτεχνών, αλλά και στη συναισθηματική τους ταυτότητα με το αντικείμενο, το οποίο προσπαθούν να αποδώσουν με τρόπο ζωντανό και εύληπτο.

(Μετάφραση: Κλείρη Παλύρου)

* Πρόσφατες δημοσιεύσεις είναι: Leo Von Klenze, *Gemälde und Zeichnungen*, των Norbert Lieb και Florian Huynagl, Callwey, Μόναχος 1979, και Carl Haller von Hallerstein in *Griechenland 1810-1817*, με εκδότη τον Hans Georg Bankel, Reimer, Βερολίνο 1986. Το εικονογραφικό λευκωμα Αθήνα 1650-1870, το οποίο έδωσε η Τράπεζα Πιτσεών στην Αθήνα το 1979, σίναε το ποώτο έργο που αφιερώνεται ειδικά στην τεκμηρίωση των απόψεων της πόλης της Αθήνας, αλλά δυστυχώς έχει αρκετές ελλειψίες ως προς τον χαρακτηρισμό πολλών εικόνων.

Landscape of Athens, with Particular Emphasis on its Conjectural Representations in Antiquity

A. Papageorgiou-Venetas

Besides the written sources which describe and comment on the fate of the architectural heritage and historic sites of Athens, the original illustrative works also supply important information. These illustrations were made mainly by foreign painters, designers and architects who visited the town in the 19th century – a trend also followed in the 20th century by quite many Greek artists. The presentation and interpretation of the voluminous relevant illustrative material have just commenced. During the last decade significant monographs on certain artists have been published and a first attempt to present this subject concisely has been made. A common characteristic of these works is their descriptive approach: they furnish information on the artist's lives, trips and the circumstances under which they have visited Athens and also comment on their sentimental and ideologic approach on the subject they have represented. Furthermore, they analyze, from the art historian's point of view, the quality of the illustration, the technique and style of the painter. However, although these matters are important for the evaluation of the artistic merit of the illustrations, they do not exhaust the subject, because they only touch occasionally the wealth of pragmatic information included in these works.