Randzeichnungen zu Ovids «Metamorphosen»

LIBERHANDIPRIMVS

22

RAPH.

Primusamor &c.Daphne Penei fluminis filiacti om niù uirginü: quae in Theffalia effent speciosiflima habe reladeo quide ut eos pulchritudine sua caperet. Apollo ci ea copexifiet forma eius expalluit. Qua ci nea polli citis nea pollus adire potuillet um ut iferret, inflituit: 8. illa curfu conspectum

cius effugere cupiens:pa ereinuocaustut uirginia tati suzequă fibi permise catiferet auxilium . qua ille auditis precibus filiae Deord ut uim effugeret:

in laurum convertit. CPencia:Penci fluuii fia liaspoffelliua.n.frequena ter pro patronymicis:86 contra pro poffelliuis pa tronymica ponunt, Aph thốius uero Daphne La donis filiam fuiffe ait.

P Sors ignara : Fortuna imperita: quænullum re rű habet delectű. F Sed fæua cupidinis ira: fed ma gna Dei amoris indigna tio:cupido nanq malcu= lini generis Deum fignificat Amoris - Forminini uero cupidiratem. Duos uero cupidiratem. Duos uero cupidines effe Pla-to in Sympofio feribital terum caelestem & diuinum: alterum uulgarem ator plebeium . Id quod Oni in Faltis fecutus elle uidetur:cum inquit . Alma faue dixi geminoră mater amoră. Graci cua vidinem Erota uocant. Vnde heroesdenomina tos effe Plato air in Gratylo.Deus autem q amo ri contrarius est, amorequ diffoluit: Anteros uocat: quicut Cice in iii de Nas tura Deorum scribit) ex Venere natus est & Mar te.Decupidinis auté pas rentibus uariæ funt antiquorum opiniones . Alii nance ipfum louis & Ve neris filium effe aiunt, Sa pho autem Caeli & terrçe Simonides Martis & Ve

neris . Ibycus & Hefio= dus ex chao cupidine natuelle scribunt. Orpheus ex Saturno ait elle natue P Delius hücnup: quomodo in amo rem Daphnes Apollo inciderit: poeta describit ita pspicue: ut nulla sere opus sit expositione. P Delius: Apollo a Delo infula cognominatus:in qua una cum Diana na tus ese perhibetur. P Adducto neruo: gestum exprimit sagittarios. P T ot iugerum: sugest tantit terræ dicitur: quatum par boum in die uno exarare potest. P Strauis musiprostraumus:interfecimus. Sterni.n. stantia dicustur cum in terra deiiciútur. P Tumidum:infatissupers

bia elatum. Mescio quos amoresicum quodă cotema ptu hæc dicuntur:ac fi diceret lenes:molles:atq uiris ne gligendos. PIntare:prouocate:slimulare.Per simplex r afit scribitur. Nam irritare per duplex r significat uand & irrits sacre. P Tua sagitta:tibi coueniente.Fax auté

cupidini attribuit: qua iuuenti animi amore inflamman tur. P Nec affere : arro-ga:uendica . P Filius hu. Ve.cupido. P Figat tu? licet coiunctio fubinrelli Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non Sors ignara dedit fed fæna cupidinis ira. Delius hunc nuper uicto serpente superbus Viderat adducto flectentem cornua neruo: Quidq tibi lasciue puer cum fortibus armis! Dixeracista decent humeros gestamina nostros: Qui dare certa feræsdare unlnera postumus hosti: Qui modo pestifero tot iugera nentre prementem: Strauimus innumeris tumidum Pythona fagittis. Tu face nescio quos esto contentus amores Iritare tuamec laudes affere noftras. Filius huic Veneris: figat tuus omnia Phoebe: Te meus arcus:ait:quantoq animalia cedunt Cuncta Decitanto minor est tua gloria nostra. Dixit: & elifo percuffisaere pennis Impiger umbrola Parnali constitit arce: Deg fagittifera prompfit duo tela pharetra Diversorum operum: fugat hoc: facit illud amorem: Quod facit:auratum est: & cuspide fulget acuta: Quod fugat: obtusum é: & habet sub arudine plubu. Hoc Deus in nympha Peneide fixit: at illo Læsit Apollineas traiecta per ossa medullas. Protinus alter amatifugit altera nomen amantis, Siluarum latebris, captiuarumq, ferarum Exquis gaudens, innuptaq; amula Phoebes: Vitta coercebat politos line lege capillos. Multi illam petiere: illa auerfata petentes, Impatiens, expersos uiri nemora auia luftrat: Nec quid Hymen, quid amor, gd fint conubia curat. Sæpe pater dixit:generum mihi filia debes: Sæpe pater dixit: debes mihi nata nepotes. Illa uelut crimen tædas exofa iugales, Pulchra uerecundo suffundens ora rubore: Inquipatris blandis hærens ceruice lacertis, Da mihi perpetua genitor carissime dixit

genda uidet.Licet inquit taus arcus omnia anima là figat:meű tamentu ef fugere non poteris. Sicor gloria tua tanto minor est quanto ani-maha: quæ tu sens Deo funt inferiora. FElifo ae re : impulio . P Percuffis pennis: alis . Nam alatus capido pingitur P Arcer Cope plitidepromplitiexcepit.
Diuerforum operum: contrariorum effectuit. Fugat: fugire facit & depellit. Obtufum: fis ne cuspide. Hoc:obtus fo:ad propinquius enim hoc pronomen referes tur, illud ad löginquius. Traiectaper offa: traf fixa per offa trafeunte fa gitta . F Emuiis: pellis Euxuiæ bus . Exuuiæ dicuntur Cupidi spolia non solum qua hominibus detrahuntur sed etiam quæ aliisanis gittæ malibus. Exuuiæ autem i ferarum pelles dicuntur. Captinarum : captas rum. Plnnuptæce æmu la Phoebes:imitatrix Dia næ: quæ perpetua gaus det uirginitate. PVitta coerce.quo modo Daph ne Dianæ effet imitatrik exponit: nam neq orna tu capitis gaudebat: 80 uiros omnes afpernabas tur.Vitta tegmen est cas pitis muliebre. P Sine le gessine ordine. P Auersa ta:aspernata. P Lustrat: peragrat:circumit. P Nec quid Hymen: Hyme pro

prie est cartilago quædă in uulua uirginis:que in primo Hymen coitu frangi dicitur. Pro Deo quoqe nuptiarti: qui & Hy menæus: ac pro nuptiis ip sis ponitur. PT ædas iugaless. nuptias:a parte enim totum intelligimus. Nouis.n.nu. pris quinq faces accensæ præferebantur: ut scribit Plustarchus in problematis. Tæda afir arbor est: ex qua opti mæ conficiuntur faces. Verecundo rubore: pudico & a uerecundia proueniete. P Bladis lacertis pro ipsa blas da. Sie Vir. Scelerată intorferit hastam:pro ipse scelera-tus. Est enim hypallage:qua frequeter poetæ utuntur.

Fugare

nis la

Capidi=

nis pare

Sterne

Apollo und Daphne (Titelseite: Apollo und Cupido)

Ein außergewöhnliches Buch kam mit Hilfe des Förderkreises in das Germanische Nationalmuseum. Ein Druck der "Metamorphosen" des Ovid – 1518 in Venedig erschienen und mit 63 Holzschnitten versehen, mit drei weiteren, beinahe gleichzeitig in Venedig gedruckten Ovid-Büchern zusammengebunden – hat einen deutschen Künstler angeregt, sich beim Lesen der lateinischen Texte eigene Bildvorstellungen von den Verwandlungen der antiken Götter- und Sagengestalten zu machen.

Texte und Kommentare sind oft an den Stellen, die besonders darstellungswürdig erschienen, mit der Feder unterstrichen. Mit spitzer Feder und ungezwungenem Duktus sind dreiundachtzig Zeichnungen auf den freien Rand unter oder neben die Texte gesetzt. Meist sind die Namen der Götter und Gestalten handschriftlich hinzugefügt. Dargestellt sind gerade die bildreichen Geschichten, die in den Holzschnittillustrationen dieser und späterer Ovid-Angaben unberücksichtigt blieben.

Ohne Vorbild ließ der Zeichner seiner Phantasie freien Lauf. Er brachte es zuwege, die Geschehnisse aus einer ganz persönlichen Sicht greifbar zu machen und auszuschmücken. So gelingt ihm eine enge Verbundenheit zwischen Figur und Landschaft, Innenraum oder Gebäuden. Besondere Liebe gilt dem Detail, etwa der Darstellung der modischen Kleidung der eigenen Zeit, die den fernen Göttern und Sagengestalten übergezogen ist. Möbel und Gerät sind gewissenhaft den Gebrauchsstücken der eigenen Umgebung nachgezeichnet, sodaß eine ganze Kulturgeschichte der deutschen Renaissance mitgeteilt wird.

Es gab zur Entstehungszeit der Ovid-Ausgabe, die wohl bald nach ihrem Druck in die Hände des zeichnenden Künstlers gekommen ist, nicht viele Orte in Deutschland, wo ein so begabter und offenbar einen eigenen persönlichen Stil beherrschender Zeichner arbeiten und Auftraggeber finden konnte. süddeutschen Reichsstädte Nürnberg und Augsburg gehörten zu den Vororten eines deutschen Humanismus, die die Welt der Antike in voller Breite wiederentdeckten und verarbeiteten. Die Elite des deutschen Humanismus versammelte sich um den Habsburger Kaiser Maximilian I. in Wien, den den schönen Künsten besonders zugeneigten "letzten Ritter". Hier entstand nach dem Vorbild der "platonischen Akademie" in Florenz die Donaugesellschaft". "Gelehrte Junge Maler stellten sich im Umkreis des Kaisers "vehement gegen das abgegriffene Formgut alter Werkstattüberlieferungen. An dessen Stelle tritt jetzt ein ausgesprochen persönlicher Stil, der...etwas Vagantisch-Ungebundenes hat". (Franz Winzinger) Diese Charakterisierung trifft auf den Zeichner der Rand-Illustrationen der venezianischen Ovid-Ausgabe in vollem Maße zu.

Edmund Schilling, ehemaliger Leiter des Graphischen Kabinetts des Städel'schen Kunstinstituts in Frankfurt, der den Ovid-Band 1941 auf einer Versteigerung bei Sotheby in London erworben hatte (1891 war er bereits dort versteigert worden), schloß sich anfangs der Herkunftsbestimmung des Versteigerungskataloges an. Im Katalog ist angegeben, daß die Zeichnungen aus der Schule von Albrecht dem prominentesten Altdorfer. Künstler der sogenannten Donauschule, stammen könnten. Edmund Schilling schlug später als Autoren Peter Vischer den Jüngeren aus Nürnberg vor, dessen Illustrationen "Decameron" Boccaccios (Würzburg-Paris) und zwei Illustrationen (Berlin) zur Übertragung der Geschichten des Hercules ins Deutsche durch den Nürnberger Humanisten und Freund der Gebrüder Vischer, Pangratz Schwenter gen. Bernhaupt, von ihm als Vergleich zur Handschrift des Randuit. Euantes inter auctores graciae t Arcadas scribere ex gente Antei cua ilia electum ad stagnum quoddam reatestitum in quercu suspenso tranare, raatranssigurarim in lupum. & cum ca teris congregari per annos noue. Quo ne se abstinuerit: reuerti ad idem staranauerit: essigiem recipere, ac pristidito nouem annorum senio. Addit tidem recipere uestem. Hacuero Plia: putat. P Et ueteris: adhuc inquit sia

dem redditurum: iustite in mane sequenti secum in con uiuio essenti clam obside occiso: atta decocto: legatis aliisq conuiuantibus iustit apponi. Erat forte inter eos epulans iuucnis Lysania: is qui postea suppiter dictus estihomo ea tempestate apud Archades existimationis permaxima: qui cum membra humana nouisset: eie-chis mensis turbatus atrocitate facinoris profisiit in publicum: & in Lycaoni sibi fauentibus popularibus omanibus: euestigio configrauit: & cogregatis uiribus eum traxit in pugnam: superatuma regno priuauit. Lycaon autem deiectus: exul: & inops cum paucis sugit i siluas

orious: cum noeris. Tanta uertigine: euer fione, perturbatione. Est autem acclamatio maxima tempestas de claratur . PPiceis e nua bibus: nigris, aqua ples nis. P Incuriu: impetu. Turbinis: uenti uios lentioris. Regimenigu bernaculum . P Super = * fles: superans, superexa coacta, couoluta. P Qua siquis Athon, Pindaues montes esse Macedoniae Athon, & Pindum Thef faliæ fuperius diximus. Præcipitata: impulsa uentis. PEt ichu: impuls fu. Pin ima: in profuns dum. F Functa fuo fas

Frangitur incurlu nimboli turbinis arbor. Frang tur & regimen: [politiq; animola superstes Vnda uelut uictrix: sinuataq; despicit undas. Nec leuius, q si quis Athon, Pindumq; reuulsos Sede fua, totos in apertum euerteret æquor: Præcipitata cadit:pariterq & pondere, & ichu, Mergit in ima ratem: cum qua pars magna uirorum Gurgite pressa graui:nequin aera reddita, fato Functa luo est alii partes, & membra carinæ Trunca tenent.tenet iple manu:qua sceptra solebat Fragmina nauigii Ceyx. focerumq; patremq; Inuocat(Heu)frustrassed plurima nantis in ore Halcyone coniunx.illam meminitq, refertq. Illius ante oculos, ut agant sua corpora fluctus: Optat: & exanimis manibus tumuletur amicis. Dum natat:absenté, quoties sinit hiscere fluctus: Nominat Haleyonen: iplifq; immurmurat undis. Ecce super medios fluctus niger arcus aquarum Frangitur: & rupta merlum caput obruit unda. Lucifer obscurus nec quem cognoscere posses: Illa nocte fuit.quoniamq excedere calo Non licuit: densis texit sua nubibus ora. Aeolis interea tantorum ignara malorum Dinumerat noctes: & iam quas induatille, Festinat uestes.iam quas ubi uenerit ille: Ipfa gerat.reditufq fibi promittit inanes. Omnibus illa quidem superis pia thura ferebat. Ante tamen cunctos Iunonis templa colebat. Proguiro: qui nullus erat: ueniebat ad a

pie lacrificabat . PQui

nullus eratiqui non erat.

nequenim mortui esse di

zeichners herangezogen wurden. In einem Brief vom 9.9.63 an Franz Winzinger fand Schilling aber noch "etwas Bajuwarisches darin. Ein zeichnerisch begabter Humanist steckt sicher nicht dahinter. Dafür sind die besten Zeichnungen viel zu gut. Aber der Kerl hat Latein gekonnt."

Es ist hier nicht der Ort, weiter der Frage nach dem Autoren der Zeichnungen nachzugehen. Erst eine gründliche Untersuchung aller stilistischen und anderer Kriterien kann weiter helfen. Doch der Zeichenstil wie die Charakterisierungen der Landschaftshintergründe weisen eher in den Kreis der Donauschule als nach Nürnberg oder Augsburg.

Wenige Beispiele sollen den sprühenden Einfallsreichtum und die zeichnerische Qualität der Randzeichnungen vorstellen. Gleich im ersten Buch der Metamorphosen werden schreckliche Geschehnisse von dem Arkaderkönig Lykaon erzählt, der Jupiter zum Mahl Menschenfleisch vorgesetzt hatte (Liber I, 230-239). Der Gott rächte diesen Frevel, indem er Lykaons Haus, das der Randzeichner sich als spitzgiebeliges Wirtshaus mit ausgestecktem Kranz dachte, in Brand setzte und den Mörder zeitlebens in einen reißenden Wolf verwandelte (Abb. 1). - Mit ungeheurer Vehemenz und Dramatik gelang es dem Zeichner, das Schiffsunglück des Ceyx wiederzugeben und dessen vergeblichen Versuch, sich schwimmend zu retten (Abb. 2). Ceyx Gemahlin Alcyone glaubte nicht an den Untergang des Schiffes. Ihr erschien daher im Traume Morpheus "entfernt vom Leib die Flügel, nimmt die Gestalt des Ceyx an und tritt nun in dieser, leichenfahl, einem Toten gleich, ohn all' Bekleidung hin vor der Gattin Bett, der beklagens-werten" (Liber XI, 650-655, Übers. Erich Rösch) (Abb. 3).

Beispielhaft geben diese drei Randzeichnungen die Gestaltungskraft des Zeichners wieder. Als letzte Zeichnung erscheint ein Totenkopf mit einem Armknochen und einem handschriftlichen Ovid-Zitat: "Corpora vertuntur, nec, quod fuimusve sumusve (Abb. 4). Ein "memento mori" ist das Fazit des Künstlers aus all den von ihm illustrierten Geschichten: "Ratlos wird auch unser Leib verwandelt zu jeder Stunde: was gestern wir waren und heute wir sind – wir werden's morgen nicht sein".

