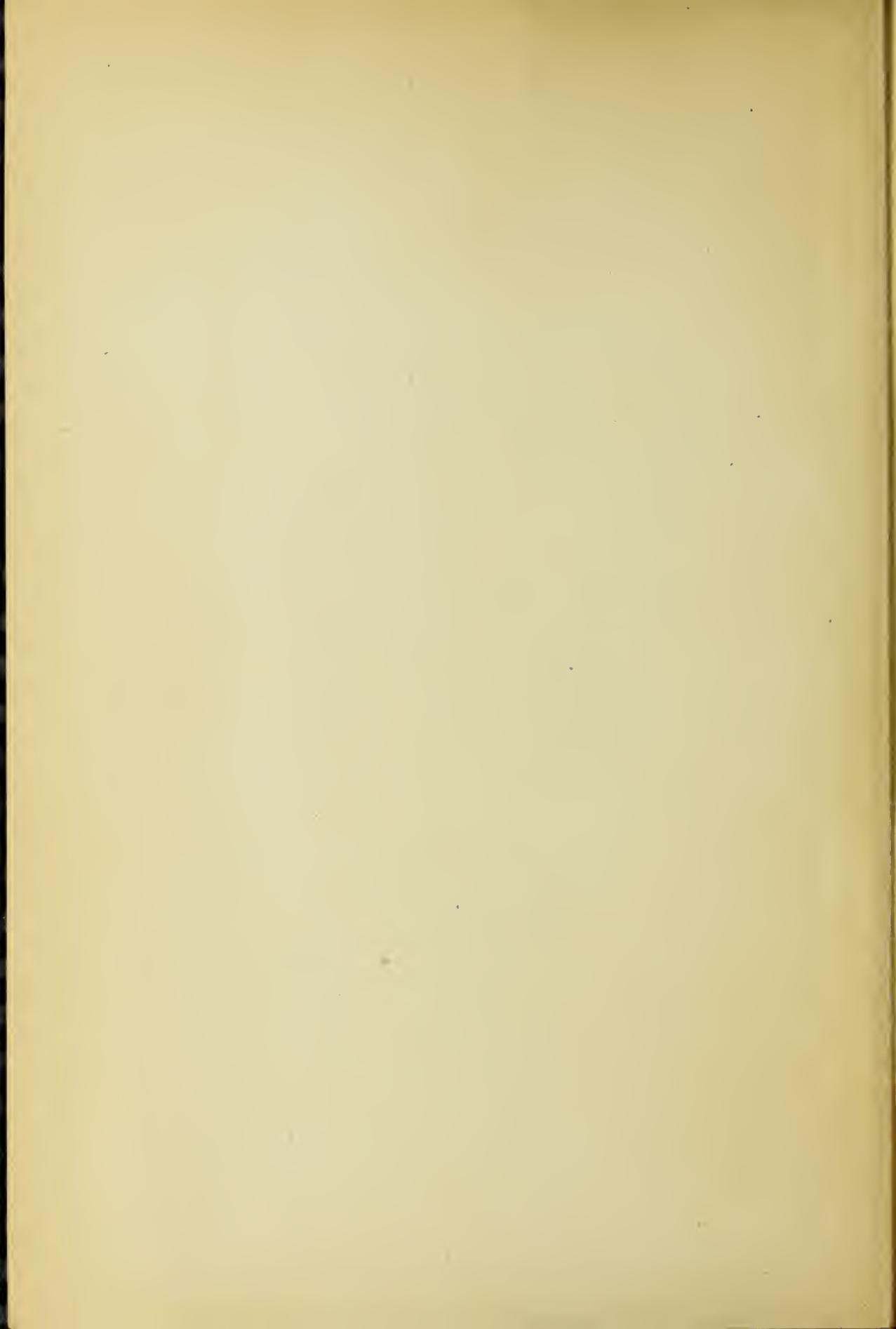

Künstler-
Monographien

Pinturicchio
von
E. Steinmann

Liebhaber-Ausgaben

Künstler-Monographien

In Verbindung mit Andern herausgegeben

von

H. Knadlisch

XXXVII

Pinturicchio

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1898

Pinturicchio

Von

Ernst Steinmann

Mit 115 Abbildungen von Gemälden

Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1898

*H*on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös
ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier
hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert
(von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der
Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser
Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird
nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

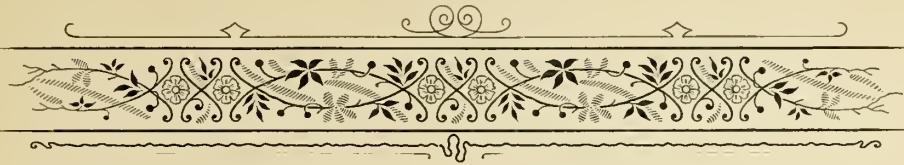

Digitized by the Internet Archive
in 2013

<http://archive.org/details/pinturicchio00stei>

Pinturicchio. Selbstporträt. Spello. Santa Maria Maggiore.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Minari in Florenz.)

Bernardino Pinturicchio.

I.

Der lebenslustige Bramante, Julius' II. viel geprägter und viel gleichmähter Architekt, der, durch die Gunst des Papstes aus beschränkten Verhältnissen emporgehoben, über Nacht ein reicher Mann geworden war, hat einmal in seinem Hause in Rom ein glänzendes Künstlermahl veranstaltet. Die Zeiten waren längst vorüber als noch Brunellesco und Donatello auf dem Mercato vecchio von Florenz ihre Eier und Früchte zum Frühstück selber einzukaufen gingen, aber die vornehme Lebensweise des Bauherrn von St. Peter, welcher dem zürnenden Apostelfürsten freimütig an der Himmelsthür bekannte, ihm habe dort unten auf der Erde nichts anderes mehr am Herzen gelegen als gut und fröhlich zu leben, erregte doch noch Aufsehen im Beginn des Cinquecento. So konnte sich der Maler Caporali, mit Perugino und Signorelli an jenem Abend ein Gast Bramantes, nicht enthalten, eine kurze Erwähnung des Festes in seinen Vitruvkommentar einzuflechten.

Noch einen anderen Künstler begrüßen wir unter den Geladenen, einen Landsmann des berühmten Urbinate wie Perugino, aber obwohl als Künstler hoch geschätzt, doch als Mensch, wenn wir Vasari glauben wollen, seines wenig liebenswürdigen Charakters wegen mehr gemieden als gefeucht.

Bernardino di Betti, genannt il Pinturicchio, „ein seltsamer und wunderlicher Kauz, wie er war“, besaß überdies nicht den

seinen Verstand und die weise Mäßigung seines Meisters und Freindes Perugino, und die Zeitgenossen waren ihm vor, daß es seiner Unterhaltung an Kraft und Würze fehle. War er doch auch in seinem Äußerem von der Natur nur stiefmütterlich bedacht worden. Weil er ein wenig taub war, erzählt Maturanzio, und klein von Gestalt und unansehnlich in seiner Erscheinung überhaupt, nannte man ihn auch Sordiechio; aber als Maler, fügt der Chronist von Perugia nicht ohne einen Anflug von Lokalstolz hinzu, gebührte ihm der zweite Rang in der Welt, wie Pietro der erste, ja es gab Stimmen, welche Pinturicchios Meisterschaft über Perugino selbst erhoben.

Die Selbstporträts, welche Bernardino, der sich selber gern Pinturicchio nannte, um sich von einem anderen Bernardino von Perugia zu unterscheiden, nach der Sitte der Zeit in jüngeren und späteren Jahren in seinen Fresken- und Tafelbildern angebracht hat, bestätigen im allgemeinen die Aussagen der Zeitgenossen. Schon in einem Bildnis im Appartamento Borgia (Abb. 1) überrascht der ernste Ausdruck in den übrigens sehr ansprechenden Zügen des auffallend jugendlich dargestellten Meisters. Etwa acht Jahre später entstand das bekannte Porträt in Spello (Titelbild), der kleinen Landstadt Umbriens, welche als kostlichstes Juwel in ihren mittelalterlichen Maueru die reizende Kapelle der Baglioni in Santa Maria

Maggiore umschließt. Hier haben sich allerhand Furchen und Runzeln um Augen und Mund des ausdrucksvollen Künstlerkopfes gezogen, und aus dem scharf zur Seite gerichteten Blick der kleinen Augen spricht ein unruhiger Geist. Weit weniger vorteilhaft präsentiert sich der Meister endlich in dem farbenprächtigen Fresko der Libreria in Siena (Abb. 2), wo er wie die Tradition

uns noch einmal wieder in Neapel begegnet, wo Pinturicchio in der Himmelfahrt Mariä in einem der Apostel ganz im Hintergrunde sich selbst verewigt hat. Mag man immerhin Vasari vorwerfen, das Leben und die Künstlerthaten des Peruginer Meisters ungenügend, ja entstellend geschildert zu haben, die Charakteristik eines Sonderlings und Phantasten scheint durch die Porträts des

Abb. 1. Detail aus der Disputation der heiligen Caterina mit dem Selbstporträt des Pinturicchio (rechts).
Rom. Appartamento Borgia.

(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

überliefert hat, mit Raffael, beide eine brennende Kerze in der Hand an der Heiligensprechung Caterinas von Siena teilnimmt. Er ist in der That klein und unansehnlich von Gestalt gewesen und selbst die zierliche Kleidung, die bunten eng anliegenden Beinkleider, das violette Wams, der hellgrau Mantel können die schmächtige Erscheinung nur wenig heben. Ein kraushafter Ausdruck verschleiert die Züge; es ist derselbe etwas mürrische Kopf mit den feinen schmalen Lippen und den melancholisch blickenden Augen, der

Künstlers selbst Bestätigung zu finden. Aber verdient er darum etwa das geringähnige Urteil, welches Vasari über ihn fällt? Steht nicht Michelangelo selbst zu Pinturicchios Verteidigung auf, welcher einmal in erlauchter Gesellschaft geäußert haben soll, daß der, welcher mehr um die unwissende Menge sich kümmert als um seinen Beruf, welcher in seiner Persönlichkeit nichts Sonderliches, ja Bizarres aufzuweisen hat, oder wenigstens etwas, das man so nennt, nie-mals ein überlegener Künstler sein kann?

Allerdings sind die Nachrichten, welche über das Leben und die Persönlichkeit Pinturicchios können geben, so gering und widersprechend, daß es unmöglich ist, sich von dem Charakter des Mannes ein klares Bild zu machen. Je greifbarer er uns als Künstler entgegentritt, desto dunkler bleibt uns sein Wesen in allen Dingen, die ihn auftritt, ohne daß wir auch nur ein einziges Werk besäßen, das sich mit Sicherheit vor das Jahr 1481 ansehen ließe? Ist es nicht ferner auffallend, daß die drei seiner sechs Kinder, deren Geburtsjahre wir kennen, erst in den Jahren 1506, 1509 und 1510 in Siena zur Welt gekommen sind, als ihr Vater, wenn wirklich 1454 geboren, schon

Abb. 2. Detail aus der Heiligsprechung der Caterina von Siena mit dem Selbstporträt Pinturicchios.
(Kerzen tragender älterer Mann in der Mitte mit lang herabfallenden Haaren.) Siena. Libreria.

uns menschlich näher bringen könnten. Unterliegt doch selbst sein Geburtsjahr, das uns aus einer Angabe Vasaris bekannt ist, nach welcher der Meister neunundfünfzigjährig im Jahre 1513 starb, begründetem Zweifel. Muß es bei der Frühreise aller Künstler der italienischen Renaissance nicht befremden, daß Pinturicchio, wenn er im Jahre 1454 geboren wurde erst 27 Jahre später als Gehilfe Peruginos zuerst in der Sistina

mehr als 50 Jahre zählen mußte? Was Vasari über Tod und Todesursache Pinturicchios zu berichten weiß, ist erwiesenermaßen falsch; werden wir da mit gutem Recht nicht auch die Angaben bezweifeln dürfen, die er über das Lebensalter des Künstlers zu machen weiß, und sein Geburtsjahr, wenigstens vermutungsweise einige Jahre später ansehen dürfen? Dann würde uns nicht mehr das Selbstporträt im

Appartamento Borgia, das in der Bildung der geraden etwas aufwärts gerichteten Nase, des kleinen Mundes, der klugen braunen Augen so schlagende Ähnlichkeit mit dem Bilde in Spello zeigt, durch allzu große Jugendlichkeit befremden, und das Schulverhältnis zu dem sonst nur acht Jahre älteren Perugino, von dem doch auch der Chronist Sigismondo Tizio redet, würde wieder größere Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Allerdings wird die Verbindung mit Pietro Perugino erst in die zweite Hälfte der Jugendentwicklung Pinturicchios fallen, und es ist wahrscheinlich, daß Vasari recht hat, wenn er das Verhältnis der beiden Künstler zu einander in der Weise charakterisiert, daß Pinturicchio als Gehilfe Peruginos ein Drittel des ganzen Gewinnes zu beanspruchen hatte. Aber konnte die Verbindung mit Peruginos markanter künstlerischer Persönlichkeit an einer sich noch bildenden jüngeren Kraft ohne Spur vorübergehen? Konnte Pinturicchio, selbst wenn er seine ersten Lehrjahre schon hinter sich hatte, auf die Dauer den Lockungen des ge-

fälligen Stiles seines Meisters widerstehen? In der That hat sich der Jünger wenigstens in der Sistina so völlig der Ausdrucksweise des Meisters assimiliert, daß es hier gelegentlich ebenso schwer fällt, die beiden voneinander zu unterscheiden, wie in ihren Handzeichnungen, in denen Pinturicchio vielleicht am offenkundigsten seinen engen Zusammenhang mit Perugino bekennet.

Aber noch älter und daher in seinen Folgen nachhaltiger ist ein Schulverhältnis Bernardinos zu Fiorenzo di Lorenzo gewesen. Dieser höchst empfindungsvolle und zartsinnige Künstler gehört zu den charaktervollsten Erscheinungen der altumbriischen Schule und verdient es nicht, daß Vasari ihn in seinen Lebensbeschreibungen vollständig übergangen hat. Während er sich in seinen oft noch sehr befangenen Andachtsbildern in Perugia als durchaus selbständige Kraft offenbart, zeigt er in den sechs mit miniaturartiger Feinheit ausgeführten Wunderthaten des heiligen Bernardin, wie geschickt er es verstand, die mannigfaltigen Eindrücke zu verarbeiten, welche er auf

Abb. 3. Anbetung des Kindes. Perugia. Pinakothek. Fiorenzo di Lorenzo.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Abb. 4. Ein Wunder des heiligen Bernardin. Perugia. Pinakothek. Fiorenzo di Lorenzo.
Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

seinen Künstlerfahrten nach Florenz ja vielleicht bis nach Venedig hin in sich aufgenommen hatte. Das Madonnenideal Pin-

turicchios hat sich zweifellos aus Fiorenzos innerlich gesammelten, ihre strahlende Anmut gesäuselt im gesenkten Blick des

Auges verbergenden Mariengestalten ent- Wenn man Fiorenzos berühmtes und wickelt; aber auch das Christkind, welches ohne Zweifel originellstes Tafelbild, die An- sich alle Mühe gibt, liebenswürdig zu er- betung des Kindes in Perugia (Abb. 3),

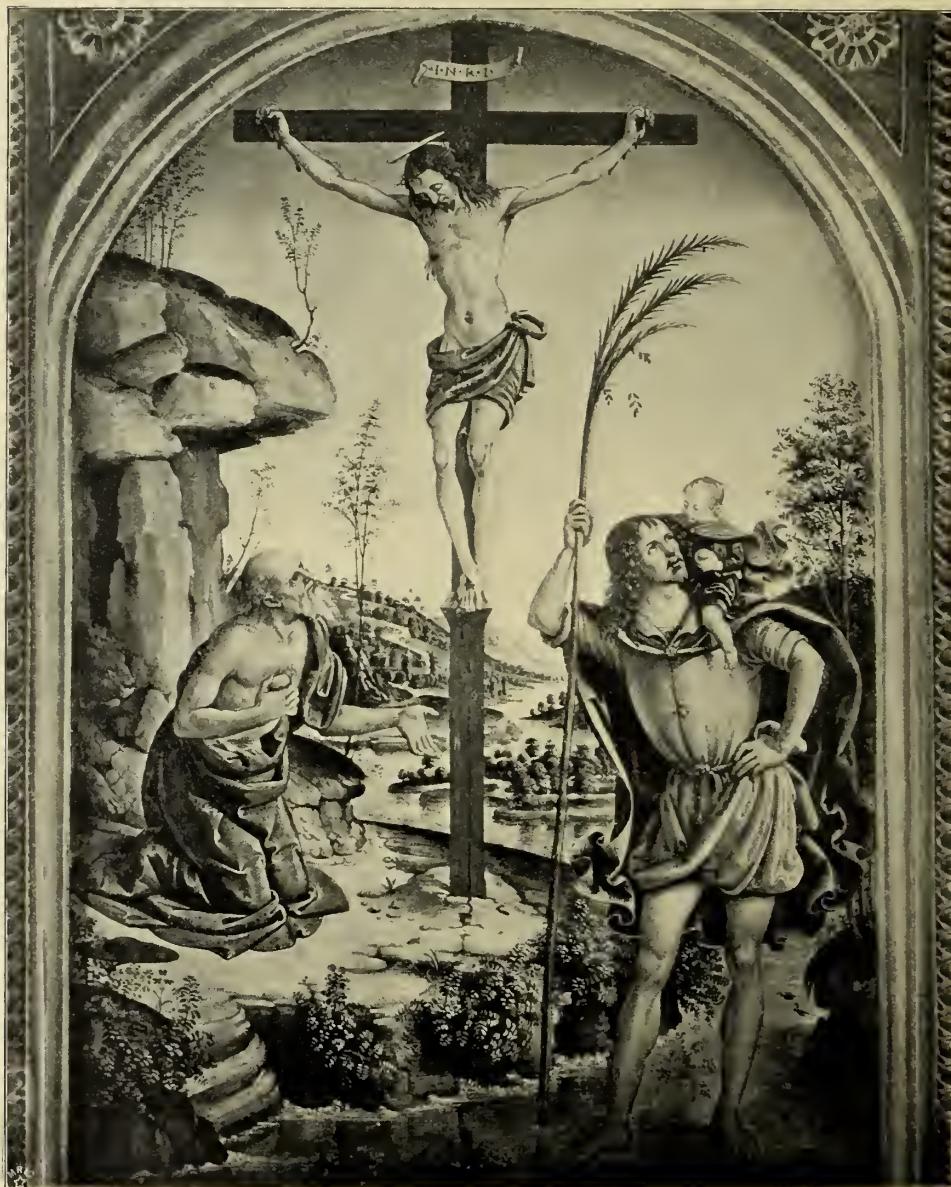

Abb. 5. Kreuzigung Christi. Rom. Villa Borghese. Fiorenzo di Lorenzo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

scheinen, die granbärtigen Alten und die sinnigen Engel mit den faltenreichen Ge- wändern, grüßen wie alte Bekannte, die sich verjüngert und veredelt haben, aus den Fresken und Tafelbildern Pinturicchios hervor.

mit Pinturicchios Fresko in der Hieronymuskapelle in Santa Maria del Popolo vergleicht, das denselben Gegenstand behandelt, so begreift man mit einem Blick, was der jüngere Meister dem älteren zu verdanken hat.

Abb. 6. Die Bestrafung der Söhne des Moses. Rom. Eizentrale Kapelle. Raffael. (Nach einer Originalphotographie von Anderton in Rom.)

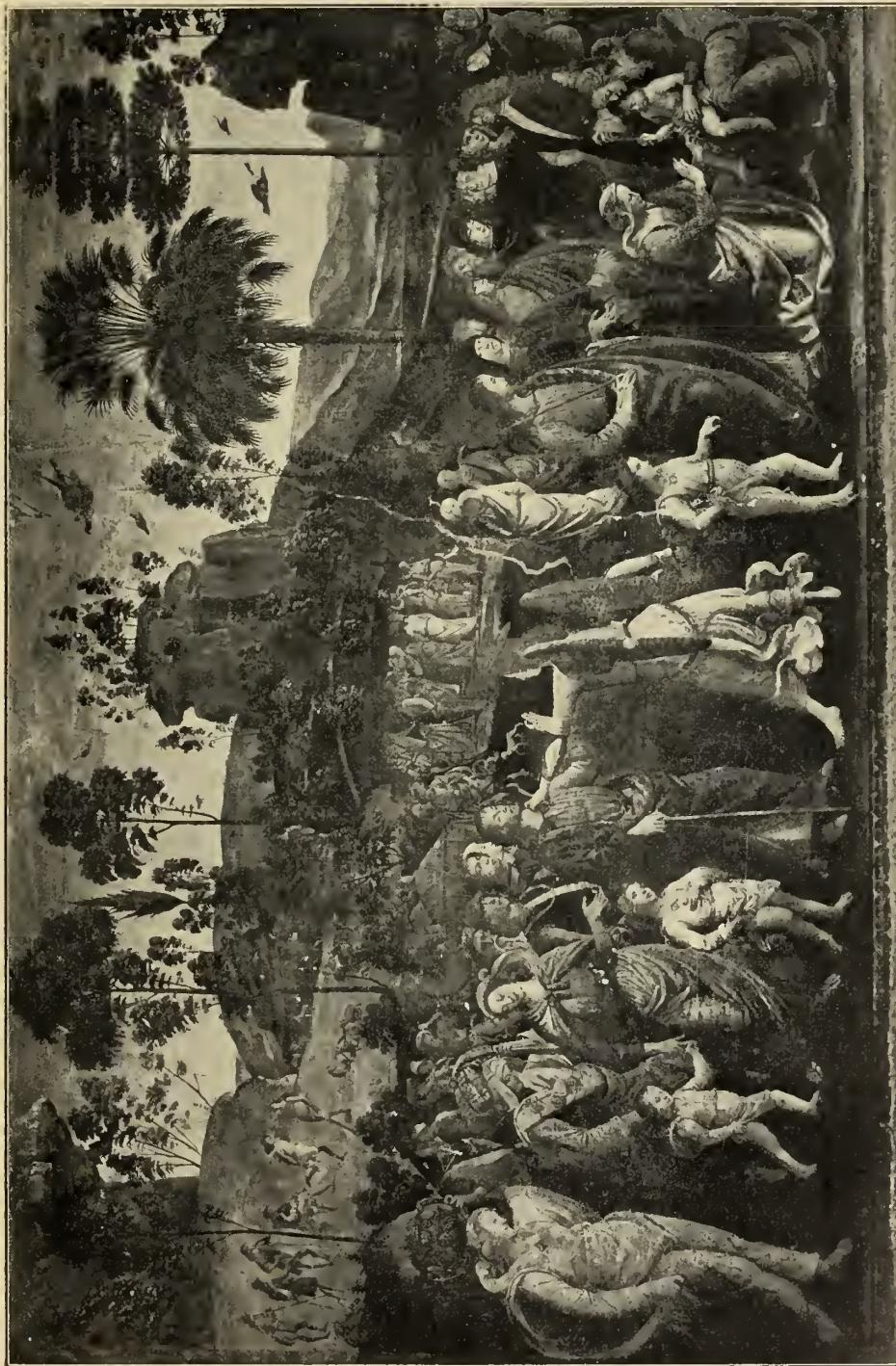

Abb. 7. Detail aus der Beschneidung mit dem Kopf des Moses von Pinturicchio.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Die anbetende Maria mit dem feinen Oval des Gesichtes, das auf schlankem Halse ruht, die vollen Haare rückwärts über die Stirn gestrichen, das hilflose Knäblein, welches verlangend die kleinen Arme der Mutter entgegenstreckt, der graubärtige Joseph mit dem traditionellen Kahlkopf und endlich die Gruppe der gläubigen Verehrer verraten hier und dort die eugite Verwandtschaft. Nur scheinen die Typen Pinturicchios durch Nachdenken veredelt; die Durchführung in Farben verrät geringere Sorgfalt im einzelnen, ist aber ruhiger in der Stimmung und gedämpfter im Ton. Natürliche Bedürfnisse überwinden gelegentlich sogar die Andacht der Teilnehmer, wenn der alte Joseph in Santa Maria del Popolo sanft entschlummert ist, während er doch bei Fiorenzo kniend wie Maria mit einer Gebärde, welche Anbetung und Erstaunen zugleich zum Ausdruck bringt, an der dalkaren Frende der Mutter teilnimmt. Entblößten Hauptes kniet hier der fromme Stifter in gemessener

Entfernung mit seinen jungen Söhnen und einem prächtigen Hunde, aber in Pinturicchios Fresko verehrt der heilige Hieronymus, von Hirten gefolgt, das auffallend bewegliche Kind, welches behaglich auf ein Bündel gelber Kornähren gebettet ist. Vor allem aber hat der kühle, silbergrane Ton, welcher über der öden Felsenlandschaft Fiorenzos wie die Stimmung eines klaren Wintermorgens ruht, bei seinem Schüler einem heiteren Frühlingsbilde Platz gemacht. In den engen Marmorrahmen hat Pinturicchio ein Landschaftsbild zusammengedrängt, das durch die Mannigfaltigkeit reizvoll komponierter Motive, durch die Kunst der Perspektive und die zarte Farbenstimmung fast alle seine früheren und späteren Bilder übertrifft. Und doch hat Bernardino Betti auch als Landschaftsmaler von Fiorenzo di Lorenzo gelernt. Die schlanken isolierten Bäume mit den dicht belaubten Kronen, die wasserreichen Thäler des weit sich verlängernden Hintergrundes mit den blauen Bergen am

fernen Horizont, die zu phantastischen Gruppen hoch übereinander aufgetürmten Felsmassen, welche den Landschaften des älteren umbrischen Meisters den eigentümlichen Charakter verleihen, alles das hat Pinturicchio in seine Fresken mit hinübergenommen, aber mit einem für landschaftliche Schönheiten besonders empfänglichen Sinn an der Natur selber auf Wahrheit und Treue geprüft. Die übrigens ungleichwertigen Wunderthaten des heiligen Bernardin (Abb. 4) geben vollständigen Aufschluß über Fiorenzos Verhältnis zur Natur, der sich nicht schämte, in späteren Jahren noch sein eigenes phantastisches Landschaftsideal an dem geläuterten Schönheits Sinn und dem kräftigen Naturalismus seines Schülers abzuklären. Daher kam es, daß eine seiner reizendsten Schöpfungen, das Bildchen in der Borghegalerie (Abb. 5), welches den Gefreuzigten darstellt zwischen den Heiligen Hieronymus und Christoforus bis vor kurzem für ein Jugendwerk des Pinturicchio gegolten hat.

II.

Der Heimat entrückt, den Künstidealen der umbrischen Schule schon halb entfremdet, begegnet uns Pinturicchio als greifbar künstlerische Persönlichkeit zuerst in Rom. Bis zum Jahre 1481 erfahren wir nichts über seine Tätigkeit; kein Fresko, kein Tafelbild hat sich erhalten, das mit Sicherheit in der Jugendperiode des Meisters einen Platz beanspruchen könnte. Mit den ersten Künstlern seiner Zeit dem Ruf des Roverepapstes folgeleidend, betrat er als Gehilfe Peruginos den großen historischen Boden, die seltsam gebildete römische Erde, aus der noch nie ein wirklich genialer Künstler entsprossen war, wo aber die fremden Pflanzen vortrefflich gediehen und sich oft zu ungeahnter Pracht entwickelten. Pinturicchio verdankt der römischen Luft mehr als irgend ein anderer Künstler seiner Zeit. Er brauchte große Flächen, seine oft recht kleinen Gedanken zu verborgen, er konnte nur in weiträumigen Palästen, in hoch gewölbten Kirchen und Ka-

Abb. 8. Detail aus der Beschneidung mit dem Kopf des Moses von Perugino.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Abb. 9. Mittelgruppe aus der Taufe Christi. (Perugino und Pinturicchio.) Rom. Sixtinische Kapelle.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

pellen seine vorwiegend dekorative Begabung entwickeln; in Rom am glänzenden Hof der Päpste, denen er so lange Jahre gedient hat, mußte seine form- und farbenfrohe Phantasie die reichste Nahrung finden.

Erwägt man, daß den umbrischen Meistern die ganze Altarwand der Palastkapelle Sixtus' IV. und auch noch die ersten beiden

Fresken der Langwände rechts und links zur Ausführung übertragen wurden, bedenkt man, daß im Kontrakt, den der Papst am 27. Oktober 1481 unter Vermittelung des Giovanni de' Dolei mit Botticelli, Ghirlandajo, Rosselli und Perugino schloß, von schon fertigen Historien die Rede ist, so möchte man annehmen, den Umbriern sei ursprünglich

Abb. 10. Die Taufe Christi. Foligno. Perugino.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

allein die Ausmalung der Sixtina übertragen worden. Sie begannen ihr Werk naturgemäß erweise an der Altarwand, und erst als Sixtus sah, daß er auf die Vollendung des monumentalen Bilderkreises lange warten müssen, entschloß er sich zu jenem Aufruf an die besten Florentiner Meister,

verteilte die Arbeit aufs neue und übertrug auch hier noch dem Perugino eine der wichtigsten Fresken der ganzen Reihe, die Schlüsselübergabe an Petrus. Mögen die Dinge so, mögen sie anders verlaufen sein, jedenfalls ist Perugino und seinem Gehilfen Pinturicchio der Löwenanteil am malerischen Schmuck

Abb. 11. Detail aus der Taufe Christi. (Perugino und Pinturicchio.) Rom. Sixtinische Kapelle. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

der Sixtinischen Kapelle zugefallen, und nur der Umstand, daß die ganze Altarwand mit den Fresken der Himmelfahrt Mariä, der Findung des Moses und der Geburt Christi dem Jüngsten Gericht Michelangelos zum Opfer fiel, läßt uns heute leicht vergessen, daß sich bei ihrer ersten wetteifernden Berührung in Rom die umbrische Schule siegreich neben der florentinischen behauptet hat.

Schon Vasari bezeugt, daß Pinturicchio mit Perugino zusammen in Rom im Dienste Papst Sixtus' IV. gestanden hat. Dürfen wir nun voraussehen, daß der Meister selbst seine Kraft auf die untergegangenen Fresken der Altarwand verwandt haben wird, so kann es uns nicht wunder nehmen, wenn er seinem Genossen die Darstellungen rechts und links vom Altar, in den Hauptachsen wenigstens, übertrug. Vor allem die Beleidigung der Söhne des Moses (Abb. 6),

den Söhnen des Moses, während Zippora ihre alte Mutter umarmt.

Links in den Vordergrund des Freskobildes führt uns die nächste Szene. „Und als er unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten.“ Das bloße Schwert in der Rechten, mit der Linken den nur wenig aus der Fassung gebrachten Moses am Kragen packend, erscheint im Mittelpunkt der Darstellung der Engel des Herrn, eine prächtige Gestalt mit flatternden Locken, heftig bewegtem, weißem Gewande mit großen goldschimmernden Flügeln. Ebenso wie Signorelli im letzten Fresko derselben Wand den Engel des Herrn dem Hirten Israels das gelobte Land zeigen läßt, ebenso überträgt auch Pinturicchio, von der Schrift abweichend, einem Diener das Richteramt des Herrn, weil ihm die Kraft versagte, die Gestalt Jehovahs in so bewegter Hand-

welche als Typus des Alten Testaments der Taufe Christi gegenübergestellt wurde, gibt sich sogar in der etwas unübersichtlichen Komposition als einheitliche Leistung Pinturicchios zu erkennen. Im Mittelgrunde der reizvollen Landschaft wird das Zwiesgespräch zwischen Moses und Jethro geschildert. Moses ging hin und sprach zu seinem Schwäher: „Lieber, laß mich gehen, daß ich wieder zu meinen Brüdern komme“; und Jethro sprach zu ihm: „Gehe hin mit Frieden.“ Die beiden Männer, Moses, kenntlich am grünen Mantel, aus dem der linke überreich vergoldete Arm hervorschaut, schütteln sich zum Abschied die Hände, rechts warten die nende Frauen mit

lung würdig unter die Menschen einzuführen. Moses hat dem heftigen Angriff gegenüber leise abwehrend die Linke erhoben. Nicht einmal der Hirtenstab ist seiner Rechten entfallen, und in seinen männlich schönen Zügen

würden wir vergebens nach Spuren der Verstüzung suchen (Abb. 7). Aber sein ältester Sohn, ein reizender Knabe, nur mit einem weißen faltenreichen Hemde bekleidet, blickt flehend zu dem zornigen Gottesboten empor,

Abb. 12. Grabmal des Giovanni Basso della Rovere. Rom. Santa Maria del Popolo.

den schuldigen Vater zu schonen, der seine Söhne nicht bestrafen ließ.

Zwei prächtige Porträtmalestalten, charakteristische Typen der derberen Art Pinturicchios, haben sich zwischen Moses und die ammutige Zippora eingeschoben, die, von dienenden Frauen gesegnet, ihr jüngstes Söhnlein an der Hand eilig herbeikommt und das hüpfende Kind mit der erhobenen Linke auf die himmlische Erscheinung aufmerksam

tuches erinnert sie vielmehr an jene Alte in Botticellis „Jugendleben des Moses“ gleich daneben, welche unter den ausziehenden Israeliten als die letzte im langen Zuge zwischen den beiden immergrünen Eichen erscheint. Ferner ist die Zeichnung des Gesichtes und der erhobenen Linken mit den breiten Umrisslinien sehr charakteristisch für den Florentiner Meister, und es wäre in der That ein kurioses Faktum, wenn hier Botticelli

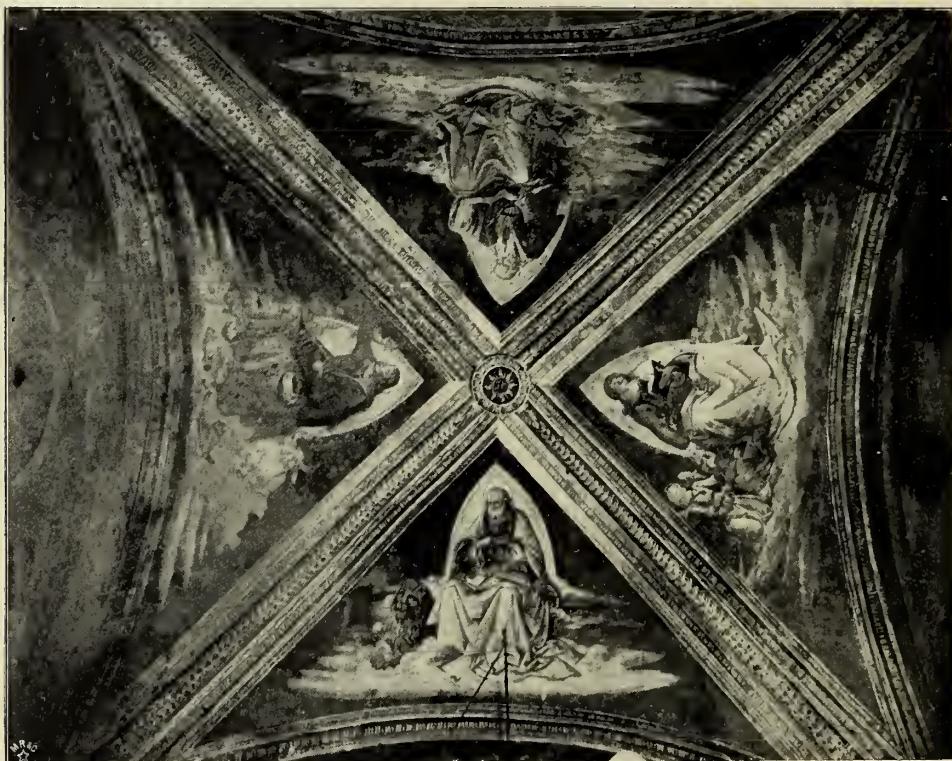

Abb. 13. Deckenmalerei der Kapelle Bussolini. Rom. Santa Maria in Araceli.

zu machen scheint. Die hintere dieser Frauen, welche einen schweren Bronzekrug mit einer Ammut und Leichtigkeit herbeibringt, als empfände ihr reizender Kopf nichts von der drückenden Last, ist eine ganz eigenhändige Schöpfung Pinturicchios, zu welcher wir vielleicht in den Uffizien noch eine Vorstudie im umgekehrten Sinne besitzen, die vordere gleich hinter Zippora, welche schwerer als ihre Gefährtin an einem gelben Tuchbündel zu tragen scheint, zeigt nicht den umbrischen Frauentypus. Auch in der Bracht des schweren, saltzentreichen, fein gestickten Kopf-

wirklich mitten unter den Frauen und Männern Pinturicchios eine Probe seiner Kunst geliefert hätte.

In mehr als einer Hinsicht zeigt sich die nächste Gruppe des Bildes der linken Hälfte überlegen. Offenbar reichte bei der Begegnung des Moses mit dem Engel die Kraft des jugendlichen Künstlers noch nicht aus, Ursache und Wirkung in Einklang zu bringen. Mit welchem Entsetzen weichen in Botticellis Bestrafung der Rote Korah die Abtrünnigen vor Moses, dem Menschen, zurück; wie ungenügend ist der Ausdruck der

Abwehr beim Gatten der Zippora den Todesdrohungen des Boten Gottes gegenüber, dessen plötzliche Erscheinung bei niemandem in der ganzen Karawane Aufmerksamkeit, geschweige denn Furcht erregt.

Sehr gesammelt dagegen, von der Feierlichkeit des Augenblickes voll durchdrungen hat sich rechts eine gedrängte Gruppe von Zuschauern — Porträt- und Idealgestalten bunt durcheinander — um die Beschneidung des jüngsten Moseskindes geschart. Die unangenehme Prozedur, an welcher der prächtige Junge offenbar kein großes Gefallen findet, wird von der Mutter mit aller Behutsamkeit vollzogen. Vornehme Herren der römischen Gesellschaft, meist weltlichen Standes mit goldenen Ehrenketten über der Brust haben sich freiwillig als Paten eingefunden, aber leider können wir niemandem unter ihnen den stolz klingenden Namen zurückgeben. Meister Perugino hat den größeren Teil dieser ausdrucksvollen Köpfe selbst gemalt, auf ihn geht auch die Frauengruppe zurück, er vor allem hat den edel geschnittenen Kopf des Moses (Abb. 8) — einen idealen Christusotypus — selbst gebildet. Aber anfangs ist dem Pinturicchio auch diese Gruppe zugedacht gewesen. Im Berliner Kupferstichkabinett wird, bis heute unerkannt, eine auf dunklem Grunde weiß getönte Zeichnung bewahrt, die seinen ursprünglichen Entwurf aufs klarste erkennen lässt. Derselbe Moses, den der Engel mit dem Tode bedroht, in die gleichen charakteristischen Gewänder gehüllt, steht hier mit gesenktem Haupte und gefalteten Händen augenscheinlich als Zuschauer der Beschneidung seines Sohnes, und neben ihm stehen drei andächtige Frauen, von denen die beiden jüngeren ihr Kopftuch in ganz ähnlicher Weise tragen wie Zippora und ihre Dienerin. Wahrscheinlich weil es galt, eine Reihe von Porträts anzubringen, wurde Pinturicchios Zeichnung verworfen; die Herren wünschten vom Meister und nicht vom Schüler dargestellt zu werden, und bei der Gelegenheit hat Perugino auch den Moseskopf gemalt. Ein Vergleich dieser beiden Mosesstypen lehrt uns mit einem Blick den eigentümlichen Kunstrcharakter beider Meister begreifen. Perugino ist seinem Schüler vor allem in der Behandlung der Haare weit voraus, die bei ihm so weich und wellig über Stirn und Schultern fließen, während sie bei Pinturicchio troß der sorg-

fältigen Strichelung eine leblose Masse bleiben; Perugino versteht es so meisterhaft, seinen Gesichtern den warmen Ton frisch pulsierenden Lebens zu geben, während bei seinem Gehilfen häufig die kalte, blassé Färbung auffällt. Vor allem aber zeigt sich der ältere Künstler dem jüngeren im Ausdruck überlegen. Neben dem gedankenvollen, wunderbar milden Moseskopf Peruginos, neben seinen geistvoll behandelten Porträtgestalten — man beachte vor allem den Alten und den Jungen in der Ecke rechts über der sitzenden Frau — erscheint Pinturicchio in seinem Mosesideal und seinen derben Bildnisköpfen doch noch als unsicherer Anfänger, der von einer feinfühligen Durchbildung eines Menschenangezichts noch ziemlich weit entfernt ist. Er steht in diesen Gestalten des Sixtinafreskos ungefähr auf derselben Stufe wie der jugendliche Ghirlandajo in seiner Schilderung der ehrenwerten Bürger von San Gimignano in der Kapelle der heiligen Fina.

Aufs höchste dagegen überrascht die in kräftig frischen Farben ausgeführte Landschaft durch ihre Großräumigkeit, durch die edel geschwungenen Linien der blauen Höhenzüge, welche sie begrenzen, durch die Sorgfalt und Freude, mit welcher das Grün der zahlreichen Bäume bis ins einzelne durchgeführt worden ist. Hier öffnen sich Thalgründe, in denen wir leben und atmen können, wo auch die Menschen, die sie füllen, Freiheit für jede Bewegung finden. In der That hat Pinturicchio hier mit einem Schlag als Landschaftsmaler alle seine Genossen in der Sixtina, selbst den phantasiervollen Pier' di Cosimo übertroffen, der zum erstenmal einen Sonnenuntergang in der Bergpredigt Rosselis darzustellen unternahm. Im Zickzack schlängelt sich rechts ein Fluss durch das von sanft aufsteigenden Höhenzügen begrenzte Thal, und in nebeliger Ferne heben sich aus dem blauen Dunst die stolzen Türme einer Stadt empor. Links auf den grünen Matten unter einem schwer überhängenden Felsgebilde, wie er uns schon in Fiorenzos Kreuzigung begegnet ist, vergnügen sich die jungen Hirten an Spiel und Tanz; Vogelscharen beleben die Luft, und leichte Goldschattierungen geben den Bäumen und Bergen ein plastisches Gepräge.

Die Taufe Christi an der anderen Wand hat von allen Fresken der Sixtina am meisten

gelitten (Abb. 9). Die Gruppe der fünf Männer links im Vordergrunde, unter denen der langbärtige Alte durch seine phantastische Kopfbedeckung, wie sie zuerst bei Fiorenzo di

Mehr als eine Taufe Christi ist noch heute von Peruginos Hand erhalten, und Entwürfe von ihm werden in den Uffizien und im Städelschen Institut zu Frankfurt a/M.

Abb. 14. Das Begegnung des heiligen Bernhardin. Rom. Santa Maria in Aracoeli.
(Nach einer Druckphotographie von Querbon in Rom.)

Lorenzo vorkommt, besonders auffällt, ist sogar völlig übermalt; wahrscheinlich hat man dieser ganzen Ecke übel mitgespielt, als Michelangelo die Fresken Peruginos an der Altarwand herunterschlug.

bewahrt; aber weder im Tafelbilde der Wiener Galerie noch in den Fresken der Pinakothek von Perugia und der Annunziata zu Foligno ist der Landschaft eine so herrliche Entfaltung gegönnt wie in der

Sixtina. Es bedarf kaum noch eines Vergleiches mit der Anbetung des Kindes in Santa Maria del Popolo, wo Campanile und Kuppelbau der fernen Stadt ganz ähnlich neben dem Felsvorsprung herausragt wie hier der augenscheinlich von römischen Monumenten inspirierte Gebäudekomplex, man braucht nur einen Blick zurückzuwerfen auf „die Reise des Moses“, um sich sofort zu überzeugen, daß Pinturicchio der Schöpfer dieser Landschaft ist. Einst war die Farbenstimmung dieses weiten Planes, den Wald und Fluß, den Berg und Thal so heiter beleben, aufs feinste abgetönt, und noch heute kann man ahnen, wie sehr diese Landschaft die Beschauer entzückt haben muß, deren frisches Wiesengrün im Vordergrunde sich allmählich im dunstigen Blau der fernen Flüßufer verlor, für welche Pinturicchio die Naturstudien bei Ponte Molle gemacht zu haben scheint.

Zu diese noch als Ruine äußerst fesselnde Seenerie seines Schülers und Gehilfen hat der Meister den Entwurf der Schilderung in großen Zügen eingetragen. In der Übersichtlichkeit und Symmetrie, in der weisen Anordnung und Verteilung großer Volksmengen, in der Unterordnung der einzelnen Gruppen unter ein klares Kompositionsgesetz erkennen wir sofort Peruginos kundige Hand. Aber damit war auch sein Hauptwerk hier gethan, und von der großen Anzahl der Figuren hat er nur einige wenige der vornehmsten ausgeführt.

Links im Mittelgrunde verkündet der Täufer den Israeliten das Kommen des

Herrn, rechts predigt Christus selber auf einem Felsvorsprung stehend, tief unter sich die andächtig lauschende Menge. In dem feierlichen Alt der Taufe aber, vor welcher die profane Menge rechts und links in scheuer Ehrerbietung zurückgewichen ist, gipfelt das Interesse der Handlung. Ziehen wir die Fresken in Perugia und Foligno

Abb. 15. Porträt des Nicola Buffalini. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

(Abb. 10) zum Vergleich heran, so offenbart sich uns sofort ein Charakteristikum der umbriischen Schule, die, erfundungsarm, wie sie war, immer wieder in ihren Kompositionen dieselben Stellungen und Motive verwertete; wir lernen bei solchem Vergleich aber auch unschwer den Anteil beider Meister an der Mittelgruppe im Sixtinafresco unterscheiden. Der unter andächtigem Gebet die Taufe empfangende Heiland ist zunächst, wie der Mauerring, den das nasse Fresko zurückließ,

beweist, ganz für sich gemalt; in Stellung und Gebärden, im zarten, fast schwäschlichen Ausdruck des leise gesenkten Kopfes verrät er die größte Verwandtschaft mit dem nur etwas männlicheren Christus in Foligno. Kein Zweifel, Perugino hat sich in der Sixtina die ganze Figur des Erlösers selber vorbehalten, aber den Täufer ließ er durch

das Haupt des Heilandes emporhaltend, ist in der Sixtina sein charaktervoller, von struppigen, lang herabfallenden Locken umrahmter Kopf gesenkt, und mit der Rechten gießt er eben langsam das Wasser über den Täufling aus. Die Auffassung Peruginos ist zu zart für den gewaltigen Fußprediger, der sich in Felle kleidete und sich von Heuschrecken nährte, und Pinturicchios realistische Auffassung befriedigt uns mehr. Ihm gehört auch die altertümliche Darstellung Gott Vaters in den Lüsten in dem leblosen Engelrahmen an, sein Werk sind die steifen Engel, welche die Handtücher tragen, und der sitzende Täufling, welcher eben im Begriff ist, die letzten Kleidungsstücke abzulegen.

Das Einfügen ganzer Scharen von Porträtgestalten in biblische Darstellungen mußte den umbrischen Meistern ungewohnt sein. Die Sitte war vorwiegend florentinisch und wurde später von Savonarola scharf gegeißelt. Aber sie mußte in Rom den höchsten Beifall finden, wo seit den Tagen der Antike der Sinn für das Porträthafte in der

Abb. 16. Porträt eines jungen Buffalini. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Pinturicchio malen. Auch hier ist ein Vergleich der starfknochigen hageren Erscheinung des Johannes in der Sixtina mit den Fresken in Perugia und Foligno, wo die Körperperformen des Täufers ebenso weich modelliert, ebenso zart gerundet sind wie die des Täuflings, sehr bezeichnend für den Kunstcharakter von Meister und Schüler. Während der Prediger in der Wüste bei Perugino den etwas himmelnden Blick nach oben gerichtet hat, die hoch erhobene Schale über

Kunst niemals ganz verloren gegangen war. In keiner Kunstsäthe der ganzen Renaissance wimmelt es so von zeitgenössischen Bildnissen wie in der Sixtina; wären uns nur die Namen all dieser weltlichen und geistlichen Herren überliefert worden. Welch' einzigartiges, kulturhistorisches Gemälde! Aber Basari, welcher einen ähnlichen Verlust bei der Beschreibung der Fresken des Campo Santo von Pisa beklagt, hat sich doch nicht die Mühe genommen,

Abb. 17. Verklärung des heiligen Bernardin. Rom. Santa Maria in Araceli.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Genaueres über die Männer zu erforschen, welche die Sixtinische Kapelle beleben. Seine Resultate würden glücklicher gewesen sein, wie die unsrigen, deun auch die Porträtsgestalten in der Taufe Christi lassen sich nicht identifizieren. Links hinter dem langgewandeten Jüngling mit dem Blumenstrauß in der Linken meint man in einigen besonders seinen Köpfen die Hand Peruginos zu entdecken; rechts hat vorwiegend Pinturicchio

die blassen Gesichter gemalt. Nur den alten, vornehmen Höfling mit der breiten Ehrenkette, den ein Jüngling zärtlich umschlingt, muß Perugino selbst gemalt haben (Abb. 11). Der hohe Rang des würdigen Mannes, dessen Kopf so unendlich viel feiner durchgeführt ist, wie die gröberen Züge seiner Begleiter, möchte die Rücksichtnahme verlangen. Wahrscheinlich dürfen wir in dem bartlosen Greise den Schwager Sixtus' IV.,

Giovanni Basso della Rovere, erkennen, der am 17. August 1483 in hohem Alter gestorben ist und dessen zierliches Renaissance-denkmal in Santa Maria del Popolo ein Schüler Pinturicchios mit einem Bilde des toten von Engeln betrauerten Christus geschmückt hat (Abb. 12).

Die Bedeutung des jugendlichen Pinturicchio in der Kapelle Sixtus IV. tritt vor Perugino, Botticelli, Ghirlandajo, Signorelli entschieden zurück. Wie er nicht im Kontrakt erwähnt wird, den der Papst mit seinen Künstlern schloß, so ist sein Name auch Jahrhundertlang nicht in der Sixtina genannt worden. Er wurde erst in unseren Tagen wieder in seine Rechte eingesezt, und mag man dem Perugino nun größeren oder geringeren Anteil an den Fresken der Taufe und Beschneidung zugestehen wollen, den Ruhm, als Landschaftsmaler

selbst die Florentiner übertroffen zu haben, wird niemand Pinturicchio streitig machen dürfen. Seine ersten Leistungen in Rom müssen aber auch bei den Zeitgenossen Anerkennung gefunden haben, denn es drängten sich jetzt die Bestellungen, und die nächsten zwanzig Jahre seines Lebens finden wir den Meister fast ununterbrochen in Rom beschäftigt, die Geschlechtskapellen großer Familien, die Paläste der Kardinäle und endlich die glänzenden Räume des Vatikans mit Wandmalereien zu schmücken. Der eigentümliche Charakter der römischen Kunst in den nächsten Jahrzehnten vor allem unter Innozenz VIII. und Alexander VI. ist im wesentlichen durch Pinturicchio mitbestimmt worden.

III.

Wenn in der dämmernden Kirche von

Santa Maria in Araeli hoch oben auf dem Kapitol der letzte Laut des Tages mit den monotonen Beispergebeten der Franziskanerbrüder verhallt ist, wenn nur noch hier und da eine fromme Seele in andächtige Betrachtung versunken ist vor einem der matt erleuchteten Altäre im weiten Schiff der Kirche, das auf den Säulen der alten Kaiserpaläste ruht, wenn die Glut der Abendsonne durch das schmale gotische Fenster in die Kapelle des heiligen Bernardinus eindringt, dann ist der Augenblick gekommen, Pinturicchios Kunst in seinem herrlichsten Jugendwerke kennenzulernen. Ein unbeschreiblich poetischer Zauber ruht in solchen Dämmerstunden über dem

Abb. 18. Sankt Ludwig von Toulouse.

Allerheiligsten von Araceli, ein Abendfriede strahlt uns aus Pinturicchios herrlichem Altarfresco entgegen, wie ihn selbst der Anblick der Natur nicht tiefer in die Seele senken kann. Wie die Sonne langsam herniedersinkt, zieht ihre gesättigte Strahlenglut wie ein leuchtendes Meteor über das ganze Gemälde hin, erst die farbenprächtigen Bischofs gewänder des heiligen Ludwig vergoldend, dann die lilientragenden und musizierenden Engel mit magischen Lichtglanz streifend und endlich mit ihren letzten Flammengruß das Haupt des heiligen Bernardin berührend, dessen mildes Greisenantlitz sich im Abglanz einer andern Welt verklärt.

Die kleine Kapelle, gleich rechts am Eingang der uralten Kirche wurde von den Buffalini gestiftet. Gleich nach der im Jahre 1450 erfolgten Kanonisation Sankt Bernhardins scheint das alte Geschlecht die Kapelle dem Kultus des neuen Heiligen geweiht zu haben, der sich durch Beilegung eines bösen Haders zwischen ihnen und den Baglioni von Perugia Aurenthe auf ihre Dankbarkeit erworben hatte. Wahrscheinlich ließ der im Jahre 1506 verstorbene päpstliche Konzistorialadvokat Nicola Buffalini, dessen Namen man noch im vorigen Jahrhundert auf einer Grabplatte las, die Kapelle von Pinturicchio ausmalen, und zwar berechtigt die nahe Stilverwandtschaft dieser Fresken mit den Malereien in der Sixtina zu dem Schluss, daß der Auftrag, in welchem Pinturicchio zum erstenmal selbstständig in Rom auftrat, schon etwa ums Jahr 1484

Abb. 19. Der Christus aus der Verklärung des heiligen Bernardin.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

erfolgt sein muß. Leider hat die Schönheit der Kapelle, welche heute statt der ursprünglichen Marmorschraufen ein häßliches Holzgitter von der Kirche abschließt, durch eine neuere Übermalung arg gelitten. Noch im XVIII. Jahrhundert rühmte man die glänzende Erhaltung der Wandgemälde, während wir heute nur noch im Mittelbilde den ungetrübten, frischen Reiz einer eigenhändigen ehrlichen Zugendarbeit entdecken, wie er in späteren Werken des mit Arbeit überburdeten Meisters nur noch selten wiederkehrt.

Ein gotisches Kreuzgewölbe überdacht das kleine Heiligtum, über dem in der Mitte auf blauem Grunde in goldener Schrift das Jesuszeichen Sankt Bernhardins erscheint, das er als Zeichen gläubigen Bekenntnisses von einer Stadt zur anderen trug, mit dem ihn

die Kunst seither unzähligemale geschildert hat. Die Altarwand ist frei gelassen für ein einziges Bild, die Seitenwände der Kapelle sind durch Architrav und Pilaster in verschiedene Felder eingeteilt. Alle Ornamentik, die zum Teil zerstört ist, wurde in Chiaroscuro ausgeführt, und die kandelaberartigen Verzierungen, welche die Pilaster schmücken, schließen sich unverkennbar an das Dekorationsystem der Sixtinischen Kapelle an. Die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes thronen auf breiten Wolken-schichten in den vier blauen mit goldenen Sternen überfäten Gewölbefeldern und gehören trotz aller Zerstörung noch heute zu den empfindungsreichsten Einzelfiguren, welche Pinturicchio geschaffen hat (Abb. 13). Der jugendliche Matthäus mit dem großartig geworfenen weißen Mantel über den Knieen taucht die Feder eben ins Tintenfaß, das ihm ein knieender Engel demütig darbietet und, in der Linken das aufgeschlagene Buch emporhaltend, blickt er von Begeisterung durchglüht zum Himmel auf, von oben die Inspiration für seine Worte erschend. Der greise Johannes, dessen Adleremblem durch

eine spätere Übermalung unsichtbar geworden ist, blättert bedächtig in einem uralten Kodex, während Lukas mit fast erschrockenem Blick die erhobene Feder betrachtet, ehe er sie ansetzt, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Sankt Markus, der von den vier Lunettenbildern am besten erhalten ist, hat es weniger eilig. Behaglich neben seinem zähne-fletschenden Löwen auf seinem Wolkenthron sitzend, putzt er bedächtig die Feder, mit sich selbst und mit der Welt in voller Harmonie.¹⁾ Botticelli und Ghirlandajo haben ähnliche Stimmungen in ihren berühmten Heiligen-gestalten von Ognissanti zum Ausdruck gebracht, und niemand anders als Michelangelo hat die hier verfolgte Entwicklung in seinen Propheten der Sixtina zur herrlichsten Vollendung geführt.

Die Fresken der ziemlich willkürlich gegliederten Fensterwand haben durch Feuchtig-

¹⁾ Ziemlich schwache, mehr oder minder freie Wiederholungen dieser Evangelisten von einem Schüler Pinturicchios, dort um einen thronenden völlig übermalten Gott Vater geschart, befinden sich am Gewölbe der Sakristei von Santa Cecilia in Rom.

Abb. 20. Detail aus der Verklärung des heiligen Bernardin.

keit und Übermalung am meisten gelitten. Gleich rechts vom Eingang erblicken wir die Stigmatisation des heiligen Franciscus in der Einöde von La Verna. Das geheimnisvolle Wunder, durch welches Gott selbst auf

oben auf schroffem Felsvorsprung sich erhebt, die lebendigste Vorstellung von dieser merkwürdigen Einöde gegeben haben, heute sind die Farben fast alle verschwunden. Im Vordergrunde kniet Franciscus in grauer

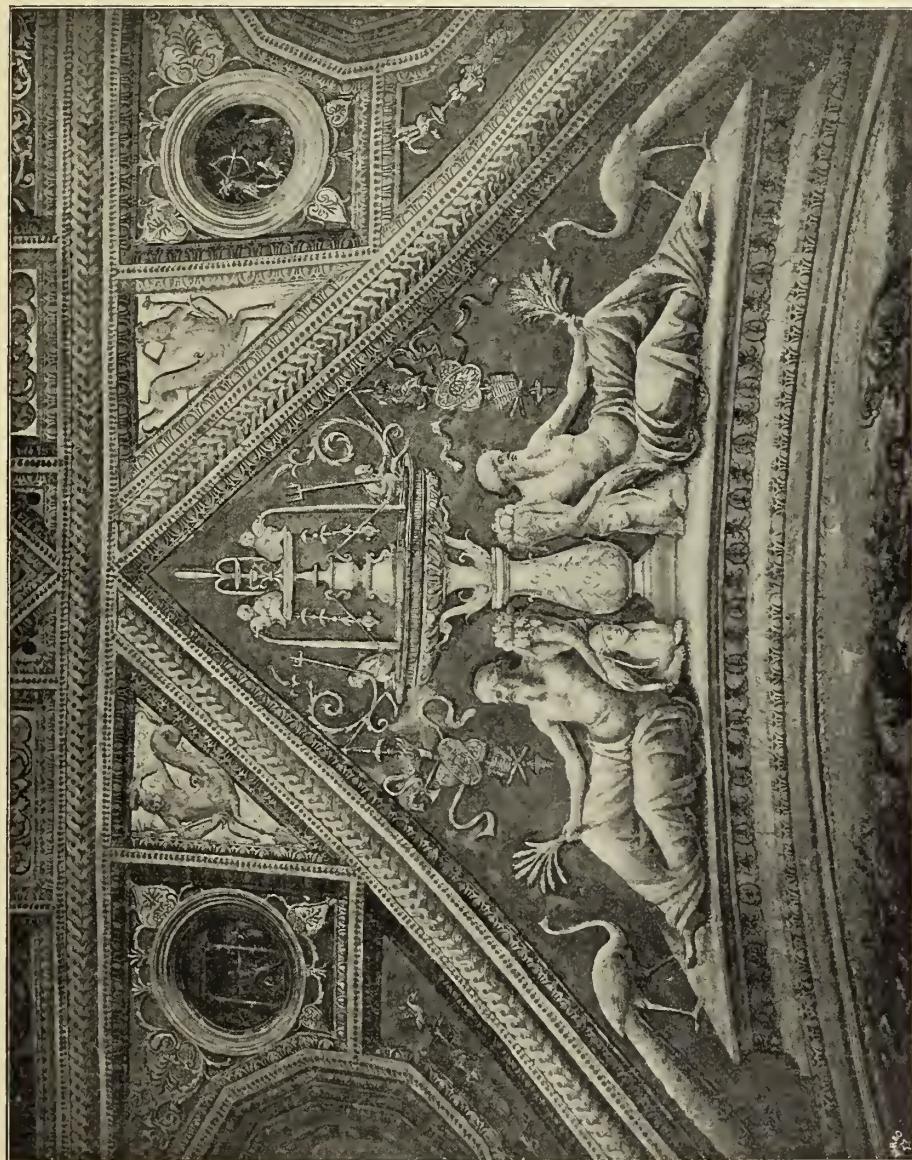

Abb. 21. Deckenmalerei. Rom. Palazzo Colonna.

Leben und Wandel des Heiligen von Assisi das letzte Siegel gedrückt hatte, leitet bedeutungsvoll die kurze Lebensgeschichte seines größten Jüngers ein. Einst muß die landschaftliche Seenerie des Klosters La Verna, welches in weltentrückter Einsamkeit hoch

entte, die erhobenen Hände den Kreuzesmalen entgegengebreitet, die ein feuriges Kreuzifix vom Himmel herniederSendet. Noch sieht man im halberloschenen Blick seines Auges die unaussprechliche Seligkeit dieser mystischen Vereinigung mit Gott, während

sein Begleiter, der unvermeidliche Zeuge des Wunders und sein Bekannter vor der Welt, ahnungslos in heilige Lektüre versunken ist. Wer Pinturicchio vor allem in seinen späteren glänzenderen Werken kennt, den Malereien

sehen, daß der Künstler in späteren Jahren den Beschauer nur selten noch so innerlich zu erfassen vermugt wie in der Kapelle Buffalini, weil er mehr und mehr das Wesen der Dinge dem schönen Schein zum Opfer brachte.

Abb. 22. Deckenmalerei. Rom. Palazzo Colonna.

im Appartamento Borgia und in der Libreria von Siena, denen er seinen Weltruhm verdankt, den überrascht die miniaturartige Feinheit in der Ausführung dieser Landschaft, die seelenvolle Tiefe des Ausdrucks in den Zügen des heiligen Franz. Wir werden

Die Gruppe von Mönchen und Laien unter dem Fenster hat bis heute keine genügende Erklärung gefunden, und vielleicht bedarf es einer solchen nicht, wenn wir hier nur Porträtgestalten erkennen wollen, welche der Künstler, weil sie ihm zu malen

Abb. 23. Detail aus dem Missale des Kardinals Domenico della Rovere. Turin. Museo Civico. Gian Francesco de' Maineri. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

aufgetragen waren, in einen losen Zusammenhang wenigstens mit den übrigen Darstellungen zu bringen versuchte. Gleichsam als schaute er das große Wunder in einer Vision, scheint der ernste alte Kuttenträger in der Mitte seinen staunenden Zuhörern zu erzählen, wie herrlich sich der Gekreuzigte an seinem demütigen Diener geoffenbart hat. Verwunderung und Andacht drückt sich in Mienen und Gebärden seiner Begleiter aus, und nur der Porträtkopf eines Laien blickt völlig teilnahmlos aus dem Bilde heraus.

Mit Sicherheit dagegen kann man wohl die letzte Szene der Fensterwand als Einkleidung Bernardins in die Ordenstracht des heiligen Franz erklären. Einer aus der Schar der Brüder reicht dem jungen Heiligen, der sein weltliches Gewand abgelegt hat und, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, betend auf die Kniee gesunken ist, die graue Kutte dar, und Maria selbst, mit dem segnenden Kiinde hoch über einer zerfallenen Mauer erscheinend, muß dem feierlichen Alt die Weihe geben, weil Bernardino sein Ordenskleid am Tage der Geburt der Jungfrau genommen hat.

Die Darstellung im Bogenfelde der Kapellenwand gegenüber führt uns in die Jahre vor der Einkleidung zurück. Bernardino hat selbst einmal in einer Predigt seinen Zuhörern erzählt, wie er sich nach schwerer Krankheit in die Einöde bei Siena zurückzog, sich eine Bibel kaufte und eine Kamels-

haut und von wilden Kräutern zu leben beschloß. Der Ruf seiner Heiligkeit war längst bekannt in der Stadt, wo er während der Pest die Kranken gepflegt hatte, und so schildert Pinturicchio die Szene, wie die wackeren Bürger von Siena, alt und jung, hinausgezogen sind, den frommen Knaben in seinen Betrachtungen zu besaufen. Bernardino merkt von dem allen nichts; ganz in die Lektüre seiner Bibel versunken, wandelt er mit bloßen Füßen langsam über den mit Blumen übersäten Plan. Hier blühen Hyacinthen und Primel und feuerrote Nelonen, ein Wässerlein füllt langsam in einen stillen Teich hinab, und gleich wird der jugendliche Büßer im kühlen Waldeschatten verschwinden.

Zum Fresko darunter, das die ganze Wand bis zum Architrav ausfüllt, erblicken wir den Heiligen schon auf der Bahre (Abb. 14). In starrer Todesruhe liegt der Knecht des Herrn auf grünem, gold durchwirktem Teppich ausgestreckt barfuß, wie es die Franziskanerregel forderte, und ganz in die armellose graue Kutte gehüllt, aus welcher sein friedliches mit leichtem Strahlenkranz umrahmtes Antlitz leuchtend wie eines Gerechten Augesicht hervorschaut. Zahllose Wunder bezeugen noch jetzt Gottes Wohlgefallen an seinem Heiligen, aber Pinturicchio hätte doch, sich der hohen Aufgaben der Kunst erinnernd, in der Schilderung der Blinden und Krüppel weniger ausführlich sein können. Außer

diesen Unglückslichen zeigen nur noch seine frommen Brüder wirkliche Teilnahme am Tode Sankt Bernardins, und auch bei ihnen drängt die Andacht jede laute Schmerzensäuferung zurück. Was sich sonst noch auf dem weiten Platze bewegt, dessen Gebäudepracht augenscheinlich von Fiorenzos Miniaturbildern seinen Ursprung herleitet, wird von dem Vorgang nicht berührt, nur im Hintergrunde werden noch einige Wunderthaten des Verstorbenen in kleinen Verhältnissen geschildert. Den Vordergrund rechts und links behaupten die männlichen Sprossen des Hauses Boffalini. Links erscheint der würdige Nieola selbst (Abb. 15) in gelber Brokatrobe mit langen hermelinbesetzten Ärmeln, in der linken die weißen Handschuhe, in der Rechten ein schwarzes Stäbchen tragend, sicherlich das Abzeichen einer hohen Würde. Vor ihm marschiert voller Selbstbewußtsein ein winziger Page, den Schild

des Herrn auf den Rücken gebunden, sein riesiges Schwert in prächtiger Scheide vor ihm hertragend. Gewiß sind es die blühenden Söhne des vornehmen Mannes, welche rechts im Vordergrunde nebeneinander erscheinen, der ältere ohne jeden Schmuck in langem hellroten Talar (Abb. 16), der jüngere gewichtig einherschreitend mit einer breiten Goldkette um den Hals und zwei Ringen an den zierlichen Fingern. Nun ruhen sie alle miteinander unter dem kalten Marmorboden der Kapelle, und von dem Geschlechte der Boffalini wüßte man nichts mehr in Rom, hätte nicht Pinturicchios Kunst ihrem Namen Unsterblichkeit verliehen.

Wie ein Blick aus der Endlichkeit in die Ewigkeit berührt uns die Betrachtung des ruhig visionären Altarbildes (Abb. 17), wenden wir uns von dem bunten Menschengetümmel ab, welches sich um den toten

Bernardingeckart hat. Das gesegnete Gedächtnis des erst 1446 verstorbenen Franziskaners, der auch in Rom einmal achtzig Tage hintereinander mit hinreißender Redksamkeit den Jesuunamen gepredigt hatte, mußte noch in aller Herzen lebendig sein, als Pinturicchio das Heiligtum in Araeli ausmalte. Er schildert die Glorie des heiligen Bernhard wie etwa eine Verklärung auf dem Berge Tabor. In der herrlichsten Landschaft erscheint der Heilige auf einem Felsblock stehend, die Rechte lehrend erhoben, in der Linken das aufgeschlagene Buch mit den Bekennnerworten emporhaltend: Pater, manifestavi nomen tuum omnibus.¹⁾ Links

Abb. 24. Porträt Alejandros VI. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

¹⁾ Vater, ich habe deinen Namen aller Welt geoffenbart.

erblicken wir Sankt Ludwig von Toulouse (Abb. 18), rechts den heiligen Antonius von Padua. Sonst ist es ganz still und einsam im weiten grünen Feld und auf dem leicht bewaldeten Berge, nur auf dem blauen Wasser im Hintergrunde ziehen die Schiffe ihre lautlosen Bahnen.¹⁾ Oben am dunkelblauen Himmel erscheint der Erlöser in goldener Glorie, die Arme ausbreitend mit den Nagelmalen und seine bluttriefende Seiten-

Bernardin die Ehrenkrone auf das Haupt zu setzen. Wollte der Künstler die Himmelfahrt Christi schildern, weil sein Heiliger an der Vigilie der Himmelfahrt in Aquila gestorben war, wollte er den Gläubigen eine Verherrlichung Bernardins vor die Augen führen, wie sie seit Giotto in der Kunst gebräuchlich waren? Wahrscheinlich hat sich das tief und innig empfundene Gemälde aus beiden Gedanken zu einem so harmonischen

Abb. 25. Gewölbedekoration im Saal des Marienlebens. Rom. Appartamento Borgia. Schule des Pinturicchio.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

wunde zeigend (Abb. 19). Fromme Engel erfüllen die Lust mit den süßesten Klängen ihrer mannigfachen Instrumente, andere flattern eilig herbei, den Heiland anzubeten, noch andere sind herabgeschwebt, Sankt

Ganzen verbunden. Pinturicchio hat niemals wieder so gut und übersichtlich komponiert, selten sich so streng in den Grenzen seines Könnens gehalten wie hier, selten seine ganze Kraft so zusammengerafft.

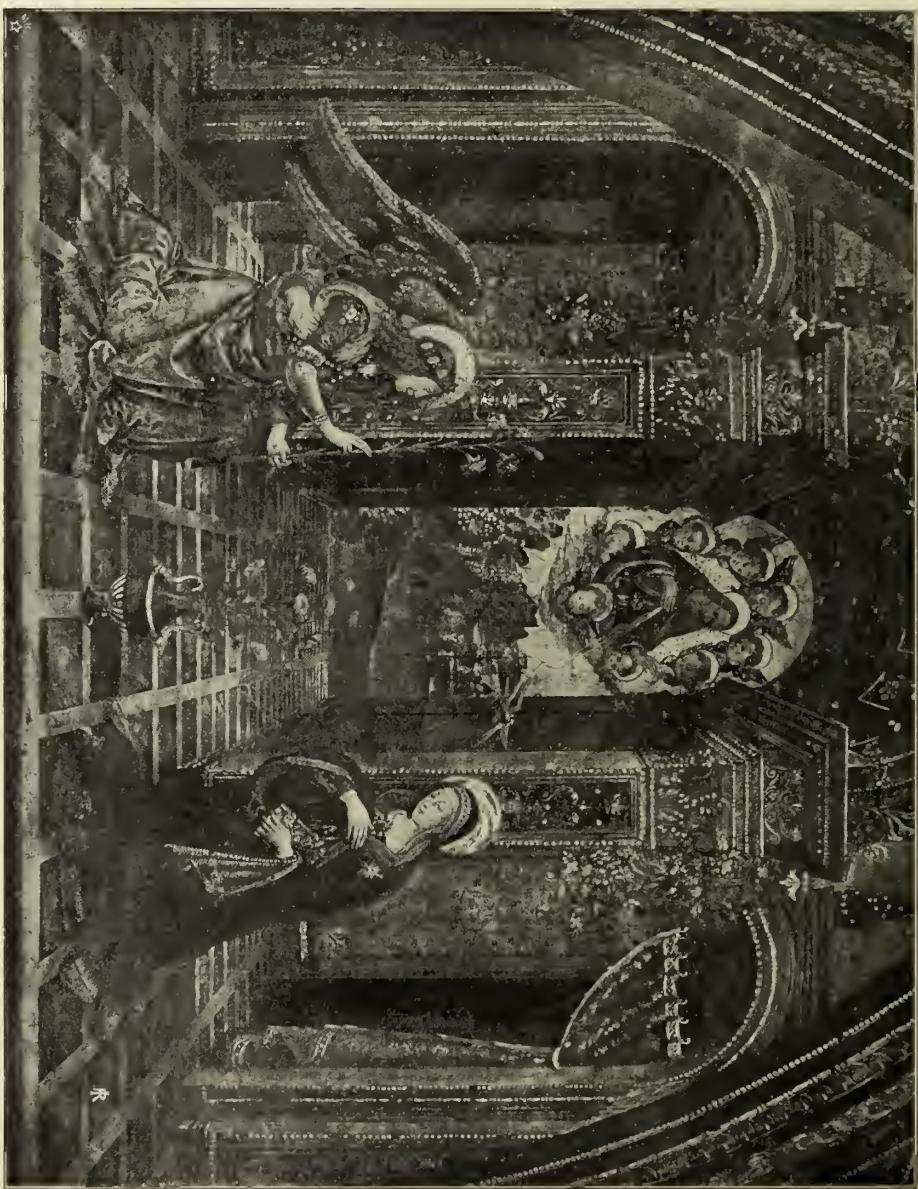
Prüfen wir im einzelnen, so überrascht uns der seelenvolle Ausdruck der Köpfe. Welch' ein geheimnisvolles Wesen, Welch' ein ergreifender Ernst in der Erscheinung des Auferstandenen, Welch' ein unbewußter Zauber in den musizierenden Engeln, für welche sich der Künstler bei Melozzo da Forli inspiriert hat (Abb. 20), Welch' eine feine

¹⁾ Zwei Darstellungen in winzigen Figuren, die Schlichtung des Streites durch Bernardino zwischen den Biffalini und Baglioni (links unter dem Felsen) und eine Predigt im Freien (gleich rechts vom Heiligen im Thalgrunde) stören die Harmonie des Ganzen nicht, weil sie dem Betrachter mit bloßem Auge kaum sichtbar werden. Pinturicchio brachte diese Scenen wohl nur an, um die Wünsche seiner Auftraggeber zu befriedigen.

Charakteristik vor allem in den drei Heiligen-
gestalten unten auf der grünen Erde! Die
ganze Gestalt des heiligen Antonins erscheint
von heißem Liebesglühen durchzittert, wäh-

rührendsten Heiligengestalten, welche die
neuere Kunst geschaffen hat. Kein Ideal-
typus wie seine Begleiter ist er ein ideali-
siertes Charakterkopf, das durch himmlischen

Abb. 26. Verföndigung. Rom. Appartamento Borgia. Schule des Pinturicchio. (Nach einer Originalphotographie von Umberto in Rom.)

rend der Bischof mit dem Jünglingsantlitz
so friedlich seine Messegekte liest, als ginge
ihm all' die Herrlichkeit des Himmels und
der Erde um ihn her nichts an. Sankt
Bernardinus aber ist ohne Zweifel eine der

Glorienschein verklärte Bild des Heiligen
selbst, wie es die sienesische Malerschule in
zahllosen Darstellungen so treu bewahrt hat.
Der heilige Wandel Bernardinus, sein in Liebe
für die Brüder sich verzehrendes Handeln,

sein reines Denken und seine milde Rede, der ganzen, durch keine Leidenschaft getrübte klare Spiegel seiner Seele leuchtet uns aus diesem Bilde mit unwiderstehlichem Zauber entgegen. weiß Vasari zu berichten, daß sie im Palazzo Colonna für den Kardinal Giuliano della Rovere thätig waren, den mächtigen Neffen Sixtus' IV., der unter dem schwachen

Abb. 27. Geburt des Kindes. Rom. Appartamento Borgia. Schule des Pinturicchio. (Nach einer Originallithographie von Unterberger in Rom.)

IV.

Vielleicht schon vor seinen Malereien in der Cappella Bufalini, wahrscheinlicher aber gleich darauf trat Pinturicchio noch einmal mit seinem Lehrmeister Perugino in Verbindung. Von beiden Meistern wenigstens

Innoenz VIII. nichts von seinem früheren Einfluß verloren hatte. Die umbrischen Malereien gingen durch die Poussin und Zuccaro in späteren Jahrhunderten zum größten Teil zu Grunde, welche die Wände mit Landschaften und die Decke mit Wappenmalereien

schmückten, während die Lunetten der Wölbung durch moderne Schlachtenbilder aus gefüllt werden. So blieben nur noch in den Bogenzwischenwänden die reizenden Malereien des Quattrocento erhalten, welche neuerdings alle mit Recht für Pinturicchio in Anspruch genommen worden sind. Die feinen Ornamente sind in Chiaroscuro auf hellblauem oder mosaiciertem Goldgrunde ausgeführt und unendlich abwechselnd in den Motiven.

haben (Abb. 22). Überall strengste Symmetrie, bewunderungswürdigste Kunst, die Flächen auszufüllen, unendlicher Reichtum an Formgedanken! Es ist wohl denkbar, daß der kunstfeste Kardinal von dieser Art der Dekoration entzückt, den aufstrebenden Künstler an den Papst empfahl, welcher sich eben zur Ausschmückung seines Belvedere nach geeigneten Kräften umsah. Etwa im Jahre 1486 trat Pinturicchio aufs neue in

Abb. 28. Detail aus der Geburt des Kindes. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderlon in Rom.)

Die kleinen historischen Darstellungen aus dem Heiden- und Judentum, Mucius Scaevola und Virginia, Judith und David werden noch durch die rein dekorativen Malereien an Almut und Grazie übertroffen. Wir sehen zwei alte Flussgötter ruhig auf ihren Sphingen unter lustig plätscherndem Springbrunnen gelagert, jeder einen Ährenstrauß einem prächtigen, zahmen Pfau entgegenhaltend (Abb. 21), wir sehen fröhliche Knaben, welche an ihren langen Bärten widerstreitende Ziegenböcke herbeizerren, auf deren Rücken sich mutwillige Putten vor einer Schlange geflüchtet

päpstliche Dienste ein; immer glänzender wurden die Aufträge, immer lauter wurde sein Name neben den ersten Künstlern Italiens gepriesen, und als er gar im Belvedere seine überlegene Kunst als Landschaftsmaler entfaltete und hier „nach Art der Flämänner“ Ansichten der Hauptstädte Italiens auf die Wände gezaubert hatte, da war man des Staunens voll, und auch Innocenz VIII. scheint aufs höchste befriedigt gewesen zu sein. Damals hat Pinturicchio auch eine Madonna in Überlebensgröße in Temperafarben ausgeführt für die Kapelle

Abb. 29. Detail aus der Anbetung der Könige. Rom. Appartamento Borgia. (Schule des Pinturicchio.)
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

der heiligen Lanze in Sankt Peter, aber leider ging dies Bild mit fast allen Arbeiten jener Epoche im Laufe der Jahrhunderte zu Grunde. Wir besitzen nichts mehr von den viel bewunderten Städteansichten, wir würden ein zweites von Vasari erwähntes Marienbild über dem Haupteingang des villenartig angelegten Schlosses vergebens suchen, und nur an den Wänden und Decken des heutigen Museo Pio Clementino entdeckt man noch mit Mühe neben der späteren überladenen Dekoration Clemens' XIV. die letzten Spuren der Thätigkeit des umbrischen Meisters. Eine lustige Bogenhalle öffnete sich ursprünglich auf die geräumige Terrasse mit dem unaussprechlich schönen Blick auf den grünen Monte Mario und den blauen Soracte und die weite melancholische Ebene der römischen Campagna. Als die Loggia zugebaut wurde, um Platz zu schaffen für einen Teil der päpstlichen Skulpturensammlung, verlor diese reizende Schöpfung Innocenz' VIII. vollständig ihren Charakter, und vielleicht gingen auch damals erst Pintur-

reichios Städtebilder zu Grunde, die man noch unter der heute gelb getünchten Tunnelewand der früheren Loggia vermuten darf.

Von goldenem Flammenkranz umgeben, prangt an der schmalen Decke dreimal das Wappen Innocenz' VIII., und die Jahreszahl 1487, welche mehrere male zwischen den leichten Blattgewinden wiederkehrt, gibt über die Entstehungszeit der Arbeiten jeden wünschenswerten Aufschluß. Die etwas plumpen Ornamente sind ganz wie im Palazzo Colonna in Chiaroseuro auf hellblauem Grunde ausgeführt, die kleinen Medaillons zwischen den Blättergeweben sind zum Teil übermalt. Sie stellen antike Liebes-, Kampf- und Opferseenen dar: Leda mit den Schwan, Jupiter und Io, Ganimed den Adler tränkend, Dädalus und Zeairus.

Besser erhalten, aber doch auch nicht mehr ganz intakt sind die sieben Puttenpaare nebeneinander in den Bogenlisenetten, die noch alle Pinturicchios Kunstscharakter auf der Stirn geschrieben tragen. Pflichteifrigst halten sie das Wappen des Papstes

empor, oder sie versuchen sich mit großer Andacht auf den mannigfachsten musikalischen Instrumenten, oder sie zeigen dem Beschauer die stolze Devise der Cibo, den farbenfunkelnden Pfau, der prahlerisch auf einem Spruchband mit der französischen Devise steht: „Léanté passe tout.“

In den zwei anstoßenden kleinen Gemächern, deren Decken nach denselben Dekorationsprincipien ausgeschmückt sind, werden wir im Figürlichen der Bogenlunetten schwerlich noch Pinturiechios eigene Hand erkennen dürfen. Vielmehr tritt hier zum erstenmal in den paarweise angeordneten Propheten und Philosophen, in einem schwer sichtbaren, schon gegenständlich höchst ansprechenden Männer- und Knabenkonzert ein etwas archaischer Schüler und Gehilfe in seine Rechte ein, dem wir noch einmal wieder in der Torre Borgia begegnen werden, ohne

dass es bis heute gelungen wäre, seinen Namen zu entdecken.

Nicht viel glänzender als diese armeligen Reize einer jahrelangen Thätigkeit im Dienst des Cibopapstes ist das, was sich im Palazzo de' Penitenzieri von Pinturiechios Arbeiten für Domenico della Rovere erhalten hat. Dieser feininnige, als Förderer der Künste auch sonst noch bekannte, Neptot Sixtus IV. (Abb. 23) scheint zu den ältesten Freunden des umbrischen Meisters in Rom gehört zu haben, den er mit Perugino sogar in seinem weitläufigen Palast an der Piazza Scossacavalli beherbergt haben soll. Obwohl verunstaltet und verfallen wie nur einer der herrlichen alten Kardinalssitze des Quattrocento, hat dieses mächtige Fürstenhaus, in dem es den elf Brüdern der Penitenzieri, die es jetzt bewohnen, wahrlich nicht an Raum mangelt, doch heute noch einen Abglanz wenigstens seines früheren Glanzes bewahrt.

Nach wiederholtem Klingeln der halb verrosteten Glocke öffnet ein alter Pförtner eine winzige Seitenthür in dem mächtigen Portal, er erkennt ein bekanntes Gesicht, empfängt die buona mancia und lässt uns allein. Nichts ist verschlossen in den hohen, kühlen Räumen, und keiner ihrer stillen Bewohner wird uns hindern, im leeren Palast bis unter den Dachstuhl hinauf in Hof und Garten den Spuren Pinturiechios nachzugehen. Noch deutlich erkennt man in einem halbverbauten, von Modergeruch erfüllten Hof die Spuren der prächtigen Sgraffitti, welche, plastisch aus dem

Abb. 30. Detail aus der Ausgiebung des heiligen Geistes. Rom. Appartamento Borgia. (Schule des Pinturicchio.) (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

grauen Mauerfalk hervorgearbeitet und weißgetönt, einst die Außenwände des Palastes zierten. Durch breite Architrave waren die hohen Mauern gegliedert, luftige Arkadenbögen füllten die Zwischenräume, und darunter sah man heute fast ganz zerstörte Bildwerke prangen. Oben unter dem Dach lief eine gemalte Galerie entlang, Waffenstücke, Sphinge und Delphine, durch Rankenornamentik zu einem phantastisch wirkenden Ganzen verbunden, zogen sich gleichmäßig über die weiten Flächen hin. Einfacher waren die nach Hof und Garten gerichteten Wände der hufeisenförmigen Anlage gegliedert, in deren Mitte sich noch heute über dem hoch überdachten gefällig aufgebauten „Bramantebrunnen“ ein reizendes Orangenwäldchen erhebt. Alles ist dem Untergang verfallen und schon in früheren Jahrhunderten verunstaltet worden, die breite Freitreppe zur Rechten ist zerstört, die fühle Loggia, welche rechts und links das Gärtnchen einschloß, ist vermauert, der Springbrunnen in der Mitte unter tief herabhängender Weinlaube hält kaum noch das melancholisch herabsickernde Wasser in seinem halbzerstörten Bassin, aber die Orangen und Citronen sind gewachsen seit den Tagen des Domenico della Rovere, und über der Außenmauer des immergrünen Haines mit den kann noch erkennlichen Malereien wuchern Schlinggewächse aller Art, und der üppige Epheu, der unaufhaltsam sich weitersspinnende Schleier, mit dem die Natur mitleidig die starre Blöße der Ruinen deckt. Verfall und Schweigen rings umher! Und doch ist der Schatten des glänzenden Kirchenfürsten noch nicht

ganz aus den stillen Mauern gewichen. Dort, wo zwischen den schön gemalten Pilastern, welche die feinen Rustikablöcke gliedern, die marmornen Fensterrahmen sich öffnen, unzähligemal über Thüren und Fenstern des ganzen Palastes liest man noch den Namen des Erbauers: Do. Ruvere ear. S. Clemente — Domenico della Rovere Kardinal von San Clemente — und seine fromme Devise Soli Deo. Vom Wappen Sixtus' IV. allerdings, das zwei Putten hielten, ist heute an der Fassade auch nicht eine Spur mehr zu finden, und doch ist diese Malerei das einzige, was Vasari von den Arbeiten Pinturicchios im Palast des Roverenepoten namentlich erwähnt hat.

Mehr ist im Inneren erhalten. Die drei großen Säle im unteren Geschoß, in denen sich

Abb. 31. Madonnenbild. (Schule des Pinturicchio.) Paris. Louvre.

Abb. 32. Die Auferstehung Christi. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

einst die zierliche Eleganz der Frührenaissance-dekoration in seltener Reinheit und Anmut entfaltete, sind teilweise an Decke und Wänden übertüncht und ganz verbaut, und doch tragen sie noch Spuren der vergangenen Pracht. In den Fensterischen stehen noch die alten Marmorbänke, wie auch im Appartamento Borgia, im ersten Saal zur linken — wie der zweite

durch einen Einbau zerschnitten — sieht man noch das Balkenwerk unter der weißen Tünche und liest an einer Konsole unter dem Monogramm Christi das Jahr der Vollendung des Palastes 1490; die Decke des zweiten Raumes ist durch Goldleisten in quadratische Felder geteilt, in deren Mitte goldene Rosetten prangen, und die Hohl-

kehle, welche Decke und Wand verbindet, ist zierlich gegliedert, mit antiken Porträts in den Stichkappen, mit Apostelfiguren in den Lunetten geschmückt, von denen man wenigstens drei von der Tünche befreit hat, die aufs deutlichste Pinturicchios eigene Hand offenbaren.

In den kleineren Gemächern nebenan, die für Privatzwecke dienen, ist noch zum Teil das fein bemalte Balkenwerk der Decke erhalten, und hier entdeckt man auch in die Wände eingemauert und ganz durch Tünche entstellt die Reste eines reizenden Marmorfamins und einen nicht minder zierlichen Thürrahmen mit duftigem Frührenaissanceornament.

Der ganz übergoldete Holzplafond endlich, welcher den dritten Raum überdeckt, gehört zu den phantasiereichsten Arbeiten, die Pinturicchio je gemacht hat, und zeigt überdies in der Einzelausführung eine Feinheit und Eleganz wie wenig andere rein dekorative Arbeiten des Meisters. So dürfen wir annehmen, daß den Gehilfen allein die Dekoration der reichen Flächengliederung überlassen blieb, während Pinturicchio selber die Anmalung der achteckigen Felder übernommen hat. Alles, was antike Fabeln von Halbwesen im Wasser und auf der Erde zu erzählen wußten, ist hier auf dem fein mosaicierten Goldgrunde dargestellt. Phantastische Meerbewohner, die in Liebe verbunden sind oder sich tödlich bekämpfen, Drachen und Amazonen sieht man hier, Delphine und Walrosse, reizende Meeresgötter, die sich zärtlich umarmen. Wir

Abb. 33. Porträt Alexanders VI. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

sehen einen geflügelten Hirsch, der sich an den Früchten eines Füllhorns labt, eine Sphinx, die mit einem Drachen spielt, Wassernixen, die sich in den Fluten tummeln, Centauren, die sich bekriegen, Satyren, welche die Weinernte besorgen, Sirenen mit der Mandoline, Nymphen, die auf Delphinen reiten, und andere Fabelwesen mehr, deren mannigfachste Erfindungen in der That Pinturicchios Phantasie erschöpft zu haben scheint.

Nach weiteren Erinnerungen an Domenico della Rovere und seine Künstler wird man im Palast der Penitenzieri vergeblich suchen. Nur ein vergoldeter Holzplafond in einem der hinteren Räume und ein marmorner Thürrahmen im oberen Stockwerk stammen noch aus jener Zeit; die kleine Kapelle mit dem kassettierten Tonnengewölbe, in dessen Feldern die Eiche der Rovere mit

dem Adler der Allodosi wechselt, wurde erst vom Kardinal von Pavia ausgeschmückt, dem viel gehaßten Liebling Julius' II., welchen der Herzog von Urbino in Ravenna nach der Einnahme von Bologna auf offener Straße niederstieß.

„Dies Haus möge stehen, bis die Ameise die Meereslufen ausgetrunken hat und die Schildkröte rings um die Welt herumgekrochen ist“,¹⁾) diesen Haussegen hatte der Kardinal nach der Sitte der Zeit auf marmonier Tafel in eine der Wände eingefügt, froh, daß sein Palast endlich vollendet war. Aber er hat damit das ewig alte Verhängnis nicht beschworen, daß den schönsten Dingen auf der Erde das traurigste Schicksal vorbehalten ist. Als jenes glänzende Monu-

ment der römischen Frührenaissance, als jener vornehme Fürstensitz, wo jedes Bedürfnis nach Luft und Licht, nach Kühlung und Sonnenschein, nach Ruhe und Geselligkeit vollste Befriedigung fand, wo nichts dem Auge und den Sinnen fehlte, sie täglich zu beleben und erfreuen, als Ruhmesdenkmal Pinturicchios endlich, der hier die Erfahrungen sammelte, welche er im Appartamento Borgia verwertete, ist der Palast des Domenico della Rovere längst vom Erdboden verschwunden.

V.

Die Arbeiten für den kunstfingigen Neffen Sixtus' IV. scheinen dem umbrischen Meister, der fast gleichzeitig auch in Santa Maria del Popolo mit Malereien geringeren Umsanges beschäftigt war, bis gegen das Ende der Regierungszeit Innoenz' VIII.

vollaus zu schaffen gemacht zu haben. Da starb der Papst im Juli 1492, und Rodrigo Borgia wurde am 26. August mit unerhörter Pracht als Alexander VI. gekrönt. Eine der ersten Sorgen des neuen Papstes, der schon als Kardinal einen der glänzendsten Paläste Roms — heute Palazzo Sforza-Cesarini — bewohnt hatte, richtete sich sofort auf Wiederherstellung und Ausbau des von Nicolaus V. angelegten Flügels des Vatikans, dessen Front sich nach dem Garten des von Innoenz VIII. angelegten Belvedere öffnete.

Dank der Angaben der päpstlichen Ceremonienmeister, vor allem des gewissenhaften Burckhard, können wir uns noch heute eine

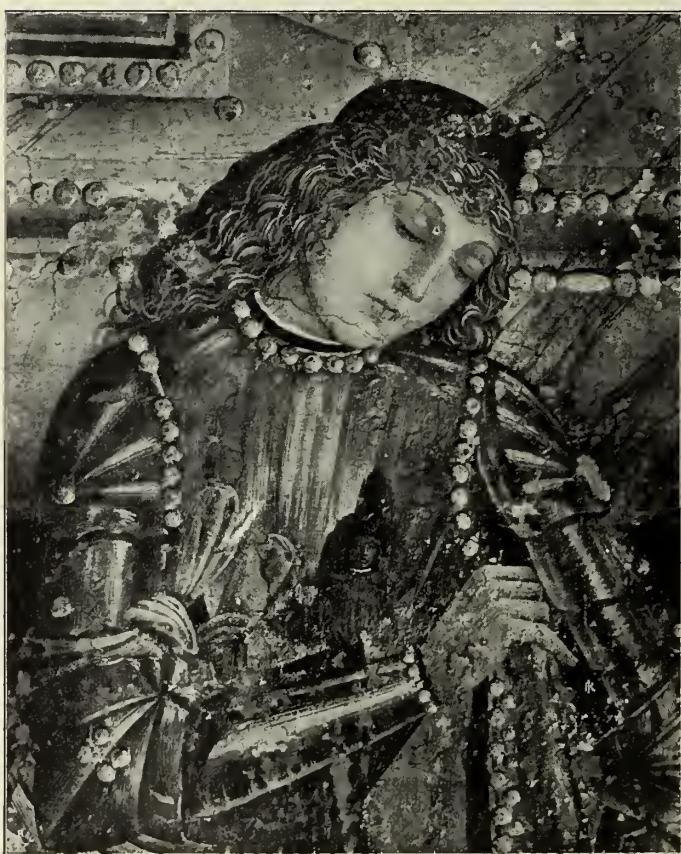

Abb. 34. Detail aus der Auferstehung Christi. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

klare Vorstellung machen von der Disposition der Gemächer im alten Papstpalast zur Zeit Alexanders VI. Während Cesare Borgia, des Papstes furchterlicher Sohn, die oberen Gemächer bewohnte, welche später einer ganzen Reihe glänzend ausgestatteter Zimmer und Säle im Halbkreis umschlossen. Über vor der Sixtinischen Kapelle liegt die Sala regia, die ihren Namen vom Empfang der königlichen und kaiserlichen

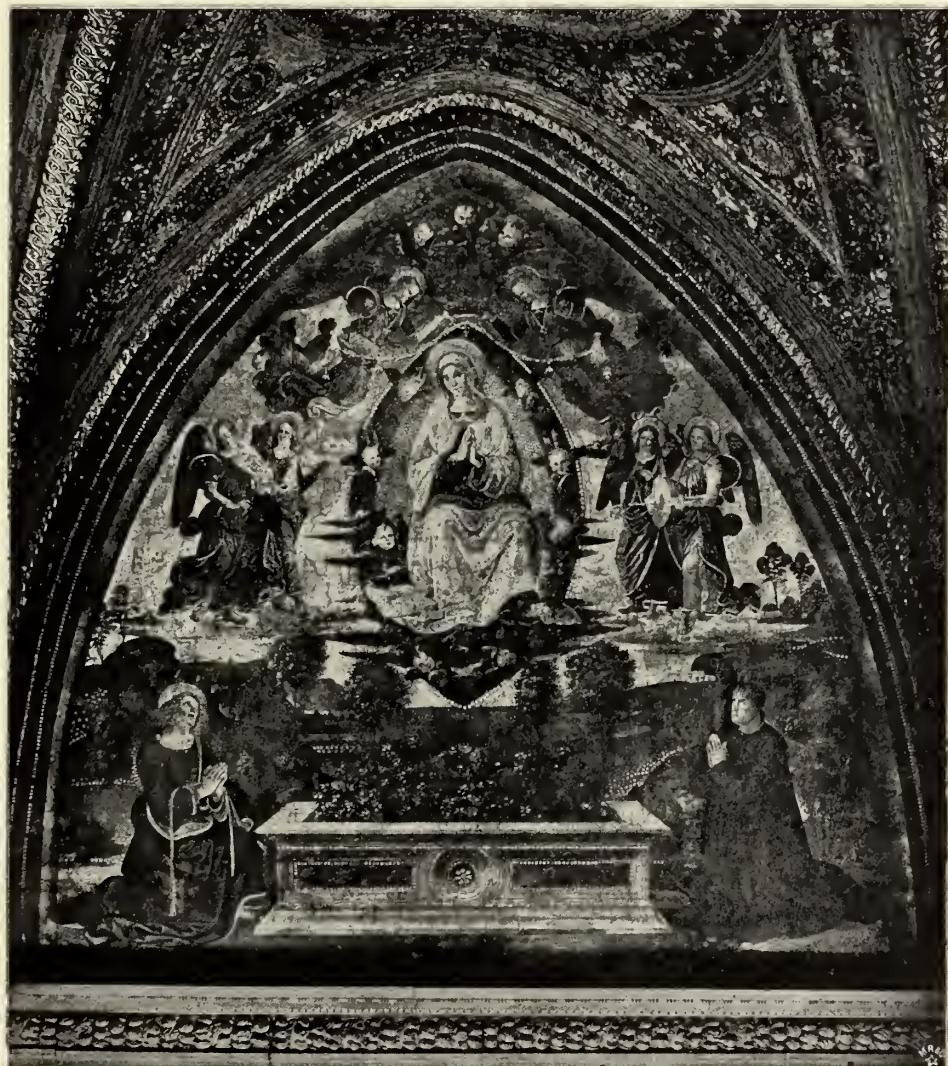

Abb. 35. Himmelfahrt Marias. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

als Stanzen Raffaels weltberühmt geworden sind, bestimmte Alexander das untere bequemer gelegene Stockwerk für seinen persönlichen Gebrauch. Diese Räume, welche sich über der alten Pinakothek Sixtus IV. erstrecken, liegen auf gleichem Niveau mit der Sixtinischen Kapelle und werden von

Gesandten herleitet, es folgt die Sala ducale, wo der Papst den fürstlichen Botschaftern Gehör erteilte, und daran schließen sich an den unteren Loggien entlang laufend die Zimmer der Paramente, des Papagallo und der Udienza an. Auch diese Gemächer waren noch für mehr oder minder öffent-

liche Staatsaktionen bestimmt; im Saal der Paramente nahmen die Kardinäle in der Regel die kirchlichen Gewänder, welche der Papst in der Camera del Papagallo empfing, wo auch die goldene Rose geweiht wurde und wo man endlich Alexander VI. selbst und seine Vorgänger und Nachfolger auf die Prunkbahre legte, bevor man ihre Leichen nach Sankt Peter hinübertrug. Die kleine Camera dell' Urdienza endlich, welche wie die goldene Fassung, welche den Edelstein umschließt.

Pinturicchio befand sich seit mehr als einem Monat in Orvieto, als Innocenz VIII. starb. Er hatte schon im Jnni 1492 mit den Domvorstehern einen Kontrakt abgeschlossen, der ihn verpflichtete, für den Lohn von hundert Dukaten zwei Evangelisten und zwei Doktoren der Kirche an der rechten Chorwand rings um die Fensterrose zu

Abb. 36. Saal der Heiligenleben. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

mit dem Saal der Päpste in direkter Verbindung stand, diente dem Papste zu geheimen Beratungen mitfürstlichen Gästen und vertrauten Kardinälen. Als Gesamtheit geben sich alle diese Räume, durch die der Nachfolger Petri mit seinem Hofstaat den Weg zu nehmen pflegte, wenn er sich in feierlicher Prozession zur Sixtina begab, als Vorhof des Heiligtums zu erkennen, jener geheimen Gemächer des Papstes, in welche keine profane Auge dringen durfte. Sie erscheinen noch heute in ihrer prächtigen Barockdecoration mit den reichen Gobelins an den Wänden

malen. Im November waren die beiden Evangelisten vollendet, aber dann nahmen die Arbeiten wahrscheinlich wegen Geldmangels keinen Fortgang mehr. Pinturicchio wenigstens machte die Domvorsteher selbst für den entstehenden Schaden verantwortlich und machte sich auf den Weg nach Rom, vielleicht inzwischen vom Papst herbeigerufen, dem er sich durch seine Dekorationsmalereien im Belvedere, im heute zerstörten Flügel Innocenz' VIII., der auf den Hof von Sankt Peter ging, und in den Palästen der beiden Kovere kardinäle aufs beste für das große

Unternehmen im Palast Nicolaus' V. empfohlen haben müsste.

In der That besitzen wir ein Breve Alexanders, vom 29. März 1493 datiert, in welchem er die Bürger von Orvieto ersucht, sich mit der Fertigstellung ihrer Malereien im Dom zu gedenken, da der „dilectus filius Bernardinus“ eben beschäftigt sei, in seinem Palast einige Fresken zu malen, deren

Das große Unternehmen, die päpstlichen Privatgemächer auszumalen, welches Pinturicchio also im Dezember 1492 begann, wird er wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1495 vollendet haben, und die an der Decke der Torre Borgia mehrmals wiederkehrende Inschrift 1494 bezieht sich allem Anschein nach nicht auf das Ende, sondern auf den Beginn der Malereien hier.

Abb. 37. Deckendekoration im Saal der Heiligenleben. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Vollendung aber in wenig Tagen zu erwarten stünde.

Pinturicchio müsste, im Dezember nach Rom zurückgekehrt, allerdings unverzüglich in die Dienste des neuen Papstes getreten sein, wenn er schon im nächsten Frühjahr einige Fresken vollendet haben konnte. Die Orvietaner aber haben auf die Rückkehr ihres Künstlers länger als „einige Tage“ warten müssen, denn erst am 15. März 1496 waren sie in der Lage, einen neuen Kontrakt mit ihm zu schließen, der sich auf die beiden noch fehlenden Doktoren ihrer Chormalereien bezog.

Erscheint doch auch dann noch ein Zeitraum von weniger als drei Jahren als geringe Frist für die Herstellung eines so umfangreichen Freskencyklus, der sicherlich nur mit Hilfe sehr vieler und sehr fleißiger Schülerhände in so kurzer Zeit beendet werden konnte. Überdies datiert das Rekript des Kardinalcamerlengo Raffael della Rovere, das dem Meister den Preis für seine Mühen bestimmte, erst vom 1. Dezember 1495. Pinturicchio erhielt damals auf 29 Jahre zwei kleine Güter in Umbrien gegen einen jährlichen Zins von dreißig Körben Korn

in Pacht, eine Abgabe, der er sich bald zu entziehen suchte und von der ihn in der That der Papst auch in Verücksichtigung der Dienste, welche der Künstler inzwischen durch Wandmalereien in der Engelsburg geleistet

Architekten, welcher dem Meister Bernardino zur Seite stand, über die Schüler, welche ihm zur Hand gingen, über den Anfang der Arbeit und ihr allmähliches Wachsen im Geiste des Künstlers, über die Gesichtspunkte

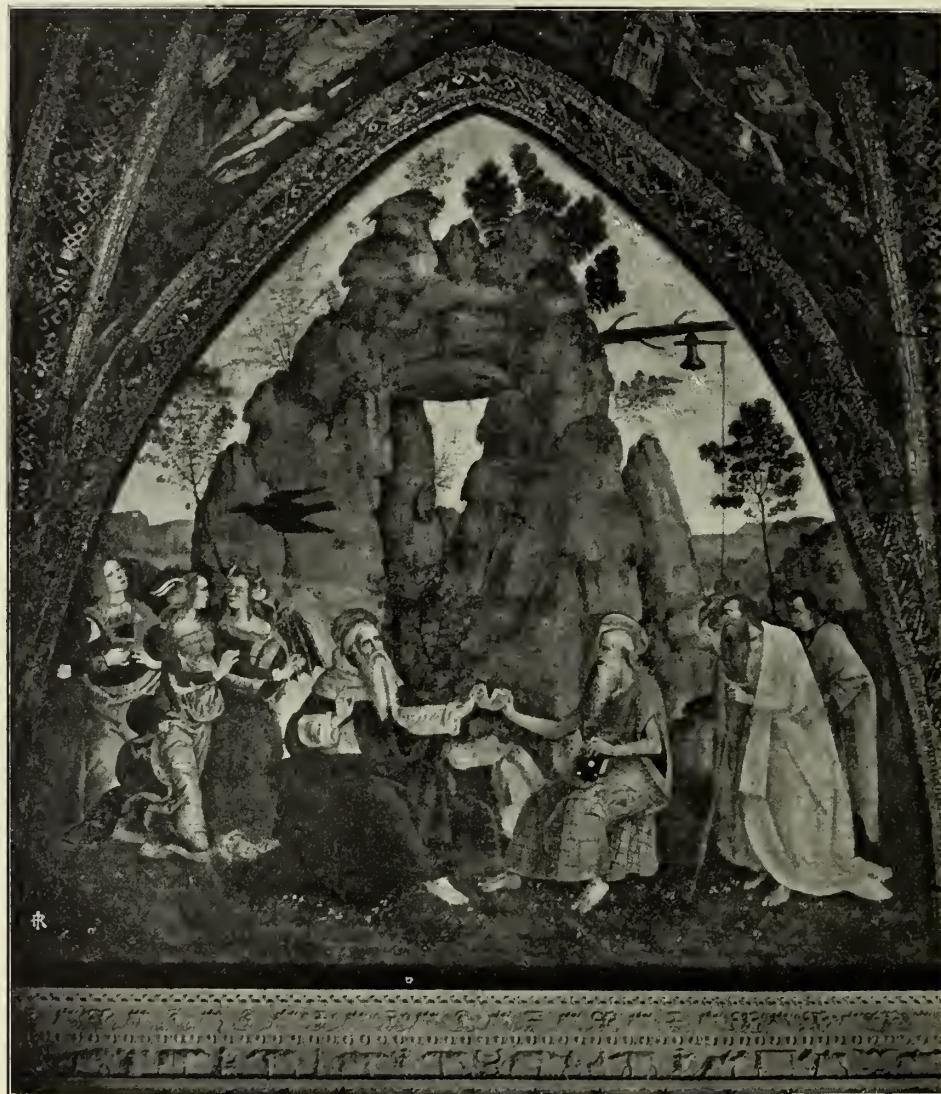

Abb. 38. Besuch des heiligen Antonius bei Paulus Eremita. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

hatte, unter dem 16. Mai 1498 endgültig befreite. Damit ist das wenige Thatssächliche erschöpft, was wir über die Entstehungsgeschichte der Fresken im Appartamento Borgia wissen, die heute als ein fertiges

Wunder uns entgegenleuchten. Über den endlich, welche für die Auswahl der einzelnen Scenen maßgebend waren, ist uns aus schriftlicher Überlieferung nichts bekannt. Wir müssen die Fresken selber um ihre Geschichte fragen, können nur an ihnen allein die Hand von Meister und Schüler unterscheiden

lernen und müssen uns mit der Beobachtung begnügen, daß der Papst in den Wandbildern seiner Privatgemächer ungefähr dieselben Gedankenkreise und Ideen zum Ausdruck gebracht wissen wollten, die das ganze Quattrocento beherrschten. Das Marienleben und die Heiligengegeschichten, die sieben freien Künste und die sieben Planeten, die Propheten und Sibyllen endlich sind bis auf Raffael und Michelangelo die regelmäßig wiederkehrenden Themata für alle zusammenhängenden bildlichen Darstellungen gewesen.

Es ist eine merkwürdige Schickung, daß wir uns noch heute so lebhaft in die Umgebung eines Papstes zurückversetzen können, des-

sen Regierungszeit zu den traurigsten Episoden des Papsttums gehört, der überhaupt einer der entsetzlichsten Menschen gewesen ist, die jemals den Herrscherstab geführt haben. Es ist eine eigentümliche Thatsache, daß gerade der schußbeladene Borgianame, den schon Julius II. so ehrlich gehaßt hat, daß er die Wappen seines Vorgängers in Rom herabschlagen ließ, mehr als die meisten anderen päpstlichen Geschlechtsnamen im Vatikan lebendig geblieben ist. Hat sich doch der Schauplatz ihres glänzenden und verbrecherischen Treibens, ihrer geheimsten Pläne, ihrer kühnsten Entwürfe wie ein lebendiger Zeuge jener Zeit bis auf unsere Tage erhalten. Wir gehen durch dieselben Thüren ein und aus, durch welche sich einst Alexander, Cesare und Querezia bewegten, wir schauen aus den-

selben Fensternischen wie sie auf den stillen grasbewachsenen Belvederehof hinab, der einst ein prächtiger Garten war, ja aus den wohlerhaltenen Wandgemälden blicken uns hier und da Porträts entgegen, die wir zu kennen glauben, Bilder jenes starken, schönen und unseligen Geschlechts. Das war Alexander selbst, hier steht Querezia, so möchten wir uns Cesare vorstellen und so seinen Bruder, den unglücklichen Herzog von Gaudia.

Auch die ehrfurchtgebietende Gestalt Julius' II. begegnet uns in den Wandbildern der Stanzen wie ein Erscheinung von greifbarer Wirklichkeit, aber dort geht die Persönlichkeit selbst eines so bedeutenden Mannes völlig auf in den unaussprechlich großen Ideen, als deren Herold Raffael ihm dienen mußte. Wir fühlen uns nicht mehr in den

Abb. 39. Detail aus dem Besuch des heiligen Antonius bei Paulus Eremita. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Privatgemächern eines einzelnen Mannes, wie hoch er immer stehen möchte, wir fühlen uns in einem Weltraum, den eines einzelnen Geist nicht mehr erfüllen kann, weil Menschheitsgedanken, Fragen von brennendem Interesse für jeden und für alle hier behandelt und gelöst sind, soweit es der Kunst überhaupt gelingen konnte.

Im Appartamento Borgia dagegen sind es nicht die erhabenen Gedanken in den Gemälden Pinturicchios, welche unseren Geist in so atemlose Spannung versetzen; wir belächeln mitleidig die Naivität der hier zum Ausdruck gebrachten Ideen von Einfluß der Planeten auf das Schicksal der Menschen, von den sieben freien Künsten, in denen sich alles menschliche Wissen verkörpert, und die biblischen und Heiligendarstellungen leuchten uns so alt bekannt und wohlvertraut entgegen. Was ist es nun, das uns so magisch in diese Räume treibt? Gemeine Neugierde,

welche hofft, aus den Wandgemälden vielleicht interessante Aufschlüsse über das skandalöse Privatleben der Borgia zu erhalten, Kunstenthusiasmus, welcher sich aus diesen Fresken neue Offenbarungen über Pinturicchio und die umbrische Schule verspricht, der Reiz der Neuheit und das große Aufsehen, welches die eben restaurierten und dem Publikum wieder zugänglich gemachten Räume durch ihre glänzenden Wand- und Deckendekorationen erregten? Gewiß nicht alles dies allein.

Es liegt in der Tiefe der Menschenbrust ein geheimnisvolles Mitgefühl, ein unausgesprochenes Verständnis für die großen Verbrechen verborgen, welche in der Sinnlichkeit, dem Ehrgeiz und dem nie gestillten Sehnen nach dem höchsten Glanz des Lebens ihre Triebfeder haben. Hier also stürzten die Menschen wirklich in den gähnenden Abgrund hinab, der uns selber so oft zu verschlingen drohte, hier also wurden wirklich alle die Grenzen zur That, die wir selber nicht gethan, weil uns ein gnädiges Geschick bewahrte, und die doch so alt sind wie diese Erde selbst. Nicht jenen zahllosen Halbnaturen gehört unser Interesse, welche ihr Leben lang das Gute wollen und das Böse thun, es wendet sich vielmehr jenen starken Menschen zu, die für Gut oder Böse mit ihrer ganzen Persönlichkeit eingetreten sind. Wir segnen das Andenken der Gerechten, welche die Menschheit mit den Schäzen ihres Geistes und ihres Herzens bereichert haben, aber auch Männer wie einzelne Typen römischer Cäsaren, wie Shakespeare'sche Gestalten

Abb. 40. Kopf des heiligen Antonius. Rom, Appartamento Borgia.

Abb. 41. Die Heimsuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Macbeth und Richard III., wie Alexander VI. und Cesare Borgia erregen unsre Teilnahme im höchsten Maße. Und treten wir in die Borgiagemächer ein, so werden wir im Innersten erregt durch das Bewußtsein, hier lebten Menschen, die das Böse thaten, weil es böse war, und sich nicht einmal mehr die Mühe gaben, vor der Welt die Maske zu bewahren.

Wunderbare Zeit! Merkwürdige Menschen! Jener viel gehäzte und verfluchte Mann, dem kaum noch eins jener Gesetze heilig war, welche die menschliche Gesellschaft zu-

sammenhalten, er nannte sich Christi Nachfolger auf Erden, er kniet, von Pinturicchio meisterhaft gemalt, in den heiligen Gewändern der höchsten kirchlichen Würde mit betend erhobenen Händen vor dem auferstehenden Erlöser (Abb. 24), und über ihm hält ein Prophet das Spruchband mit der Inschrift, welche uns heute wie ein Ruf zum Gericht erscheint: *Expecto in die resurrectionis meae* — ich warte auf den Tag meiner Auferstehung!

Wer heute das Appartamento Borgia besucht, tritt zunächst aus den unteren Voggien,

Abb. 42. Detail aus der Heimsuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

die den Damashushof umschließen, in den Saal der Päpste ein, mit welchem einst die Reihe der Privatgemächer Alexanders VI. begann. Im Jubiläumsjahre 1500 schon stürzte hier während eines Gewittersturmes die Balkendecke ein, den Papst selber unter den Trümmern begrabend, der wie durch ein Wunder lebend aus dem Schutt hervorgezogen wurde. Damals muß die ältere Dekoration des Saales zu Grunde gegangen

sein, aber erst Leo X. ließ die neue flach gewölbte Decke von Giovanni da Udine und Perino del Vaga mit den zierlichen Grotesken und Stuckarbeiten schmücken, die wir noch heute sehen. Pinturicchio hat hier wahrscheinlich nie gemalt, vielmehr sein Werk erst in den folgenden Gemächern begonnen, zu denen sich eine schmale Marmorpforte öffnet, welche noch mit dem Wappen Nicolaus' V., den gekreuzten Schlüsseln, geschmückt ist.

Auch die bauliche Anlage dieser drei Räume, an welche sich unmittelbar die nach Norden vorspringende Torre Borgia anschließt, ist sehr eigenartig und bezeichnend für die Palastarchitektur jener Tage. Nur ein einziges nach Norden auf den Belvederehof sich öffnendes Fenster erhellt jeden der gleich großen, hoch gewölbten Räume, welche auffallend schmale, in gerader Linie fortlaufende, von reichem Marmorrahmen eingefasste Thüröffnungen untereinander verbinden.

Schräg den Fenstern gegenüber an der Südmauer befand sich in jedem dieser Zimmer ein Kamin, die von sehr starken Mauern eingeschlossenen, im Sommer herrlich kühlen, im Winter eisig kalten Räume zu erwärmen, in welche niemals ein Strahl der Sonne dringt. Merkwürdigerweise laufen die Wände niemals parallel, und

Abb. 43. Detail aus der Heimsuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

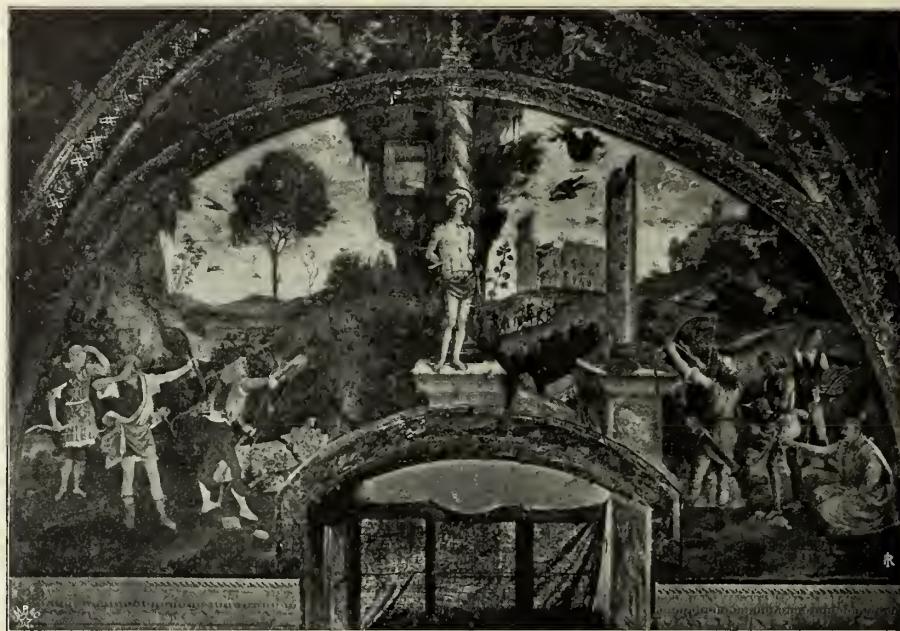

Abb. 44. Das Martyrium des heiligen Sebastian. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

nirgends liegen die buntnfarbigen Majolikafußböden auf gleichem Niveau; vom Saal der Päpste beginnend bis zum Gemach der sieben freien Künste schreitet man vielmehr aus einem Raum in den anderen, eine Marmorstufe hinab. Dadurch erhält jedes Zimmer seinen individuellen Charakter, und ein malerisches Prinzip in der architektonischen Anlage gibt sich aufs deutlichste zu erkennen. Sind doch die Räume überdies nicht einfach gleichwertig nebeneinander angeordnet, sondern zu einer Gruppe aneinander gefügt, indem der mittlere Raum als Centrum gedacht ist, an welches sich die Gemächer rechts und links als Flügel anlehnen. Solche Absicht gibt sich nicht nur später an der reichen Deckengliederung und dem prunkvollen Marmorarchitrav zu erkennen, der unter den Lunetten der Wölbung entlang läuft, sondern schon früher an den vorspringenden Pilastern, durch welche im Mittelraum allein die Teilung der Decke in ein Zwillingsgewölbe auch an den Wänden angedeutet ist.

Was in der Architektur vorgebildet war, hat dann Pinturicchio durch die Malerei zum vollendeten Ausdruck gebracht. Der Saal der Heiligenleben, der mittlere der

drei, ist die Glanzleistung aller seiner Arbeiten im Appartamento Borgia, hier hat er die meisten Fresken eigenhändig ausgeführt, hier hat er das umfangreichste Bild der ganzen Reihe, die Disputation der heiligen Caterina, gemalt, hier auf Komposition und malerische Durchführung im einzelnen die größte Sorgfalt verwandt. Die Malereien in den Sälen des Marienlebens und der sieben freien Künste und mehr noch in der Torre Borgia treten gegen diese Fresken weit in den Hintergrund zurück, und wir können uns den Verlauf des ganzen Unternehmens sehr wohl so vorstellen, daß der Meister sofort im Saal der sieben freien Künste die Gerüste auffschlagen ließ und gleichzeitig selber die Arbeit im Saal der Heiligenleben begann, von vornherein entschlossen, die übrigen Gemächer bis auf wenige Hauptzachen erprobten Schülern anzuvertrauen, nachdem er ihnen die Entwürfe an die Hand gegeben.¹⁾ Pinturicchio begriff sofort, um was es sich handelte, als ihm der glänzende Auftrag

¹⁾ Es wird später zu erörtern sein, warum die Arbeiten im Appartamento Borgia im Saal der sieben freien Künste ihren Anfang nahmen.

des Papstes zu teil wurde, welcher bereits mehr als 60 Jahre zählte. Wurde ihm einerseits die größte Schnelligkeit zur Pflicht ge-

Schein galt ihnen mehr bei einem Kunstwerk als sein innerer Wert.

Tritt man aus dem Saal der Päpste

Abb. 45. Detail aus dem Martyrium des heiligen Sebastian. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

macht, so möchten es andererseits seine Auftraggeber gern gestatten, wenn der Künstler eine ganze Gehilfenschar um sich versammelte. Die Borgia waren keine Mäcene im Sinne der Rovere oder der Medici; der glänzende

in das Zimmer des Marienlebens oder, wie man es neuerdings genannt hat, der Mysterien ein, so meint man allerdings, hier könnte niemand anders als Pinturicchio selber thätig gewesen sein. So sehr ent-

zückt das Auge die wundervolle Wirkung des Ganzen, die goldene Stuckornamentik auf dunkelblauem Grunde an der Decke, die einheitliche Farbenstimmung und die liebenswürdige Vortragsweise der biblischen Darstellungen, die Pracht und Anmut der Wanddecoration, wo sich die goldenen Ara- besken in zahllosen Mustern über die bläß- grünen Flächen hinziehen. Wo anders als in der Phantasie des Meisters selbst kann

liches geleistet? Es ist gewiß nicht nur der massenhafte, wahrscheinlich durch den prunk- liebenden Geschmack des Bestellers selbst be- dingte Verbrauch des Goldes, der hier als etwas Niegejehenes in die Augen fällt; die Grundelemente der Ornamentik selbst be- ginnen sich zu erneuern. Stuckrahmen und Stuckverzierungen werden zum erstenmal zur Gliederung der Flächen angewandt; im leich- ten Spiel willkürlich geführter Linien er-

Abb. 46. Detail aus dem Martyrium des heiligen Sebastian. Rom. Appartamento Borgia.

das Gesamtbild einer solchen Schöpfung ent- standen sein, die überall das geschulte Auge und die geübte Hand verrät? Es hieße in der That Pinturicchio schweres Unrecht thun, wollte man ihm eine Leistung absprechen, in der an einmal völlig neue Gesichtspunkte für rein ornamentalen Wand und Gewölbe- schmuck aufgestellt werden. Was gäbe es denn im ganzen Quattrocento, das sich in der Gesamtwirkung den Malereien im Apparta- mento Borgia an die Seite stellen ließe, wo hätte Pinturicchio selbst im Palazzo Colonna oder im Palast der Penitenzieri etwas Ähn-

fennen wir den Bruch mit ehrwürdigen Traditionen, in der Art, wie prächtige Stiere — das der Borgia Kraft, Sinnlichkeit und Tüke treffend charakterisierende Wappentier — zu zweien gruppiert und schön stilisiert in das Dekorationsystem eingeführt worden sind, gibt sich der Beginn einer völlig ver- änderten Geschmacksrichtung kund.

Antike Wandmalereien waren aus der Erde wieder ans Tageslicht gekommen, und ihre Schönheit hatte alle Künstler Roms begeistert, die ihre Tage in den unter- irdischen Grotten verbrachten, um dort zu

zeichnen und zu messen. Auch Pinturicchio konnte den Lockungen der Antike nicht widerstehen! Im Appartamento Borgia begrüßen wir den anfangs schüchternen, später führner werdenenden Versuch, die Groteske in die moderne Wandmalerei einzuführen, ein Unternehmen, welches dem Meister so gut gelang und ihm so viel Anerkennung eingerungen haben muß, daß er sich in seinen späteren Schöpfungen mit Vorliebe in Grotesken erging oder mit ihnen die vertrauten Elemente der älteren geschnäppigeren Dekorationsmalerei zu einem form- und farbenreichen Ganzen zu verbinden suchte. Den erfolgreichen Kampf der mutwilligen Groteske mit der schwerfälligen Ornamentik des Quattrocento können wir im Appartamento Borgia deutlich verfolgen, ihren vollständigen Sieg begrüßen wir dann endlich in den Loggien Raffaels.

Gebührt also Pinturicchio ohne allen Zweifel der Ruhm, den Gesamtautwurf im Zimmer der Mysterien wie in jedem anderen der folgenden Gemächer selbst erdacht und ins Werk gesetzt zu haben, so überließ er ebenso sicher die Detailausführung einer nur heute leider unbekannten Schülerhand. Zu den Ornamenten wiederholen sich mit großer Regelmäßigkeit an Wand und Decke dieselben Motive, die Vorlage eines einzigen Stierpaars könnte genügen, um sie alle nachzuzeichnen, aus einem einmal begonnenen Arabeskenmuster ergab sich die Fortsetzung von selbst. Und doch ist diese Gedankenarmut durch einen überaus glänzenden Schein so geschickt verborgen, daß das Auge sich nicht satt sehen kann an all' der fun-

kelnden Pracht, und jede Kritik verstimmt. Derselbe Schüler, welcher oben an der Decke die Brustbilder der Propheten malte (Abb. 25), deren auf ein Spruchband geschriebene Weissagungen sich jedesmal auf die Darstellung in der entsprechenden Lunette beziehen, hat auch die Mysterien ausgeführt.

Bei der vorwiegend dekorativen Wirkung, welche er erzielen wollte, mußte dem Meister daran liegen, einen glücklichen Gesamton zu treffen, das Auge nicht durch die Mannigfaltigkeit viel bewegter Darstellungen zur Prüfung aller Einzelheiten einzuladen, sondern den Besucher vielmehr in ruhig genießende Stimmung zu versetzen. Daher die Leidenschaftslosigkeit der Schilderung, die fast monotone Wiederholung der einzelnen Typen, die vollständige Gleichartigkeit der landschaftlichen Hintergründe in allen sechs Landschaftsbildern, daher vor allem auch das Vorherrschen

Abb. 47. Detail aus dem Martyrium des heiligen Sebastian.
Rom. Appartamento Borgia.

Abb. 48. Die heilige Susanna. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

einer einzigen Künstlerhand, neben welcher man sich nur noch Farbenreicher und Handlanger thätig denken kann. In der That haben wir Verkündigung (Abb. 26), Geburt des Kindes (Abb. 27 und 28), Anbetung der Könige (Abb. 29) und Ausgießung des heiligen Geistes (Abb. 30) ganz als Leistungen eines erfahrenen Schülers Pinturicchios anzusehen, dessen etwas trockene, klanglose Weise sich zu äußern auch in der Himmelfahrt

Christi über dem Fenster nur durch eine spätere Übermalung getrübt wird.¹⁾

Einer solchen ist auch der Christus in der Auferstehung zum Opfer gefallen (Abb. 32), dessen flaumende Mandorla aber noch Pinturicchios echte Engelköpfchen umfräntzen.

¹⁾ Die Hand desselben Schülers Pinturicchios verrät ein Madonnenbild im Louvre mit Johannes dem Täufer und dem heiligen Gregor (Abb. 31).

Abb. 49. Die Flucht der heiligen Barbara. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

In diesem merkwürdigsten Fresko der ganzen Reihe, das sich links von der Fensterwand fast immer in einem ausgezeichneten Lichte präsentiert, hat der Meister die Figuren in die bergzerklüftete, mit goldenen Knöpfen schattierte Landschaft seines Schülers hineingemalt. Wer bemerkte nicht sofort den Unterschied zwischen seinen eigenen ungelenkigen Gliederpuppen und den von frischem, vollem Leben getragenen Gestalten Pinturiechios? Überdies unterscheidet sich der Lehrer schon durch seine solidere Art,

in nassem Fresko zu malen, von der oberflächlichen Weise des Gehilfen, in dessen arg zerstörten Gemälden man noch hente deutlich erkennen kann, wie er die Zeichnung flüchtig in die Mauer einritzte und dann die ganze Fläche al secco, d. h. auf der trockenen Wand übermalte.

Zu ruhiger Würde, die hohe Gestalt ganz umflossen von dem faltenreichen, mit funkelnndem Gestein und Goldstickerei geschmückten Pluviale, kniet hier entblößten Hauptes Alexander selbst vor dem Auf-

erstandenen, die perlengezierte Tiara mit den drei goldeneu Reisen zu seinen Füßen. Keine Miene regt sich in dem scharfen Profilkopf mit der weit vorspringenden Adlernase, dem leichten Doppelfinn und dem kalten klaren Blick des emporgerichteten Auges (Abb. 33). Eine feine, lebendige Charakteristik vermissen wir in diesem strengen Quattrocentoporträt, für welches Peruginos hente zerstörte Darstellung Sixtus IV. an der Altarwand der Sistina sicherlich als Vorbild gedient hat; und doch lesen wir in den scharf geschnittenen Zügen deutlich große Klugheit und Willensstärke und die Neigung zu sinnlichem Genuss.

Den drei jugendlichen Grabhütern hat die Vision kein sonderliches Grauen versagt, ja der vorderste schlummert ruhig weiter (Abb. 34), und nur der äußerste rechts lässt einen leisen Schreckenslaut vernehmen. Beide sind ideale Schöpfungen wie der hinter

dem Sarkophag sichtbar werdende von Melozzo da Forli beeinflusste Kopf; nur der junge Ritter, welcher sich knieend auf eine mächtige Hellebarde stützt und mit seitwärts gewandtem Blick aus dem Fresko heraus sieht, ist zweifelsohne eine Porträtkestalt. Wer aber hätte es wagen dürfen, sich dem Papst gerade gegenüber in unverkennbarer Wechselbeziehung in einem seiner Privatgemächer malen zu lassen, wenn nicht einer seiner Söhne? Cesare war im Jahre 1475 geboren und wurde im September 1493 zum Kardinal ernannt; aber von jeher war er dem geistlichen Stande abgeneigt und liebte es mehr, von den Römern seine ritterliche Kraft und Gewandtheit bewundern zu lassen, als sich ihnen in den Achtung gebietenden Gewändern eines kirchlichen Würdenträgers zu zeigen. Er selbst und niemand anders kann dieser etwa achtzehnjährige Jüngling sein; trägt er doch überdies in der roten, mit goldenen Knöpfen über-säten Kriegsjacke und den blauen Beinkleidern die Wappensfarben der Borgia zur Schau. Werden wir einen Borgia, etwa den päpstlichen Geheimkämmerer Francesco, auch in der herrlichen Porträtkestalt erkennen müssen, welche in der Himmelfahrt Marias (Abb. 35) dem den Gürtel der Jungfrau tragenden Thomas gerade gegenüberkniet? jedenfalls gehört dieser würdige Prälat, wie der Apostel in fleißigstem Fresko ausgeführt, zu den eigenhändigen Arbeiten Pinturicchios, wie diese Assunta überhaupt durch die Klarheit der Komposition und die ruhige Seelandschaft im Hintergrunde den Beschauer besonders zu fesseln weiß.

Durch eine enge Marmorpforte, in

Abb. 50. Detail aus der Flucht der heiligen Barbara. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

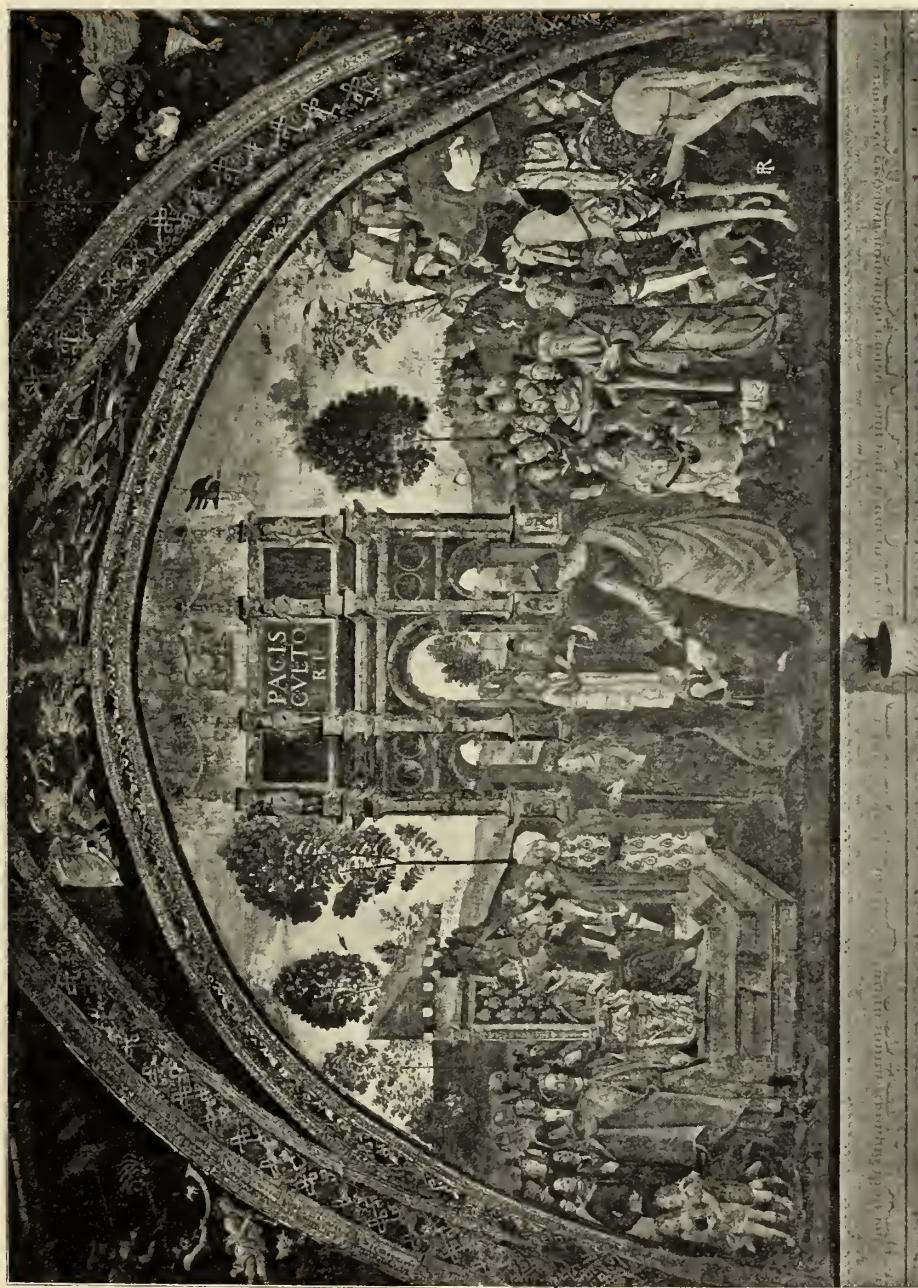

Abb. 51. Die Disputation der heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Wunderlich in Rom.)

deren Tympanon zwei Putten das Wappen | und im einzelnen tiefer auf ihn wirken, als der Borgia emporhalten, treten wir in den alles, was unsere Zeit jemals in der Aus- Saal der Heiligenleben ein (Abb. 36). Wäre stattung von Prunkgemächern geleistet hat.

Abb. 52. Die Gruppe der Weisen in der Disputation der heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia.

das Auge des modernen Menschen weniger übersättigt, wäre sein Geschmack geläuterter und wäre es überhaupt leichter, die wahre Schönheit von der falschen zu unterscheiden, so müßten diese Gemälde als Gesamtheit

Und doch ist der weite Raum heute leer und die sogenannte Spalliera Sigistus' IV., welche an der Wand entlang läuft, bleibt nur ein armseliger Ersatz für die kostbaren Möbel und Geräte, für die Teppiche

auf dem Boden und die Gobelins an den Wänden, welche in den Tagen Alexanders das Appartamento Borgia wohnlich machten. Durch das weit geöffnete Fenster dringt ein Strom von Licht herein, und man hört das ruhevölle Rauschen der mächtigen Fontäne aus dem sonnenbeschienenen Belvederehof herausdringen. Sonst ist es ganz still in den kühlen luftigen Räumen, und nur der Name Borgia tönt uns laut und immer lauter von der Decke, von den Wänden entgegen. Wir meinen einem Märchen zu lauschen, das uns von dem Glanz jener Tage erzählt, wir schlagen die Augen auf und sehen auf einmal alle die prächtigen Gestalten vom Hofe Alexanders vor uns, welche der Pinsel des umbrischen Meisters unsterblich gemacht hat.

Seltsame Überraschung! Wie stark und lebenskräftig mußte die Wurzel sein, aus welcher die Kunst des Quattrocento hervorwuchs, wenn sie, von dem sittlichen Verfall um sie her völlig unberührt, den schimmern den Schein und den unendlichen Formen- und Farbenreichtum, den jene üppige Kultur fast unbewußt entwickelte, wie in einem Spiegel festzuhalten wußte!

Die Schmeicheleien eines Hofpoeten, dem es in einer glücklich inspirierten Stunde gelungen war, durch einen alten Mythos die göttliche Abkunft des Borgiastieres zu erhärten, gaben den Stoff für die originellen Darstellungen am Zwillingsgewölbe der Decke (Abb. 37), das durch breite, mit Stuckarabesken verzierte Kappen gegliedert ist.

Abb. 53. Die heilige Caterina. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Die Wohlthaten des Osiris um Ägypten werden mit unverkennbarer Auspielung auf das Borgiageschlecht ausführlich in den Zwischen geschildert. Wir sehen den jugendlichen König, wie er, auf groteskem Throne sitzend, die Ägypter pflügen lehrt, wie er sie leutselig im Weinbau unterrichtet und wie er ihnen mit majestätischer Handbewegung die weniger geheimnisvolle Kunst offenbart, die Äpfel von den Bäumen zu pflücken: Legere poma ab arboribus docuit! Dann sehen wir das reizende sposalizio mit der jungfräulichen Isis, dem beglückten Lande die Mutter und den Erben zu geben. Aber der neidvolle Bruder mißgönnt den Ägyptern und ihrem Könige so friedliche Freuden, und Osiris wird grausam von Typhon ermordet. Laut wehklagend sammelt nun Isis des Gatten zerstreute Gebeine und birgt sie in kostlicher, mit Gold und Edelsteinen verzierter Grabpyramide, welcher die Ägypter

sofort göttliche Ehren zugeschenen. Da geschieht ein Wunder! Ein schneeweisser Stier schreitet auf einmal langsam hinter der Pyramide hervor dem anbetenden Volke entgegen, das ihn sofort auf den Altar erhebt und, ihn jauchzend unter monumentalem Baldachin dahintragend, den Kultus des Apis der Welt verkündet.

Zum erstenmal begegnet uns in dieser

Deckendekoration die Hand eines zweiten Gehilfen Pinturicchios, der auch die achtzigigen Medaillons an dem breiten Gurt gemalt haben muß, welcher die beiden Gewölbe trennt. Auch hier fehlt es nicht an Huldigungen für das Papstgeschlecht, und zwar hat diesmal die von Juno in eine Äsch verwandelte Jo den Stoff für die anmutigen Schilderungen geboten, unter denen

Abb. 54. Gruppe aus der Disputation der heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

besonders die Seene, wo Hermes durch sein Spiel den hundertäugigen Argos einzuschläfern sucht, durch eine ganz reizende Naivität erfreut.

Lassen sich die Darstellungen an der Decke also, welche sich von dem tiefblauen mit zarten Goldarabesken verzierten Grunde sehr wirkungsvoll abheben, alle in einen, wenn auch etwas gezwungenen Zusammenhang mit dem Geschlecht des Papstes bringen, so würde man in den herrlichen Lunettenszenen nach leitenden Gesichtspunkten oder inneren Beziehungen der Gemälde zu einander vergebens suchen. Ganz zusammenhangslos sind hier einzelne Seene aus den Heiligenleben bunt aneinander gereiht und dazwischen Schilderungen aus dem Alten und Neuen Testamente willkürlich eingeschoben. Die Heiligen Caterina und Sebastian allerdings gehören unter die vornehmsten römischen Märtyrer, und ihnen möchte immerhin mit Recht ein ganzes Bogenfeld über dem Fenster und der Fensterwand gegenüber zugestanden werden, aber für die Bevorzugung der heiligen Barbara, der heiligen Antonius und Paulus Eremita, für die Schilderung der Heimsuchung und vollends der heiligen Susanna wird man heute schwerlich noch den Grund erfahren.

Vielleicht hat Pinturicchio mit der Schilderung des Besuches des heiligen Antonius beim Paulus Eremita in der Wüste Thebais sein Werk begonnen (Abb. 38); wenigstens hat er sich bei keinem der übrigen Fresken so viel Zeit genommen wie hier, wo er einmal gezeigt hat, was er leisten konnte, wenn er wollte. Die

Wüste ist in seiner Phantasie zum Paradies geworden, das der Frühling mit tausend Blumen schmückte; selbst über der hoch getürmten Felswohnung des Einsiedlers gedeihen die jungen Bänne, sprießen die Gräser und zartes Lanbewerk aus allen Spalten hervor. Der pflichtgetreue Rabe fliegt eben davon, nachdem er die doppelte Brotration für den Einsiedler und seinen Guest gebracht hat, ein Weizenbrot von gleicher Form und Größe, wie man es uns noch hente täglich in Italien bietet. Jeder der beiden weißbartigen Alten schlug die Ehre des Brotbrechens aus; so vereinigten sie sich am Ende, es halb zu zerdrücken, damit ein jeder gleichzeitig seine Hälfte abreichen könnte. Rechts warten in demütiger Haltung die Begleiter des heiligen Antonius, welche den Hunger nicht zu fühlen scheinen, links nahen sich

Akt. 55. Der Despot von Morea. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Abb. 56. Ein vornehmer Türke. Rom. Appartamento Borgia.

eiligen Schrittes drei reizende weibliche Dämonen (Abb. 39), welche die Phantasie des Künstlers allein mit diesem frummen Mahl in Verbindung brachte. Die verführerischen Wesen haben nichts Teufisches in ihren Mienen und Gebärden, aber die Hörnchen am Kopf, die Fledermausflügel und die Geierkrallen statt der Füße verraten ihre bösen Absichten, von denen auch der würdige Heilige (Abb. 40), den schon seine grauen Haare vor solchen Versuchungen schützen müßten, noch nichts ahnt. Keine Nebenschilderungen in kleineren Verhältnissen stören die Einheit der reizvollen Komposition, und das ganze Gemälde, selbst die Landschaft im Hintergrunde ist von Pinturicchio mit gleichmäßiger Sorgfalt ausgeführt. Wir wissen in der That nicht, was uns mehr erfreut, die tief empfundene Naturschilderung oder die unbewußte Naivität in der Art, sich auszudrücken, oder die seine Charakteristik

der einzelnen Personen, des hageren Paulus z. B. im selbstverfertigten Binsenkleide und des behäbigen Antonius in seiner kleidsameu Ordenstracht.

Auch der Besuch Marias bei Elisabeth (Abb. 41), der eigentlich schon in das erste Gemach gehört, wo das Marienleben ausführlich geschildert war, ist mit bezaubernder Anmut dargestellt, der ruhig erzählende Legendeuton ist einfach fortgeführt. Allerdings gibt sich schon hier in der etwas trübem landschaftlichen Scenerie, in den Gruppen im Mittelgrunde rechts, und links in dem mit schwerem goldneuen Stuck verzierten Hallenbau die Hilfe von Schülern zu erkennen, und die Komposition hat sich aufgelöst und zerfällt in anziehende Einzel-

heiten. Aber wie bereit spricht der forschende Blick der würdigen Elisabeth, welche Maria umfaßt und doch nicht an die Brust zu drücken wagt, wie leusch und zart äußert sich das Geständnis der Gottesmutter in der demütigen Miene und den schüchtern gesenkten Augen (Abb. 42)! Ruhig wartend steht der graubärtige Joseph da, in Reisekleidern, die Pilgerflasche an der Seite, die Hände auf den mächtigen Knotenstock gestützt, während Zacharias, der von dem Besuch augenscheinlich noch nichts erfahren hat, in ein heiliges Buch vertieft, wandelnd unter den hohen Arkadenbögen erscheint. Reizende Züge aus dem intimen häuslichen Leben begleiten den Hauptvorgang, dem zwei Frauen von der Höhe der Terrasse mit gespannter Aufmerksamkeit zuschauen. Von links kommt eiligen Schrittes eine Frau mit dem Fruchtkorb auf dem Kopf herbei, ein Putto vor sich hertreibend, das

glückselig einen Vogel in den Armen trägt — ein Motiv, das ohne Zweifel einer ähnlichen Gruppe Botticellis in der Sistina nachgebildet ist — rechts unter der mit reichem Groteskenwerk verzierten Halle sitzen die fleißigen Dienerinnen spinnend und nähend bei einander, und ein Knabe ist eifrig beschäftigt, einem Hündchen die ersten Anstandsregeln einzuprägen (Abb. 43).

In der ruhigen, leidenschaftslosen Schil-
derung stiller Erdenfreuden war ja die
umbrische Schule von jeher zu Hause; wie
sollte da nicht auch Pinturiechio, wenn er
auf längst betretenen Bahnen forschritt, ein
Meisterstück gelingen? Weit eindringlicher
bezeugt es am Ende seine originelle Be-
gabung, daß er sich auch der Darstellung
eines so hoch dramatischen Vorganges, wie
es das Martyrium des heiligen Sebastian
ist (Abb. 44), ohne weiteres gewachsen zeigte.
Leider schenkt heute niemand dem herrlichen
Gemälde, welches, sehr ungünstig beleuchtet,
das Bogenfeld über dem Fenster einnimmt,
die Aufmerksamkeit, die es beanspruchen
darf. Vielleicht auch weil das goldene
Stückwerk gespart ist, dessen Anwendung
übrigens Vajari mit harten Worten geißelte,
tritt dies Fresko an äußerem Schein so
sehr vor den übrigen Gemälden zurück, die
es durch seinen inneren Wert in mehr als
einer Hinsicht überragt. Pinturiechio hat
in der That in den Schützen sowohl wie
in ihrem Opfer ein Stück Seelenmalerei
geleistet, wie ihm früher oder später kaum
etwas Ähnliches gelungen ist.

Gerade über dem Fenster auf hohem
Piedestal an antiker Säule festgebunden, die
sich an altes Gemäuer lehnt, wo Käuzchen
und Uhu ihr Wesen treiben, steht der Heilige,
ganz von unbarmherzigen Geschossen
durchbohrt (Abb. 45). Die noch nicht voll-
ständig entwickelten, überdies nur flüchtig
modellierten Körperperformen verraten die zarte
Jugend, welche dies Martyrium noch un-
endlich viel rührender erscheinen läßt. Lang-
sam sickert das Blut aus den Wunden herab,
aber nirgends verrät sich durch krampfhaftes
Zucken der Glieder der furchtbare Schmerz
des Gemarterten. Das lockenuraumhute Haupt,
welches ein goldener Nimbus überhättet, ist
erhoben, aus dem geöffneten Munde tönt
ein leiser Schmerzenslaut, und die Augen
blicken mit unaussprechlichem Ausdruck der
Sehnsucht, der Dual, der dankbaren Bitte

dem Engel entgegen, welcher eilig vom Himmel herniederschwebt, den Streiter Christi
mit der Krone des Lebens zu schmücken.

Tief unter dem Heiligen, der in jener
einsamen Höhe schon mehr dem Himmel
als der Erde anzugehören scheint, sieht man
rechts und links vom Fensterrahmen die
mitleidslosen Schützen, welche unter dem
Kommando eines Türken stehen. Sie ver-
richten ihr Amt mit so freudigem Eifer, als
wäre ihnen der gemarterte Jüngling dort
oben so lieb wie jedes andere Ziel (Abb. 46).
Eben spannt der eine mit aller Kraft den
Bogen, ein zweiter schießt gerade den Pfeil
auf das Opfer ab, ein dritter sucht sich zu
überzeugen, die Hand über die Augen gelegt,
ob er auch wohl getroffen hat. Welch' ein
lebendiger Ausdruck in den Köpfen, Welch'
eine Kraft und Frische in der Mannigfaltig-
keit ihrer Bewegungen! Solche Szenen
mußte der Künstler selbst gesehen haben, um
sie malen zu können, es sind Erinnerungen
an frohe Schützenfeste, die hier sehr naiv
für das Martyrium Sebastians verwertet
worden sind.

Der Schauplatz der Handlung führt
uns vor die Thore der trümmerreichen
Roma. Am Horizont erscheinen die Mauer-
massen des Kolosseums, und gleich daneben
wird eins jener Architekturmotive sichtbar,
das noch heute den römischen Straßen und
Plätzen ein so eigenümliches Gepräge gibt.
Wir sehen die Trümmer eines antiken Tem-
pels mit modernen Bauten sich verbinden,
und der ganze Häuserkomplex wird von
einem schlanken Campanile überragt. Links
öffnet sich ein Flüßthal mit weitem Blick
in die Ferne, aber der Charakter der Land-
schaft wird durch das ruhig-wellige Terrain
bestimmt, auf dem nur selten ein Baum
und überall hohes Gras und niedriges
Buschwerk gedeiht. Fragen wir, wer zuerst
von allen Künstlern den melancholischen
Zauber der römischen Natur begriffen hat,
so lautet die Antwort Pinturiechio, der hier
die erste Campagnalaundschaft im modernen
Sinne gemalt hat, die wir kennen.

Gibt sich im Martyrium des heiligen
Sebastian, z. B. in dem seelenvollen Kopf des
einen Schützen (Abb. 47), ein ziemlich deut-
licher Einfluß Signorellis und, dem es Pin-
turiechio wohl hauptsächlich zu verdanken
hat, wenn es ihm einmal gelang, für eine
dramatisch bewegte Handlung einen wirklich

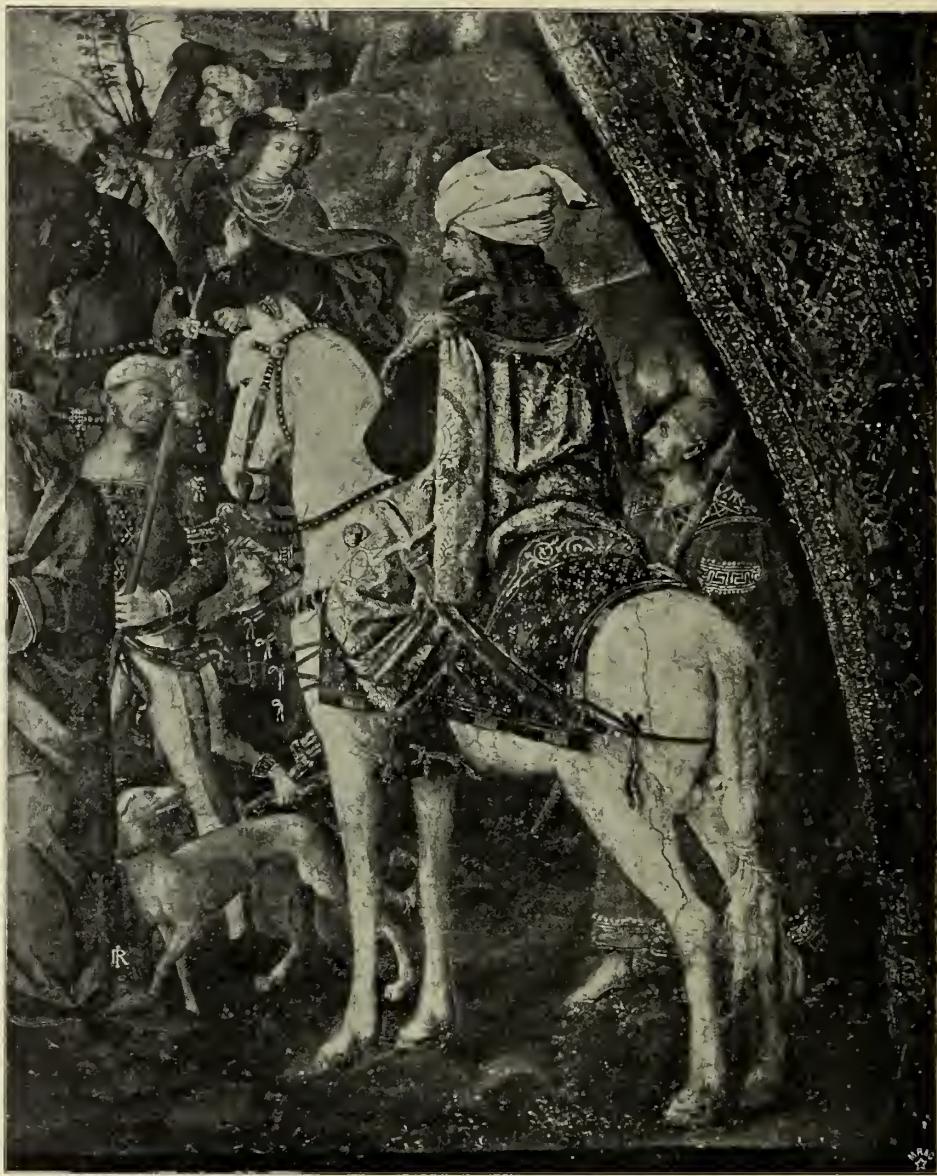

Abb. 57. Jagdzug aus der Disputation der heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

packenden Ausdruck zu finden, so fällt der blumenbesäten Plan, ganz aus goldenem Meister im Angriff der heiligen Susanna durch die beiden Ältesten (Abb. 48) in den rein erzählenden, fast idyllischen Ton zurück.

Die für die Privatgemächer eines Alexander VI. etwas anzüglich erscheinende Szene aus dem Alten Testamente geht in einem lustigen, von Rankrosen eingefriedigten Liebesgarten vor sich, wo in der Mitte auf grünem

blumenbesäten Plan, ganz aus goldenem Stuckwerk aufgebaut, ein riesiger Brunnen plätschert, vielleicht ein Abbild der zerstörten Fontäne Innocenz' VIII. auf dem Petersplatz. Zahlloses Getier vergnügt sich im Gras, Hirsche und Rehe, Hasen und Kaninchen und selbst ein Affe, der an goldener Kette festgebunden ist. Schon hatte

abgelegt, da drangen plötzlich die beiden Alten auf sie ein. Aber noch umhüllt ein faltenreiches hellblaues Gewand ihre schöne Gestalt, und selbst an ihrem Halse funkelt noch das töstliche Geschmeide. So steht sie wehrlos da, dem Ungestüm ihrer Angreifer nichts als die unentweihte Schönheit ihrer jungfräulichen Erscheinung entgegenstellend. Und doch scheint es ihr zu gelingen, durch solchen passiven Widerstand die grauen Sünder einzuschüchtern, in deren Mielen mehr Schrecken und Bewunderung über die eigene Süchtigkeit, als sinnliche Begierde zu lesen ist. In sehr bewegter Handlung wird im Hintergrunde das Schleppen der Heiligen vor die Richter und die Steinigung der Schuldigen geschildert, aber diese von Schülerhand in kleinsten Verhältnissen ausgeführten Szenen stören den einheitlichen Charakter des Bildes nicht, das eine fels- und baumreiche, von Singvögeln belebte Landschaft im Hintergrunde abschließt.

Rückt man diese Schilderung der heiligen Susanna, die übrigens gegenständ-

der vornehmen Gönner, wenn sie einmal ihre glänzenden Paläste betrat. Neusch und kindlich und ohne zum Selbstbewußtsein erwacht zu sein, mochte sie wohl an dem glänzenden Scheine sich freuen, aber von der inneren Verderbnis verstand sie nichts und rein, wie sie gefommen, kehrte die Kunst

Abb. 58. Mahomed II. Benedig. Sammlung Zahard. Gentile Bellini.

(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

lich in der Malerei des Quattrocento ganz vereinzelt dasteht, in das Licht jener sitzenlosen Zeit, so begreift man sofort, warum die Künstler damals trotz allem so Großes geleistet haben. Michelangelo hat noch 50 Jahre später der Kunst „der gottgeborenen reinen“ seine ergreifendsten Gesänge geweiht! Vorzugsweise in den stillen Kirchen thätig, den idealsten Interessen der Menschheit dienend, blieb sie völlig unberührt von den Sitten

aus den lauten Festhälen der geistlichen und weltlichen Herren in die stillen Kapellen ihrer heimatlichen Kirchen zurück. So mußte auch in Pinturicchios Phantasie jene heilige Susanna und die nicht weniger naive Versuchung des heiligen Antonius sofort in ein poetisches Gewand sich kleiden, dessen zarte Schönheit wir vielleicht noch besser würdigen werden, wenn wir uns erinnern wollen, wie ähnliche Gegen-

stände in späteren Jahrhunderten behandelt worden sind.

Ebenso wenig wie bei der heiligen Sanna kann es bei der Flucht der heiligen Barbara gelingen (Abb. 49), den Grund zu finden, warum gerade sie aus der großen

Spalte sichtbar, durch welche die Heilige entflohen ist, welche, gesäugten Schrittes davoneilend, mit betend erhobenem Blick und gefalteten Händen Gott für das Wunder ihrer Befreiung dankt (Abb. 50). Ebenso schnell eilt nach der entgegengesetzten Seite der König von dannen mit verzweifelten

Abb. 59. Madonnenbild. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

päpstliche Prunkgemach zu schmücken. Überdies gehört dies Fresko zu Pinturicchios weniger gelungenen Arbeiten im Saal der Heiligenleben, der auch hier nur die Ausführung des Hintergrundes einer Schülerhand überlassen hat. Der plumpen Turm in der Mitte, durch goldenes Stuckwerk plastisch gegliedert, hält die Komposition nur notdürftig zusammen. Noch ist die

Gebärden und gezogenem Schwert, die entflohe Tochter zu suchen. Zwei Krieger folgen ihm hastigen Schrittes, aber in ihren Mienen gibt sich die Unfähigkeit des Künstlers kund, leidenschaftliche Affekte zum Ausdruck zu bringen. Links im Hintergrunde erscheint die Gerettete noch einmal wieder mit der heiligen Giuliana auf der Flucht; rechts wird der Hirte, welcher dem König

Abb. 60. Der Saal der sieben freien Künste. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

das Versteck seiner Tochter verraten hat, versteinert.

Die fließende Barbara mit der goldenen Fülle ihres flatternden Haares und dem dankbaren Blick ihrer klaren kindlichen Augen gehört zu den reizendsten Frauengestalten, die Pinturicchios Pinsel geschaffen hat; aber an der Sprödigkeit des gegebenen Stoffes, für den er keine Tradition vorfand, ist seine Gestaltungskraft gescheitert, und es ist ihm nicht gelungen, unser Interesse für die verfolgte Heilige auch nur oberflächlich zu erregen.

Um so tiefere Teilnahme löft uns das Geschick der heiligen Caterina ein, deren Disputation mit den fünfzig Philosophen in jenem großen Bilde geschildert wird, das die ganze Bogengewand dem Fenster gegenüber einnimmt (Abb. 51). Nirgends kann man besser den Stil und die Malweise Pinturicchios studieren wie in diesem Meisterstück, dessen leuchtende Farben noch heute fast ganz ihre ursprüngliche Kraft bewahrt haben. Und doch ist das Martyrium des heiligen Sebastian in der Komposition sowohl als im

Ausdruck der einzelnen Köpfe der Disputation Caterinas überlegen, in welcher der Künstler für die ungeheuere Wandfläche keinen anderen Mittelpunkt zu finden wußte, als jene in Stuck und Farben prächtig ausgeführte Nachbildung des Konstantinbogens mit einem goldenen Stier als Bekrönung und der huldigenden Inschrift darunter: *Pacis cultori!*¹⁾

Der mit märchenhafter Farbenpracht geschilderte Borgang, ein Sittenbild, wie die Kunst der Renaissance niemals ein glänzenderes geschaffen hat, spielt sich auf blumenreicher Wiese ab, mitten in der freien Natur. Mochte die Ausführung des Hintergrundes zum Teil einem Schüler überlassen bleiben, schon die Wahl des Schamplatzes, der uns doch in die Stadt, in eine säulengeschmückte Gerichtshalle versetzen müßte, spricht für Pinturicchios glühende Naturliebe. Sogar die Sonne hat er als goldene Scheibe am Horizont

¹⁾ Dem Friedenshort.

gewalt, ohne sich indessen auf Licht- und Schattenwirkungen einzulassen. In das intime Leben der Vögel hat er sich versenkt, mit denen er immer die Lüfte erfüllt, wenn er in den schwankenenden Zweigen eines zart belaubten Baumes ein Nestlein anbrachte, zu welchem die sorglichen Alten eilen, die schreienden Jungen zu füttern.

Eine übersichtliche Komposition in die großeräumige Fläche zu komponieren, ist dem Künstler dagegen nicht gelungen. Die Mitte des Bildes ist fast leer; man sieht nur einen der Philosophen im Vordergrunde, welcher aus dem Zengnis eines aufgeschlagenen Buches, das ihm demütig knieend ein Page entgegenhält, mit energischer Handbewegung die Wahrheit seiner Lehre zu erhärten sucht. Zwei andere Gelehrte diskutieren im Hintergrunde, während das Gros dieser gewaltigen geistigen Macht in gemessener Entfernung vom Thron des Königs der Aufforderung harrt, die Säze ihrer Weisheit zu verkündigen (Abb. 52). Noch haben die würdigen Herren nicht alle ihre Beweisgründe im Kopf, und wie unsichere Schüler, welche die Rektion vor der Prüfung noch einmal überlesen, sieht man sie hier und da eifrig in den Folianten blättern. Nur die reizende Königstochter braucht alle die Büchergelerntheit nicht, um ihren Kinderglauben zu verteidigen (Abb. 53). Furchtlos und vor Eifer glühend trägt sie ihre Glaubenssätze vor, an den beweglichen Fingern demonstrierend, wie sehr sie im Recht ist, den klaren Blick der großen Augen zuversichtlich auf den thronenden Märchenprinzen gerichtet, der ihr allein mit Aufmerksamkeit zuhört und härter als Stein sein müßte, wollte er sich durch solchen Glaubensmut nicht rühren lassen (Abb. 54).

Niemand anders als Lucrezia, Alexanders reizende Tochter, sein Lieblingskind, die in diesen Räumen aus und ein ging und hier auch wohl in Abwesenheit des Papstes die Geschäfte führte, niemand anders als jene viel geischmähzte, viel verleumdeten Frau ist in dem unschuldsvollen Bilde der heiligen Caterina dargestellt. Sie trägt die Farben ihres Geschlechts, das rote, goldgestickte Kleid und den blauen Mantel, der ihr im Eifer der Rede von der linken Schulter herabgesunken ist. Das lange, blonde Haar, welches die Zeitgenossen entzückte, fließt unter der Krone hervor und in goldenen

Fluten über den perlengeschmückten Hals und über die Schultern herab. „Sie ist von mittlerer Größe und von zierlicher Gestalt,“ schreibt ein Zeitgenosse über sie, „ihr Gesicht länglich, die Nase schön profiliert, die Haare goldhell, die Augen von unbestimmter Farbe. Der Mund ist etwas groß, die Zähne bleudend weiß; ihr Hals schlank und weiß, bedeutend und doch voll Maß. Ihr ganzes Wesen atmet stets lachende Heiterkeit!“ In demselben Jahre, in dem Pinturicchio dieses Porträt gemalt hat, feierte man im Vatikan die Hochzeit der eben fünfzehnjährigen Papsttochter mit Giovanni Sforza, nachdem zwei frühere Verlobnisse mit spanischen Edelleuten wieder gelöst waren. Es ist bekannt, wie bald auch dieser Bund für nichtig erklärt wurde, und wie Lucrezia erst, nachdem auch ihr zweiter Gemahl Alfonso von Aragon dem Ehrgeiz der Borgia zum Opfer gefallen war, als Herzogin von Ferrara der verpesteten römischen Luft für immer entrückt wurde und später wenigstens bei ihren Zeitgenossen durch Edelsinn und Frömmigkeit die bösen Gerüchte vergessen machte, welche ihre Jugend vergiftet hatten. Pinturicchios meisterhaft entworfenes Porträt stimmt Zug für Zug mit der Schilderung Lucrezias durch die Zeitgenossen überein und hilft uns das psychologische Rätsel lösen, welches Bild und Wesen dieser merkwürdigen Frau verhüllt. So heiter, ahnungslos und unbefangen wie hier Sancta Caterina vor dem König und seinem glänzenden Gefolge auftritt, mochte sich Lucrezia am entschlafenen Hofe ihres Vaters bewegen. Mit jenen großen unschuldigen Kinderangen sah sie all das Böse, dessen Sinn sie nicht verstand, dem heiteren Lebensgenuss sich willig hingebend, an all dem glänzenden Schein sich freuend, aber wie ein echtes Kind des Südens, ohne daß ihre schlummernde Seele erwacht wäre, ohne daß auch nur ein Zweifel, eine Willensänderung gegen jene furchtbare Verderbnis sich in ihr geregelt hätte, deren Zeuge sie gewesen ist.

Zehn Jahre vergingen, und wir erhalten wieder ein Bild von dieser Frau, welche in Pinturicchios figurenreichem Fresco ein fast atemloses Interesse erregt. Es kam auch für Lucrezia ein Tag, wo von dem stolzen Glück, das sie am Hofe ihres Vaters genossen hatte, nichts übriggeblieben war als

eine trübe, vielleicht von baugen Fragen und schmerzlichen Vorwürfen gepeinigte Erinnerung. „Ich besuchte gestern Ew. Herrlichkeit,“ schrieb Bembo unmittelbar nach Alexanders Tode im August 1503 an die Herzogin von Ferrara, „um Euch kund zu thun, mit wie viel Kummer und Betrübnis all Euer Unglück mich erfüllt hat. Ich wollte Euch trösten und Euch bitten, ruhig zu sein, da ich gehört hatte, daß Ihr Euch über alles Maß betrübt. Aber ach, es ge-

auch noch eine Reihe anderer Porträtfestalten von hohem persönlichen Interesse in dies figurenreiche Fresco eingeführt, gleich als wollte er uns auf einmal alle die glänzenden Gestalten vor die Augen führen, welche damals den Hof Alexanders VI. belebten. Links im Vordergrunde, im male- rischen Nationalkostüm, erscheint Andrea Pa- läologo, der Despot von Morea, neben dem Thron des Königs (Abb. 55). Der Enkel und Erbe des unglücklichen Konstantin, unter

Abb. 61. Deckendekoration im Saal der sieben freien Künste. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Andersou in Rom.)

lang mir nicht, meine Vorsäge auszuführen! Denn als ich Euch in jenen düsteren Gemächern liegen sah, in schwarze Gewänder gehüllt, ganz von Jammer und Thränen hingenommen, da zog sich all mein Denken in meinem Herzen zusammen, und ich stand eine gute Weile, ohne ein Wort hervorzubringen. Und selber trostbedürftig und unfähig, anderen Trost zu bringen, im Innersten erschüttert durch jenen schmerzensreichen Anblick, ging ich stumm und sprachlos von dannen.“

Rimut die holde Erscheinung Querezias zunächst Auge und Phantasie des Beschauers völlig gefangen, so hat Pinturicchio doch

dem Konstantinopel in die Hände der Türken fiel, weilte schon seit dem Jahre 1465 als Flüchtling am päpstlichen Hof, wo er durch seine sonveränen Ansprüche den Ceremoniemeistern viel zu schaffen machte und wo er auch in den ersten Regierungsjahren Julins' II. gestorben ist. Ein vornehmer Turke in farbenprächtiger Kleidung und der charakteristischen Haltung, welche noch heute den Anhängern Mahomeds eigen, steht an der anderen Seite des Thrones (Abb. 56). Griechen und Türke, zwei Rassen, die sich von jeher gehaßt haben, sind hier in wirkungs- voller Gegenstätt einander gegenüber gestellt. Aber dieser ausdrucksvolle Kopf ist wohl

Abb. 62. Die Rhetorica. [Mittelstück.] Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

nicht Dschem selbst, der viel genannte Sohn des furchtbaren Mahomed II. und der Bruder des regierenden Großtürken Bajazet, vor dessen Nachstellungen er nach mancherlei Errfahrt am päpstlichen Hof schon unter Innocenz VIII. eine Zufluchtsstätte gefunden hatte. Wenn man die zahlreichen Berichte über Dschems Erscheinung und Lebensweise liest, der in Rom so außer-

ordentliches Aufsehen erregte, daß alle Christen von ihm voll waren und man sich gar in der Hauptstadt der Christenheit nach türkischer Sitte zu kleiden begann, so passen dieselben in allen Einzelheiten viel besser auf den stattlichen Reiter rechts in der Ecke, welcher eben mit seinen Dienern und Hunden von einem fröhlichen Jagdzug heimzukehren scheint und voll Erstaunen Halt

gemacht hat, als er die feierliche Versammlung erblickte (Abb. 57). Schon Mantegna, der für Innozenz VIII. im Belvedere malte, als Dschem im Jahre 1489 seinen Einzug in Rom hieß, versprach seinem Herrn, dem Markgrafen von Mantua, ein Porträt von dem Türkprinzen zu entwerfen, von dem er einstweilen eine umständliche Beschreibung entwirft. „Unser Herr sucht ihn auf alle Weise durch Jagdpartien, Musik und Ähnliches zu zerstreuen. Ich finde an ihm eine gewisse stolze Majestät, und die Seinen loben ihn und sagen, er säße ausgezeichnet zu Pferde. Auf dem Kopfe trägt er 30 000 Ellen Leinwand. Er ist gleichgültig gegen alle Dinge wie einer, der es nicht versteht, und zeigt im ganzen wenig Urteilskraft.“

Aber sein Ansehen ist furcht-erregend, vor allem, wenn ihn Baechus heimsucht.“ Sigismondo de' Conti weiß zu berichten, daß Dschem 35 Jahre zählte, als er nach Rom kam, in seiner Größe den Durchschnitt überragte, ein olivenfarbenes Gesicht und eine Adlernase besaß und durch seine unruhigen blauen Augen auffiel, welche Grausamkeit und Unmäßigkeit ahnen ließen. Die Gesandten von Ferrara und Mantua endlich betonten die auffallende Ähnlichkeit Dschems mit seinem furchtbaren Vater Mahomed II., dem Eroberer von Konstantinopel, dessen Züge uns nicht nur in zahlreichen Medaillen, sondern vor allem auch in jenem merkwürdigen Porträt enthalten sind, welches Gentile Bellini in den letzten Lebensjahren des Großfürsten in Konstantinopel gemalt hat (Abb. 58).

Alle diese Umstände führen uns dazu, in dem vornehmen Reitersmann den Prinzen

Abb. 63. Detail aus der Rhetorica. Rom. Appartamento Borgia.

Dschem zu erkennen, den Großfürken, wie man ihn kurzweg in Italien genannt hat. Dieser Jagdzug ist in der That eine seltsame Episode in der Disputation der heiligen Caterina, und es ist einleuchtend, daß sie nur dem seltsamen Gast zu Gefallen, in die Heiligengeschichte eingeschoben werden konnte. Als Jäger mußte man den Sohn Mahomed's oft in Rom gesehen haben bei den Jagden, die der Papst ihm zu Ehren gab; als kühner Reiter wurde er vor allem von den Seinen geprést, und man begreift, daß die Pracht der golddurchwirkten Gewänder, in denen er hier auftritt, ihn die kostlichen Stoffe gering schäzen ließ, welche der Papst ihm einmal darbot. Die hohe majestätische Erscheinung, die Adlernase und das kleine scharf blickende Auge, alles das paßt sehr wohl auf die Beschreibungen Mantegnas und Sigismondos, vor allem aber ist die Ähnlichkeit mit dem

Abb. 61. Die Arithmetica (Detail). Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Vater Auszschlag gebend, die noch überraschender wirkt, weil beide Köpfe fast in ganz derselben Haltung aufgenommen sind.¹⁾

Pinturicchio wußte sehr wohl, daß man die Disputation der heiligen Caterina, wegen

¹⁾ Mit allen älteren Erklärern des Appartamento Borgia und auch mit den neuesten Herausgebern der nicht genug zu rühmenden Pracht-Publication von P. Chrle und H. Stevenson habe ich bis dahin angenommen, D'shem sei jener Mann, der in weit bescheidener Stellung als dieser Reiter rechts — vom Beschauer — an den Stufen des Königsthrons erscheint. Durch A. Venturi wurde ich eines besseren belehrt, und seiner Meinung wird man aus den oben entwickelten Gründen ohne weiteres zustimmen dürfen. Ich bin geneigt, auch in dem Holzschnitt eines thürischen Machthabers, den Lippmann zuerst publiziert hat (Fahrbuch d. k. Pr. Kunstsamml. 1881 p. 216) ein Porträt D'shems zu erkennen, der hier wie z. B. auch regelmäßig bei Infessura „el gran Turco“ genannt wird.

terschaft in der Beschränkung aufs klarste ausprägen, trägt eine goldene Ehrenkette über der Brust und hält als Zeichen seines Handwerks das Winkelmaß in die Höhe. Leider kennen wir den Namen des wackeren Architekten nicht, und alle Vermutungen auf Bramante, Giuliano da Sangallo den Älteren, Andrea Bregno müssen sich als haltlos erweisen, aber sicherlich steht hier der Erbauer der Torre Borgia in Person vor uns. Rechts neben ihm erscheint Pinturicchio in weit einfacherer Tracht, der sein Porträt nach dem Spiegel gemalt hat und sehr bescheiden hinter den älteren Genossen in den Hintergrund zurückgetreten ist.

Ein Rundbild Marias mit dem Kinde (Abb. 59) über der Thür, durch welche wir eintreten, gab wegen eines leisen individuellen Zuges im Gesicht der hinreißend liebenswürdigen Madonna den Römern er-

der fast ganz eigenhändigen Ausführung, wegen der leuchtenden Farbenpracht und weil die dargestellten Persönlichkeiten besonderes Interesse erregten, als seine Glanzleistung in den Gemächern Alexanders VI. preisen würde. Wie hätte er da nicht darauf bedacht sein sollen, sich hier nach der herrschen den Künstlersitte selber ein Denkmal zu setzen und unter so vielen anderen auch sein eigenes Bildnis in diesem Fresko anzubringen? Links in der Ecke hinter dem Despoten von Morea werden zwei wohlerhaltene Porträtköpfe sichtbar, in denen wir Architekten und Maler des Appartamento Borgia begrüßen dürfen. Der erstere eine würdige Erscheinung, in welcher sich der tüchtige Charakter, das erfolggekrönte Streben und die Meis-

wünschten Stoff zu allerhand vagen Vermutungen, die Vasari in seiner Lebensbeschreibung Pinturiechios der Nachwelt erhalten zu müssen meinte. Zedenfalls gehört dies Tondo zu den lieblichsten Marienbildern des Künstlers, der sich überhaupt bestrebt zeigt, im Saal der Heiligenleben den eigen-tümlichen Charakter seiner Kunst von Schülerhänden möglichst unberührt zu zeigen. Diesen möchte er in der Gesamtheit nur die Teppichdecoration der Wände anvertraut haben, Granatblumenmuster auf ziemlich dunklem Grunde, die gewöhnlich durch Gobelins verdeckt wurden, deren zierliche Haken noch heute an dem überaus prächtigen Marmorfries erhalten sind. Die gediegene Technik endlich, in der jede einzelne dieser Fresken gearbeitet wurde, trug wesentlich zu ihrer herrlichen Erhaltung bei, so daß kein Raum in den Gemächern Alexanders VI. Auge und Herz des Besuchers inniger erfreut als dieser, wo überdies die Gegenwart Lucrezias und so vieler glänzender Erscheinungen vom Hof des Papstes sein Interesse noch mehr als gewöhnlich erregt.

Weit umfangreicher, als man bisher angenommen hat, müssen dagegen die Restaurierungen gewesen sein, denen der Saal der sieben freien Künste zum Opfer gefallen ist (Abb. 60). Vor allem wurde hier der schön gegliederte Marmorfries, welcher rings die Wand umzieht und die Bogenlunetten von den Mauerflächen trennt, um mehr als einen halben Meter hinausgerückt, wodurch die Lunettensbilder sämtlich unten beschneit wurden und der ganze Saal seine wohl-durchdachten Proportionen verlor. Dann wurde der breite Gurt, welcher die Zwillingsgewölbe trennt, vielleicht schon unter Gregor XIII. restauriert und völlig neu gemalt, und endlich ist ein Teil der Fresken selbst bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Mag ans die Deckendekoration weit weniger Fleiß verwendet worden sein wie in den vorigen Gemächern, eben weil durchaus malerische Gesichtspunkte maßgebend waren und alles Figürliche fehlt, wirkt das Ganze so ruhig, so festlich stimmend auf den Beschauer. Überdies sind hier oben noch keine Versuche mit der neuen Dekorationsweise gemacht, die Grotesken fehlen noch ganz, aber das ältere System ist zur höchsten Vollendung geführt. Nur der leitende Gesichtspunkt ist hier der selbe geblieben wie im Saale der Heiligen-

leben: Preis und Vergötterung des Borgianemens! Jedes der Zwillingsgewölbe gleicht dem anderen in allen Einzelheiten, und die Grundelemente der überaus gefälligen Komposition wiederholen sich mechanisch und scheinen nach der Schablone ausgeführt (Abb. 61). Und doch ist die Verbindung der einzelnen Motive so geschickt, die Gewölbe sind schon architektonisch so glücklich gegliedert, daß man vielmehr meint, Pinturicchio müßte sich hier in Formgedanken erschöpft haben. Wie eine flammende Sonne schwebt das Lorbeerumkränzte Borgianawappen in der Mitte der Wölbung von einem breiten Kranz goldener Ornamente umgeben, die sich zwanglos und organisch aus Palmetten, Füllhörnern und dem Wappentier der Borgia zusammensetzen und sich leuchtend wie das Sternenheer am wolkenlosen Himmel von dem tiefblauen Grunde abheben. Gezähmte Stiere nahen sich in den Seitenfeldern paarweise einem kandelaberartigen Aufbau, wo liebenswürdige Putten ihrer mit einer Binde warten und andere mit Posamenten aller Welt den Preis der Borgia verkündigen. Aber auch dieses Motiv, welches zweimal in jedem Gewölbe wiederkehrt, ist rein ornamentaler Natur und fügt sich prächtig in das plastisch gegliederte, von goldenen Fruchtkränzen in den Hauptzügen bestimmte Rahmenwerk. Und all' diese schimmernde Pracht liegt so still und strahlend auf dem ruhigen Blau!

Wie die sieben Kardinaltugenden — die übrigens in den Borgiaräumen fehlen — und wie die sieben Planeten, so waren auch die sieben freien Künste ein beliebtes Thema für den Schmuck von öffentlichen und Privatgebäuden in der gauzen Frührenaissance. Sie treten in der Malerei schon auf in der spanischen Kapelle zu Florenz und dann später in den Fürstenschlössern von Urbino und Braceiano und in der Villa der Tornabuoni bei Fiesole. Alles, was es Wissenswertes gab, repräsentierten sie wie etwa heute die vier Fakultäten, und schon in der spanischen Kapelle waren sieben Frauengestalten gewählt, die Allegorien zu verkörpern. Wie jede Entwicklung in der Renaissancekunst gesetzmäßig fortgeführt wird, bis sie das Ziel erreicht hat, so läßt sich auch in der Darstellung der sieben freien Künste ein ruhig aufsteigender Weg verfolgen, in dessen Mitte etwa Pinturiechios Fresken im Appartamento

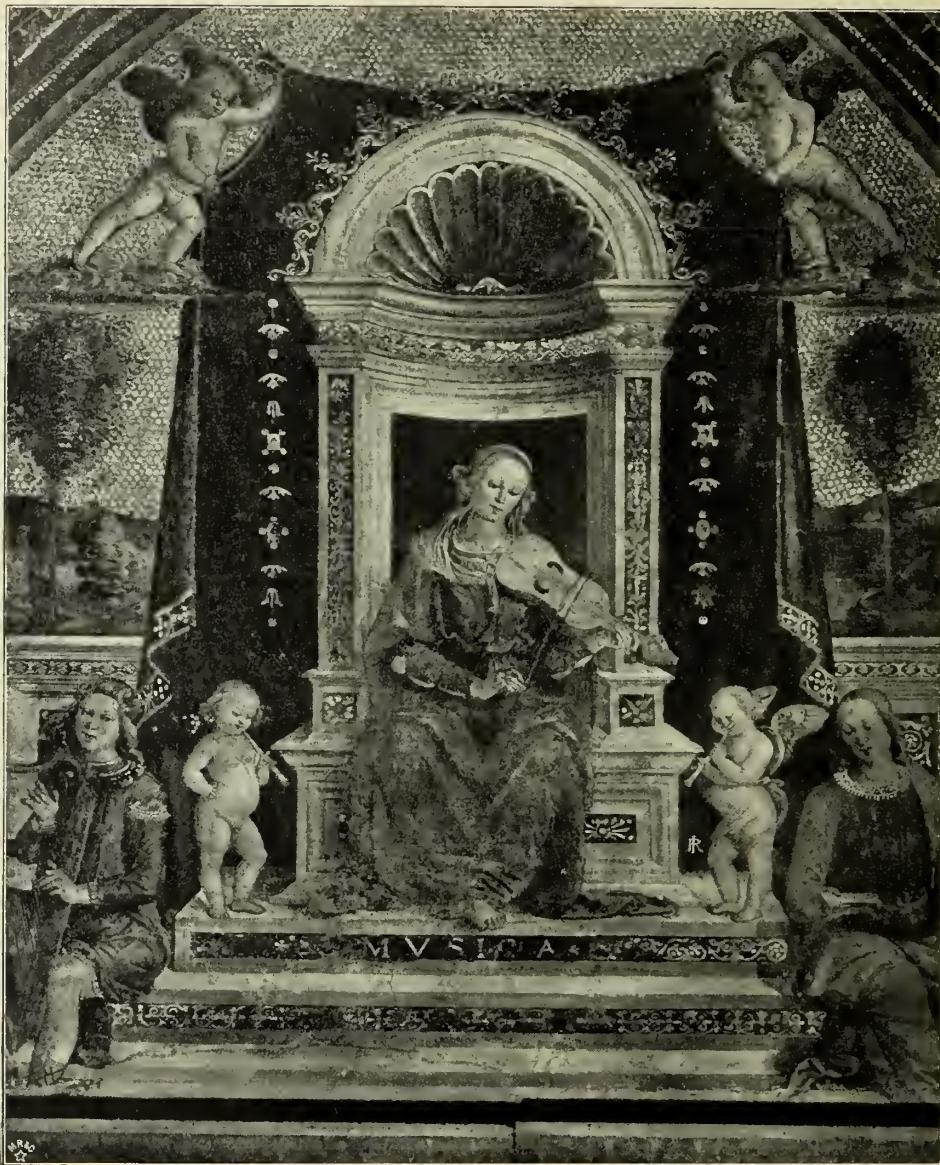

Abb. 65. Die Musica. Mittelstück. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Borgia stehen. Schon in der spanischen Kapelle vornehmsten antiken Vertreter dargestellt; Melozzo da Forli erhob sie auf den Thron und umgab sie mit fürstlicher Pracht, welche nur Pinturicchio noch gesteigert hat. Botticelli führte dann die Unterordnung der freien Künste unter die Philosophie, die Königin der Wissenschaften, ein, und Raffael

endlich gab die Allegorien auf und griff auf die antiken Vertreter zurück. Der Gedanke Botticellis aber blieb auch für ihn maßgebend, und er möchte darin durch Antonio Pollajuolo bestärkt worden sein, der unter den Erzbildern am Grabmal Sixtus' IV. Theologie und Philosophie zu Händen des Toten gebildet hat und die übrigen Wissenschaften rings um ihn herum. Plato und

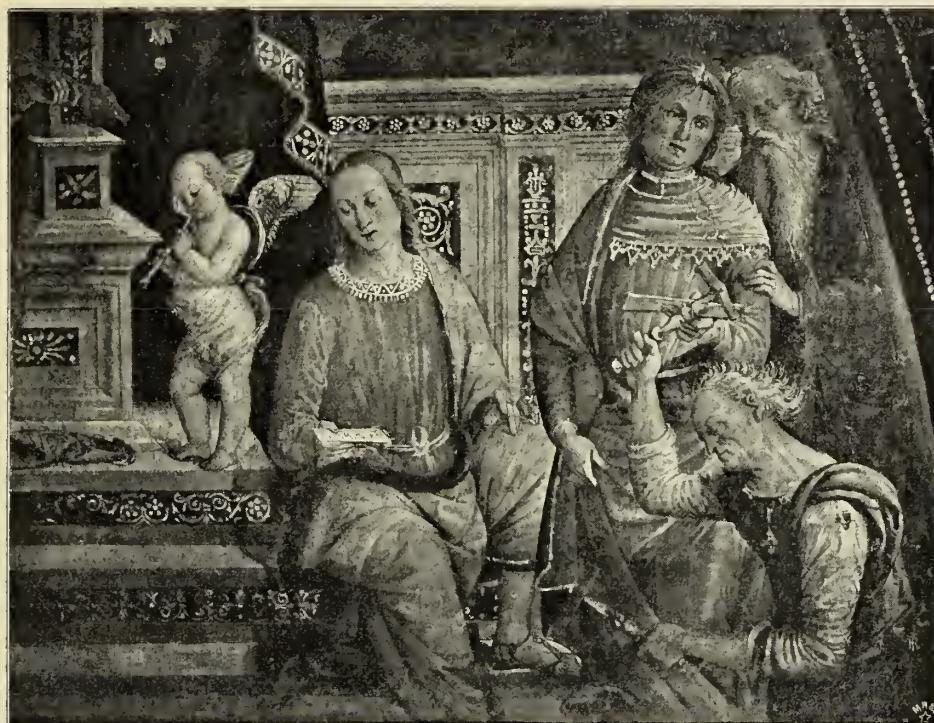

Abb. 66. Detail aus der Musica. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Aristoteles, die Fleisch gewordene himmlische und irdische Weisheit, erscheinen in der Schule von Athen hoch oben auf der Plattform jener königlichen Halle, und im Kreise um sie her bewegen sich in zwanglosen Gruppen angeordnet die Repräsentanten der sieben freien Künste bei den Alten.

Die Aufgabe, welche Pinturicchio wurde, sieben thronende Frauengestalten in ebenso vielen Lunetten nebeneinander darzustellen, war allerdings ein wenig dankbares Thema, aber der erfahrene Meister verstand es, aus der Not eine Tugend zu machen. Indem er auf die Einzeldarstellungen weit geringere Sorgfalt verwandte als im Saal der Heiligenleben, fasste er vor allem die Gesamtwirkung ins Auge, immer darauf bedacht, in den Bewohnern dieser Räume eine festliche, ruhig genießende Stimmung zu erzeugen. Gelang ihm solche Absicht vielleicht gerade deshalb hier so gut, weil er geheiligte Naturgesetze auch für seine Kunst gelten lassen wollte, weil er seinfühlig jeden Ton vernied, der die große Harmonie der

Farben auch nur leise stören könnte? Wie das blaue Himmelszelt mit seinen goldenen Gestirnen, so breitet sich dieses Gewölbe ruhig und heiter über einer einzigen Landschaft aus, wo auf dem grünen Plan friedlich nebeneinander die hohen Frauen thronen, jede von der Schar ihrer Verehrer umringt. Gewiß, diese mäßig bewegten Szenen ohne jede Handlung, ohne das Vermögen, den Beschauer innerlich zu packen, müssen bei der Einzelbetrachtung ermüden, aber wer wäre jemals so weit gekommen von den Menschen, für welche diese Gemächer ausgemalt worden sind? Werden nicht Alexander und die Seinen dem Künstler ebenso dankbar gewesen sein für das ruhige Glücksgefühl, das sich ihnen aus diesen Bildern mitteilte, wie wir es heute sind, ohne nach dem Wert oder Unwert des einzelnen zu fragen?

Im Bogenfeld der Fensterwand gegenüber äußert sich Pinturicchios feines Gefühl für den Zusammenklang von Form und Farbe am vollkommensten. Von Engelhänden

getragen, schwebt das päpstliche Wappen zwischen den fingierten Lunetten, aber der Grund, auf dem es ruht, ist rot und grün und nicht mehr rot und blau, wie es die Wappensfarben der Borgia verlangen würden. Der grüne Ton passte besser in der Farbentstimmung zu den Landschaften rechts und links, wo Pinturicchio ein ganz neues Verfahren anwandte, den Hintergrund plastisch zu heben, in dem er ihn über und über in allen Lunetten mit goldenen Knöpfen bedeckte.

Die Rhetorica (Abb. 62), ein überaus lieblisches Wesen, trägt die Symbole der Gerechtigkeit, die Erdkugel und das Schwert. Zu ihr bekennt sich eine ausdrucksvolle Porträtaufnahme in der Tracht eines päpstlichen Geheimkämmerers (Abb. 63), aber einen Cicero würden wir unter der Gesellschaft vergebens suchen. Es sind Idealgestalten ohne schärfere Charakteristik, deren Ausführung der Meister teilweise den Schülern überlassen haben wird, obwohl an der Thronstufe links in deutlichen Lettern sein eigener Name „Penturicchio“ zu lesen ist.

Nebenan thront Geometria mitten in freier Landschaft wie die Rhetorica. Sie hebt mit der Rechten ein Winkelmessungsinstrument wie einen Fächer empor und hält mit der Linken eine Tafel mit geometrischen Figuren auf das Knie gestützt. Eifrig seine Kreise zeichnend sitzt der kahlköpfige Euclid zu ihren Füßen, und zahlreiche Anhänger haben sich um den hoch gebauten Thron geschart. Wir bemerken unter diesen ziemlich minderwertigen Figuren nur eine einzige Porträtaufnahme, jenen Jüngling, der mit einem Winkelmaß bewaffnet ganz links in der Ecke aus dem Bilde herauschaut. Offenbar ist das Porträt nach dem Spiegel gemalt, und vielleicht steht hier jener namenlose Schüler vor uns, welcher im Saal der Mysterien gearbeitet hat und auch im Saal der sieben freien Künste seinem Meister hilfreich an die Hand gegangen ist.

Die Arithmetica (Abb. 64) ist die seelenvollste unter den sieben Schwestern. Der Marmorthron mit dem Baldachin darüber, welcher an monumentaler Würde mit einem althistorischen Bischofssessel wetteifern könnte, aber weniger bequem zu sein scheint, ist zu kolossal für die zarte Frauengestalt, welche nur schüchtern darauf Platz genommen hat und auf dem Schoß einen Zirkel und die

Pythagoreische Tafel als Embleme trägt. Pythagoras selbst, ein ehrwürdiger Denker mit langem weißen Bart, erscheint von den übrigen ein wenig abgesondert unten rechts vom Thron; ob stehend oder sitzend, vermögen wir nicht zu entscheiden, da hier wie bei allen übrigen Lunetten der untere Teil durch den erhöhten Marmorries in barbarischer Weise zerstört worden ist. Um die Beschützerin schöner Proportionen, feiner Berechnungen, korrekter Zeichnung haben sich jung und alt besonders zahlreich versammelt, und es ist wahrscheinlich, daß sich unter dieser Schar mehr als einer der Gehilfen Pinturicchios verewigt hat.

Einen selbständigen Wert und einen tieferen Sinn besitzt aber von all' diesen Allegorien nur die Musica allein (Abb. 65). Sie sitzt nicht regungslos da wie die anderen, dem Betrachter als Beglaubigung allerhand Symbole entgegenhaltend, die dieser am Ende ebenso teilnahmlos betrachtet wie die klugen Männer um sie herum; Frau Musica hat ihre Violine zur Hand genommen und spielt die schönsten Weisen. Schon durch den prächtigen, dunkelgrünen Teppich, den zwei Putten pflichtschuldig hinter ihrem Thron emporhalten, ist sie mit der weltbeherrschenden Rhetorica vor den Schwesternkünsten ausgezeichnet; aber sie achtet all' der Ehre nicht. Mit niedergegeschlagenen Augen und tief versenkter Seele spielt sie dem Chor die Melodien vor, die er aufzunehmen und begleiten soll. Zwei kleine Putten blasen gleich rechts und links vom Thron die Flöte, und zu dem greisen Tubalcain, der das Konzert mit klingenden Hammerschlägen begleitet, haben sich singend zwei Grauköpfe gesellt (Abb. 66). Vor allem aber sind die schönen Jünglinge die erwählten Diener der königlichen Frau. Welche Hingabe spricht aus ihren jugendlichen Köpfen, wie andächtig sie ihre Noten singen, welch' zarte Töne sie Harfe und Guitarre zu entlocken wissen (Abb. 67)! Es gibt nur wenige Konzertbilder aus der Renaissance, in denen sich die Liebe zur Musik, die eigentlich jeden Künstler damals begeisterte, so fröhlig, so spontan, so herzerfrischend geäußert hätte wie in diesem Fresko Pinturicchios. Wie bereit er auf einmal geworden ist, wie froh er die Gelegenheit ergripen hat, die eintönige Schilderung abstrakter Allegorien durch etwas Selbsterlebtes, Selbstempfundenes zu unterbrechen!

Abb. 67. Detail aus der Musica. Rom Appartamento Borgia.

Wir meinen den fröhlichen Gesang eines Vogels zu vernehmen, der seinem Käfig entronnen ist.

Gehorsam bewegt sich der Künstler dagegen in der Astronomie wieder in den gegebenen Geleisen. In gemessener Entfernung von der thronenden Frau haben sich zu beiden Seiten ihre Anhänger aufgestellt mitten in einer gebirgigen, von spärlichen Bäumen besetzten Landschaft. Hier sieht man zur Linken Ptolemäus mit der sternbesetzten Himmelkugel in der Rechten, weil er zuerst den Lauf der Gestirne erforscht haben soll, rechts in dem wohlgenährten Kahlfkopf darf man vielleicht einen modernen Vertreter der Himmelskunde erkennen, wie ja auch in der Musica die Porträtaufgabe eines vornehmuren Jünglings mit der Gitarre bedeutungsvoll dem alten Tibaleain gegenüber gestellt ist, die neuere Zeit würdig zu vertreten. Die Astronomia selbst, welche in der Rechten das sogenannte Astrolabium emporhält, ist völlig übermalt, dagegen scheint Pinturicchio in den Seitengruppen vor allem links selber Hand angelegt zu haben. Waren

nur hier nicht an der Außenwand die Farben durch den Einfluß der Witterung fast völlig zerstört worden!

Wie ärger noch haben Grammatica und Dialectica gelitten, deren antike Repräsentanten Priseian und Aristoteles ziemlich deutlich charakterisiert sind. Pinturicchio selbst hat seinen Pinsel überhaupt niemals an diese Wand gelegt, die er ganz jenem Gehilfen überlassen haben muß, der das Zimmer der Mysterien angemalt hat. Man vergleiche z. B. die greisen Köpfe in der Grammatica mit jenem Apostel, der in der Ausgiebung des heiligen Geistes rechts von der Madonna erscheint.

Die Wanddekoration des Zimmers, welche erst durch die letzte Restaurirung wieder aufgedeckt wurde, stimmt im Geschmack völlig mit der Decke überein. Auch hier entdecken wir weder in dem Pilasterornament der rechten Wand noch in der Flächendekoration eine Spur von Grotesken. Das erste ist in Chiaroseuro auf goldenem Grunde ausgeführt ganz wie in der Sistina; als Vorlage für den Schmuck der Wände wurden die

Muster des sogenannten opus Alexandrinum benutzt, jene aus antiken Steinen zusammengesetzte Fußbodenbekleidung altchristlicher Basiliken, wovon sich heute in Rom noch zahllose Beispiele finden. So wurden die Ornamente der Steinarbeiten von jeher in der dekorativen Malerei der Frührenaissance nachgeahmt, ja man kann ohne weiteres die Entstehungszeit gewisser Malereien aus dem Ornament allein wenigstens annähernd bestimmen. Wird es nicht sofort klar, daß Pinturicchio den Saal der sieben freien Künste zuerst von allen Borgiagemächern vollendet haben muß, wenn hier noch die Kandelaberverzierung der Pilaster ganz einfarbig in Chiaroseuro sowohl an der Wand wie in den Fensternischen ausgeführt ist, wenn man weder in der Wandflächendekoration noch oben an der Decke eine Spur der Groteske entdecken kann, welche schon im Saal der Heiligenleben und der Mysterien triumphierend ihren Einzug hält? Das Ornament ist also diesmal der Führer, welcher uns den Weg zeigt, die Malereien Pinturicchios chronologisch zu bestimmen, und wie es uns versichert, daß der Meister im Saal der freien Künste zu malen begann, so bestätigt es auch die sonst überlieferte Kunde, daß die beiden Gemächer der Torre Borgia zuletzt vollendet worden sind.

Basari erwähnt ausdrücklich, daß Pinturicchio auch den ganzen Turm mit Malereien schmückte, aber das wenige, was heute noch davon vorhanden ist, macht uns glauben, daß hier noch mehr als sonst der Name des Meisters für die Arbeiten der Schüler eingetreten ist. Allerdings wird niemand anders als ein in dekorativen Fragen so erfahrener Mann, wie nur Pinturicchio selbst es war, den Entwurf der Decke im Saal des Credo (Abb. 68) bestimmt haben können, zudem einige Stufen direkt aus dem Saal der sieben freien Künste hinaufführen. Aber daß der Vielbeschäftigte sich an der mühsamen Ausführung dieser feinen Ornamentik irgendwie beteiligt habe, wird schwerlich jemand behaupten wollen. Hat er doch auch die Lunettenbilder darunter (Abb. 69) mit den paarweise angeordneten von ellenlangen Spruchbändern umflitterten Propheten und Aposteln einem erfahrenen Gehilfen überlassen, der ihm wahrscheinlich schon unter Innoenz VIII. bei der Ausmalung der Loggia des Belvedere gute Dienste geleistet hatte.

Alexander Borgia PP. VI fundavit heißt es auf einer Inschrifttafel in dem mittleren der drei Hauptkreise, welche willkürlich verschlungene mit gemalten Arabesken verzierte Gurten am Spiegelgewölbe gezogen haben, und gleich daneben liest man in lateinischen Lettern die Jahreszahl 1494, die halbverwischt auch an der Decke im folgenden Zimmer, dem Saal der Sibyllen, wiederkehrt.

Leider ging die ganze Wanddekoration bis auf eine Fensterbekrönung durch ein zierliches Delphinenpaar zu Grunde, aber daneben haben sich gerade an den Wänden dieser Fensternische, die auf den Hof des Portonein di Ferro geht, nicht unbedeutende Reste einer kandelaberartigen Verzierung erhalten, die nichts Geringeres beweisen als die Thatssache, daß die unverfälschte Groteske zum erstenmal ihren unerschöpflichen Reichtum an Formgedanken und Farbenmotiven im Saale des Credo entfaltet haben muß. Vor allem lassen sich noch an der rechten Fensterwand die Umrisse der Zeichnung und die zarten Farben auf dem schwarzen Grunde erkennen. Man sieht noch die Umrisse eines leicht komponierten Aufbaues, unter dem auf der Erde zwei bartige Männergestalten hocken; antike Masken dienen zur Bekleidung der Ecken, und oben sieht man rechts und links vom Kandelaber eine Leier aufgestellt, an welche geflügelte Almoretten gefesselt sind, deren Pfeile und Köcher unter ihnen unbunzt herabhängen. Das Ganze ist so originell in der Erfindung, so sicher in der Zeichnung, so feingestimmt in der Färbung, daß man in allen Gemächern Alexanders zusammen keine so reizenden Grotesken wiederfindet, die niemand anders als Pinturicchio selber ausgeführt haben kann, der nun wahrscheinlich auch an den untergegangenen Wandmalereien bedeutsamen Anteil gehabt haben wird.

Wunderbar bleibt es immer, daß nach solchen Vorgängen der Plafond im Saal der Sibyllen ein so altertümliches Aussehen bewahrt hat (Abb. 70). Die flache, durch vergoldetes Stuckwerk verzierte Decke, in der Einteilung ihrer Felder einem mit runden Steinen besetzten Mühlbrett vergleichbar, ist durch eine reich gegliederte Hohlfachle in ganz ähnlicher Weise mit der Wand verbunden, wie die Kassettendecke im ersten Saal des Penitencieripalastes. Man muß in der That die Mannigfaltigkeit der Gedanken und

Motive bewundern, wenn schon der Architekt darauf bedacht war, jedes der Zimmer im Papstpalast anders zu überdecken, und

Motive in jedem Felde wiederholen, als wären sie in der That mechanisch vervielfältigt worden. Schwache Versuche, die

Abb. 68. Deckendekoration aus dem Saal des Credo. Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

man wird auch die Deckendekoration im Saal der Sibyllen als durchaus originelle Leistung anerkennen. Sieht man aber genauer zu, so entdeckt man, wie schablonenhaft das Ganze gearbeitet ist, wie sich die Groteske einzuführen, werden hier und da gemacht, aber sie gelingen nicht, da die Phantasie des Künstlers in einer ganz anderen Formenwelt gebildet war. Wie altväterlich sprechen uns seine Darstellungen

der sieben Planeten an, wie strenge im Ausdruck und gemessen in der Bewegung sind seine Propheten und Sibyllen, wie wenig erfreulich wirken alle Einzelheiten in der als Ganzes in Gliederung und Färbung so wohl getroffenen Komposition! Leider hat sich von den Wandmalereien keine Spur erhalten; dürfen wir nach der Decke schließen, so kann auch diese Pinturicchio im besten Falle nur entworfen haben. Vasari berichtet, Pietro Torrigiani habe in der Torre Gemächern Alexanders VI. die eigentümlichste Leistung der besten Männerjahre Pinturicchios, da heute alles das, was er ein Jahr später in der Engelsburg malte, zu Grunde gegangen ist. Seine Malereien hier könnten die Geschmacksrichtung der Zeit, den päpstlichen Gönner, den Künstler selbst nicht besser charakterisieren. Der Papst, welcher den Interessen seiner Familie stets das allgemeine Wohl geopfert hat, ist unter den Nachfolgern Petri einer der ersten ge-

Abb. 69. Lunette aus dem Saal des Credo. (Schule Pinturicchios.) Rom. Appartamento Borgia.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Borgia Stuckarbeiten ausgeführt, und weiß von einem sonst nur als Lehrer Peruzzis bekannten Meister Pietro d'Andrea aus Volterra zu erzählen, der unter Alexander VI. einiges im Vatikan gemalt. Vielleicht hat Pinturicchio diesen beiden Meistern die Deckendekorationen in der Torre Borgia überlassen, in denen sich eine ganz andere mehr von sienesischen als von umbrischenen Einflüssen bestimmte Kunstrichtung ausspricht, wie im Appartamento selbst.

Und doch bleiben trotz aller Beihilfe von so viel Schülern die Malereien in den

wesen, der für seine Privaträume einen so monumentalen Bilderschmuck verlangte, wie man ihn bis dahin nur in öffentlichen Gebäuden, in Kapellen und Kirchen zu sehen war. Die Stätten des Todes hatte sonst vorzugsweise die Kunst geschmückt, die Geschlechtskapellen großer Familien, die Gräber von Päpsten und Prälaten; Alexander stellte zum erstenmal die Hände der Maler und Bildhauer ganz in den Dienst eines glänzenden, genussverlangenden Lebens, wodurch er ohne weiteres der Kunst nach Form und Inhalt neue Bahnen wies und vor allem

für die bis dahin ganz zurücktretende dekorative Malerei ein weites Feld eröffnete.

Viele wandeln heute durch diese weiten leeren Räume in der wenig gehobenen Stimmung, in der man für gewöhnlich in einem Museum prüfend von einem Gegenstand zum anderen geht, und nur vielleicht im Saal der Heiligenleben vor der Disputation der heiligen Caterina nimmt ihre Phantasie einen höheren Schwung. Verzegeñ wir uns

Luxus der Frührenaissance die Wände, die Nischen und die Winkel belebte, als die goldenen Geräte, die wir heute in verblaßten Spuren in den dekorativen Wandmalereien wiederfinden, auf den Tischen und Kredenzen umherstanden, als kostliche Goldkästen von den Wänden herabgingen und türkische Teppiche den Boden bedekten! Kein Herrscher der Erde konnte sich damals rühmen, einen Palast zu bewohnen, welcher

Abb. 70. Deckendekoration im Saal der Sibyllen. Rom. Appartamento Borgia.

aber aus der Gegenwart hinaus in jene Zeit zurück, als Alexander und seine Kinder im Saal der Heiligenleben ihre Feste feierten, als Karl VIII. von Frankreich im Saal der Päpste die Obedienzleistung that, als in den vor jedem unberufenen Ohr besonders sicheren Turmgemächern die geheimsten Pläne geschmiedet wurden, den Glanz und die Macht der Borgia zu erhöhen, welch' ein Bild entsteht da vor unseren Augen! Wie wohl mögen sich diese Genüzmenschen in solchen Räumen befinden haben, als die edle Pracht, der gediegene

sich der Zimmerflucht Alexanders VI. auch nur entfernt hätte an die Seite stellen lassen. Aber wie schnell sollte alle diese Herrlichkeit vorübergehen!

Als Alexander VI. am 18. August 1503 vielleicht am Gift, wahrscheinlicher aber am römischen Fieber gestorben war, erschienen die Henkersknechte Cesares in den verlassenen Räumen und trugen Gold- und Silbergeräte im Wert von mehr als 100 000 Dukaten mit sich davon; die päpstlichen Diener vollendeten die Plünderung, und als sich am folgenden Tage der schauerliche Leichenzug

des Papstes durch die ganze Zinngerreihe zur Camera del Papagallo bewegte, hatten hier die plündernden Scharen nur noch einige Stühle und Kissen und die Teppiche an den Wänden zurückgelassen. Das Andenken der Borgia aber senkte sich seitdem wie ein Fluch auf die Prunkgemächer herab, wo sich selbst an den Malereien und Stuckarbeiten Pinturiechios ein frühzeitiger Verfall bemerkbar machte. Hat doch Julius II.

abbrechen zu lassen. Alexander VI. war nicht der Mann gewesen, einen Künstler durch wirklich großartige Aufgaben über sich selbst hinauszuheben, und wie Julius II. kein geringer Anteil an den Großthaten Raffaels und Michelangelos gebührt, so musste auch der negative Geist eines völlig demoralisierten Hofs die Gestaltungskraft eines Künstlers lähmen, und Pinturicchio bewies noch Kraft und Takt genug, wenn

Abb. 71. Die Heimsuchung Marias. (Schule Pinturiechios.) Orvieto. Dom.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

schon im November 1507 die Absicht geäußert, das Appartamento Borgia preiszugeben. Die Lust in diesen Räumen erstickte ihn, der beständige Klublifc Alexanders VI., seiner Wappen und Emblemen war ihm unerträglich geworden. Mit zornigen Worten hat der ergrante Choleriker bei dieser Gelegenheit seinem Vorgänger das Urteil gesprochen, und sein strenger Richterspruch galt nicht nur der Zeit und den Menschen allein, er kann auch auf die durch Pinturicchio vertretene Kunstrichtung bezogen werden, obwohl der Papst als echter Rovere sich weigerte, die Malereien

er sich zum Herold all des äußerlichen Glanzes mache, welcher die innerliche Verderbnis der für das Papsttum so verhängnisvollen Borgiacisode überdeckte.

Als Pinturicchio noch im Vatikan beschäftigt war, hielt Karl VIII. von Frankreich am Sylvestertage des Jahres 1494 seinen Einzug in Rom, während sich der Papst in die Engelsburg zurückgezogen hatte. Nach geschlossenem Vertrage kam es zu einer Begegnung zwischen den beiden Herrschern in den vatikanischen Gärten, und Pinturicchio möchte damals Zunge sein der

Obedienzleistung Karls im Saal der Päpste, einer feierlichen Messe in Sankt Peter und der Prozession nach San Paolo am 25. Januar, dem Feste von Pauli Bekehrung. Auf den Abzug des Königs nach Neapel folgten unruhige Wochen und Monate, und der Papst, um einer zweiten Begegnung mit dem König auszuweichen, zog sich zeitweise von Rom nach Orvieto und Perugia zurück. Pinturicchio scheint in Rom nur noch die Aussertigung des Breve abgewartet zu haben, welches ihm den Lohn für seine Arbeit endlich am 1. Dezember zuerkannte. Zu Anfang des Jahres 1496 befand er sich im heimatlichen Perugia. Am Hofe des mit politischen Sorgen und Geschäften überhäuschten Papstes mochten sich damals nur geringe Aussichten für neue Aufträge bieten, und so ging der Meister am 14. Februar 1496 einen Kontrakt ein, durch welchen er sich verpflichtete, für das Kloster Santa Maria fra Tossi ein großes Altarwerk zu malen.

Da müssen ihn die Orvietaner an ältere und immer noch unerfüllte Verpflichtungen gemahnt haben; warteten doch die zwei Doktoren der Kirche in ihrer Kathedrale seit vier Jahren immer noch auf Vollendung. Pinturicchio nahm ihre Anträge an. Am 15. März ging er persönlich mit den Domvorstehern einen neuen Kontrakt ein, den er so pünktlich inne hielt, daß ihm schon am 25. April die Restzahlung für die zwei Doktoren überwiesen wurde. Geringere Aufträge folgten, aber eine kleine Zahlung unter dem 5. November desselben Jahres wurde schon in die Hände

eines Vertreters gelegt und außerdem bemerk, daß der ausbedingte Lohn verringert sei, weil der Meister einen Gehilfen bei der Arbeit angestellt hatte. Pinturicchio hatte damals Orvieto längst den Rücken gekehrt, um nach Rom zurückzueilen, wo ihm die päpstliche Huld neue glänzende Aufträge verhieß.

Kümmerliche Reste eines heiligen Markus und eines heiligen Gregor ist alles, was heute an der rechten Chorwand des Domes von Orvieto von diesen dokumentarisch so wohl beglaubigten Malereien erhalten ist. Außerdem tragen einige Engel, obwohl sie arg restauriert sind, hoch oben im Querschiff umbrischen Stilcharakter, und ein Puttenpaar über dem Triumphbogen, welches in einer steinernen Umrahmung das Domwappen emporhält, scheint gar von Pinturicchio selbst gemalt. Hat er auch an die

Abb. 72. Die Madonna aus der Verkündigung. (Schule Pinturicchios.)
Orvieto. Dom. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Abb. 73. Studie zu den Fresken in der Engelsburg. Paris. Louvre.
(Nach einer Originalphotographie von Giraudon.)

Restaurierung einiger halbzerstörter Chorfresken des Ugolino d'Alario mit Hand angelegt, oder überließ er seinen Gehilfen allein dies wenig dankbare Geschäft? Jedenfalls wurden damals an der rechten Chorwand die Verkündigung und Heimsuchung (Abb. 71) in der ersten Reihe, die Darstellung im Tempel in der zweiten im Stil der umbrischen Schule restauriert. Die Darstellung im Tempel allerdings ist fast völlig zerstört, aber in der Verkündigung erkennt man aufs deutlichste, wie der Restaurator seine Figuren in den engen noch erhaltenen architektonischen Rahmen hineinkomponiert hat. Hier

ist das Gesicht der Madonna (Abb. 72) und des Engels von solchem Lieb- reiz, daß man nur an Pinturicchio selber denken möchte, während in der Heimsuchung Marias die Mischung umbrischen Stils mit der alten Volkschule von Orvieto ziemlich unerfreulich wirkt.

In denselben Jahren, in denen der junge Michelangelo zum erstenmal in Rom weilte und vom Kardinal Riario und dem verbannten Piero de' Medici in seinen Hoffnungen bitter getäuscht, froh sein mußte, als endlich der Abt von Sankt Denis die Pietà bei ihm bestellte, ruhte auf Pinturicchio der hellste Sonnenchein päpstlicher Kunst. Wahrscheinlich war eine neue Berufung nach Rom der Grund, warum er schon am 25. April seine kontraktlichen Verpflichtungen in Orvieto erfüllt hatte. Er wird damals gleich an das päpstliche Hoflager zurückgekehrt sein und die umfangreichen Arbeiten in der Engelsburg begonnen haben, die wenigstens schon zum größten Teil am 28. Juli 1497 vollendet sein mußten, wo ihrer der Camerlengo in einem päpstlichen Breve rühmend gedenkt.

Kaum hatte Karl VIII. Rom verlassen, so begann Alexander die Restaurierung und Befestigung des gigantischen Kaisergrabes, und es war bei dieser Gelegenheit, daß man die Kolossalbüste Hadrians an das Tageslicht förderte, die heute in der Rotunde des Vatikans aufgestellt ist. Eine ausführliche Denkschrift sollte beim römischen Volke die Erinnerung an eine der großartigsten Restaurierungen des baufähigen Papstes lebendig erhalten, aber mit den Laufgräben, dem Turm und den Forts ist sie längst zu Grunde gegangen, und nur noch einige halbzerstörte Borgiawappen und die beiden reizenden Engel hoch oben in der ver-

witterten Mauer nach der Tiberseite hin bezogenen Alexanders Fürsorge um dies letzte Bollwerk des Papsttums in den Zeiten höchster Gefahr.

Vasari scheidet die Arbeiten Pinturicchios in der Engelsburg ans klarste in zwei Gruppen und äußert sich darüber wie folgt: „Im Castell Sankt Angelo malte er unzählige Gemächer mit Grotesken aus. Aber unten im Turm im Garten malte er Darstellungen aus dem Leben Papst Alexanders; hier porträtierte er Isabella die Katholische, Nicolo Orsini, den Grafen von Pigtiglano, Giangiacomo Trivulzi und viele andere Verwandte und Freunde des Papstes und vor allem Cesare Borgia, seinen Bruder und seine Schwestern und viele tüchtige Leute seiner Zeit.“ Die von Vasari hier zuletzt genannten Malereien im Turmgemach hat Pinturicchio zuerst begonnen, und auf diese allein bezieht sich jene Äußerung im Breve vom 18. Juli 1497. Die Groteskendekorationen

Abb. 74. Madonnenbild mit einem Borgia als Stifter. Valencia. Museum.

„in den oberen Gemächern“, wie Vasari sich an einer anderen Stelle ausdrückt, werden erst in einem späteren Breve vom 16. Mai des folgenden Jahres erwähnt; sie konnten erst nach einer Pulverexplosion vom 29. Oktober 1497 entstanden sein, welche den ganzen oberen Teil der Festung zertrümmerte und auch den marmornen Engel herabstürzte, das ehrwürdige Symbol einer alten Legende, welcher die Engelsburg ihren Namen verdankt. Heute forscht man in dem zur Kaserne umgewandelten Kastell vergebens nach Spuren der jahrelangen Thätigkeit des umbrischen Meisters. Alle Malereien Pinturiechios gingen hier zu Grunde; der Torrione ist längst dem Erdboden gleich gemacht, und die oberen Gemächer der Burg wurden schon unter Paul III. völlig neu dekoriert.

Über eine so empfindliche Lücke in den Werken Pinturiechios gerade als er auf der Höhe des Lebens stand, kann uns selbst der Umstand wenig trösten, daß Lorenz Behaim, der langjährige Truchsess des Rodrigo Borgia, die Inschriften kopiert hat, welche unter den einzelnen Fresken angebracht waren; ja wir dürfen behaupten, daß uns dieselben den Verlust dieser Malereien nur noch tiefer beklagen lassen. Die historische Wandmalerei, mit welcher Sixtus IV. zuerst im Spital von Santo Spirito einen schwachen Versuch gewagt hatte, wurde hier mit den glänzenden technischen Mitteln eines erfahrenen Meisters fortgesetzt, Episoden aus einem Papstleben geschildert, dessen innere und äußere Entwicklung noch hente wie ein psychologisches Rätsel erscheint, dessen Lösung eigentlich noch niemandem gelungen ist.

Die Köpfe römischer Imperatoren mit ihren Wahlsprüchen schmückten die Decke des Turmgemaches; sechs historische Darstellungen waren an den Wänden angebracht, und zwar hatte der Papst selber jene gefährvolle Episode seiner Regierung gewählt, als Karl VIII. in Rom mit aller Kriegsmacht seinen Einzug hielt. Erwagt man die milden Vertragsbedingungen, welche der kluge Papst, der sich schuglos, wie er war, vor dem siegreichen Franzosenkönig in die Engelsburg geflüchtet hatte, durch Schwanzen und Feigheit, durch Drohungen und Zngeständnisse endlich erreicht hatte, so konnte man allerdings selbst den Besuch Karls VIII. als einen politischen Erfolg

bezeichnen. Und mußte es nicht der Kunst Pinturiechios ein kleines sein, solchen Erinnerungen jeden Stachel zu rauben und mit leuchtenden Farben in anmutigem Erzähler-ton als höchsten Triumph der Regierungszeit Alexanders VI. ein Ereignis zu preisen, das fast eine allgemeine Plünderung Roms und die Entsezung des simonistisch gewählten Papstes zur Folge gehabt hätte?

Das erste dieser Fresken schilderte die Begegnung der beiden Monarchen im päpstlichen Garten, bei welcher Gelegenheit Karl VIII. andachtsvoll die Füße Sr. Heiligkeit küßte. Es folgte die Obedienzleistung im Saal der Päpste, wo der König in derselben demütsvollen Haltung erschien. Daran schloß sich die Erfüllung einer der Vertragsbedingungen, die Kreierung zweier französischer Kardinäle, und weiter sah man die feierliche Pontifikalmesse in Sankt Peter gerade in dem Augenblick geschildert, wie eben der König dem Papst das Wasser reichte. Demütiger noch für Karl VIII. und erhebender für Alexander VI. war die folgende Darstellung, wo vor der Prozession nach San Paolo der König Sr. Heiligkeit den Steigbügel hielt, was in Wirklichkeit allerdings nicht geschehen war, aber im Bilde sehr eindrucksvoll auf Mit- und Nachwelt wirken mußte. Endlich folgte der Abmarsch der französischen Truppen nach Neapel, und hier sah man Cesare Borgia und den Türkprinzen Dschem Karl VIII. ein unfreiwilliges Geleite geben. Übrigens war diese Art, sich der Kunst zu bedienen, um die geistliche Macht des Papstes auf Kosten weltlicher Fürsten zu erhöhen, nicht mehr neu. Schon zu Anfang des Jahrhunderts hatte Spinello Aretino im Palazzo Publio zu Siena den Konflikt und die Versöhnung zwischen Friedrich Barbarossa und Alexander III. in ganz derselben Weise geschildert. Ja, der große Staukenkaiser spielt hier noch eine weit kläglichere Rolle, als sie dem schwäbischen Franzosenkönige von Pinturiechio zugemutet war. Nur kann man dem alten Sienesen die legendarische Ausschmückung historischer Thatsachen leichter verzeihen, weil dieselben damals schon mehr als 200 Jahre hinter ihm lagen.

Was gäben wir hente darum, den Freskenzyklus des Bernardino Betti in der Engelsburg noch zu besitzen! Ein Blick auf die Disputation der heiligen Caterina im Ap-

partamento Borgia genügt ja, um uns einen Begriff zu geben von ihrer Bedeutung für Kultur- und Kunstgeschichte jener Zeit. Pinturicchio, der uns hente als Porträtmaler nur wenig bekannt ist durch die vatikanischen Fresken, ein überaus sein charakterisiertes Knabenporträt in Dresden und spätere Arbeiten in Siena, wird Wunder geleistet haben, als er Alexander malte, den Franzosenkönig, Lucrezia Borgia und Cesare, den Herzog von Gaudia und den türkischen Kronprätendenten und alle die weltlichen und geistlichen Herren, die damals bei Sr. Heiligkeit in Gnaden standen. Fürwahr ein Bildereyklus, der die Epoche Alexandri

16. Mai 1498 erteilte der Papst seinem geliebten Sohne Bernardino für den aufgewandten Fleiß uneingeschränktes Lob, bewilligte gnädig seine billigen Forderungen und enthielt ihm die Anerkennung nicht vor, daß seine Leistungen selbst den bedingungen Lohn überträfen. Aber neue Aufträge erfolgten nicht, denn die persönlichen Bedürfnisse Alexanders waren befriedigt, und es lag nicht in der Art dieses Papstes, seine Schäze für große gemeinnützige Zwecke, den Schmuck von Kirchen etwa und öffentlichen Gebäuden allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Überdies trieben die maßlosen Herrschergelüste seines Sohnes Cesare den nachgiebigen Papst

Abb. 75. Freskogemälde über dem Denkmal des Erzbischofs von Ragusa. Rom. San Onofrio.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

ders VI. besser illustrieren würde als ganze Bände beschreibender Geschichtsbücher!

Als diese Fresken vollendet waren, hatte Pinturicchio die Sonnenhöhe seines Ruhms erreicht; die zahllosen Porträtdarstellungen allein bezogenen das Einsehen seiner höchsten Kraft. Über keine Phantasie vermag das hier verloren Gegangene wiederherzustellen, und die wenigen noch erhaltenen Zeichnungen (Abb. 73) genügen nicht, um uns auch nur von einem dieser merkwürdigen Wandgemälde einen vollständig klaren Begriff zu geben. Ebenso spurlos verschwanden die Groteskenmalereien in den oberen Gemächern, durch welche der Sieg der neuen Dekorationsweise über die alte entschieden wurde. Sie müssen am Hofe Alexanders das höchste Wohlgefallen erregt haben, denn in dem Breve vom

auf gefährliche Bahnen; die Politik drängte alle anderen Interessen zurück, und Pinturicchio mußte selber fühlen, daß der römische Boden seiner Kunst kein Gedeihen mehr versprach. Er erinnerte sich jetzt alter Verpflichtungen, die er für den Altarschmuck von Santa Maria fra Fossi in seiner Heimatstadt eingegangen war, und so kehrte er aus der päpstlichen Residenz, wo man lauter und lauter unter dem Stierjoch zu seufzen begann, in seine umbrischen Berge zurück. Die guten Beziehungen zu den Borgia aber setzten sich auch noch in späteren Jahren fort. Als der gefürchtete Herzog von Valentino, damals schon Herr von Imola und Forlì, im Herbst des Jahres 1500 die Romagna im Krieg überzog, erschien Pinturicchio in seinem Feldlager, eine Kunst zu erbitten,

Abb. 76. Detail aus dem Altarwerk von Santa Maria fra Tossi. Perugia. Pinakothek.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

nicht mehr und nicht weniger als ihm die Erlaubnis zu erwirken, in seinem Hause in Perugia eine Cisterne anlegen zu dürfen. Der allmächtige Papstsohn verfügte sofort die Genehmigung solcher Bitte und erklärte in demselben Schreiben, daß er den Pinturicchio, welchen er stets wegen seiner hohen Begabung geschätzt, wiederum in Dienst genommen habe und in allen Dingen als einen der Seinen betrachtet wissen wolle. Aber weiteres ist auf diesen Erlaß nicht gefolgt, und es sollten Jahre vergehen, ehe Pinturicchio wieder in Rom erschien, als schon alle Borgia aus der Tiefe des Erdveldens ausgerottet waren, wie „gottverhasste, den Menschen feindselige Geschöpfe“.

VI.

In einem seiner tiefsinnigsten Sonette hat Shakespeare einmal den Menschen einer

ten seines Entwicklungsganges zu bezeichnen, in dem es keinen Rückschritt und keinen Stillstand gibt, in dem niemals Erschöpfung oder Ruhebedürfnis sich äußert, wo allerdings auch niemals jene Höhen erreicht worden sind, wo der Mensch ein Blatt im Buche des Lebens aufzuschlagen glaubt und sich als Mitwisser fühlt der unergründlichen Gedanken Gottes.

In der Darstellung eines Künstlerlebens wie das des Pinturicchio ist die einfache Aneinanderreihung der Thatsachen in historischer Folge die einzige Methode, welche sich bewährt. Man würde vergebens nach allgemeinen Gesichtspunkten suchen, seine Werke zu gruppieren, während uns die Chronologie derselben fast niemals im Stich läßt. Diese Malereien spiegeln auch nicht vereinzelte Züge der Geistesströmungen wieder, welche den Charakter einer Zeit bestimmen, und sie geben

Pflanze verglichen, die wächst und sich entwickelt und dann blüht, die der Sonne ihre Blumen öffnet und sie dem Winde verschließt, deren Blätter endlich herabsallen, eins nach dem anderen, bis der Stamm selber verwelkt und stirbt. Bei einer so gesetzmäßig natürlichen Auffassung der Entwickelungsgeschichte des Menschen ist allerdings alles Zufällige ausgeschlossen, der Einfluß der Seele auf den Körper, des Geistigen auf das Physische ist nur gestreift, aber damit ist die Geltung so einfacher Naturgesetze für alles, was sterblich ist, keineswegs ins Wanken gebracht. Für Pinturicchio und seine Kunst kann überhaupt kein besserer Vergleich gefunden werden, um das ruhige Fortschreiten

uns ebensowenig Aufschlüsse über das Seelenleben des Künstlers selbst. Durchweg fühlt sich das Auge vielmehr angeregt wie der Geist, denn es fehlt fast immer selbst den besten Arbeiten des Meisters der tiefere poetische Gehalt, die sittlich veredelnde Kraft. Aus der Welt der Geister bringen sie keine Offenbarungen mit, aber sie schildern mit unübertrefflicher Kunst und Treue das glänzende äußere Bild einer Kulturepoche, die auf Dichter und Denker stets geheimnisvolle Reize ausgeübt hat.

In solcher Art, sich als Künstler zu zeigen, spricht sich natürlich auch ganz von selber die allgemeine Veranlagung aus. Wir sehen, wie gleichmäßig bei Pinturicchio der Strom der Gedanken dahinfliest. Niemals Ebbe, niemals Flut! Selten fühlen wir eigentlich, daß ihm die Hand erlahmt, daß die Spannkraft seines Geistes nachläßt, aber ebensowenig kennen wir ein Werk, wo einmal der Gedankenstrom die Ufer überschwemmt hat, wo die Hand nur noch zitternd dem Zunge des Geistes zu folgen wagt und das endlich Geschaffene dem Schöpfer gegenüber steht wie etwas, das größer ist als er selbst. Die künstlerische Entwicklung des umbrischen Meisters hält mit der natürlichen gleichen Schritt, sie ist eben wie die Pflanze, welche wächst und blüht, verwelkt und stirbt.

Die wenigen Tafelbilder, welche Pinturicchio gemalt hat, bezeugen aufs klarste seine Entwicklungsunfähigkeit über die engen natürlichen Grenzen hinaus, sie sind aber auch zugleich die liebenswürdigste Episode seines ganzen Künft-

lerdaseins. Das Altarbild von Santa Maria fra Fossi, welche um die Wende des Jahrhunderts entstand, ist keineswegs das erste Tafelbild des Meisters; wie könnte auch eine so vollendete Leistung ohne ernste Vorstudien entstanden sein!

Ein reizendes Madonnenbild in englischem Privatbesitz, bei Lord Crawford, entstand wahrscheinlich, schon ehe er nach Rom kam, um mit Perugino in der Sistina zu malen; es ist eine unverfälscht umbrische Leistung voll kindlicher Kunst, aber im Ausdruck beschränkt. Das Kind steht auf dem Schoß der thronenden Mutter, die Rechte an ihre entblößte Brust gelegt, mit der Linken ihren Mantel fassend, und blickt noch einmal um sich, ehe es zu trinken beginnt. Es ist bekleidet wie die Christkinder des Ottaviano Nelli und des Gentile da Fabriano, trägt sogar über dem Hemdchen

Abb. 77. Mittelbild aus dem Altarwerk von Santa Maria fra Fossi. Perugia. Pinakothek. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

noch einen bunten Shawl und um den Hals ein Korallenkettkchen mit kostlichem Juwel daran. Maria ist noch besangen im Ausdruck und hält das Kind nur zägend auf ihrem Schoße fest, aber der tiefblaue Mantel, welcher zugleich als Kopftuch dient, umfließt in schön geschwungenen Linien die hohe Gestalt der Jungfrau, welche schon hier durch die feusche Zurückhaltung und die unbewußte Anmut bezaubert, welche auch alle späteren Madonnenbilder des Meisters verklärt. Zwei liebenswürdige Engel, denen die Heiligen scheine noch nicht ganz an der rechten Stelle sitzen, behüten und verehren Mutter und Kind, und hinter ihnen öffnet sich eine weite Hügellandschaft, wo sich in der miniatur-

artigen Behandlung der Einzelheiten und dem Mangel eines Tons und einer Stimmung der Ansänger zu erkennen gibt.

Im Museum von Valencia in Spanien wird heute ein Madonnenbild bewahrt, welches Pinturicchios Entwicklung fortsetzt (Abb. 74). Das Bild besaß sich früher in Játiva, dem Heimatort des Rodrigo Borgia, wo Francessco Borgia als Schatzmeister des Papstes in späteren Jahren in der Collegiata eine Kapelle erbaut hatte. Dies Bild entstand weit früher, aber das Borgiawappen, welches es schmückt, stellt den Zusammenhang mit einem der beiden Männer her, dessen Porträt wir auch in dem knieenden Stifter erkennen müssen, welcher nur mühsam noch in den engen Bahnen des Bildes hineingewängt worden ist. Kann dieser Mann Rodrigo Borgia sein, von dem wir gleichfalls ein Profilporträt in seinen Papstgemäldern kennen gelernt haben? Die ganz verschiedene Bildung der Nase, welche bei Alexander weit vorsteht und gebogen ist und den ganzen Charakter des Kopfes bestimmt, verbietet solche Annahme, und so werden wir hier wohl den Kardinal Francessco vor uns sehen, der damals noch päpstlicher Geheimkämmerer war.

Das Gemälde in Valencia gilt als Vorstufe zu einem ganz ähnlichen Madonnenbilde Pinturicchios im Dom von San Severino in den Marchen, wo der kleine Christus in der Hand noch die Weltkugel hält und dabei den Stifter segnet, der betend vor ihm kniet. In Rom hat sich wenigstens oben in

Abb. 78. Madonna. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Abb. 79. Santa Conversazione. Spello. San Andrea.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

San Onofrio über dem Grabmal des 1505 verstorbenen Erzbischofs von Ragusa ein wunderbar liebliches Freskobildchen erhalten (Abb. 75), welches in der Komposition mit ganz geringen, durch die räumlische Anordnung bedingten Abweichungen das Bild in Valencia wieder gibt und wohl von einem Schüler nach der Skizze des umbrischen Meisters ausgeführt worden ist. Zeigt sich im Stifterporträt des Votivbildes von Ja-

tiva Pinturicchio schon als völlig selbständige Kraft, so gibt sich vor allem in dem Kinde noch ein unverkennbarer Einfluß des Gentile da Fabriano kund. Überdies ist das Bild noch ganz altertümlich auf Goldgrund gemalt, aber schon in der Erfindung von ganz unbeschreiblicher Ausmut. Der Knabe, wie ein kleiner Prinz in Brokatgewänder gehüllt, ein goldgesäumtes Mäntelchen über der Schulter, steht

auf einem Schemel und hat eben bei der Mutter den ersten Leseunterricht in einem mit schönen Miniaturen verzierten Buche, dessen Reihen er noch mühsam mit dem Griffel verfolgt. Maria hat die ernsten Augen mit einem Blick zärtlichster Mutterliebe auf ihr Kind herabgesenkt, auf dessen Schultern sie den rechten Arm geschlungen, während die Linke dem Knaben das Buch entgegenhält. Solche Zartheit der Empfindung, solch' eine eindringliche und doch noch schüchterne Formensprache, solch' einen rührend stillen Ausdruck verhaltener Bewegung wird man schwerlich in späteren Madonnenbildern des Meisters wiederfinden, und selbst nicht das viel gerühmte schon im Motiv nahe verwandte Tondo in den Borgiagämächern läßt sich in dieser Hinsicht mit ihm vergleichen. Im Gegenteil, es liegt eine ganze Welt zwischen diesen beiden Madonnenbildern, welche doch für dieselben Besteller gearbeitet wurden. Der Leseunterricht wird auch in diesem Rundbild (vgl. Abb. 59) fortgesetzt, aber weder Mutter noch Kind nehmen die Sache sonderlich ernst. Der Knabe, welcher statt des langen Brokatkleides hier ein kurzes Hemdchen trägt, blättert schon selbstständig im Buche und scheint mit dem Zeigefinger die Stelle zu suchen, wo er das letzte Mal zu lesen an gehört. Er ist ein prächtiger kleiner Junge, mehr Menschenkind als Jesusknabe, mit einem lieben, fröhlichen Gesichtchen, um das die krausen Locken spielen. Aber er ist ein verweltlichtes Christuskind! Maria, vielleicht die schönste Franengestalt, die Pinturicchio jemals gelungen ist, nimmt an den Studien des lernbegierigen Knaben nicht mehr denselben Anteil wie vorhin, sie hat ihre herrlichen Augen zum erstenmal emporgeschlagen und blickt den Beschauer so milde lächeln an, als würde sie nicht, daß ein Blick aus solchen Augen wohl die Sinne verwirren, nicht aber ein Menschenherz zur Andacht stimmen kann. Aus solchen Empfindungen mag die Legende der lästersüchtigen Römer entstanden sein, welche in dieser Madonna ein Bild der Julia Farnese erkennen wollten. Der Cherubskranz und die Heiligen scheine können in der That das Andachtsbild nicht retten, das zu einem reizenden Genrebild geworden ist. Man bringe diese holdselige Jungfrau, dies Ideal berückender Franenschönheit, und ihren süßen

Knaben, den man lieber in Wald und Feld sich tummeln denkt, als bücherlesend im Arm der Mutter, mit Botticellis sinnenden Marienbildern, mit Michelangelos erhabenem Madonnenideal in Berührung, und man begreift sofort, warum sich das Volk gegen solche Verweltlichung des Göttlichen auflehnte, warum Savonarola damals von seiner Kanzel herab den Künstlern den Vorwurf ins Gesicht schleuderte, daß sie für ihre Marienbilder berühmte Frauenschönheiten als Modelle suchten, ja ihnen gelegentlich sogar die Züge ihrer eigenen Geliebten gäben.

Pinturicchio selbst ist im Altarwerk von Santa Maria fra Fossi, welches noch heute im Originalrahmen in der Pinakothek von Perugia bewahrt wird, wenigstens äußerlich wieder ganz zum Andachtsbild zurückgekehrt. Das wohlgerhaltene, dreigeteilte Gemälde wird durch einen gefälligen Giebel gekrönt, dessen Eckvoluten mit reichem Groteskenwerk verziert sind, während im Mittelbild der leidende Christus im Grabe erscheint, die herabsinkenden Arme mit den durchgrabenen Händen von wehklagenden Engeln unterstützt (Abb. 76). „Sieh, Sterblicher, wie du erlöst bist,” heißt es auf dem Architrav in monumentalen Buchstaben, „damit nicht das Blut des Lammes vergeblich für dich geslossen sei!”

Die Seitenflügel des Hauptbildes sind zweigeteilt; oben ist die Verkündigung dargestellt, und darunter erblickt man die heiligen Hieronymus und Augustin, denen an der Predella endlich die Miniaturbildchen entsprechen, wo Augustin dem Kinde begegnet, welches den Ocean ausschöpfen will, und Sankt Hieronymus sich in der Wüste fastet. Jedes dieser Bildchen ist ebenso sauber in der Ausführung wie leuchtend in der Farbe. Maria und Gabriel sind zartheite Typen des umbrischen Schönheitsideals, die würdigen Heiligenfiguren, welche sich so eindrucksvoll vom dunkelblauen, goldgemusterten Grunde abheben, röhren aus durch ihre kindliche Besangenheit, welche alle Anfänge der Kunst verklärt.

Aber erst im Mittelilde (Abb. 77) zeigt der Meister sein ganzes Können; hier erst sehen wir, welche Kunstat sein Pinsel anzudrücken vermochte, über was für mannigfaltige Form- und Farbenreize er gebot. Der Idealtypus Marias ist derselbe wie im

Abb. 80. Die heilige Familie. Siena. Accademia delle belle arti.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Appartamento Borgia, aber Maria fühlt sich hier unbelauscht; sie hat die Augen gesenkt und blickt in süßer Selbstvergessenheit auf das Kind herab, dem sie eben einen Granatapfel dargeboten hat. Mitten in lachender Landschaft thront sie auf ehrwürdigem Bischofsstuhl, ganz in den goldumsäumten Mantel gehüllt, der nur die Brust frei lässt, wo unter dem goldenen Samm am Halse ein kostliches Schmuckstück schimmert. Der Knabe, welcher seine Rolle als Christkind wieder aufgenommen hat, ist hier zum erstenmal fast nackt; nur ein Mäntelchen hat ihm Maria flüchtig über die Schulter geworfen. Er sitzt bequem auf einem Kissen im Schoß der Mutter und hat mit der Rechten das juwelenbesetzte Kreuz

des kleinen Johannes umfaßt, während die Linke nach dem Granatapfel der Mutter greift. Der Giovannino kam eben eilig dahergetrabi, welch ein Weltkind in der Wüste! Künstlich gekräuselte Locken, ein gelbes Mäntelchen mit schön verzierte Borte, welches das kleine Fell darunter ganz verdeckt, Sandalen mit Halbstrümpfen, deren breite Säume reiche Goldornamentik zierte — wie hätte man sich schwerer an der geheiligten Tradition versündigen können? Und doch verstummt jede Kritik vor diesem liebenswürdigsten aller Andachtsbilder, in dem man es der Mutter, dem Kinde und dem Giovannino aufsieht, welche Freude sie am Leben haben.

Gelegentlich dieses Aufenthaltes in Um-

brien muß Pinturicchio auch die zwei kleinen Madonnenbilder (Abb. 78) gemalt haben, die heute noch an ursprünglicher Stelle in Santa Maria Maggiore in Spello bewahrt werden. Beide Gemälde haben ungefähr denselben künstlerischen Wert und sind im Typus der Madonna und vor allem des hier schon völlig nackten Kindes aufs engste verwandt. Man merkt überdies, daß Pinturicchio auf beide Gemälde, welche er für eine kleine umbrische Landstadt gewiß gegen geringe Bezahlung malte, nur wenig Zeit und Kraft verwandt hat und vor allem die zierlichen Einzelheiten aufgab, durch welche er sonst immer den Beschauer zu fesseln wußte. Dagegen hat er, dem Sinn der frommen Landbewohner Rechnung tragend, den Charakter des Andachtsbildes aufs stärkste betont, und Maria erscheint hier eigentlich nur noch als dienende Magd des segnenden Kindes.

Ebenfalls in dem von Olivenhainen halb versteckten, malerisch an einen Felsabhang sich anlehnenden Umbrerstädtchen Spello bewundert man noch heute in der Kirche des heiligen Andreas an seinem ursprünglichen Platz ein großes Altarbild Pinturicchios (Abb. 79), das aber erst im Jahre 1504 entstanden ist und ein bedeutendes Nachlassen der künstlerischen Kraft des alternden Meisters offenbart. Pinturicchio brachte auf diesem Bilde auf einem besonders dazu aufgestellten Schemel die getreue Abschrift des Briefes eines hohen Gönners an, des erwählten, aber später in den weltlichen Stand zurückkehrenden Bischofs von Orvieto, Gentile Baglioni, der den Künstler in dringendsten Ausdrücken bittet, nach Siena heimzukehren, wo der mächtige Pandolfo Petrucci seine Dienste verlange. Vielleicht sollte diese Briefabschrift den guten Bürgern von Spello beweisen, wie begehrte der Maler dieses Bildes sei, vielleicht fühlte er selber die Schwäche des Meisterwerkes und wollte sich nun bei der Nachwelt durch Zeitmangel entschuldigen. Jedenfalls wird man die sonderbare Idee, diesen Brief hier zu kopieren, kaum als ein Symptom eitler Ruhmsucht gelten lassen können, denn wer so viele Breven eines Papstes aufzuweisen hatte und von Sixtus IV. bis auf Julius II. allen Nachfolgern Petri gedient hat, wird die Bekanntschaft eines Bischofs von Orvieto, selbst wenn er sich Baglioni nannte, kaum so übermäßig hoch angeschlagen haben.

Das Altarbild in San Andrea ist die einzige sogenannte Santa Conversazione, welche Pinturicchio gemalt hat, und als Madonnenbild überhaupt seine umfangreichste Komposition. Andreas und Laurentius, Ludwig von Toulouse und Franz von Assisi sind diesmal die erwählten Thronwächter der Jungfrau, welche ihren Herrscherstuhl mitten in freier Landschaft ausgeschlagen hat. Engel und Cherubsköpfe schweben durch die Luft zu ihr hernieder, und auf ihren Knieen, den linken Fuß auf ihre Hand gestützt, steht das auffallend erwachsene Kind, ein schöner Knabe in der Art des Fiorenzo di Lorenzo. Der Einfluß seines Lehrers gibt sich auch in der Haltung Marias, in der durch leise Wehmutter gedämpften Stimmung von Mutter und Kind aufs deutlichste kund, ja genau betrachtet ist die Madonna von San Andrea weiter nichts als die freie Wiederholung eines reizenden Rundbildes des älteren umbrischen Meisters in Perugia, welcher, indem er das Christkind von vornherein nackt gebildet hat, indem er dem Kinde, der Mutter und den Engeln sogar den Heiligenchein versagte, sich Freiheiten erlaubte, wie man sie den Künstlern bis dahin im „grünen“ Umbrien nicht gestattet hatte. Ist also die Madonna Pinturicchios hier nur die schwache Wiederholung einer älteren Komposition, so verraten auch die gleichmäßig angeordneten durch ihre einförmige Andacht sich selbst und dem Beschauer langweiligen Heiligen zu ihren Füßen ein starkes Nachlassen künstlerischer Kraft, welche auch die schönsten Farben und der reichste Goldauftrag nicht verbergen kann. Nur der Giovannino, der unten auf einer Thronstufe kauert und fleißig auf ein breites Spruchband sein Ecce agnus dei schreibt, ist eine ganz originelle Schöpfung von reizender Naivität.

Einige Jahre früher als dies Altarbild entstand wahrscheinlich in Siena, wo es heute noch bewahrt wird, ein Tondo (Abb. 80), welches gegenständlich ohne weiteres in die Madonnendarstellungen Pinturicchios eingereiht werden darf, obwohl es schon einen Gedanken aussüchtet, der dem alten Marienideal mit Vernichtung drohte und den der Künstler in früheren Werken auch nur schüchtern anzudeuten wagte. Das Verlangen, Maria aus dem Himmel auf die Erde zu versetzen, die Paradieskönigin zu entthronen, die Frau und Mutter mit

irdischer Schönheit zu schmücken, mit tiefen Gedanken und warmen Empfindungen zu beseelen, wurde immer brennender bei den Künstlern der vorwärts schreitenden Renaissance. Michelangelo — um nur ein Beispiel zu wählen, an welchem sich die Sinnesrichtung Pinturicchios besonders klärt — strebte vor allem nach einer Vertiefung des Verhältnisses zwischen Mutter und Kind, er opferte großen einheitlichen Seelenstimmungen allen bestehenden äußeren Reiz, er verfolgte mit zielbewußtem Streben das Ideal einer Erniedrigung der Jungfrau im Fleisch und einer wunderbaren Verklärung im Geist. Pinturicchio verfolgte dasselbe Ziel der Ver menschlichung Marias in einer ganz anderen Weise, die seine Sinnesrichtung aussprechendste charakterisiert, weil sie zu einer Verweltlichung des Madonnenideales hätte führen müssen, wenn nicht Raffael, der den Haden weiterspann, das neue Gefäß mit unvergänglichem Inhalt gefüllt hätte.

Schon in den Borgiagämäldern und im Altarbild von Santa Maria fra Fossi schilderte er ganz unbewußt Maria als die reizendste aller Frauen, die sich sehr wohl mit Menschen unter Menschen freuen kann, wie auch der Jesuksnabe seine weiterlösenden Pflichten vergessen zu haben scheint, die ihn bis dahin oft so sehr bedrückten. In der unsagbar lieblichen heiligen Familie in Siena erscheint zwar Maria selbst in einer leise nachdenklichen Stimmung, als habe ihr das geöffnete Buch, aus dem sie eben empor schaut, trübe Dinge über die Zukunft ihres Kindes anvertraut, aber sie sitzt in schlichte Matronengewänder gehüllt wie eine Frau des Volkes mitten auf blumiger Wiese; der Mantel ist zum erstenmal von Kopf auf die Schulter herabgesunken, und der Glorienschein, früher ein glänzend goldener Teller, schwebt kaum noch sichtbar über ihrem Haupt. Ein wenig hinter ihr sitzt Joseph, ein Graubart wie gewöhnlich in der traditionellen gelb und blauen Tracht mit dem ebenso traditionellen mürrischen Ausdruck im Gesicht. Er hält ein Fäschchen Wein auf seinem Schoß und eine große Semmel in der Rechten in der Form, wie man sie noch heute in Italien bickt; zweifelsohne bereitet er die Mahlzeit vor, und in einem der ersten Werke der Renaissancekunst, in dem das Heilige genrehaft behandelt ist, hat Pinturicchio allerdings in ammutigster Weise das gewöhnlichste

Bedürfnis des Lebens zum Motiv gewählt. Man könnte dies Bildchen als eine Ruhe aus der Flucht nach Ägypten gleichsam entschuldigen ohne den Giovannino, der hier, wie sich's gebührt, sein kleines Fell zur Schau trägt und reuevoll das Stuhermäntelchen und die goldgestickten Halbstrümpfe zu Hause gelassen hat. Eben hat er den zierlichen Krug ergriffen, aus dem nahen Quell das weinröhrende Wasser zu schöpfen, und den Christusknaben hielt es nicht mehr bei der Mutter, die ihn lesen lehrte, er bat, das Buch zu schließen und den älteren Gespielen begleiten zu dürfen. Welch' eine Seligkeit unschuldigen Kinderglückes! Wie eilig sie es haben, den Auftrag auszuführen! Das Christkind vor allem mit dem süßen Kinderangeicht, welches das schlichte goldene Haar umrahmt, in dem lang herabfallenden weißen Gewand, welches mit goldenen Sternen besetzt ist, bezanbert durch sein holdseliges Wesen, durch den kindlichen Eifer, wie er den schwerfälligeren Giovannino mit sich zieht. Noch hat die Zukunft ihre Schatten nicht vorausgeworfen auf diese fröhlichen Gesichter, nur in der Kleidung des Jesusknaben kündet sich zart und spielerisch sein Beruf, die Menschheit zu erlösen, an, wenn er auf der Brust und über dem Saum des Kleides die viereckigen goldgestickten Eisäcke trägt, das Abzeichen der hohenpriesterlichen Würde im Alten Testamente. Niemals wieder hat Pinturicchio für die zartsinnigsten Gedanken eine so liebliche Form gefunden, niemals wieder hat er die Gedankenkreise seines Freundes und Gehilfen Raffael so nahe gestreift. Ja, wenn man bedenkt, daß dies Bildchen in Siena entstand, wo Meister und Schüler zusammen in der Libreria der Piccolomini thätig waren, so drängt sich ganz von selbst die Frage auf, ob nicht Raffael, der Hohepriester des Madonnenkultus unter den Künstlern, schon hier dem phantasiarmen Pinturicchio erlösende Gedanken gab.

Das Madonnenbild ist fast bei jedem Renaissancekünstler der Stoff gewesen, an dessen Gestaltung er zuerst seine Kraft versucht hat, es ist der Prüfstein und oft der Genius seiner Kunst, der ihn durchs Leben geleitet. Erst in späteren Jahren wagt er sich in der Regel an größere Kompositionen aus dem Leben Marias, an das Sposalizio, die Himmelfahrt und die Krönung durch

den Sohn. Gewiß wurde solche Entwicklung durch äußere Umstände gefördert, aber es tritt ein inneres Moment hinzu, welches es uns erklären muß, daß den gereiften Künstler ein Stoff wie die Krönung Marias oder ihre Himmelfahrt oft so tief innerlich erfaßte. Es liegt ein tiefer Sinn in der Thatache, daß Raffael, der dort begann, wo die anderen aufgehört, einen visionären Zug schon in verhältnismäßig jungen Jahren zur Schau trägt, daß ihm eine Krönung Marias schon gelang, als er noch ganz in den Bahnen Peruginos wandelte, daß ihm der Pinsel entsank, als er die Hand an die Verklärung Christi gelegt, erschöpft und aufgerieben durch das Sichverstecken in die letzten Probleme nach dem alten Gesetz, daß jeder sterben muß, der das Göttliche geschaut.

Wenn die Höhen des Lebens erreicht, wenn die gemeine Not des Daseins überwunden und der gewöhnliche Ehrgeiz gestillt ist, so richten sich die Blicke häufiger hinüber in „jenes unbekannte Land“, und die Fragen an das Jenseits werden dringender. Goethe verfaßte, als die goldene Glut des Sonnenuntergangs seine Stirn umspielte, die letzten Akte des Faust, in denen das Erlösungsbedürfnis des Olympiers einen so ergreifenden Ausdruck findet, Michelangelo hat auch als Dichter sein Heimweh laut werden lassen nach dem Aufblick der Herrlichkeit Gottes, am sehnfuchtsvollsten vielleicht in den kurzen Versen:

Gedanken zahllos schwefend in die Weite,
Sie sollten in der letzten Frist auf Erden
In einem einzigen Gedanken werden,
Doch diejer mich zur ew'gen Klarheit leite!

Selbst bei einem so äußerlich veraulagten Künstler, wie Pinturicchio es war, kann sich im Laufe eines arbeitsvollen Lebens leise und fast unbewußt einmal jene weltflüchtige, himmelschnüchtige Stimmung äußern, welche Botticelli gerade damals zum Studium und zur Illustration seines Dante führte. Ja, es weckt in uns ein wärmeres Interesse, ein mitsühlendes Verständnis für den umbrischen Meister, der im Dienst der Borgia seine beste Lebenskraft verschwenden mußte, den Vasari so einseitig beurteilt, wenn wir hören, daß auch in seiner Kunst leise nur und flüchtig, aber dem feineren Ohr wohl verständlich tiefere Accorde anklingen, daß auch in seiner Seele ein ideales Streben lebte, welches nur durch

die Schnellmalerei in den römischen Palästen im Keime erstickt und allmählich erstorben war. Nach Umbrien zurückgekehrt, wird Pinturicchio ein anderer Mann; es ist, als teilten sich ihm aus dem Boden der Heimat neue geheimnisvolle Kräfte mit, und seine Kunst nimmt auf einmal eine idyllische Färbung an. Die Fresken in Santa Maria Maggiore in Spello bieten dafür die Belege, aber auch in den visionären Marienbildern seiner späteren Jahre gibt sich deutlich eine aufsteigende Entwicklung fund.

Allerdings ist die Krönung Marias in der vatikanischen Bibliothek, welche Pinturicchio im Jahre 1505 für das umbrische Landstädtchen Umbertide gemalt hat, bis heute sehr überschätzt worden, denn der trübe Firniß, mit welchem man die leuchtenden umbrischen Farben getränkt hat, kann die grobe Mache des Ganzen nicht mit entschuldigen. Ja, man überzeugt sich bald, daß Bernardino die ganze untere Hälfte des Bildes Schülerhäuden überließ und nur die Hauptgruppe der Krönung selbst gemalt hat.

Zwei knieende Lokalheilige, ein Kardinal in rotem und ein Bischof in blauem Pluviale, bilden die Grundpfeiler der Komposition. Hinter ihnen sieht man links den heiligen Bernardin, rechts den heiligen Antonius, während der umbrische Nationalheilige Franz von Assisi die ganze Mitte des Bildes behauptet. Erst über ihm erscheinen in gedrängter Schar die zwölf Apostel, beschränkt im Ausdruck, besangen in der Bewegung mit auffallend schlecht gezeichneten Händen und schwunglos geworfenen Mänteln. Nur die beiden bartlosen Köpfe links verraten tiefere Empfindung und tragen mehr Raffaels als Pinturicchios Gepräge.

Die Krönung Marias allein in der mit vergoldetem Stuckwerk verzierten Mandorla ist von Pinturicchio selbst gemalt und erfreut durch eine tiefe, gehaltene Empfindung. Der Typus Marias ist die direkte Fortsetzung der Madonna von Valencia, während der streng blickende Christus selbst in der rötlichen Färbung von Bart und Haar an den Täufer in der Sistina erinnert. Die Werthschätzung des ganzen Werkes wird am leichtesten durch einen Blick auf Raffaels Krönung Marias erlangt, die an derselben Wand nicht weit entfernt angebracht ist; solche Vergleichung bestätigt aber auch zugleich die Annahme, daß Pinturicchio selbst

Abb. 81. Die Himmelfahrt Marias. Neapel. Museum.

für die ganze untere Gruppe nicht verantwortlich gemacht werden darf.

Auch das von Vasari ausdrücklich unter den Tafelgemälden Pinturichios erwähnte Altarbild von Monte Oliveto bei Neapel, heute ebendort im Museum bewahrt (Abb. 81) befindet sich leider in wenig erfreulichem Zustande. Das Porträt des Künstlers hier — der fünfte Apostelkopf von links — stimmt so auffallend mit seinem Selbstbildnis in Siena überein, daß man hieraus Schlüsse auf die Entstehungszeit des Bildes machen darf, welches gleich nach der Beendigung der Libreriafresken gemalt worden sein muß. Aber wenn auch die Farbentoné blaß und stumpf geworden sind, so fühlt man sich doch sofort vor einer eigenhändigen bedeutenden Leistung des Bernardino Betti. Die Himmelfahrt Marias wird schon hier zu einer strahlenden Vision, welche die Apostelschar ohne Erschrecken hinnimmt, wie ein längst erwartetes Ereignis, das sie selbst mit stiller, süßer Himmelssehnsucht erfüllt. Nur Thomas ist von Empfindungen überwältigt auf die Knie gesunken, die Spende der Madonna, ihren Gürtel, über den betend erhobenen Händen emporhaltend.

Von musizierenden und anbetenden Engeln umringt, schwebt Maria über den Häuptern ihrer treuen Ritter leise und langsam zum Himmel empor. In ihre irdischen Gewänder gehüllt, die Hände betend erhoben, steht sie auf leichtem Gewölk in der von Cherubim umkränzten Mandorla, und den höchsten Triumph ihres Lebens läßt sie mit tiefster Demut über sich ergehen.

Mag das Mariengemälde Pinturichios, welches wir heute im entlegenen Bergstädtchen San Gimignano auftischen müssen (Abb. 82), vor oder, was wahrscheinlicher, nach der Himmelfahrt in Neapel entstanden sein, nach Form und Inhalt bildet es den Abschluß der Entwicklung des Meisters als Madonnenmaler. Wie seinem Zeitgenossen Ghirlandajo im Altarilde von Santa Maria Novella eine letzte höchste Verkörperung seines Ideals der Gottesmutter gelungen war, ehe ihn ein plötzlicher Tod dahinraffte, so hat auch Pinturichio in dem herrlichenilde von San Gimignano zuletzt noch den vollendeten Ausdruck gefunden für eine Vision der Jungfrau, wie sie keine fromme Tradition überliefert hatte, sondern wie er sie im Geiste selber schauen und schöpferisch gestalten mußte.

Mitten in einsamer Landschaft auf grünem Wiesenboden sehen wir zwei ergraute Diener Gottes knieen, denen sich Maria in himmlischer Erscheinung offenbart. Eine stille Sonntagsstimmung verklärt die Natur, die das alte Sonntagslied mit so schlanken Worten geschildert hat:

Das ist der Tag des Herrn,
Ich bin allein auf weiter Flur,
Noch eine Morgenglocke nur,
Nun Stille nah und fern . . .

Links kniet ein heiliger Papst mit den Gesichtszügen Pins' II., rechts in schneeweißem Ordenskleid ein heiliger Bischof, den Hirtenstab im Arm. Ihre leuchtenden Augen blicken zur Jungfrau empor, die mit betend erhobenen Händen und huldreich gesenktem Blick leise vom Himmel hernieder schwebt:

Höchste Herrscherin der Welt,
Lasse mich im blauen
Ausgespannten Himmelszelt
Dein Geheimnis schauen!
Billige, was des Mannes Brust
Ernst und zart bewegt
Und mit heiliger Liebeslust
Dir entgegenträgt!

Mit diesem Hymnus in Farben, dessen poesievolle Stimmung nur ein Dichterwort poetisch schildern kann, hat sich Pinturichio in der That — nicht selber übertragen — aber in der Beschränkung als Meister gezeigt. Seine höchste Leistung als Madonnenmaler reicht nicht entfernt hinan zu jener jungfräulichen Mutter, zu jener Königin der Geister, welche Raffael in der Sixtinischen Madonna geschaffen hat, seine Heiligen sind noch nicht von so glühender Empfindung getragen, wie sie das Wesen des heiligen Sixtus durchzittert, aber höchste Schüpfung, vollkommenste Seligkeit klingen doch leise auch in dieser süß geheimnisvollen Schöpfung an, sie bewegen unsre Seele wie das Läuten ferner Sonntagsglocken in einsamer Natur, so daß wir niederknien möchten, mit Papst und Bischof, in der Gnadenreichen das Allerheiligste im Leben anzubeten, das wir nicht nennen und bekennen können.

VII.

Pernino hatte eben seinen großen Freskenzyklus in der Wechslerhalle des nahen Perngia vollendet, als Pinturichio im Auftrage des päpstlichen Pronotars Troilo

Abb. 82. Eine Erscheinung Marias. San Gimignano. Stadthaus.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Baglioni in Santa Maria Maggiore in Spello eine kleine Kapelle auszumalen begann. Sein

geistlicher Gönner, der Sohn eines der stolzesten Geschlechter in ganz Umbrien, war damals Prior der Kollegiatkirche, aber noch

in demselben Jahre 1501, in welchem Pin-

Steinmann, Pinturicchio.

turicchio seine Fresken vollendete, wurde er auf den Bischofsstuhl von Perugia erhoben.

Infolge der zunehmenden Furchtigkeit der Maneru, gegen welche man bis heute kein wirksames Mittel gefunden hat, gehen

nicht mehr bewegungsfähig sind. Drei nach oben durch einen Rundbogen geschlossene Mauerflächen bot die Kapelle für größere Kompositionen dar, die gewölbte, tiefblaue Decke wird durch breite, mit buntem Grotes-

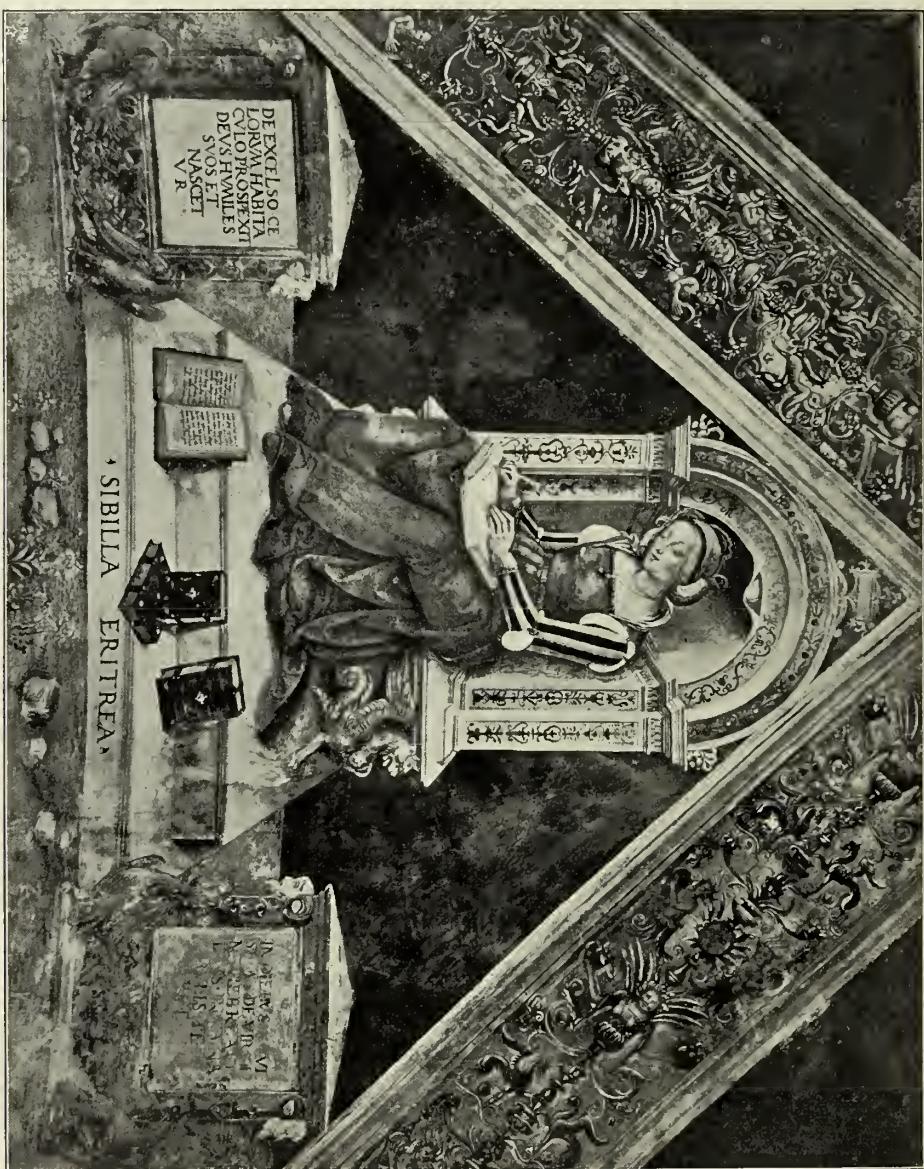

Abb. 83. Villa Farnese. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Miani in Florenz.)

die Malereien der „Capella bella“, wie sie der Volksmund nennt, einem schnellen Verfall entgegen; überdies sind sie nicht hell genug beleuchtet, besonders wenn, wie das wohl vorkommen kann, die Vorhänge an den Fenstern der etwas verwahrlosten Kirche

fenwerk verzierte Gurte in vier Dreiecksfelder geteilt, in denen vier Sibyllen thronen, die Eritrea (Abb. 83), Europea, Tiburtina und Samia. Wie die freien Künste im Appartamento Borgia haben diese jugendlich schönen Frauen, in ein reiches Zeittkostüm ge-

hüllt, auf monumentalen Marmorsäulen Platz genommen, schreibend und lesend in ihre Bücher vertieft. Phantastische Altäre füllen rechts und links die Dreiecksfelder aus, und

gestellt, in heute verblaßter, einmal gewiß wunderbar leuchtender Farbenpracht. Pinturicchio hat — wir wissen nicht warum — mit der letzten Darstellung zuerst begonnen.

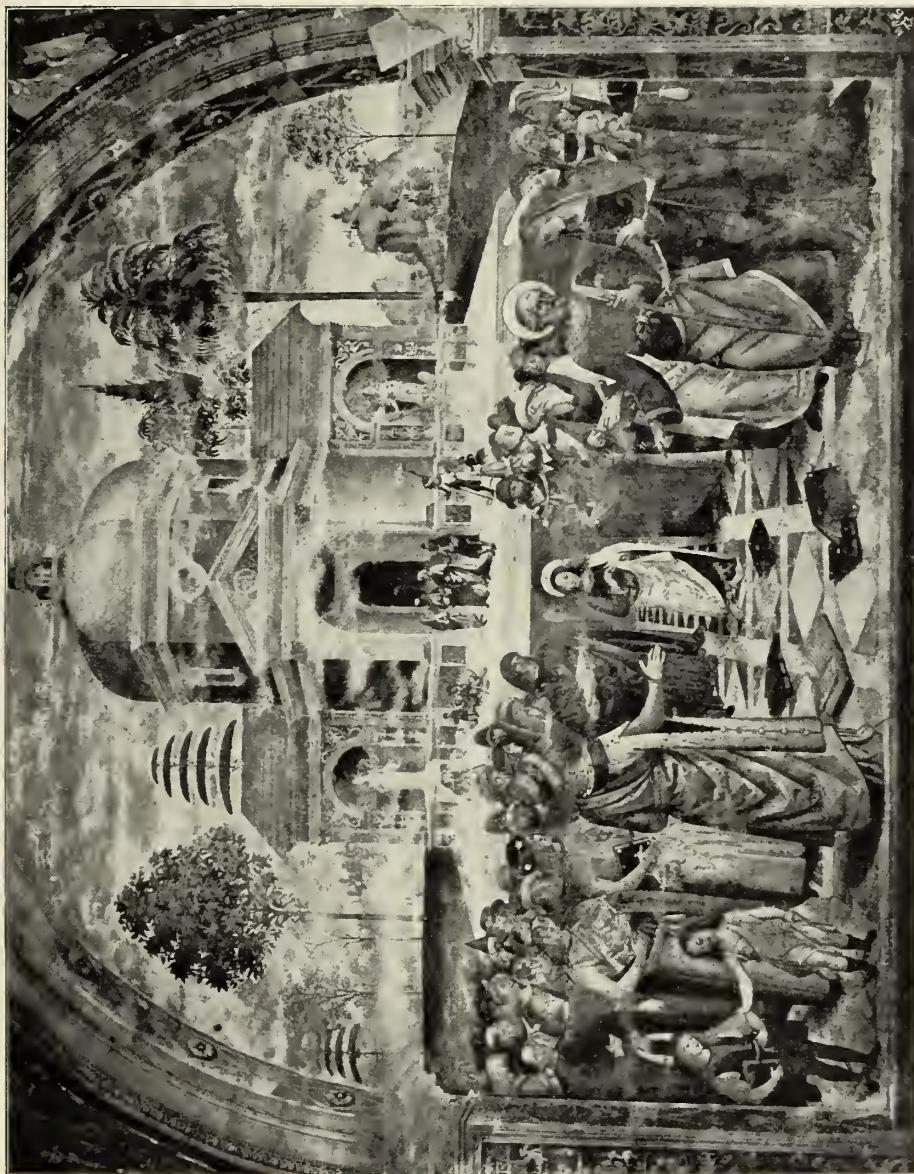

Abb. 84. Christus unter den Schriftgelehrten. Spello. Santa Maria Maggiore.
(Nach einer Originalphotographie von Dr. Minari in Florenz.)

hier prangen in Stein geschrieben die Weissagungen einer jeden, welche das Kommen des Weltheilandes verkündigen, hente aber zum Theil unleserlich geworden sind.

Verkündigung, Geburt und Disputation im Tempel sind an den drei Wänden dar-

Die Disputation des kleinen Jesus mit den Schriftgelehrten (Abb. S4) erinnert noch am meisten an römische Kompositionen, an die Disputation der heiligen Caterina, an das Begräbnis des heiligen Bernardin, und bei der Vorliebe des Meisters für Natur-

schilderungen, für großräumige Flächen und recht viel Menschengedränge kann es nicht wunder nehmen, wenn er auch die Tempelseene kühn auf einen freien Platz vor dem Tempel verlegt hat. Das große Heiligtum von Jerusalem, ein schöner Centralbau nach älteren Musterwerken entworfen, mit einer Statue der Flora links, der Minerva rechts in den geräumigen Nischen bildet den geschlossenen Hintergrund für die auffallend geheimtümig komponierte Schilderung der Disputation. Der kleine Jesus schreitet mitten durch die Schriftgelehrten hindurch, wie die heilige Caterina seine Beweisgründe an den Fingern herzählend, während alle die Weisen um ihn her ihn zu kontrollieren und zu widerlegen versuchen. Von links her drängt sich ein neugieriger Menschenhaufen heran, und etwas abseits von der Menge erscheint im Vordergrunde ein würdiger geistlicher Herr, wahrscheinlich Troilo Baglioni selbst. Vielleicht ist auch der Knabe ganz links ein Sproß des alten Geschlechtes, der mit „frisch gewaschenem Morgengesicht“ ein großes Buch unverdauter Weisheit mit sich schleppend, wie eine Schnecke unwilling in die Schule schleicht und von einem eifrigeren Genossen, vielleicht einem kleinen Schnitzheiligen, am Ärmel mit fortgezogen wird. Rechts nahen sich Joseph und Maria, edle, ganz von Pinturicchio selber ausgeführte Idealgestalten (Abb. 85). Eben sind die Eltern des schmerzlich gesuchten Knaben ansichtig geworden, und der zornmütige Joseph möchte ihn sofort aus dem Kreise der Schriftgelehrten mit nach Hanse nehmen, aber Maria hält den Gatten sanft am Gürtelbande zurück, die eifrige Disputation zu stören. Die Karikatur des alten Weibes hinter ihr ist uns bekannt; Pinturicchio hat denselben Kopf schon bei der Bestattung des heiligen Bernardin verwandt, wie sich auch in den Schriftgelehrten mancherlei Anklänge an die Disputation der heiligen Caterina wiederfinden.

Unendlich viel reizvoller als dies figurenreiche Fresko ist die Anbetung der Hirten (Abb. 86) behandelt, trotz der mangelhaften Komposition und der unglücklichen Verteilung der Figuren in ein großes Landschaftsgemälde. Aber Pinturicchio hat sich hier schon ganz vom Ballast römischer Erinnerungen frei gemacht, er hat in der Heimat sich selber wiedergefunden und schildert die

Berehrung des Kindes durch die Mutter, die Engel und die Hirten auf dem grünen Wiesenboden in der weiten fröhlichen Landschaft mit all dem Zauber umbrischer Naivität. Kaum ein anderes Gemälde des Meisters verfügt über so mannigfache Reize der Natur; hier erst ermessen wir den Verlust der Städtebilder in den Luggien des Belvedere. Im fernen Hintergrunde ruht geheimnisvoll ein blauer See von steil abfallenden Ufern begrenzt, ein phantastisches Städtchen ist im Mittelgrunde am Fuße eines allmählich ansteigenden Gebirges aufgebaut, und davor hebt sich ein einziger Cypressenbaum mit goldenen Früchten aus dem niederen Gebüsch empor. Gleich daneben, mehr im Vordergrunde, turmen sich die für Pinturicchio so charakteristischen, übereinander gelegten Felsmassen auf, von welchen eben der Troß der heiligen drei Könige den beschwerlichen Abstieg genommen hat. Rechts steht die Hütte von Bethlehem, deren Strohdach auf antiken Pfeilern ruht, welche zum Teil mit Epheu überponniert sind. Hier hat eine Schwalbe am Kapitäl ihr Nest gebaut, ein fetter Kapaun spaziert behaglich auf dem Dach herum, Vögel suchen im aufgepeckten Stroh nach verborgenen Körnen, und gleichmütig blicken Ochs und Esel über die Hürden hervor.

Die Anbetung des Kindes aber mußte natürlich unter freiem Himmel geschehen, in einem blühenden Gottesgarten, wo Lilien und Rosen sprühen, wo ein junger Feigenbaum schon die ersten Früchte gezeitigt hat und üppiges Myrrengebüsch am Boden wuchert. Das Christkind, von betenden Engeln behütet, liegt weich gebettet auf der grünen Erde und streckt verlangend die Arme zu seiner schönen Mutter (Abb. 87) empor, welche, ganz in den Anblick ihres Erstgeborenen versunken, vor ihm auf die Kniee gesunken ist und ihre Wonne durch Gebet bemüht. Hinter ihr steht Joseph, den gewaltigen Stecken in der Rechten, die Linke staunend erhoben, von dem Wunder, welches oben in der Luft die Engel durch das Gloria in Excelsis verkündigen, weniger innerlich ergriffen, wie selbst die frommen Hirten, die einer nach dem anderen niedergefallen sind, den Heiland der Welt zu begrüßen. Ihr Führer ist ganz festlich angezhan und trägt über dem Wams einen gelben, bunt gestickten Shawl. Er kam mit

leeren Händen, aber in tief verunkenem Gebet bringt er dem Christkind sein Herz als Opfergabe dar. Weit weniger ernst nimmt es sein Begleiter, ein rechter Conta-

strebenden Widder als Weihnachtsgabe herbei, während hinter ihm schon die Könige mit kostlichen Geschenken nahen, Weihrauch, Myrrhen und Gold!

Abb. 85. Detail aus der Disputation Christi mit den Christgehrten. (Nach einer Digitalphotographie von Frhr. Ullmann in Florenz.)

dino mit struppigem Haar und einem großen Korb frischer Eier auf den Knieen; es ist alles, was er geben kann. Der folgende Hirte ist kaum noch erkennlich, aber der letzte zieht an den Hörnern einen wider-

Auch in der Verkündigung (Abb. 55), dem letzten der großen Wandfresken, zeigt sich Pinturicchio von seiner besten Seite. Hier konnte er uns unmöglich auf das freie Feld führen, aber die Vorstellung eines

engen Stübchens mit dem jungfräulichen Bett und dem Betthimmel der frommen Maria, wie es die Florentiner Meister so anmutig zu schildern wissen, fand in seiner

gebaut wir das Städtchen Spello selber zu entdecken meinen, mit seinen mittelalterlichen Festigungstürmen, seinen engen Straßen und Häusern und einer trozigen Burg,

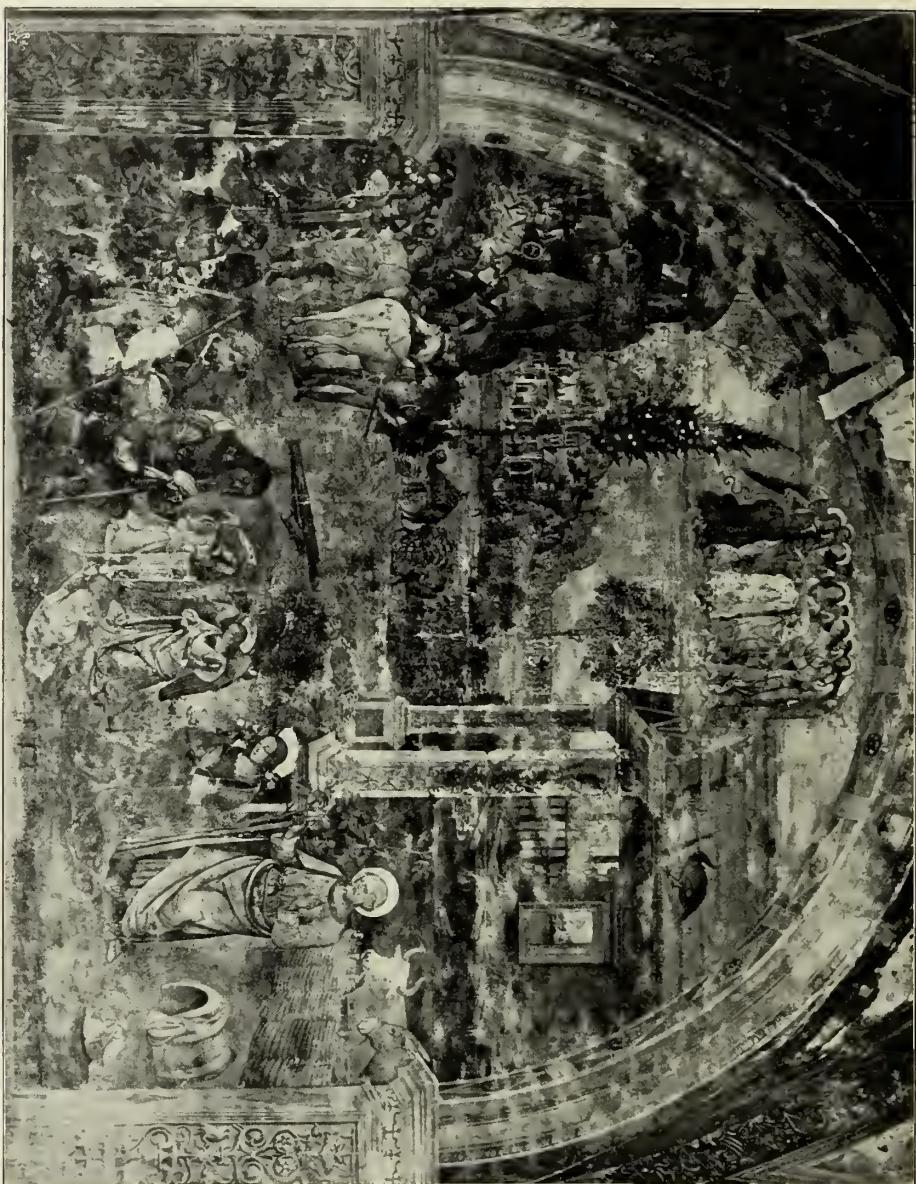

Abb. 86. Die Unbetung der Hirten. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Minati in Florenz.)

Phantasie nicht Raum. Eine prächtige Renaissancehalle thut sich auf, und wenigstens durch die hohen Arkadenbögen an einem lustigen Ziergarten vorbei erschließt sich ein weiter herrlicher Blick auf ein nahes Gebirge, an dessen Abhang malerisch auf-

ganz in der Höhe. Reiches Groteskenwerk verziert die Pfeiler, und mitten dazwischen, am Pilaster rechts, entdeckt man die Jahreszahl der Vollendung des Werkes 1501 auf einem Spruchtafelchen angebracht. Gleich daneben, unter einem Bordbret mit der

bescheidenen Bibliothek der Jungfrau und einigen Gebrauchsgeräten des täglichen Lebens, hat Pinturicchio nach dem Vorgange Peruginos im Cambio sein eigen Bildnis aufgehängt in einfachem Rahmenwerk auf blauem Grunde gemalt, mit der Inschrifttafel darunter: *Bernardinus Pictorius Perusinus,* von welcher eine Kette roter Korallen mit den Malutensilien des Meisters daran herabhängt. Er trägt eine schwarze Kappe auf den lang herabfallenden braunen Haaren und ein schwarzes offenes Wams, während sein Meister in Perugia, der eben in den Magistrat seiner Vaterstadt gewählt war, auf seinem Selbstporträt in der Wechslerhalle das aristokratische Scharlachkäppchen trägt.

Den Liliengestengel in der Linken, die Rechte segnend erhoben, begrüßt der himmlische Bote (Abb. 89) mit ehrfurchtsvoller Kniebeugung die Gebenende unter den Frauen. Ebenso ehrerbietig empfängt Maria den Gruß von ihrem Lesepult zurücktretend, die Lektüre des Gebetbuches unterbrechend, den Blick feusch und

schüchtern zur Erde gesenkt. Von oben sendet Gott Vater selbst die Taube des Geistes herab, welche die Jungfrau mit göttlichem Odem anweht, in deren Mienen und Bewegung sich die Worte ausdrücken: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Die gefasste Demut Marias, das rührende Kinderangesicht des Engels mit den wehenden Locken, dessen geöffnete Lippen eben das Ave Maria sprechen, sind zart empfundene,

unendlich anmutig geäußerte Gedanken; Rede und Gegenrede dieser beiden schönen Wesen konnten überhaupt nicht empfindungsvoller zur Darstellung gebracht werden.¹⁾

Wäre Pinturicchio auf den Bahnen fortgeschritten, die er in Spello betreten hatte, seine Kunst hätte vielleicht noch eine

Abb. 87. Detail aus der Anbetung der Hirten. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

eigenartige, rein umbrische Nachblüte erlebt. Aber sein Geschick trieb ihn wieder in die Welt hinaus, obwohl seine Mitbürger ihn zu Hause zu halten suchten, indem sie ihn am 1. April 1501 in den Rat

¹⁾ An dieser Mauerwand liegt man das ehrwürdige Sgraffitto eines deutschen Wandersmannes: Allzeit fröhlich ist unmöglich.

der zwölf in seiner Vaterstadt erwählten. Er sollte noch einmal wieder in Rom seinen Pinsel in den Dienst der Päpste stellen, er sollte noch in Siena eine letzte große Schöpferthat vollbringen. Das einfältige, umbrische

letzte Kraft versuchen sollte, musste von selber die stolzen, römischen Erinnerungen in ihm wachrufen, alle die Bilder höchsten Erdenglanzes neu beleben, an denen sich sein farbenfroher Sinn so oft gelabt haben mag.

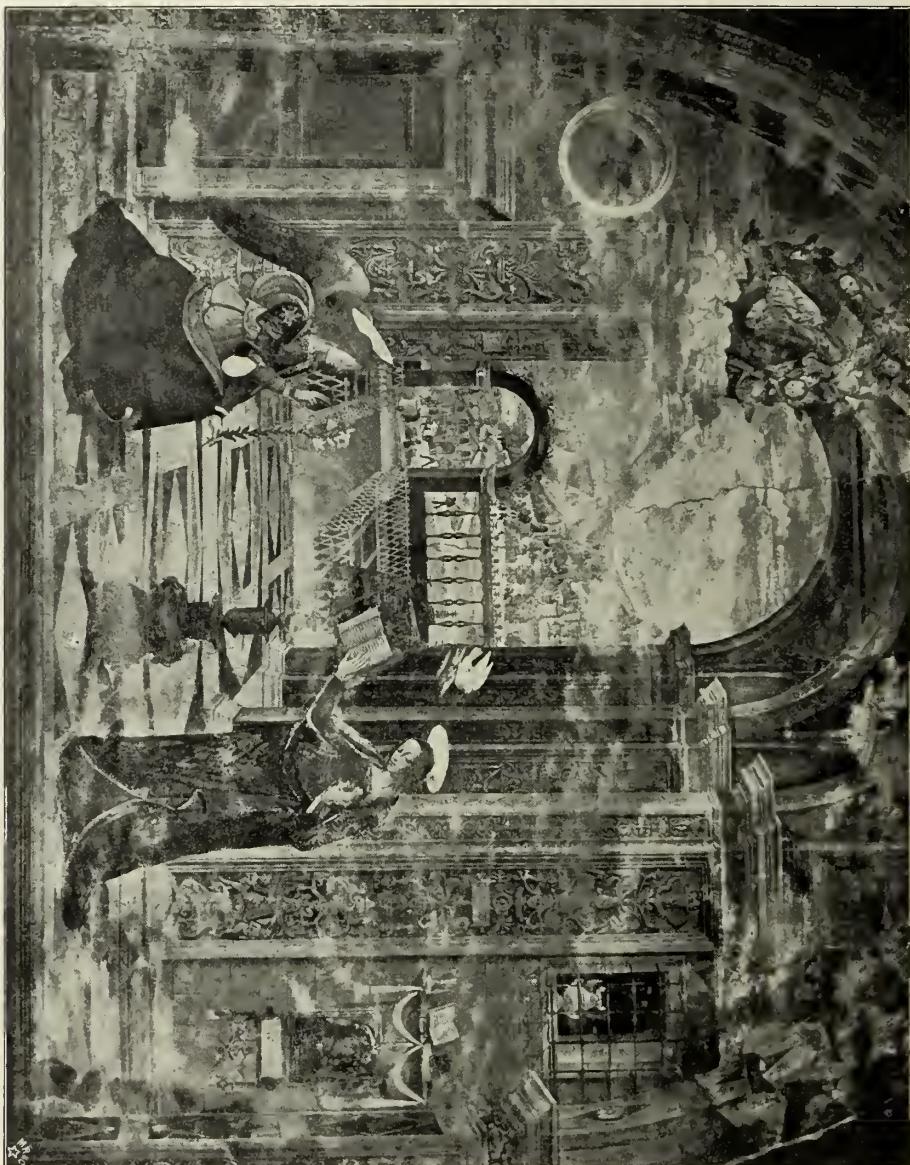

Abb. 88. Die Verhüting. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Minari in Florenz.)

Schönheitsideal, dessen Verwirklichung der Meister in Spello so redlich angestrebt hatte, schwand wie ein Traum aus seiner Seele, als in Rom wieder große dekorative Aufgaben an ihn herantraten, und die historische Wandmalerei, an welchen er seine

VIII.

Schon im Frühling des Jahres 1472, kaum ein Jahr nach seinem Regierungsantritt, hatte Sixtus IV. den Neubau von Santa Maria del Popolo an der Porta Flaminia begonnen, der nach fünf Jahren

endlich vollendet war. Der Papst erkor diesen neuen Tempel der Gottesmutter sehr bald zu seiner Lieblingsandachtsstätte, und an jedem Sonnabend, wenn das Wetter heiter war und seine Gesundheit es erlaubte, wallfahrtete der Greis zum Altar der Madonna del Popolo, hier zu beten. Alle Erfolge einer an jähem Glückswechsel überreichen Regierung fauden in dieser Kirche freudigen Wiederhall, und in gefahrvoollen Zeiten entlastete Sixtus hier der Madonna sein Herz. Am 8. September 1480, dem Geburtstag der Jungfrau, überreichte der Papst seinem gesuchtesten Neffen Girolamo Riario in Santa Maria del Popolo die Insignien als Gonfaloniere der Kirche unter ungeheurem Andrang des Volkes; in dem folgenden Jahre brachte der Nachfolger Petri hier seine Dankopfer dar für die durch den plötzlichen Tod Mahomedes II. glücklich abgewandte Türkengefahr, und als nach der Schlacht von Campo Morte durch einen glorreichen Sieg über den Thronfolger von Neapel der päpstliche Stuhl aus weit grösseren Angsten befreit war, begab sich Sixtus wiederum in feierlicher Prozession mit Kardinälen, Prälaten und der ganzen Kurie in das Sanktuarium an der Piazza del Popolo, um dort die Himmelskönigin für die Errettung Roms zu preisen.

Auch die Borgia haben für diese Roverestiftung immer besonderes Interesse an den Tag gelegt, und noch heute ist der herrliche Marmoraltar erhalten, den Rodrigo Borgia schon im Jahre 1473 für ein wunderhaftiges Madonnenbild nach Santa Maria del

Abb. 89. Der Verkündigungsengel. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Popolo gestiftet hat; aber ein Altargemälde, das einst die Kapelle der heiligen Lueia schmückte, wo man Alexander VI. und seine Kinder in anbetender Haltung erblickte, ist spurlos verschwunden.

Julius II. setzte danu endlich in der grossartigen Weise, die alle seine künstlerischen Unternehmungen auszeichnet, das Werk des Dheim's fort, er baute die achtseitige, von einer Kuppel überwölbte Chorkapelle, wie es heißt, nach Zeichnungen Bramantes und schmückte das Innere derselben mit Freskogemälden, Glasmalereien und monumentalen Grabdenkmälern.

Aus der wohlerhaltenen, in Travertin erbauten Fassade spricht uns noch heute der ernste Geist der Frührenaissance entgegen, und langatmige Inschriften rechts und links vom Haupteingang preisen die

väterliche Fürsorge Sixtus' IV. für seine Lieblingskirche, aber im Innern haben spätere Restaurierungen, vor allem unter Alexander VII., den einheitlich strengen Charakter des Baues vollständig zerstört. Wir müssen uns aus der barocken Verwirrung des Mittel- und der Seitenschiffe in die Kapellen flüchten, wollen wir den Spuren der Rovere in ihrer eigenartigsten kirchlichen Stiftung nachgehen; denn dieses glänzende und viel verzweigte Geschlecht betrachtete die Gründung des päpstlichen Ahnherrn als einen Ruhmestempel des eigenen Namens, und häufiger noch als in der Apostelkirche, in San Pietro in Vineoli oder in der Sixtinischen Kapelle in Sankt Peter wählten die kraftvollen Schößlinge des Eichbaumes in Santa Maria del Popolo ihre letzte Ruhestätte.

Schon im Jahre 1483 wurde Giovanni Basso della Rovere, Gemahl der Luchina, der Schwester Sixtus' IV., in der Kapelle des heiligen Augustinus beigesetzt, wo ihm seine drei Söhne ein einfach edles Grabdenkmal errichteten; das Andenken seines Bruders Christoforo ehrte Domenico della Rovere durch ein noch glänzenderes Monument in der von ihm gegründeten Kapelle des heiligen Hieronymus, wo er auch selber begraben ist, und endlich schmückte Julius II. seine eben erbaute Chorkapelle mit Andrea Sanjovinos Kolossalgräbern der Kardinäle Ascanio Sforza und des eigenen Vetters Girolamo Basso della Rovere.

Mit all' diesen glänzenden Marmordenkmalern verband sich der malerische Schmuck der Wände ganz von selbst, und niemand anders als dem Umbrier Pinturicchio ist es zugesunken, die Geschlechtskapellen der Roverefürsten auszumalen. Ja, hätte nicht die Zeit so viel zerstört, wäre nicht selbst das Erhaltene zum Teil in erbärmlichem Zustande auf uns gekommen, der Kapellenkranz von Santa Maria del Popolo mit der Chorkapelle Julius' II. würde heute vielleicht das umfassendste Ruhmesdenkmal sein, welches Pinturicchio von seiner Kunst in Rom hinterlassen hat.

Schon im Jahre 1489 hatte Bernardino Betti für den portugiesischen Kardinal Georg Costa die Katharinenkapelle in Santa Maria del Popolo ausgemalt, wo heute noch oben in den Seitenlunetten die Brustbilder der vier Kirchenväter erhalten sind,

während in der Mitte über dem Altar zwei prächtige Putten das steinerne Wappen des Stifters emporhalten. Die Verzierungen der Pilaster, welche die Wände der polygonal angelegten Kapelle gliedern, sind noch ganz wie in der Sixtina in Chiaroseuro auf Goldgrund gemalt, aber vielfach restauriert, von den Kirchenvätern lassen nur noch Sankt Hieronymus und Papst Gregor mit einiger Sicherheit die Hand ihres Meisters erkennen, aber der reiche, kostliche Marmorschmuck, der Katharinenaltar in der Mitte, das Grabmal des alten Costa zur Linken, des jugendlichen Albertoni zur Rechten, ist noch heute unversehrt erhalten.

Über die nächsten Arbeiten Pinturicchios in der Geschlechtskirche der Rovere äußerte sich Vasari folgendermaßen: „Und in der Kirche von Santa Maria del Popolo malte er zwei Kapellen, eine für den genannten Domenico della Rovere, Kardinal von San Clemente, in welcher dieser später begraben wurde, und die andere für den Kardinal Lorenzo Cibo, wo man auch ihn später beigesetzt hat.“ Leider können wir aus diesem Bericht keinen bestimmten Inhalt für die Entstehungszeit der beiden Kapellen gewinnen, von denen die eine ganz, die andere wenigstens teilweise späteren Restaurierungen zum Opfer gefallen ist.

Die Cibokapelle wurde im Jahre 1700 völlig im Geschmacke der Zeit restauriert, und alle die herrlichen Malereien Pinturicchios, die Grabdenkmäler des Kardinals Lorenzo selbst und anderer Kirchenfürsten, welche noch 100 Jahre vorher der älteste Chronist der Kirche leider nicht ausführlich genug beschrieben hatte, gingen zu Grunde. Nur oben im Gewölbe des vorgelagerten Seitenschiffes entdeckt man heute noch als letzte Reste der ursprünglichen Dekoration Blatt- und Rankenornamente, in Chiaroseuro und in der Mitte das Wappen Innocenz' VIII., welches zu dem Schlusse berechtigt, daß die Kapelle noch zu Lebzeiten des Cibopapstes, also vor dem Jahre 1492 vollendet wurde. Erinnert man sich daneben, daß Lorenzo Cibo erst im Jahre 1489 den roten Hut erhielt, so ist damit die Entstehung dieser Kapelle in den engen Zeitraum von kaum drei Jahren zusammengedrängt.

Abb. 90. Die Anbetung des Kindes. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Weniger genau lassen sich die Freskomalereien für Domenico della Rovere zeitlich bestimmen in der Kapelle gleich daneben, der ersten rechts vom Eingang. Jedenfalls entstanden sie sehr viel später, als das Grabdenkmal des schon im Jahre 1478 verstorbenen Cristoforo, wahrschein-

lich nicht viel vor dem Tode des Stifters Domenico im Jahre 1501. Das unerfreuliche Monument des Kardinals Castro († 1506), welcher an der rechten Kapellenwand, dem Denkmal der beiden Rovere-brüder gegenüber, aufgestellt ist, hatte nicht gleich anfangs seinen Platz im reizenden

Sanktnarinn des heiligen Hieronymus. Es wurde hier erst in späteren Jahren untergebracht, als spätere Generationen in der Kirche seinen Platz begehrten, und damals wurde eine der Fresken Pinturicchios geopfert, auf der man den Kardinal Domenico selber erblickte, dessen seine, edel gesetzte Züge uns hente nur noch aus einer prächtigen Miniaturhandschrift in Turin bekannt sind. Auch die blaue

hatte, eine seiner reizendsten Kompositionen gelungen ist.

Das Presepe in der Hieronymuskapelle, obwohl verblaßt in den Lokalstönen und hier und da mit schlechten Farben übergangen, gibt sich sofort als völlig eigenhändige Schöpfung Pinturicchios zu erkennen. Der mit zierlichen Skulpturen und dem Roverewappen geschmückte Mar-

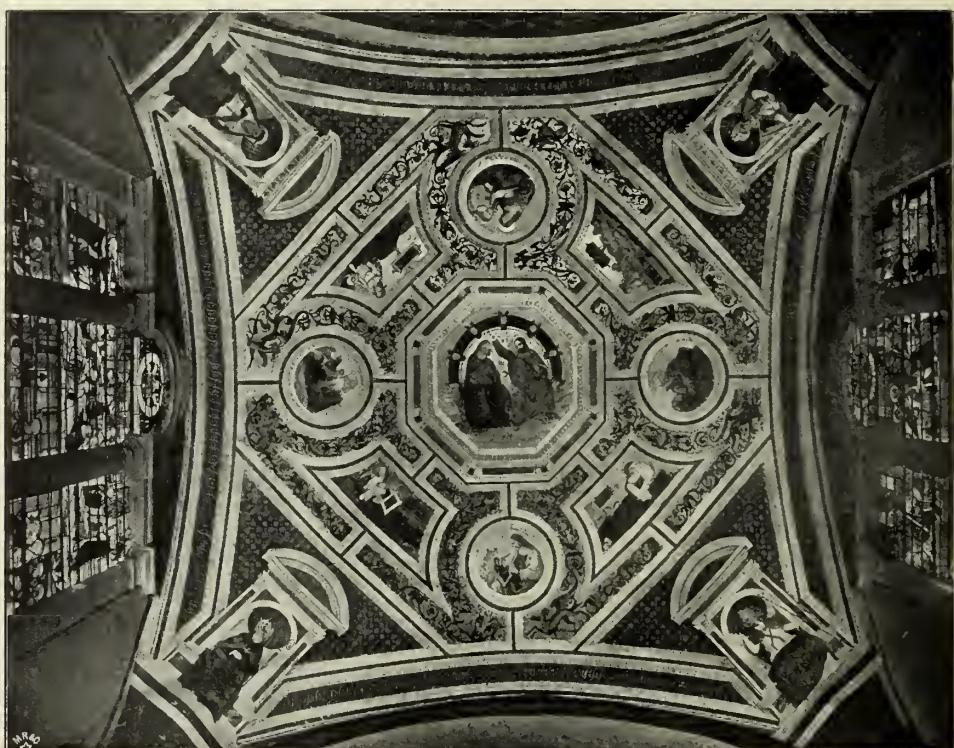

Abb. 91. Deckenmalerei im Chor. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Decke dieser Kapelle mit den goldenen Sternen wurde später übermalt, und die Darstellungen aus dem Leben des heiligen Hieronymus in den Lunetten geben sich durchweg als Arbeiten von Schülerhand zu erkennen. Nur das buntfarbige Groteskenuerwerk der Pilaster und Fensterlaibungen verrät den engsten Zusammenhang mit Pinturicchio selbst, dem endlich über dem Altar in der Grabkapelle seines alten Gönners, dessen glänzenden Palast bei Sankt Peter er in jüngeren Jahren ausgemalt

dem aufs herrlichste gearbeiteten, reich vergoldeten Rahmenwerk, mit der Stiftungsinschrift des Kardinals von San Clemente statt der Predella darunter, alles das bietet in der stillen, von gleichmäßig ruhigem Licht erleuchteten Kapelle ein so harmonisch gestimmtes Beieinander, wie es eben nur die Renaissancekunst zu schaffen vermochte.

Als folgerichtige Weiterentwicklung der Aibetung des Fiorenzo di Lorenzo in Perugia verrät das Altarbild der Hierony-

Abb. 92. Die Erythreische Sibylle. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

muskapelle (Abb. 90) aufs deutlichste Pinturicchios künstlerische Herkunft, andererseits ist es aber auch das Vorbild gewesen für jene liebliche Anbetung der Hirten in Santa Maria Maggiore in Spello. So hat genan betrachtet der Künstler die für Domenico della Rovere entworfene Komposition in Spello nur auseinander gezogen und mit einigen neuen Figuren und mit einer Fülle anmutiger Details geschmückt. Ist nicht die Felsengruppe links, wo die Verkündigung an die Hirten vor sich geht, wo die Könige eben in stattlichem Reiterzuge vorbeiziehen, in beiden Fresken ganz ähnlich komponiert, lässt sich nicht am Hintergrunde des Fresko in Santa Maria Maggiore noch genau verfolgen, wie es sich aus der reizenden Landschaft in Santa Maria del Popolo entwickelt hat, und fehrt nicht das Motiv der Hütte, die über ephenumspinnenden Ruinen angebaut ist, mit Ochs und Esel in der Hürde davor in Spello mit leichten Abänderungen so wieder, wie es in Rom zuerst erdacht

worden ist? Ja selbst Maria, welche in stiller Andacht vor dem Kinde kniet, und der Jesusknabe mit den zappelnden Händen und Füßen, sind von dem Künstler in Spello fast völlig unverändert benutzt worden, wo der Platz des heiligen Hieronymus von einem frommen Hirten eingenommen ist, der wenigstens noch den bunten Shawl über der Schulter zur Erinnerung an sein würdiges Vorbild trägt.

Kein Wunder, wenn in Spello die Verstreitung der Figuren auf dem weiten und doch noch immer leeren Plan das Auge dessen befremdet, dem die Erinnerung an die geschlossene Komposition von Santa Maria del Popolo noch nicht entschwunden ist. Hier hat sich Pinturicchio überdies zum erstenmal in seinen Landschaftsbildern an Lichteffekten versucht, wie sie ihm nur noch einmal wieder in seinem letzten Werk, der Kreuztragung in Mailand, gelungen sind. Oben aus nächtlich blauem Himmel stürmt der Engel herab, dem einsamen Hirten, der seine Schafe und Ziegen an

steilem Felsabhang weidet, die Weihnachtsbotschaft zu bringen, aber unten am Horizont wird es hell, die violette Färbung der fernen Berge verkündet das Nahen des Tages, und das erste Morgenlicht drängt sich schon schüchtern durch die Zweige des dicht belaubten Baumes, der später in Spello durch eine Cypresse erjezt wird. Welch' eine Tiefe ruht in der bergreichen Landschaft, durch die ein breiter Strom seine Bahnen sucht, Welch' eine Fülle anmutiger Einzelnotive verbinden sich hier zwanglos und natürlich zu klangvollster Harmonie! Wie ein Gebet ans Kindermund, so unverfälscht in der Empfindung, so innig im Ausdruck, so zart in der Färbung, spricht diese kunstlose Schilderung der Geburt des Weltheilandes zu uns, der vor der armeligen Hütte nacht und bloß, nach Mutterliebe begehrend, auf einem Ährenbündel liegt, von der Liebe der überseligen Maria behütet und bewacht. Joseph schläft, ein Bild der geistigen Trägheit des Menschen, ein schöner Hirtenjüngling betrachtet aus gemessener Entfernung mit

sinnendem Auge das unbegreifliche Wunder, und der Blick des greisen Hieronymus leuchtet, wie er auf den Ersehnten des Menschengeschlechtes herniederschaut, und die schwieligen Hände haben sich gefaltet zum Simeonsgebet: „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen!“

Die Entstehungszeit der Malereien in der Kapelle des heiligen Augustin, welche von dem Hieronymusheiligtum nur durch die modernisierte Geschlechtskapelle des Cibo getrennt wird, ist gleichfalls nicht durch die Überlieferung bestimmt. Aber der reich entwickelte Groteskenstil der Malereien, die architektonische Gliederung der Wände durch fingierte Säulen aus afrikanischem Marmor führen uns schon über das Quattrocento hinaus und machen es wahrscheinlich, daß das Grabmal des Giovanni della Rovere († 1483) um zwei Jahrzehnte etwa älter ist, als die übrige Dekoration der Kapelle. Sein Sohn, der Kardinal Girolamo Basso, hat den Freskenschmuck der ganzen Kapelle gestiftet, wie sein Wappen am Altar erkennen läßt, aber

Abb. 93. Die Persica. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

oben an der Decke schließen sich die Gewölberippen im Papstwappen der Rovere zusammen, welches sich hier nur auf Julius II. beziehen kann, der am 1. November 1503 den päpstlichen Thron bestieg. Nun starb aber der Kardinal Girolamo schon im Jahre 1507 und wurde in Santa Maria del Popolo beigesetzt, nicht in der Kapelle des heiligen Augustin, wie er gewünscht haben möchte, sondern im Chor in jenem

preift, ist heute noch nach fast 400 Jahren völlig unverändert erhalten, mögen auch die bunten Majolikafliesen, mit Eichbaum und Eichblättern geziert, teilweise abgetreten sein, und mögen die Gemälde hier und dort durch Übermalung gelitten haben. Rings an den unteren Wänden laufen ziemlich minderwertige Freskobildchen entlang, kleine Märtyrerseenen in Chiaroscuro ausgeführt, darüber erheben

Abb. 94. Die Cumäische Sibylle. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

kolossalen Grabmal Sansovinos, das dem des Ascanio Sforza als Gegenstück dienen muß. Die Malereien der Augustinuskapelle werden also in den Jahren 1503—1507 entstanden sein, und wahrscheinlich wurden sie von einem Schüler Pinturicchios zu derselben Zeit ausgeführt, als der Meister etwa im Jahre 1505 an der Decke des Chores beschäftigt war.

Das Gesamtbild der Kapelle des Kardinals von Recanati, den seine Grabschrift als einen im ganzen Leben beständigen, unbefleckten und frommen Kirchenfürsten

sich, von Groteskenwerk und fingierten Marmorsäulen eingefaßt, die farbenreichen Wandgemälde; oben in den fünf Lunetten ist ein Marienleben von der Geburt bis zur Heimsuchung geschildert, und an der Decke endlich prangen fünf Prophetenmedallions aus goldenem, mit zahllosen Grotesken verziertem Grunde. In die rechte Mauerwand ist das einsach edle Denkmal des Schwagers Sixtus' IV. eingelassen, und gegenüber unter der Himmelfahrt Marias stand der Sarkophag des Bischofs Girolamo Foscari mit der charaktervollen Bronzefigur

des Verstorbenen eine Zufluchtsstätte, nachdem sein Grabmal in der Kapelle der Apostelfürsten zerstört war. So ist diese Roverekapelle noch heute ein in sich geschlossenes Ganze, ein Stück aus dem Quattrocento mitten im geschmacklosesten Barock, aber der innere Wert all' der Malereien hier steht nicht sonderlich hoch.

Das Marienleben in den Lunetten, eine echt umbrische Leistung nicht ohne

prunkvollem Marmorrahmen, dessen üppige Dekoration man nur mit der Ornamentik des Roveregrabes vergleichen mag, um die spätere Herkunft zu erkennen, ist so stark übermalt, daß es schwer fällt, sich hier für Meister oder Schüler zu entscheiden. Der von der Übermalung verschonte Kopf des heiligen Augustin ist des Meisters selber würdig, die Halbfigur Jehovahs in der Lunette ist eine Wiederholung des Gottvater,

Abb. 95. Die Delphica. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

amütsvolle Einzelzüge, aber ohne Saft und Kraft in Ausdruck, Komposition und Farbe, muß derselbe Pinturicchioschüler gemalt haben, der für Domenico della Rovere nebenan die Hieronymusseinen ausführte; die arg übermalte Pietà über dem Grabmal des Giovanni della Rovere und die am besten erhaltenen Himmelfahrt Marias gegenüber können sehr wohl eine fortgeschrittenere Leistung jenes anderen Schülers sein, der in der Krönung Marias im Vatikan so schwache Proben seines Könnens abgelegt hat. Das Mittelbild endlich in

welcher in der Verkündigung in Santa Maria Maggiore in Spello erscheint.

Der Wert dieses umfangreichen, in seiner Gesamtwirkung einst gewiß sehr glänzenden Freskenschmuckes wird durch einen Vergleich mit der herrlichen Deckenmalerei im Chor (Abb. 91) noch mehr herabgedrückt. Der Protens Pinturicchio, dessen Bedeutung wir leicht unterschätzen, weil wir die Schüler so oft für den Meister nehmen müssen, hat in jenem Deckenfresko von Santa Maria del Popolo noch einmal seine ganze Kraft zusammengenommen, wahrscheinlich weil er

wußte, daß für den alten Julius auch das Beste noch nicht immer gut genug war. So hat er mit einem Wunder in Farben, das nur den meisten Menschen verborgen bleibt, weil es in so unerreichbarer Höhe schwebt, seine ruhmvolle Thätigkeit in Rom in wahrhaft glänzender Weise abgeschlossen.

In der Grabinschrift des im Jahre 1505 verstorbenen Ascanio Sforza, dem Julius II. vergangener Streitigkeiten uneingedenk, großherzig von Sansovino jenes gewaltige Denkmal setzen ließ, das Vasari so übermäßig bewundert hat, wird auch der Verdienste des Papstes um die Chorkapelle von Santa Maria del Popolo gedacht, deren Ausbau also Ende des Jahres 1505 etwa schon vollendet gewesen sein muß. Im August des folgenden Jahres legte Pinturicchio den Kommissarien der päpstlichen Kammer in seiner Vaterstadt ein vom 29. Juli 1506 datiertes Schreiben des Kardinalcamerlengo Raffaello Riario vor, in dem diese ersucht werden, die Anerkennung des Landgebietes bei Chiussi, das Se. Heiligkeit dem Meister Bernardino verliehen habe, nicht länger hinauszuschieben. Der von Pinturicchio geleisteten Dienste wird weiter keine Erwähnung gethan, aber wir wissen aus anderer Quelle, daß damals eben die Ausmalung der Chorkapelle von Santa Maria del Popolo vollendet war. Für diese Arbeit muß jenes Landstück bei Chiussi die wohlverdiente Belohnung gewesen sein.

Es ist eine merkwürdige That, daß Pinturicchio, soweit wir heute urteilen können,

Steinmann, Pinturicchio.

Abb. 96. Matthäus. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

als Dekorationsmaler doch schließlich nicht im Dienst der Borgia, seiner ältesten und glänzendsten Gönner, das Höchste geleistet hat, sondern daß derselbe Roverepapst, der einem Michelangelo und einem Raffael die größten Schöpfungen ihres Genius abgerungen hat, auch den Bernardino Betti über sich selbst hinaus hob oder doch wenigstens bis an die äußersten Grenzen seines Könnens förderte. Trotzdem ist das Deckenfresko in Santa Maria del Popolo, welches als Meister feinsten dekorativen Geschmackes selbst im Appartamento Borgia nicht seinesgleichen findet, bis heute wenig gewürdigt worden. In schwelnder Höhe über den kahlen Wänden des geräumigen Chores, der durch gemalte Fensterscheiben nur gedämpftes Licht erhält, gleich neben der goldstrohenden

Barockdecoration des Tonnengewölbes über dem barocken Hochaltar verschwinden die reizenden Miniaturmalereien des Meisters Bernardino, wie eine Blume auf einsamer Bergeshöhe ungesehen verblüht, wie die Melodie eines Hirtenliedes in den Felsenschluchten ungehört verhallt.

Schon in der Wahl einer vorwiegend dekorativen Aufgabe verrät sich ein taktvolles Verständnis für die Eigenart des Künstlers, dem es nicht schwer fallen konnte, die vier Kirchenväter, die vier Evangelisten und vier Sibyllen in ansprechender Komposition und lustigem Rahmenwerk um eine Krönung Marias als Mittelstück zu gruppieren.

Dramatisch bewegte Kompositionen, die Beseelung der Volksmenge mit einer großen Empfindung, jedes Ausprechen überhaupt von Gedanken und Affekten war ja Pin-

turicchio niemals leicht gefallen. Idealgestalten dagegen, von mäßiger Empfindung getragen, zufrieden mit sich und der Welt gelangen ihm prächtig; er hat die liebenswürdigsten Greise gemalt, und milde, leidenschaftslose Frauenschönheit verstand er durch leuchtende Farben zu verklären. Die Seligkeit ruhevollen Schaffens teilte sich dann wohl vom Schöpfer auf die Geschöpfe mit; so hingebend und doch gelassen, so mühelos schaffend und doch innerlich gesammelt, wie Pinturicchio den heiligen Lukas hier geschildert hat, ein Marienbild malend, möchten wir uns Meister Bernardino selber an der Arbeit denken.

Das Figürliche und Groteske kunstvoll in ein farbenprächtiges Ganze zusammenwebend, hat der Künstler quer über dem flachen Deckengewölbe einen wundervollen Teppich ausgebreitet, und darunter in den

tiefe sich herabsenkenden Ecken die vier Bischofsstühle der Kirchenväter aufgebaut, deren strenge Renaissance-Architektur sich plastisch vom tiefblauen, mit zartestem Goldornament verzierten Grunde abhebt.

Dass das Mittelbild der ganzen Dekoration, die in ein achteckiges Medaillon komponierte Krönung Marias, zugleich die einzige handelnde Gruppe unter all' den Einzelfiguren, das Schwächste an der ganzen Arbeit ist, mag sich aus Pinturicchios eigentümlicher Veranlagung zum Teil wenigstens erklären, aber es muß doch wunder nehmen, daß der Meister auf dies centrale Hauptstück so geringe Sorgfalt verwandt hat. Darf man doch gar an der eigenhändigen Ausführung zweifeln,

Abb. 97. Lukas. Rom. Santa Maria del Popolo.

(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

wenn man sieht, wie matt und trübe die Färbung ist, wie Maria nichts von dem geheimnisvollen Zauber besitzt, der sonst den Madonnen des Meisters eigen, wie unbeholfen der melancholisch blickende Christus seine Mutter krönt.

Breite Streifen mutwilliger Grotteskenornamente auf Goldgrund ziehen sich um die Evangelistenmedaillons in den Ecken und die liegenden Sibyllen an den Längsseiten herum, die hier in den Stellungen entschieden Possessuolos sieben freien Künsten am Grabmal Sixtus' IV. nachgeahmt sind. Diese unverfälschten Frauentyphen Pinturicchios sind alle vier gleich jung und schön, und nur in der Art, wie sie sich kleiden, wie sie sich allmählich in die unbequeme Lage finden, läßt sich ziemlich deutlich eine fortschreitende Entwicklung erkennen. „Eritrea“ (Abb. 92) muß den Reigen eröffnet haben, denn trotz ihrer resignierten Miene gelingt es ihr nicht, uns glauben zu machen, daß sie sich in ihrer Lage wohl befindet. Sie stützt den Kopf auf einen allzu hohen Steinaltar, auf dem ihre Prophezeiung geschrieben steht, und der Ruhe ihrer Stellung widersprechen die flatternden Falten und Verflechtungen des weißen Gewandes, so daß sie mehr schwiebend als liegend erscheint. Die „Persica“ (Abb. 93) hat sich schon behaglicher eingerichtet und ist auch zweckentsprechender gekleidet. Sie stützt das Haupt in die Linke und schreibt ihre Gedanken eifrigst in ein großes Buch, aber die Lage ihrer Füße ist unbequem, und Mantel und

Gürtel flattern noch um sie herum. Erst die „Cimeria“ (Abb. 94) erscheint in völlig ruhiger Stellung, obwohl die künstlich aufgehäusften Bücher für den Oberkörper der mächtigen Frauengestalt doch nur ein schwacher Stützpunkt sind. Sie mag eben die Inspiration empfangen, auf welche ihr Finger hindeutet: des Menschen Sohn wird im Fleisch erscheinen und den Erdkreis richten. Die „Delphica“ (Abb. 95) endlich ist die lieblichste dieser Frauen, und es liegt in dem Blick ihrer träumerischen Augen eine Vorahnung der prophetischen Schöpfung Michelangelos in der Sistina. Sie ist wie ein Edelfräulein in ein vornehmes Kostüm gekleidet, trägt um den Hals einen Goldschmuck und Perlen im Haar und stützt den linken Arm bequem auf die Sollanten, während die Rechte erhoben ist,

Abb. 98. Der heilige Hieronymus. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Abb. 99. Der heilige Ambrosius. Rom. Santa Maria del Popolo.
(Nach einer Originalphotographie von Gebr. Attili in Florenz.)

als wollte sie gleich beginnen, ihre Weisheit mitzuteilen.

Auf mattblauem Grunde sind die vier Medaillons der Evangelisten gemalt, wahre Edessteine der Kunst Pinturicchios in der kunstvoll gearbeiteten Goldfassung der Grotesken. Der bartlose Matthäus, eifrigst schreibend von der lieblichsten Engelgestalt bedient, die in Spello ihre Vorbilder findet (Abb. 96); Markus mit dem Löwen, ein graubärtiger Petrustypus, der von stiller Begeisterung durchglüht, eben seine Lehre verkündet; Lukas (Abb. 97) tief versunken, das Bild der Madonna zu malen, und sich dabei seines prächtigen Stierkopfes als Staffelei bedienend; Johannes endlich, der Greis mit wallendem weißen Bart, von seinem Adler umflattert, ganz in heilige

Kraft und Frische bewahrt hat.

Die vier Kirchenväter in den Ecken sind nicht nur äußerlich die Grundpfeiler der Komposition, sie bedeuten auch für den Zusammenhang der Farben die vier Grundtöne, welche die ganze Teppichmalerei beleben. Hieronymus (Abb. 98) erscheint in scharlachroter Kardinalstracht, Augustin in dunkelblauen Bischofsgewändern, mit goldenen Granatblumen übersät, Gregor im päpstlichen Pluviale, aus schimmerndem Goldbrokat, Ambrosius (Abb. 99) endlich in tiefgrünem Mantel über dem priestlichen Kleid. Durch das Buch wird Hieronymus als der Gelehrte charakterisiert, durch den Hirtenstab Augustin als Bischof, durch Kreuz und Taube Gregor als der von Gott selber inspirierte Papst, durch

Lettüre vertieft. Alle diese Halbfiguren sind auß glücklichste in das reizend umrahmte Tondo komponiert, zart und duftig in der Färbung und von unbeschreiblicher Sorgfalt in der Malerei. Wären es Miniaturblätter, die wir mit der Lupe prüfen wollten, diese Evangelisten könnten nicht sorgfältiger durchgeführt sein, wer aber vermag solchen Male reien gerecht zu werden, wenn sie hoch oben, in Instiger Ferne über uns an einer Kuppeldecke schwelen? Nur eine Frucht der wunderbaren Technik Meister Bernardino genießt das Auge, auch aus der Entfernung voll und ganz, wenn von dieser großen Farbenharmonie noch heute jeder Accord seine ursprüngliche

die Geißel endlich Ambrosius, der Eiferer um den Herrn, der einem blutbefleckten Kaiser den Eintritt in den Tempel Gottes fühn verwehrte. Anhig in der Bewegung und gehalten in der Stimmung wie Sibyllen und Evangelisten, erscheinen auch die Kirchenväter, denen man gern ein individuelles Gepräge wünschen möchte. Keiner unter ihnen ergreift uns so, wie einer der Propheten Michelangelos, aber alle miteinander laden sie das Auge zu fröhlichem Genießen ein. Wir fühlen uns froh und festlich gestimmt im Verkehr mit diesen auserlesenen Geschöpfen, deren Schönheit niemals eine Leidenschaft getrübt zu haben scheint. Die höchsten Aufgaben allerdings hat der umbrische Meister niemals an sich selbst und seine Kunst gestellt, und doch gelingt es ihm so gut, das Auge zu erfrischen, das Herz zu erfreuen. Welch' ein kostliches Geschenk, das er uns bietet! Dürfen wir darum seine Werke nicht auch mit als Gaben auf den großen Altar legen, wo der Genius seine Opfer bringt, die Menschheit zu trösten und zu beglücken?

Mit den Chormalereien in Santa Maria del Popolo verschwinden Pinturicchios Spuren in Rom; aber seine letzte glänzende Leistung in der Stadt der Päpste ist an der jüngeren Künstlergeneration nicht spurlos vorübergegangen. Raffael selbst hat sich an dem Farbenwunder in Santa Maria del Popolo inspiriert, als er daran ging, über die Stanza della Segnatura jenen wunderbaren Teppich auszuspannen, der allein würdig war, die Schule von Athen, den Paradies, die Disputa zu beschatten. Die Herkunft Raffaels von Pinturicchio wird durch einen Vergleich dieser beiden Deckendekorationen ausschlagendste erwiesen, aber ihre Verbindung ist weit älter. Meister und Gehilfe begegnen uns zum erstenmal für- und miteinander schaffend in Siena, wohin den rastlos thätigen Pinturicchio schon im Jahre 1502 ein neuer glänzender Auftrag gerufen hatte. Der eine ein sinkender Stern, ein alternder Mann, der noch einmal die Farben mischte zu einer letzten großen Ruhmesthat, der andere die aufgehende Sonne, deren erste Strahlen schüchtert ihren Weg sich suchten in der freuden Welt, um sie allmählich ganz mit ihrem Lichte zu erfüllen.

IX.

Wenn sich die schweren Bronzegitter geschlossen haben, die aus dem dämmrunden Dom Sienas in die lust- und lichtvolle Libreria hinübersühren, wenn jedes Geräusch des Tages nun nur her verstummt ist und wir allein im Ruhmestempel der Piccolomini zurückgeblieben sind, wenn sich unserem Auge auf einmal die leuchtende Vision offenbart, welche Pinturicchio an diese Wände gebauet hat, dann gehen uns wohl für einen Augenblick die Begriffe von Raum und Zeit verloren, die laute Gegenwart verblaßt, und die stille Vergangenheit hebt sich aus der Nacht des Vergessens empor, ein Traumbild von unendlicher Farbenfülle, von unaussprechlichem Reiz. Aus der nahen Kirche dringen gedämpfte Orgelklänge zu uns herüber, eine Sprache der Geister, der das Ohr sich hingibt, während vor unserem Auge die Bilder einer versunkenen, schönen Welt greifbare Form und Gestalt gewinnen. Längst vergessene Melodien wachen wieder auf, Zugendklänge ziehen dem sinnenden Wanderer durch die Seele:

Aus alten Märchen windt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Bon einem Zauberland.

Ja, das glückliche und erfolgreiche Leben des Anea Silvio hat sich in der Phantasie Pinturicchios zum Zaubermärchen gestaltet. Keine Leidenschaften, keine Kämpfe, keine Enttäuschungen scheinen das Dasein seines Helden getrübt zu haben, der mühe-los eine Ruhmestaffel nach der anderen erklimmt. Wie ein Ritter, der auf Abenteuer zieht, so treibt es auch den jungen Piccolomini, den Sprossen eines edlen, aber verarmten siensischen Geschlechtes, in die Welt hinaus, das Glück des Lebens zu versuchen. Er dient Kardinälen und Fürsten und richtet mit Geschick und Glück gefahrvolle Gesandtschaften an fremde Herrscher aus; er liest und schreibt und dichtet nebenbei und wird vom Kaiser selbst mit dem Lorbeer gekrönt. Er entscheidet sich endlich ganz für den geistlichen Beruf und wird vom Papst auf den Bischofsstuhl seiner Heimat erhoben, wo er dem zur Kaiserkrönung ziehenden Könige die Brant zuführt. Endlich erhält er den roten Hut, und aus dem nächsten Conclave geht er

als Papst hervor, vom römischen Volke mit stürmischen Jubel begrüßt. Aus dem Jüngling mit leichtem Sinn und frohem Mut ist ein bedächtiger Greis geworden, der die letzte Lebenskraft ganz in den Dienst seiner erhabenen Würde stellte. Er veruft einen Kongreß gegen die drohende Türkengefahr, er erinnert sich der Heimat und kanonisiert

Schon im Jahre 1495 hatte Francesco Piccolomini, der Neffe Pius' II., welcher später als Pius III. kaum einen Monat auf dem päpstlichen Stuhl gesessen hat, den Bau der Libreria neben dem herrlichen Dome seiner Vaterstadt begonnen, um hier die Schriften seines großen Ohms in würdiger Weise aufzustellen. Zahl-

Abb. 100. Albert Aringhieri als Jüngling. Siena. Dom.

jene merkwürdige Frau, die sich Caterina von Siena nennt, und als die Feinde der Christenheit Italien immer ärger bedrängen, macht sich der Greis selber auf den Weg, sie zu bekämpfen. Aber schon in Ancona ereilt ihn der Tod, und wir sehen noch einmal seine rührende Erscheinung, wie sie segnend und ermahnd zum letztenmale über der ehrfurchtsvoll grüßenden Menge dahinschwebt.

reiche Architekten, Bildhauer, Bronzegießer und Intagliatoren wurden von dem Kunstliebenden Kardinal beschäftigt, in dessen Dienst damals auch Michelangelo einige Statuen am sogenannten Piccolominialtar gleich links am Eingang zur Libreria gearbeitet hat. Um 1501 etwa muß der edle Bau der schönsten Bibliothek der Welt vollendet gewesen sein, denn schon vom 28. Juni des Jahres 1502 datiert

der ausführliche Vertrag, den der Neffe Pins' II. mit dem Meister Bernardino von Perugia abschloß. Hier wird das Verhältnis des Auftraggebers zu seinem Künstler in allen Einzelheiten geregelt, und zugleich wird der Lohn für die Arbeit festgesetzt. das man ihm an die Hand geben wird, mit Inschriften darunter. Endlich sollen alle Zeichnungen auf die Kartons sowohl, wie auf die Mauer vom Meister eigenhändig ausgeführt sein, der in jedem Fresko auch alle Köpfe selber malen muß. Zum

Abb. 101. Alberto Aringhieri als Greis. Siena. Dom.

Pinturicchio muß sich verpflichten, nichts anderes zu unternehmen, weder Fresko noch Tafelbild, solange er nicht die Male-reien in der Libreria vollendet hat. Er soll die Decke ans zierlichste gliedern, sie mit den schönsten Farben ausmalen und mit den Phantasien schmücken, die man Grotesken nennt. Dann soll er vor allem zehn Geschichten aus dem Leben des Papstes Pins malen, einem Memoriale gemäß,

Schluss wird der Preis bestimmt. Tausend Dukaten in Gold, dem Fortgang der Arbeit gemäß, in bestimmten Raten zahlbar, werden dem Maler zugesichert und freie Wohnung, solange er an der Libreria thätig ist; doch muß er sich seinerseits verpflichten, alle Lebensbedürfnisse für sich und seine Gehilfen an Korn, Öl und Wein vom Gutsverwalter des Kardinals zu beziehen.

Zu dem vom 30. April 1503 datierten

Testament Francesco Piccolomini wird auch die Vollendung der Libreria durch die Erben sicher gestellt, aber die Malereien können damals eben erst begonnen gewesen sein, wenn ihre Ausführung als noch bevorstehend erwähnt wird. Immerhin ist ein Teil der Decke vor dem 22. September 1503 fertig geworden, da die Wappenschilder in der Mitte und an den Pilasterkapitälen noch mit dem Kardinalshut gekrönt sind, aber in der Stiftungsschrift

malten, teilweise arg beschädigten Fresken das Leben des Täufers geschildert, eine Leistung, in der sich die Hilfe von Schülerhänden nur zu deutlich verrät. Die Stifterporträts allein scheinen ganz eigenhändige Arbeit Pinturicchios zu sein. Der wackere Rhodosritter hatte den originellen Gedanken, sich einmal als ritterlichen Jüngling (Abb. 100) in voller Rüstung porträtieren zu lassen und gleich gegenüber als würdigen alten Herrn in der schwarzen

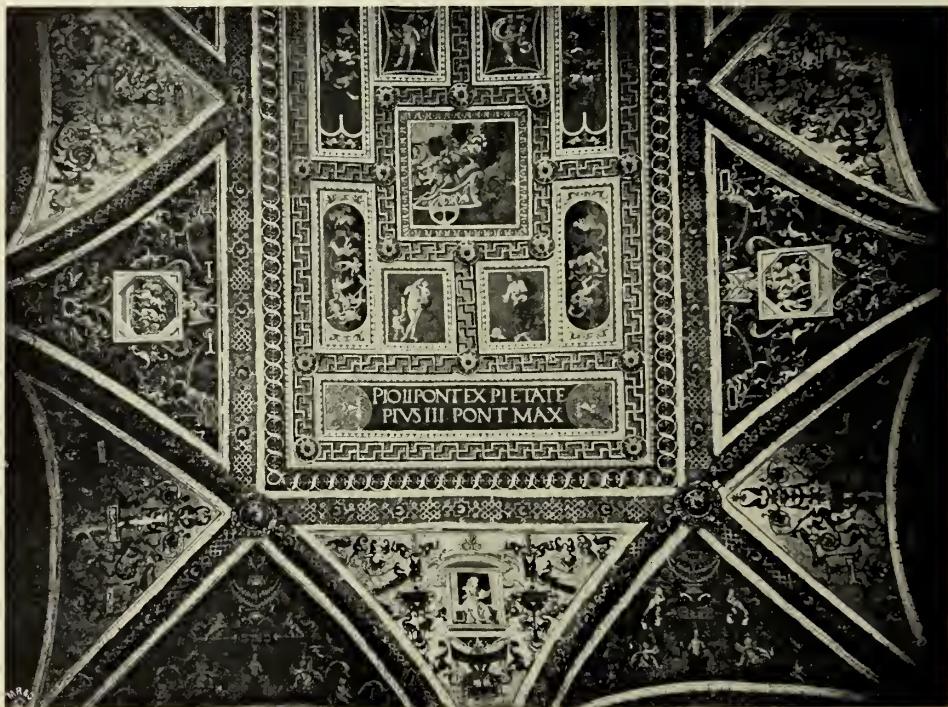

Abb. 102. Detail der Decke. Siena. Libreria.

an den Seiten heißt es schon: Pius III. Pius II. in pietätvoller Erinnerung!

Als Pius III. schon am 18. Oktober starb, geriet die Arbeit am Freskenschmuck der Bibliothek sehr bald ins Stocken; aber es scheint, daß Pinturicchio selbst und seine zahlreiche Gehilfenschar sofort von anderer Seite in Anspruch genommen wurden, wenn der Künstler schon am 4. August 1504 die Bezahlung für acht kleine Freskobilder in der Tauffapelle des Domes erhielt, die ihm der Rhodosritter Alberto Aringhieri aufgetragen hatte. Hier ist auf musaiertem Goldgrunde, in teilweise über-

Tracht eines Rektors des Domes von Siena, das weiße Kreuz der Rhodosritter auf der Brust (Abb. 101). Vor allem das jugendliche Bildnis ist Meister Bernardino aufs beste gelungen. Der junge Rittersmann kniet in herrlicher, wilder Landschaft auf blumengeschmücktem Boden mit betend erhobenen Händen und dem Ausdruck völliger Hingabe in den schönen, kindlichen Zügen. Augenscheinlich hat hier der Künstler den feierlichen Moment in seinem Bilde erfaßt, wo der junge Rhodosritter zum erstenmal die Kleider seines Ordens trägt und seine Dienste Gott verpflichtet.

Gleich darauf muß aber Pinturicchio die Staffel gemalt haben soll. Damals, wieder in den Dienst der Piccolomini getreten sein, denn am 8. September des-

am 15. September 1504, erneuerten die Brüder Pius' III., Andrea und Giacomo

Abb. 103. Die Ankunft des Kardinals Capranica in Piombino.

selben Jahres wurde ein Altargemälde von seiner Hand in ihrer Geschlechtskapelle in San Francesco enthüllt, zu welcher Raffael

den Kontakt mit Michelangelo wegen der Statuen für die Domkapelle, und wahrscheinlich war dasselbe schon früher mit

Pinturicchio geschehen, der seine Gehilfenschar nicht lange unbeschäftigt lassen konnte und sich gerade damals, indem er von der Witwe des Malers Neroccio einige Landstücke kanste, in Siena ansässig machte. Aber der Tod Andreas im Juni des folgenden Jahres unterbrach die Arbeit aufs nene, ja diesmal hat Pinturicchio Siena überhaupt verlassen; er folgte einem Ruf des neuen Papstes nach Rom zur Ausmalung der Decke von Santa Maria del Popolo. Vom Sommer 1505 etwa bis zum Frühjahr 1506 stand Pinturicchio in den Diensten Julins II., und als er sich im März des Jahres 1506 den Peruginer Maler Eusebio da San Giorgio als Gehilfen verpflichtete, muß dies für die Wiederansnahme der Arbeiten an der Libreria in Siena gewesen sein. Hier wurde dem Künstler am 30. November ein Sohn geboren, hier bestätigte ihm der Rat am 15. Dezember eine Landschenkung, hier sind ihm im folgenden Jahre gar auf seine Bitten alle Steuerzahlungen erlassen worden. In den Jahren 1506—1508 hat nun Meister Bernardino den zweiten Teil der Libreriafresken ausgeführt, im Frühling 1508 begegnet er uns ja schon in Spello, am Altarbild von San Andrea beschäftigt, und endlich im Jahre 1509 erhält er von den Erben des Andrea Piccolomini die Reftzahlung für die Gemälde der Bibliothek und das Altarwerk in San Francesco, welches im August des Jahres 1655 mit anderen Kunstsäcken einem Brände zum Opfer gefallen ist.

Die Spuren einer so wechselvollen und langwierigen Entstehungsgeschichte sind zum Glück im letzten großen Freskenwerk Pinturicchios durch die wunderbare Farbenpracht der einzigartig erhaltenen Gemälde, durch die gleichmäßige Fortentwicklung einer wahren Geschichte, in schlicht legendenhaftem Ton erzählt, fast völlig verwischt. Erst ein sich Versenken in die unendlich reichen dekorativen Elemente dieser Malerei, in jedes einzelne seiner monumentalen Fresken läßt uns allerdings auf Kosten der passiven Begeisterung zu einer kritischen Würdigung der gewaltigen Arbeit gelangen, die hier so spielend bewältigt zu sein scheint. Architekt und Bildhauer hatten überdies dem Maler vorgearbeitet und ihm in großen Zügen wenigstens den Weg schon gewiesen,

den er einzuschlagen hatte; ohne die klare, architektonisch tief durchdachte Gesamtanlage des hohen Kapellenartigen Raumes, ohne die plastische Gliederung der Wände und den feinen Skulpturenschmuck, ohne jene unendliche Lichtfülle, welche durch zwei mächtige Fenster ungehindert hereindringt, hätte auch der Maler seine Kunst nicht so frei entfalten können und so harmonisch wirkende Resultate erzielt.

Von der Mitte der Decke (Abb. 102) schwebt das fruchtumkränzte Piccolominiwappen herab, die goldenen Halbmonde auf blauem Grunde, welche für die Kunst Sienas ungefähr dasselbe bedeuten wie der Eichbaum der Rovere für Rom. Zierliche Mäander teilen die ganze Fläche in zahlreiche Felder ein, wo sich antike Fabelwesen vergnügen, in Lust und Liebe zu Wasser und Lande das Dasein genießend. Aber die Mannigfaltigkeit dieser buntfarbigen Scenen läßt es zu keinem ruhigen Gesamteindruck kommen, und wer nähme sich Zeit und Mühe, die miniatirartigen Bildchen dort oben im einzelnen zu studieren? Man braucht nur diese Dekoration mit der Deckenmalerei in Santa Maria del Popolo zu vergleichen, um mit einem Blick den fast wunderbaren Fortschritt zu erfassen, der dem Meister in jener, mit großen klaren Zügen einfach und übersichtlich entworfenen Komposition, gelungen ist.

In der kunstvoll gegliederten Hohle zwischen der flachen Decke und der Mauerwand sieht man ein gelbes und ein blaues Dreieck in bunter Folge, abwechselnd mit den Spitzen nach unten und oben, von arabeskenverzierten Kappen eingefaßt. Hier haben sich Pinturicchio und seine Schüler nicht genug thun können an den grotesken Phantasien, die der Kontrakt ausdrücklich ausbedungen hatte, ja Bernardino Betti scheint aus diese Kunst besonders stolz gewesen zu sein, wenn er gelegentlich das eigene Monogramm als Mittelpunkt erfaßt, um welches allerhand Putten und Fabelwesen in buntem Durcheinander gruppiert sind.

Der überaus glücklich ersundenen Gliederung der Wände durch perspektivisch gemalte Pfeilerreihen, die sich in den Lunetten zwischen den Gewölbezwickeln in lustigen Bogen verbinden, verdankt die Libreria vor allem den weitläufigen, unsagbar

festlichen Eindruck, den sie auf ihre Besucher macht. Ist es doch als wären alle diese reizenden Landschaften mit Bergen einer Märchenwelt, in welche uns durch die hohen Arkadenbögen nur ein Blick versteckt wird, die sich aber noch viel weiter

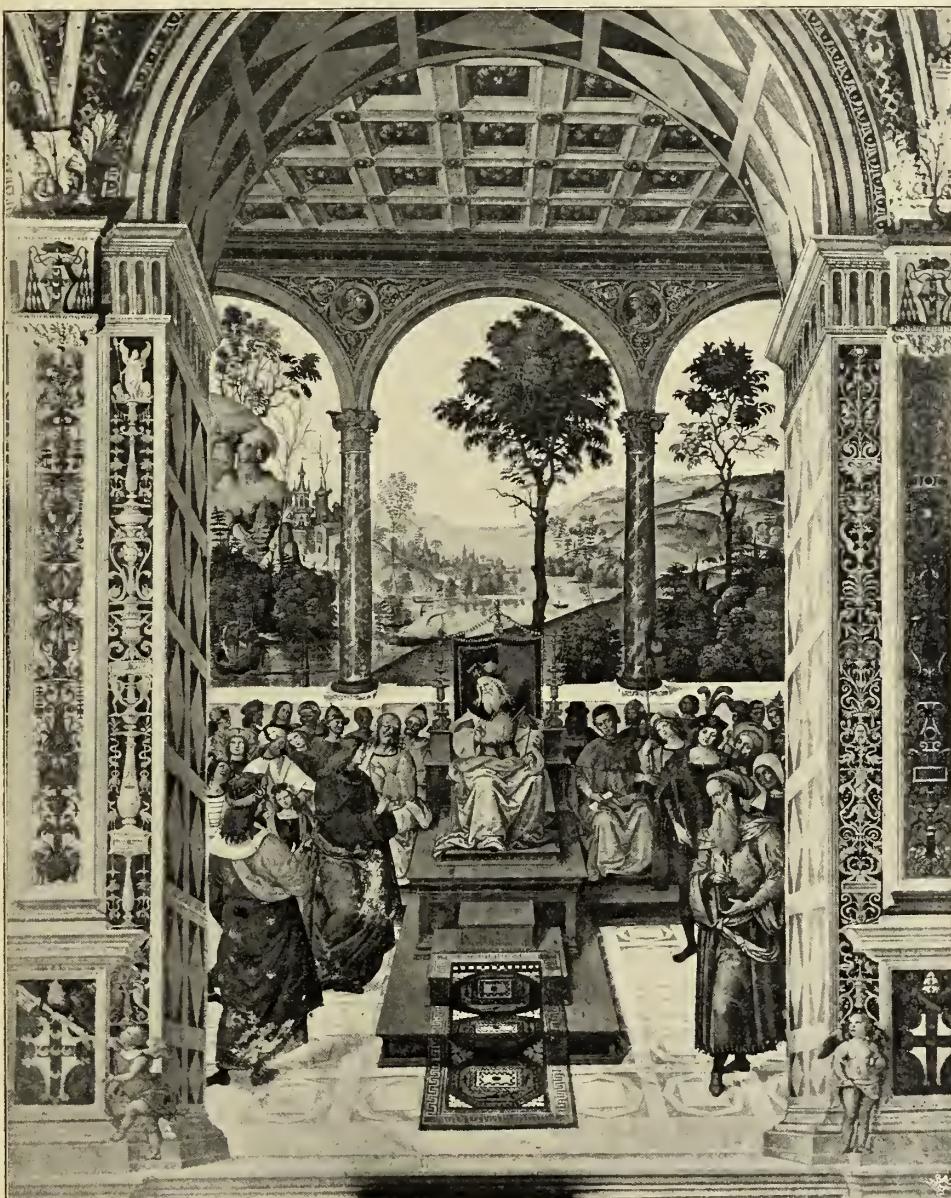

Abb. 104. Anea Silvio als Gesandter des Königs Jakob von Schottland. Siena. Libreria.

und Thälern, Wässer und Wald, alle diese glänzenden Kirchen und Paläste mit den lustigen Wandlgängen und den säulengetragenen Gewölben reizende Veduten aus

in die unendliche Ferne erstreckt; erscheinen doch alle diese festlich geschmückten Menschen, deren ruhig dahin fließendes Dasein wir in einzelnen Momenten beobachten dürfen,

nur wie erlesene Repräsentanten eines ganzen erwählten Menschen Geschlechtes, das dies ferne schöne Land, diese Insel der Seligen, bewohnt. Überdies ist die Ornamentik der mächtigen Pfeiler von fast sinnverwirrender Pracht. An Kapitäl und Basis prangt das Kardinal- und Papstwappen der Piccolomini; das dreistufige Pilasterornament, dessen Muster allerdings mehr als einmal wiederholt wird, verrät die vollkommenste Beherrschung des Stoffes und einen feinen dekorativen Geschmack. Rechts und links erhebt sich der schlanke aus den verschiedenartigsten Elementen weiß auf dunkelblauem Grunde aufgebauter Kandelaber, in der Mitte ruht ein stahlblauer, rot umsäumtes Ornament auf der goldschimmernden Fläche.

In solche vornehme architektonische Umröhung sind nun die monumentalen Freskobilder hineinkomponiert, ein Denkmal, in welchem sich so rein und glänzend wie in keinem anderen die Heiterkeit und Farbenfülle der Renaissancekultur wiederspiegelt. Vasari wird nur dem allgemein anerkannten Urteil seiner Zeit Ausdruck gegeben haben, wenn er die Malereien der Libreria an die Spitze aller Werke Pinturicchios stellte und ihnen die ausführlichste Beschreibung zu teilen werden ließ, während er der Malereien in Araceli, in Santa Maria del Popolo flüchtig mit einem Worte gedent und die Fresken in Santa Maria Maggiore in Spello überhaupt nicht erwähnt. Vasari war es auch schon, der in seiner Lebensbeschreibung jene viel umstrittene Behauptung aufstellte, daß Raffael von Urbino an dem Freskencyklus von Siena einen nicht unbedeutenden Anteil gehabt habe. „Damals war der Maler Raffael“, so lesen wir in der ersten Ausgabe seiner Briefe von 1550, „noch ein ganz junger Mensch, der mit Pinturicchio zusammen bei Pietro Perugino gearbeitet hatte; von dort führte ihn jener mit sich nach Siena, wo Raffael von allen Skizzen für die Libreriafresken die Kartons ausführte, von denen man noch heute einen in Siena sieht.“ In der zweiten Ausgabe werden dann auch die Entwürfe selbst dem Raffael zugewiesen, und wenn auch die Aussagen des Aretiliner Biographen, der über Pinturicchio so parteiisch abgeurteilt hat, nur in beschränktem Maße Glauben verdienen, so kann doch die Teilnahme Raffaels wenigstens an der

ersten Hälfte der Libreriafresken heute nicht mehr bestritten werden. Bewahren doch die Uffizien gleich zu dem ersten Gemälde, dem Auszug des Änea Silvio in die Welt, eine wohlbeglaubigte Skizze Raffaels, welche bei der Ausführung nur im Hintergrunde und in wenigen, aber sehr charakteristischen Einzelheiten verändert worden ist.

Gegenständlich sind in den Libreriafresken zwei Überleferungen verarbeitet worden. Die eine Pius' II. Selbstbiographie, die andere sein Leben, von seinem Sekretär und Hofpoeten Johannes Antonius Campanus in der Weise damaliger Loddichtungen erzählt. Aus dem letzteren hat man dann auch die Tuschristen zusammengestellt, welche unter jedem der Gemälde stehen, ohne immer eine erschöpfende Schilderung des Dargestellten zu geben.

Domenico Capranica, dessen edles Renaissancemonument wir noch heute in Santa Maria sopra Minerva in Rom bewundern, war von Eugen IV. nicht als Kardinal anerkannt worden, weil er von Martin V. noch nicht als solcher publiziert worden war. Der in seinen Rechten gekränkte Prälat wollte nun vor dem Baseler Konzil seine Sache verteidigen und machte sich, von zahlreichem Gefolge begleitet, auf die beschwerliche Reise in die Schweiz. In Siena gesellte sich Änea Silvio zu ihm, welcher, begierig, die Welt zu sehen und Ruhm zu erlangen, beim Kardinal die Stelle eines Sekretärs annahm. Von Siena begaben sich die Reisenden nach Piombino, um sich von dort nach Genua einzuschiffen. Diese Ankunft im Hafenort, wo schon das Schiff zur Abfahrt bereit liegt, soll Raffaels Skizze zur Darstellung bringen, wie seine eigenen Beitschriften erweisen, und den gleichen Moment schildert auch Pinturicchio im Fresko selbst, nur deutet er noch durch schwer herabniederhängende Wolken und Regengüsse über dem Meer die Gefahren an, welche die Seefahrer auf ihrer weiteren Reise bestehen sollten (Abb. 103).

Noch bezeichnender für das Verhältnis des Gehilfen zu seinem Meister sind die übrigen weniger in die Augen fallenden Abweichungen zwischen Skizze und Fresko. Den Hintergrund, welchen Raffael genial und groß in allgemeinen Zügen angedeutet hatte, füllt Pinturicchio mit kleinlichem Detail; im Auszug selbst, der an die Jagd-

scene im Appartamento Borgia erinnert, ist aus dem ritterlichen Ænea Raffaels, Schulterkragen und breitkrempigem roten Hut. Ebenso hat das Pferd Æneas bei der im kleidsamen eng anliegenden Rüstung Pinturicchio ein gut Teil seiner Rasse ver-

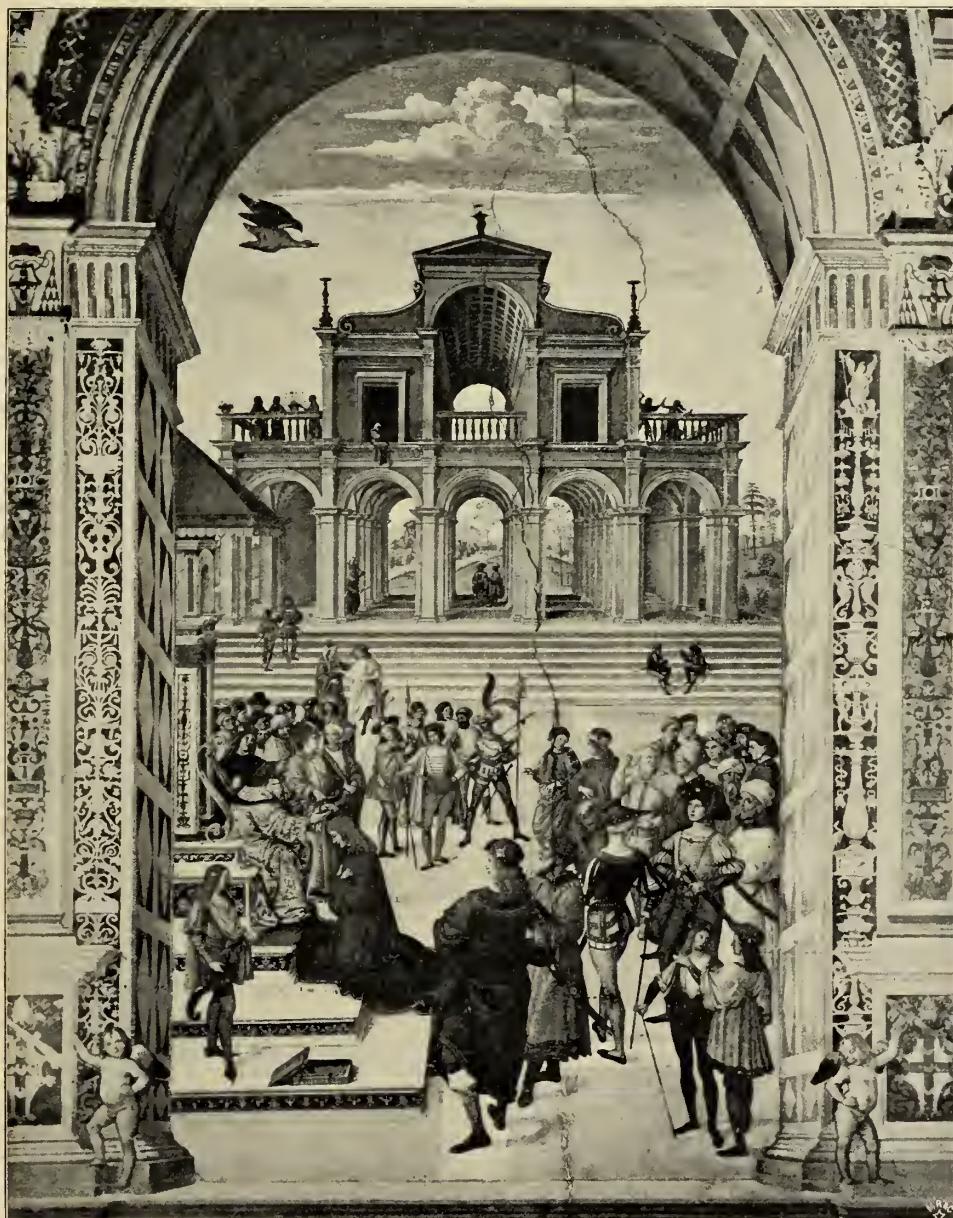

Abb. 105. Kaiser Friedrich krönt den Ænea Silvio mit dem Dichterlorbeer. Siena. Libreria.

der Zeit so elastisch und sicher auf seinem Rassepferde sitzt, ein etwas steifer vornehm blickender junger Herr geworden, in blauem lang herabfallendem Reisemantel, grünem

loren, und dem Renner, der gleich links aus der Ecke heraus sprengt, fehlen sogar die Hinterbeine. Und doch ist auch das Fresko noch immer eine der liebenswürdigsten

Schöpfungen in der ganzen Bilderreihe, und jedenfalls ist diese Rävalkade des würdigen Kardinals, an der roten Kappe und dem weißen Pelzfransen kenntlich, mit dem aus Laien und Geistlichen bunt gemischten Gefolge, die originellste aller Kompositionen. Sie leitet aufs glänzendste den farbenprächtigen Cyklus ein und erfüllt uns sofort mit lebendigem Interesse für das Geschick des jugendschönen Helden, um den sich die ganze Gesellschaft gruppirt, ohne doch daß der Kardinal und seine ehrwürdigen Begleiter allzuviel von ihrem Ansehen eingebüßt hätten.

Für das nächste Fresko, Ænea Silvio als Gesandter vor König Jakob von Schottland (Abb. 104), hat sich Raffaels Entwurf nicht mehr erhalten, aber aus keinem anderen der Libreriafresken spricht sein Geist so deutlich zu uns, wie hier. Ja, hat Raffael überhaupt jemals selber an die malerische Ausführung dieser Gemälde Hand angelegt, so kann es nur hier gewesen sein, wo auch das Puttenpaar links am Piccolominiwappen durch den unbewußt kindlichen Zauber und den warmen Ton der Farbe von allen übrigen Wappenträgern absticht. Schon durch die Klarheit der Komposition zeichnet sich dies Fresko, dessen kleine Verhältnisse auffallen müssen, vor allen übrigen aus. Der König auf dunkelgelbem, ziemlich plumpem Holzthron, vor dem ein persischer Teppich mit breiter, grüner Mäanderborte ausgebreitet ist, behauptet die Mitte, die beiden orientalisch gekleideten Männer im grünen und im blauen Mantel links und rechts, sind die lebendigen Eckpfeiler des ganzen Aufbaues. Der Bordergrund ist frei gelassen, und die Hofgesellschaft drängt sich stehend und sitzend im Halbkreis um den Thron des Fürsten, der sich in großerräumiger Loggia erhebt, die zwischen den Arkadenbögen eine unbeschreibliche Aussicht öffnet auf ein von frischem Grün und blauen Bergen umkränztes Flußthal, das sich in weiter Ferne nach dem Meere erschließt.

Der jugendliche Gesandte, welcher auch diesmal sein Ziel nicht ohne schwere Gefahren erreicht hatte, ist nicht nur als solcher ein Fremdling unter fremden Menschen, durch seine ganze liebenswürdige Erscheinung, durch den Rythmus in jeder seiner Bewegungen, durch die Weise, wie

bei ihm allein die Seele den Körper durchdringt, gibt er sich in der That als ein Wesen kund, das seinen Ursprung völlig anderen Voraussetzungen verdankt. Wie steif und kalt erscheint selbst die heilige Caterina im Appartamento Borgia, die unter ganz ähnlichen Umständen und mit ähnlichen Gesten ihre Mission auseinandersetzt, im Vergleich zu diesem rührend schönen Jüngling, dessen ganzes Wesen von stiller Begeisterung getragen wird! Die Porträtgestalt des Ænea Silvio, der uns im ersten Fresko in vornehmen Reisefleidern begegnet, der im dritten und vierten in den reichen Brokatgewändern eines Höflings prangt, ehe er in den folgenden die Abzeichen hoher geistlicher Würden anlegt, tritt hier ein einziges Mal in eine völlig ideale Erscheinung. In dem langärmeligen dunkelroten Gewand mit dem violetten Mantel darüber erinnert er uns an eine der seelenvollen Johannesgestalten des jugendlichen Raffael, und der weiche Ausdruck der feinen mit einer Fülle lang herabfallender Locken geschmückten Gesichtes kann uns in solcher Empfindung nur verstärken. Der König selber und alle seine Höflinge, welche die Botschaft des jugendlichen Abgesandten mit ziemlicher Teilnahmlosigkeit entgegennehmen, scheinen nur Gliederpuppen im Vergleich zu einem lebendigen Wesen, und in der ganzen Libreria wird man vergebens nach einer zweiten Erscheinung suchen, die Raffael so unverkennbar mit seinem Schöpferodem beseelet hat.

Der Trieb, die Welt zu sehen, die Menschen kennen zu lernen, sich mit fremden Sitten und Gewohnheiten vertraut zu machen, ist diesem „apostolischen Wanderer“ bis in sein spätes Alter treu geblieben. Als er noch jung war, hat er die Welt nach allen Richtungen hin durchstreift, bald dem einen Herrn, bald dem anderen gedient, mit unendlicher Leichtigkeit allen Verhältnissen sich anpassend und dabei immer die eigenen hohen Ziele vor Augen behaltend. Alle Huldigungen, die man seinem reichen Geiste bot, nahm er dankbar an, und willig bengte er Haupt und Knie vor dem Kaiser, als dieser ihm im Jahre 1442 in Frankfurt a/M. den Dichterlorbeer bot.

Diese Scene schildert das dritte Fresko (Abb. 105) in anmutig spielender Weise, aber doch, ohne daß es gelungen wäre,

den Stoff zu einer wirklich geschlossenen Komposition zu verarbeiten. Der bequeme Marmorthron des Imperators in bewußt geschlagen, um die Scenerie zu wechseln. In der freundlichen Würde, mit welcher der Kaiser den Lorbeer bietet, in der stolzen

Abb. 106. Ein Konsistorium Eugens IV. Siena. Libreria.

tem Gegensatz zu dem plumpen Holzgestell des halbbarbarischen Königs von Schottland mit feinstem Goldornamentik auf blauem Grunde verziert, ist diesmal seitwärts auf-

Demut, mit welcher ihn der hier wieder ganz porträthaft aufgefaßte Piccolomini empfängt, in der sichtlichen Anteilnahme des ritterlichen Gefolges an der Handlung

glaubt man noch den Geist Raffaels zu entdecken in den goldschimmernden, farben-glänzenden Gewändern Pinturichios. Vor allem aber kann jener herrliche Hallenbau, der sich so stolz im Hintergrunde erhebt, nur aus Raffaels Hirn entsprungen sein, der später in der Schule von Athen bewiesen hat, wie tief er in die Gesetze der Architektur eingedrungen war.

Ein Konistorium Eugens IV. (Abb. 106) führt uns zum erstenmal in einen geschlossenen Raum, dessen Dämmerung das Licht, welches durch zwei hohe Arkadenbögen eindringt, nur mühsam zerstreut. Vor den Stufen des päpstlichen Thrones kniet Unea Silvio, den Fuß Sr. Heiligkeit küssend und für sich und seinen Kaiser, als dessen Abgesandter er erschienen ist, um Frieden bittend nach langem, verhängnisvollem Kampf. Huldvoll neigt sich in der Skizze Raffaels der Papst zu dem Knieenden herab, im Fresko sitzt er regungslos da, aber wenigstens hat er doch die Rechte segnend erhoben. Mancherlei andere Abweichungen beobachtet man zwischen Fresko und Zeichnung, die der Herzog von Devonshire zu Chatsworth besitzt. Bei Raffael ist die Halle geräumiger, und infolgedessen entwickelt sich die Handlung freier; die Zahl der Figuren um den Papstthron herum ist beschränkter, aber jede einzelne Gestalt kommt mehr zur Geltung; die Teilnahme der Kardinäle scheint weit größer, sind auch ihre Bewegungen im Fresko der Zeichnung fast slavisch nachgebildet. Nur eine Verbesserung ist Pinturicchio gelungen, als er sich an die Ausführung des Gemäldes machte; er fügte jene beiden Kardinäle im Vordergrunde hinzu, die, der linke im roten, der rechte im blauen Mantel, sich so stattlich ausnehmen und die Quadratur so wirkungsvoll schließen. Als Raffael in der Schule von Athen jenen berühmten Denker in das Fresko einfügte, der auf dem Karton in der Ambrosiana fehlt, gab er ähnlichen Erwägungen Raum wie hier Pinturicchio.

Die meisten der hier dargestellten Kardinäle mögen Porträtdarstellungen sein, aber wir erkennen hente nur noch einen unter ihnen, den greisen Bessarion, den berühmten Griechen, der unter Eugen IV. in das Kardinalskollegium aufgenommen wurde und alle Welt in Erstaunen setzte durch den langen weißen Bart, der ihm allein nach

heimatlicher Sitte zu tragen gestattet wurde. Wo fänden wir noch einmal wieder ein gleich lebensvolles Bild eines päpstlichen Konistoriums im ganzen Cinquecento? Und merkwürdig, in demselben Schnitt der Gewänder präsentieren sich der Papst und seine Kardinäle noch heute, in derselben Anordnung der Personen, in derselben pomphaften Würde sehen wir noch hente diese Ceremonie sich entwickeln.

Zum erstenmal hat Pinturicchio in diesem Fresko nach einer gewissen Farbenharmonie gestrebt. Ein grüner Teppich bedeckt den Boden, ein grüner Baldachin den Thron, und endlich ist der Papst selber in ein grünes Pluviale gekleidet; so heben sich die bunten Trachten der Kardinäle wie die Blumen auf der Wiese von einem ruhig grünen Grundton ab.

Das erste Fresko der Schmalwand den Fenstern gegenüber bezeichnet in mehr als einer Hinsicht den Höhepunkt des in der Libreria Geleisteten, zu dem wir stufenweise von einem Bilde zum anderen hinaufgeführt wurden, von dem es jetzt langsam und allmählich abwärts geht. Im Jahre 1449 hatte Unea Silvio den Bischofsstuhl seiner Baterstadt bestiegen, im Februar 1452 trug sich in Siena das große Ereignis zu, dessen Andenken noch hente durch die Erinnerungssäule vor der Porta Camollia im Volke lebendig erhalten wird.

Vor allem durch die kluge Vermittelung des feinen und gewandten Piccolomini war die Verbindung Kaiser Friedrichs III. mit der schönen Eleonora von Portugal zu Stande gekommen. In Siena begegneten sich die Verlobten zum erstenmal, und es war Unea Silvio, der vor den Thoren der Stadt dem Kaiser seine holde Braut entgegenführte. In der Skizze Raffaels, welche hente in Privatbesitz in Perugia bewahrt wird, ist der Moment gewählt, in welchem eben der Bischof den Kaiser und seine Verlobte zusammenführt, die sich, von all ihren Freisigen umringt, auf freiem Felde begegnen, wo noch jetzt die Erinnerungssäule auf hohem Piedestale prangt. Elastischen Schrittes ist der Kaiser der zögernden Prinzessin entgegengegangen und richtet forschend seinen Blick auf das in mädchenhafter Schüchternheit gesenkte Antlitz seiner schönen Braut. Der Bischof von Siena fügt den Bund zusammen, mit ans-

Abb. 107. Die Begegnung Kaiser Friedrichs III. mit Eleonora von Portugal vor den Thoren Sienas. Siena. Libreria.

gebreiteten Armen die Verlobten umschließend, das jugendliche mitrageschmückte Haupt ein wenig zur Seite geneigt. Schöne Jungfrauen und ehrwürdige Matronen folgen der Braut, festlich gekleidete Höflinge begleiten den Kaiser, und rechts und links in gemessener Entfernung hält der ritterliche

Trotz der beiden auf kaum zu zügelnden Pferden.

Als Pinturicchio an die Ausführung (Abb. 107) dieser Skizze ging, gab er vor allem dem Schauplatz der Handlung ein individuelleres Gepräge und machte damit zugleich dem Lokalpatriotismus der wackeren

Sienesen ein Zugeständnis, die allen Grund haben, auf ihre Vaterstadt stolz zu sein. Man sieht im Hintergrunde die Mauern von Siena mit der engen, heute längst zerstörten Porta Camollia, weiter zurück ragen die schlanken Befestigungstürme empor, unter ihnen der zinnengekrönte Turm des Palazzo Publico, und in der Ferne endlich schließt der Dom mit Kuppel, Campanile und unvollendetem Langhaus den merkwürdigen Hintergrund ab. Im Vordergrunde, dem eine Palme und zwei mit vorzeitigem Grün geschmückte Bäume eine noch fröhlichere Stimmung geben, erhebt sich die Erinnerungsäule, welche die plumpere Gestalt erhalten hat, in welcher wir sie heute noch sehen, und oben mit dem Allianzwappen der Verlobten geschmückt ist. Daß aber auch diesmal wieder die Freskomalerei des Meisters trotz der vollendeten Technik und einer fast berauschenden Farbenpracht hinter der Skizze des genialeren Gehilfen zurückgeblieben ist, lehrt uns sofort ein Vergleich der zwei Mittelgruppen, die sich etwa zu einander verhalten, wie das Sposalizio des Schülers Perugino in Caen zu Raffaels Vermählung Marias in Mailand. Der Kaiser, welcher bei Raffael trotz der langen Locken einen durchaus individuellen Typus trägt und, des baldigen Besitzes froh, eilig und liebeglühend der Braut entgegengingeht, ist bei Pinturicchio ein etwas steifer Märchenprinz geworden mit lichtbraunen Locken und spitzem Bart, im scharfen Blick seines Auges mehr Neugierde an den Tag legend als Empfindung, in seiner Haltung mehr ritterlich wie herzlich. Auch Eleonora, welche bei Raffael in der Bewegung des Augenblickes vor ihrem Herrn und Gebieter am liebsten gleich auf die Knie gesunken wäre, ist bei Pinturicchio völlig Herrin ihrer selbst, und obwohl sie den Blick in geziemender Schüchternerheit zu Boden senkt, scheint sie doch zu wissen, daß der kaiserliche Verlobte durch die unwiderstehlichen Reize ihrer Erscheinung bald gefangen sein wird. Der jugendliche Bischof endlich in weißer kostbarer Mitra und blauem, edelsteinumhülltem Pluviale hat seiner priesterlichen Würde ein gut Teil seines menschlichen Gefühles zum Opfer gebracht und trägt sein Haupt weit höher wie bei Raffael.

Dagegen verleiht die Teilnahme schöner Frauen, deren echt umbrische Anmut durch

die vornehme Pracht ihrer Gewänder noch gehoben wird, dem Fresko Pinturicchios einen ganz besonderen Reiz. Trägt doch überdies das Gesölge der Prinzessin, das männliche sowohl wie das weibliche, zum großen Teil porträthafte Züge. Gleich hinter dem Bischof erscheint der Rhodosritter Alberto Aringhieri, der damals die Würde eines Rektors am Dom von Siena bekleidete und bald darauf Pinturicchio mit der Ansmalung der Taufkapelle im Dom betraute. Wer aber die Hofmeisterin Leonoras ist, die so feierlich gestimmt aus dem Fresko herauszieht, wer das reizende Hoffräulein sei, deren lange blonde Haare so kunstvoll in ein goldenes Netz geflochten sind, wissen wir nicht. Allerdings trübt sich die Anteilnahme des Chors an dem Hauptvorgang durch die Einführung von Porträtmustern ganz von selbst, sie ist auch bei Raffael viel bewegter; aber was Pinturicchio an seelischer Vertiefung mangelt, versucht er nicht ohne Erfolg durch die Schönheit der Farben, durch die Einführung einer Bedute von Siena, die alle Welt entzücken müßte, durch die liebevollste Durcharbeitung jeglichen Details zu ersetzen. Der Kaiser und seine Braut sind in der That die vollkommensten Idealsbilder aller Märchenprinzen und -prinzessinnen, die es jemals gegeben hat, Erscheinungen von berückendem Zauber schon durch die edle Pracht ihrer goldschimmernden Gewänder, mehr aber noch durch die strahlende Anmut, mit welcher sich ganz unbewußt in ihren Persönlichkeiten die höchste Fülle irdischer Macht und Größe mit der vollendetsten Schönheit verbindet.

Nach dieser ruhureichen Episode in Siena hat Anea Silvio noch mehr als vier Jahre auf den roten Hut warten müssen, den ihm endlich im Dezember 1456 Calixt III. aufs Haupt setzte, als Lohn für den in Kreuzzugsangelegenheiten gegen die Türken bewiesenen Eifer. Diesen Vorgang stellt das zweite Fresko (Abb. 108) über dem Eingang an der Schmalwand dar, und hier begegnet uns Pinturicchio zum erstenmal in eigenster Gestalt von dem guten Genius Raffaels im Stich gelassen. Daher in der Komposition das Zurückgreifen auf die Dichterkrönung in Frankfurt, daher die Überfüllung eines engen Raumes mit einer bunt gemischten, gleichgültigen Menschen-

masse, daher die Pracht des ganz vergoldeten Altars, die leuchtenden Farben der mit Stuckornamenten verzierten Gewänder, der zu der Annahme gedrängt wird, daß die Kardinalskreierung des Anea Silvio den zweiten Abschnitt in der Entstehungs-

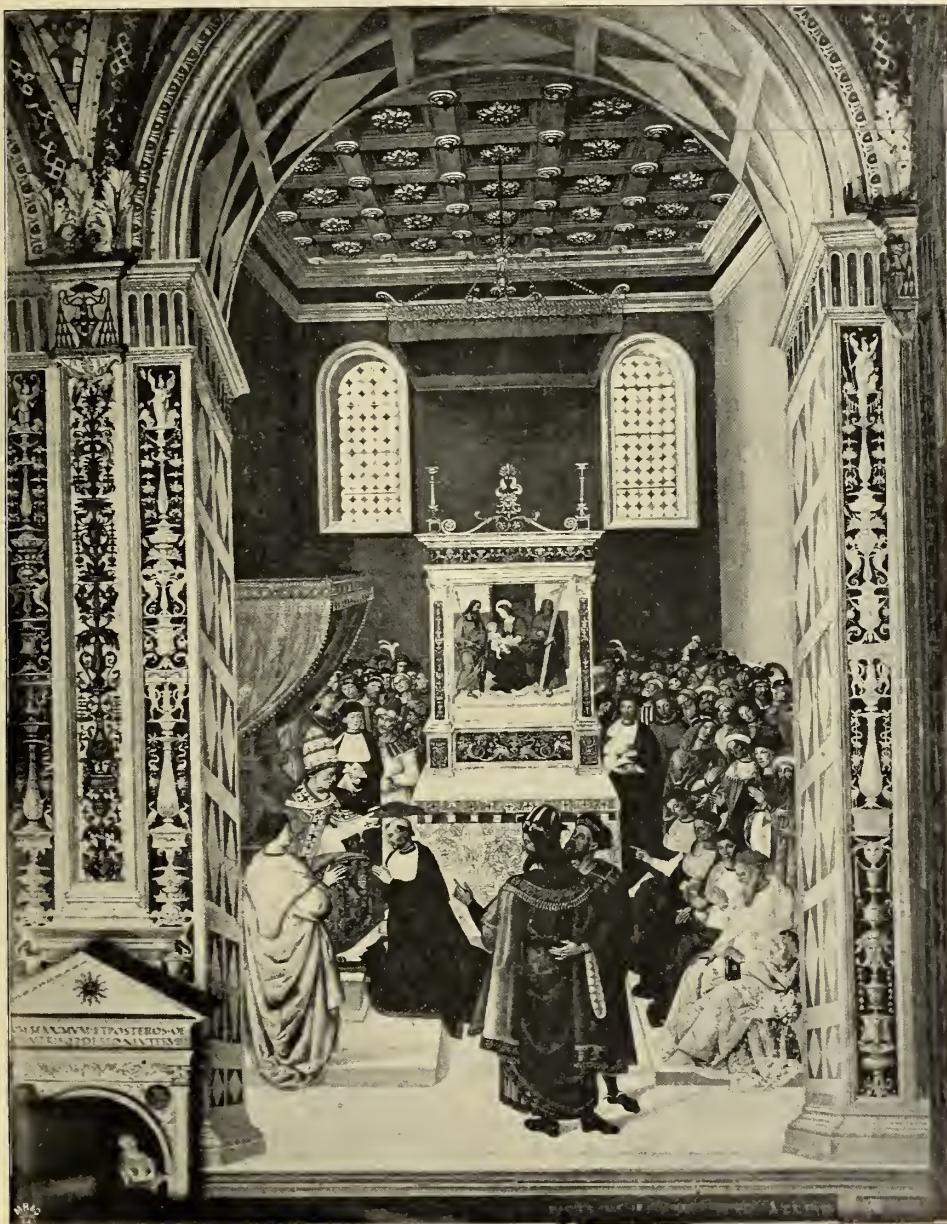

Abb. 108. Anea Silvio erhält von Calixt den Kardinalshut. Siena. Libreria.

bestechende Schein, welcher die inneren Schwächen vergessen machen soll. Der Abschluß dieses Gemäldes vom vorigen ist in der That so groß, daß man fast von selbst

gesichte der Libreriafresken bezeichne, an die Pinturicchio im Frühjahr 1506 ohne Beihilfe Raffaels Hand angelegt haben muß. Kulturgeschichtlich als Schilderung einer

Kardinalsernennung im Beginn des Cinquecento mag dies Wandbild immerhin einige Aufmerksamkeit erregen, als Leistung eines Mannes, der eben die Chorfresken in Santa Maria del Popolo vollendet hatte, kann es wenig befriedigen, wenn wir sehen, wie er nicht nur die Hauptgruppe, sondern auch noch die beiden Füllfiguren in der Mitte in orientalischem Kostüm frei nach älteren Mustern in der Dichterkrönung umgeschaffen hat.

Die Erhebung Anea Silvios auf den päpstlichen Stuhl, nachdem er erst 20 Monate im Kardinalskollegium gesessen hatte, leitet glorreich den letzten Abschnitt dieses reich bewegten Lebens ein, das sich nun ganz im Dienst der Kirche und ihrer höchsten Interessen verzehren sollte. An den Krönungszug Pius' II. schließen sich das Konzil zu Mantua, die Kanonisation der heiligen Caterina von Siena, der Kreuzzug gegen die Türken und das Ende des Papstes in Ancona an, drei Schilderungen, welche ans trefflichste ausgewählt sind, um die leitenden Ideen zu veranschaulichen, welche die nur sechsjährige Regierungszeit des Piccolominipapstes beherrschten. Obwohl die Bekämpfung der Türken und ihrer salischen Lehre der erste und letzte Gedanke Papst Pius' II. gewesen ist, hat er sich doch sein ganzes Leben eine rührende Abhängigkeit an die Heimat bewahrt, wo er eine Stadt gründete, die er nach sich Pienza nannte, wo er eine Heilige kanonierte, deren Frömmigkeit, wie man damals sang, alle Herrlichkeiten Sienas überstrahlte.

In feierlicher Prozession, welche das Kardinalskollegium mit würdevollem Pomp eröffnet, hält im Fresko Pinturicchios der nengewählte Papst seinen Einzug in Sankt Peter (Abb. 109). Die Krone, welche er hier eigentlich erst empfangen soll, trägt er schon auf dem Haupt, damit er sich in seiner neuen Würde eindrucksvoller präsentiere, über dem schneeweißen Chorhemd ruht das dunkelblane Pluviale, das der dem Geschlecht der Piccolomini entsprossene in unverkennbarer Beziehung auf seine Wappensfarbe auch in den folgenden Fresken trägt, obwohl in Wirklichkeit ein blaues Pluviale unter den päpstlichen Gewändern nicht vorkommt. Vor dem segnenden Papst, der auf einmal ein Greis geworden ist, mit deutlichen Spuren schwerer körperlicher

Leiden in den feinen, wiewohl etwas mürrischen Zügen, kniet, ihn in der Kirche des Apostelfürsten als Nachfolger Petri zu begrüßen, der Prior der Basilika mit der erhobenen „Herula“ in der Rechten, dem Stab, welcher das Amt dessen bezeichnet, der die Prozession zu ordnen hat und den geistlichen und weltlichen Herren ihre Plätze anweisen muß. Dieser knieende Prälat und der melancholisch blickende Baldachinträger im blauen pelzbesetzten Mantel ganz im Vordergrunde sind die ausdrucksvollsten Gestalten des figurenreichen Gemäldes, das uns das merkwürdige Schauspiel einer päpstlichen Krönungsprozession im Cinquecento bietet, wie sie sich noch heute mit derselben Pracht und Würde in Sankt Peter entfaltet.

Als Ganzes wirkt diese dicht gedrängte regungslose Menschenmasse, von deren Begeisterung für den neuen Papst wir keineswegs überzeugt werden, ziemlich unerfreulich, besonders da dem Einzug in Sankt Peter einer der Hauptreize fehlen müßte, der sonst wohl selbst noch schwächere Leistungen Pinturicchios mit einem poetischen Schein verklärt.

In der That würde man an der folgenden Schilderung des Konziles zu Mantua mit Achselzucken vorübergehen, versöhnte nicht der Schanplatz der Handlung mit der Langeweile des Dargestellten, die uns doch endlich ergreifen muß, führt man uns immer wieder einen thronenden Kaiser, König und Papst vor, um den sich seine Getreuen mit erzwungener Teilnahme scharen. Überdies wendet sich Pius II. hier an eine ganze Versammlung, der er an den Fingern vorzuzählen scheint, daß die Ungläubigen die Christenheit mehr als jemals bedrohen. Aber wie wenig ist es dem Künstler in dieser äußerst mittelmäßigen Komposition gelungen, die Zuhörer für den Redner und den Beschauer für beide zu interessieren! Es ist nur die geräumige Bogenhalle in den edlen, schönen Verhältnissen, welche das Auge erfreut, dem sich in weiter Ferne ein Blick auf den von steilen Bergmassen geschützten Meereshafen erschließt.

„Ein Sienese, auf dem Stuhl des heiligen Petrus sitzend, sollte die Heiligkeit einer Sienefin verkündigen, und das thun wir mit heiliger Freude,“ so drückte sich Pius II.

in der eigenhändig verfaßten Kanonisationsbulle der frommen Caterina Benincasa aus. Gleich nach seinem Regierungsantritt war am unigsten gedacht haben. Am Peters-

und Paulstage des Jahres 1461 wurde in der Basilika des Apostelfürsten die feier-

Abb. 109. Die Papstwahl Pius' II. Siena. Libreria.

der Papst der immer wieder hinausgeschobenen Angelegenheit nahe getreten, die ihm Herzenssache war, deren glückliche Erledigung ihm seine Landsleute von allen Wohlthaten

liche Ceremonie der Heiligsprechung vollzogen mit all der Farbenpracht und all dem Kerzenglanz, die noch heute bei ähnlichen Aulässen im ungehenren Petersdom

die Seele des Besuchers mit ahnungsvollen Schauern einer überirdischen Welt erfüllen. Die größte Tochter Sienas durch ihren größten Sohn geehrt, welch' ein dankbarer Stoff der Darstellung in einem Bildertreise, welcher der Verherrlichung eines Sienesen in seiner Vaterstadt diente! (Abb. 110.)

Da die Gesetze der Perspektive dem umbrischen Meister zum größten Teil noch unbekannt geblieben waren, so bediente er sich des naiven Mittels, das Fresko in zwei Stockwerke zu teilen, um für eine große Menschenmasse Raum zu schaffen. Oben im Presbyterium, das die höchsten geistlichen Würdenträger füllen, ruht vor dem thronenden Papst die entseelte Hülle der neun Heiligen, in schwarz und weiße Dominikanergewänder gehüllt, das Gebetbuch auf der Brust, den Lisenstengel in den gefalteten Händen. Unten im Laienraum haben sich die Ordensbrüderschaften aufgestellt in ihren ernsten schwarzen, grauen und weißen Kostümen, alle mit einer brennenden Kerze in der Hand, wie es die Vorschrift für die Prozession bei einer Heiligssprechung verlangt. Ganz im Vordergrunde stehen die Künstler selbst. Die Tradition hat den Jüngling links in auffallend buntfleckiger Tracht — dunkelrote Beinkleider, hellrotes Wams, tiefblauer Mantel — mit Recht oder Unrecht Raffael genannt; Pinturicchio steht neben ihm und hält wie sein Nachbar eine Kerze in der Hand; es folgen halb vom Rücken gesehen auf die Mitte zuschreitend, zwei andere Porträts gestalten unbekannten Namens, wahrscheinlich Künstler und Gehilfen Bernardinos. Vielleicht ist der eine der im Frühling 1506 verpflichtete Ensebio di San Giorgio und der andere Bembo Romano, ein Dekorationsmaler, dessen Namen man links im Hintergrunde an beiden Pfeilern in der Pilasterdekorlation entdeckt, auf den sich auch die Initialen B. R. beziehen mögen, welche noch zweimal an Wand und Decke zwischen den Grotesken wiederkehren.

Es war in der That ein glücklicher Gedanke, durch die feierliche Einsegnung ihrer Leiche den Akt der Heiligssprechung Caterinas von Siena den Sinnen klarzumachen; die Komposition des ganzen Bildes ist übersichtlich und klar, und besonders die feierlich bewegten Ordensbrüder im Vordergrunde, die Künstler selbst in ihren statt-

lichen Kostümen sind lebensfähigeres Wesen, wie sie Pinturicchio sonst wohl gelungen sind. Aber doch erst im Schlussgemälde versucht des Meisters schon erschöpfende Phantasie noch einmal einen höheren Schwung zu nehmen. Der Jüngling, welcher als Anea Silvio im Fresko gegenüber so frisch und froh zur ersten Seefahrt auszog, ist nun nach mancher Fahrt „durch Wellentrug und heißen Wüstenland“ als Kreuzritter und als Papst zugleich im Lebenshafen angelangt. In Ancona auf dem Kreuzzug gegen die Türken ist Pius II. seinen Leiden erlegen.

Im Hintergrunde des Gemäldes (Abb. 111) breitet sich, von der Kreuzzugsflotte belebt, der weltberühmte Hafen der alten Seestadt vor unseren Blicken aus, den Pinturicchio selber gesehen haben muß, um ihn so naturgetreu schildern zu können. Hoch oben rechts auf steil ins Meer abfallendem Felskegel erblickt man den Dom von San Ciriaco und darunter am Abhange sich ausbreitend die Türme, Kuppeln und Zinnen der mauerungsgüteten Stadt.

Im Vordergrunde, wo eine einzige Cypress am Ufer des Hafens emporragt, erscheint der Papst in erhobenem Tragfessel, die Tiara auf dem Haupt, den tiefblauen Mantel über dem schneeweissen Chorheind. Es ist nicht der müde, von schmerzhaften Leiden gequälte Greis, der sich am Schluß seiner Laufbahn um die Früchte der letzten übermenschlichen Anstrengungen betrogen sah; freundlich grüßend und segnend, wie er sich in seinen schönsten Tagen zeigte, schwebt der Völkerhirte über der Menge dahin. Links vor ihm kniet Cristoforo Moro, der Doge von Venetia, in faltenreichem gelben Brokatmantel, dem ein zierlicher Knabe die pelzbefeuerte Dogenmütze trägt; rechts kniet niemand anders als Oschem in vornehmer Türkentracht, einen blauen Mantel über das gelbe Kleid geworfen, und hinter ihm erscheint jener finsterblickende Türke, der im Appartamento Borgia in ganz derselben Haltung an der Disputation der heiligen Caterina teilnimmt. Es ist bekannt, daß der kreuzzugsunlustige Doge, nachdem er sich lange vergebens hatte erwarten lassen, erst nach dem Tode Pius' II. in Ancona aus Land stieg, es ist ebenso bekannt, daß Oschem erst 25 Jahre später unter Innocenz VIII. in

die Hände der Päpste ausgeliefert wurde, aber Pinturicchio wollte sich des Dogen sowohl wie des Türkens zur Verherrlichung zweischneidige Waffe gegen den Großtürken in der Hand zu haben glaubte. Ist doch auch die Situation, in welcher der sterbende

Abb. 110. Die Heiligsprechung der Caterina von Siena. Siena. Libreria.

Pius' II. bedienten, weil von der Stellung Benedicks von jeher das Gelingen der Kreuzzüge abgehängen hatte, weil damals gerade das Papsttum im Besitz des Schems eine

Papst selber erscheint, eine durchaus ideale, der Apotheose eines römischen Imperators vergleichbar. Hatte Pinturicchio nicht von vornherein alle Leidenschaft, jede Sorge

und Enttäuschung aus dem Leben seines Helden verbannt; wie hätte er ihn die Bitterkeit des Todes schmecken lassen dürfen! So klingt diese farben- und klangeiche Symphonie eines Papstlebens, wie es in der ganzen Kunstgeschichte keine zweite gibt, in vollständigen Accorden aus, das Märchen von Anea Silvio ist zu Ende. Wer aber könnte sich ohne Glück und Wehmuth losreißen von dieser schönheitsvollen Welt, welche die dichterisch schaffende Phantasie eines reich begabten Künstlers vor uns erstehen ließ? Die Empfindungen, welche Prospero in Shakespeares Sturm in so beweglichen Worten zum Ausdruck brachte, als er freiwillig alle seine Zauberkräfte fallen ließ, jene Gefühle süßer Bitterkeit, die uns immer beim Anblick vergänglicher Schönheit ergreifen, klingen in unserer Seele wieder:

Unsere Träume sind nun zu Ende; die, welche sie belebten,
Waren Geister und sind in Lust, in leichte Lust zerflossen.

Und wie der lustige Aufbau dieser Vision
So wird der große Erdkreis selbst vergehn.
Wir sind aus solchem Stoff gesformt wie Träume,
Und unser kleines Leben umgibt ein Schloß.

Die Krönung Pius' III. zum Papst (Abb. 112), ein ungeheures Ceremonienbild draußen über dem Eingang in die Libreria, entstand wahrscheinlich zuletzt von allen Fresken und wird auch noch in der letzten Teilstellung der Erben des Andrea Piccolomini an Bernardino Betti ausdrücklich erwähnt. Leider ist dies Gemälde schlecht beleuchtet, in fast unerreichbarer Höhe angebracht und überdies weit weniger gut erhalten, wie der Freskenzyklus drinnen. Die Anordnung in eine obere und untere Hälfte erinnert an die Heiligsprechung Caterinas von Siena, wo auch die strenge Scheidung des geistlichen und Laienpublikums dieselbe war: oben haben sich Kardinäle und Prälaten auf der Galerie versammelt, unten sehen wir die spannungsvoll wartende Menschenmenge. Eben setzt der älteste der Kardinaldiakonen, nachdem er die Mitra des Papstes in die Hände des Assistenten gelegt, dem Neuerwählten die Tiara aufs Haupt, dessen würdige Erscheinung ganz in goldschimmernde Gewänder gehüllt und in Hochrelief gearbeitet ist, um wenigstens von unten trotz der Entfernung einigermaßen gesehen zu werden. Die Anordnung der

mitrenge schmückten Geistlichkeit rechts und links in der offenen Bogenhalle, deren Architektur an die Benediktionskanzel Pius' II. in Rom erinnert, ist steif genug, viel belebter ist die Volksmenge unten. Hier haben sich Männer und Frauen, Arme und Reiche, Alte und Junde in festlichem Gedränge zusammengefunden, den feierlichen Krönungsakt mitzugenießen; Trompeter zu Pferde und zu Fuß begleiten das Ereignis mit schmetternden Fanfaren, und schon sind die malerisch gekleideten Schweizer mit ihren langen Stäben bemüht, für die Krönungsprozession den Weg durch die Menge zu bahnen.

Der kleine rothaarige Hund, welcher sich ganz im Vordergrunde des Bildes vergnügt, gehörte nach den Berichten eines gleichzeitigen Chronisten dem Pandolfo Petrucci; als seinen Herrn bezeichnet die Tradition jenen vornehmen Mann, welcher mit der erhobenen Rechten links daneben in Begleitung eines orientalisch gekleideten Alten erscheint. Pandolfo Petrucci, der kraftvolle Tyrann Sienas, unter dem die Stadt sich zu nie geahnter Blüte empor schwang, ist der lezte vornehme Gründer gewesen, dessen sich Pinturicchios Kunst zu erfreuen gehabt hat. Wir wissen schon aus dem Brief des Gentile Baglioni, daß der Gewaltherr im Frühjahr 1508 ungeduldig auf die Rückkehr Pinturicchios nach Siena wartete, der damals gerade in Spello am Altarbild für San Andrea beschäftigt war. Aber der Künstler scheint es nicht eilig genommen zu haben mit seiner Rückkehr; allem Anschein nach ging er zuerst nach Rom, wo sich unter den Malern, die Julius II. damals in den Sianzen beschäftigte, auch Perugino befand. Seine Hoffnungen, wenn er wirklich solche hegte, an dem ungeheuren Wettstreit aller Künste teilnehmen zu dürfen, der damals den Vatikan belebte, erfüllten sich nicht; Raffael und Michelangelo behaupteten das Feld, da gab es für Leute, wie Pinturicchio, nichts mehr zu thun. So kehrte er nach Siena zurück, wo ihm seine Arbeiten in der Libreria für alle Zeit den Vorrang unter den Künstlern sicherten. Hier wurde ihm im Anfang des Jahres 1509 ein zweiter Sohn geboren, den niemand anders als Luca Signorelli aus der Taufe hob. Es ist sehr wahrscheinlich,

daß gerade damals der große Meister von geschichteten illustriert und Madonnenbilder Cortona in Pandolfo's Diensten stand, gewalt hatte, dessen Ruhm vor allem auf daß er damals gemeinsam mit Pinturicchio seine historischen Wandbilder und seine

Abb. 111. Pius II. auf der Kreuzzugsfahrt in Ancona.

die heute nur noch in Trümmern erhaltenen Fresken im Palazzo Petrucci malte. Pinturicchio, der bis dahin nur Heiligen-

Landschaftsmalereien gegründet war, wurde nun auf einmal noch durch seinen mächtigen Gönner in die Welt der Antike ein-

geführt. Während der ernste Signorelli Liebesgeschichten und Bacchanale malte, versuchte sich sein Genosse an Schilderungen aus der Odyssäe, von denen heute leider nur noch eine einzige erhalten ist.

Das Fresco (Abb. 113), welches nach mancherlei Irrfahrten in die englische Nationalgalerie gelangte, stellt die Überraschung Penelopes durch die Freier dar, wie sie das Totengewand des Laertes, das sie am Tage gewebt, des Nachts wieder aufstrennt.¹⁾ Die treue Gattin des viel verschlagenen Odyssäus, nicht eine ernste, durch den Kummer gealterte Penelope, sondern eine frische umbrische Frauengestalt sitzt im stillen Frauengemach am Webstuhl. Ueber ihr an der Wand hängen des Gatten Körner und Bogen, seit langen Jahren unbenukt, wehmütige Erinnerungszeichen seiner männlichen Kraft und Gewandtheit, die keine frevelnde Hand berühren darf. Zu den Füßen der Herrin sitzt die dienende Magd, gesenkten Hauptes, scheinbar ganz in die Arbeit vertieft, welche ein mutwilliges Häcklein stören will, das mit dem Garnknäuel spielt. Pinturicchio hat hier noch einmal ein so reizendes Frauenidyll geschaffen, wie es ihm vor vielen Jahren schon im Appartamento Borgia gelungen war, aber während dort der Besuch Marias die friedliche Stimmung nur erhöht, verursacht hier der Eintritt des Freier eine plötzliche Störung. Allen voran stürmt der freche Autinoos, der in des Künstlers Phantasie die Gestalt eines feinen Jünglings angenommen hat, mit zierlich gekräuselten Locken, in der reichen kleidsamen Tracht, wie sie die vornehmen jungen Leute in der Renaissanceperiode trugen. Eilig dringt er vorwärts, um Penelope zu verhindern, den Betrug zu verbergen. „Da haben wir's ja,“ will die vorgestreckte, geöffnete Rechte sagen, während der Zeigefinger der Linken drohend erhoben ist. Hinter ihm haben seine Mitsfreier Halt gemacht, weniger gesonnen, wie es scheint, den geheiligten Frieden des Frauengemachses

zu stören. Der erste ist ein liebenswürdiger Junge, viel zu kindlich, als daß man seine Freiersgedanken ernst nehmen könnte, nebenbei, wie der Falke auf der behandschuhten Rechten bezeugt, ein eifriger Jägersmann; der ältere Freier hinter ihm trägt einen fremdartigen Typus zur Schau und blickt mit einer Gebärde des Erstaunens auf Penelope; zwei andere Freier folgen.

Die schwer gekräuszte Frau hat die Faßung keineswegs verloren. Ihre Füße ruhen noch auf dem Tretbrett des Webstuhles, die Thätigkeit ihrer Hände ist eben erst durch den Eintritt der Freier unterbrochen, der Blick ihrer Augen ist gesenkt. Auch die Dienerin blickt zu Boden, scheinbar in der Arbeit fortfahrend, in Wahrheit aber um ihr schlechtes Gewissen zu verbergen, denn sicherlich ist sie eine der „empfindungslosen Mägde“, welche die Herrin an die Freier verraten haben. Wieviel Grazie und Nutz offenbart sich in jeder Bewegung Penelopes, wie ruhig ist ihre Würde und Selbstbeherrschung in dieser peinlichen Lage, wie rührend das refigurierte Lächeln auf ihren Lippen und der gesenkte Blick des thränenumflorten Auges!

Durch eine weite Fensteröffnung sieht man im Hintergrunde auf ruhiger See das mächtige Segelschiff des Odyssäus. Der Held ist selber an den Mastbaum gebunden, und auf dem Wasser tanzen die singenden Sirenen. Am Ufer aber hebt sich das Zauberhaus der Circe aus den Fluten empor, und hier erscheint die Göttin selber zwischen Löwen und Panthern und den in Schweine verwandelten Gefährten des Odyssäus, der in befehlender Haltung vor ihr steht.

Wer den allmählichen Niedergang aller schaffenden Kräfte bei Pinturicchio in den letzten Fresken der Libreria verfolgt hat, den überrascht die frisch gestaltende Phantasie, welche der Meister in dem reizend naiven Penelopebilde noch einmal an den Tag legte. Ein ähnlicher Zauber ruht auch auf dem Bildnisbilde von San Gimignano, das in diesen letzten Jahren entstanden sein muß, er verklärt wie die leuchtende Glut sterbenden Abendrotes das lezte bezeichnete Werk des Meisters im Palazzo Borromeo in Mailand, ein Meisterstück in seiner tiefen, gesättigten Färbung, in der miniaturartigen Feinheit der Malerei.

¹⁾ Homer, Odyssäe XIX., Vers 123—155. Ich verdanke meinem verehrten Freunde Professor C. Petersen in Rom den Hinweis auf die eigene Erzählung Penelopes, aus welcher die Darstellung geschöpft ist. Berenson bezeichnet in den Central Italian Painters noch ganz neuerdings das Bild fälschlich als Rückkehr des Odyssäus.

Das Bildchen stellt die Kreuztragung Christi dar (Abb. 114), ist in einen kunstvollen Arabeskenrahmen eingefasst und trägt ein

Eine selbständige Darstellung aus der Leidensgeschichte Christi muß bei Meister Bernardino überraschen, der seine Kunst

Abb. 112. Die Krönung Pius' III. Siena. Libreria.
(Nach einer Photographie von Gebrüder Alinari in Florenz.)

Cartellino mit der Aufschrift: Dieses Werk ist von der Hand des Pinturicchio aus Perugia 1513.

immer nur in den Dienst alles dessen gestellt hat, was es im Menschenleben Schönes, Ersfreuliches und Glänzendes gibt. Nur

ein einziges Mal hatte er in jüngeren Jahren ein wirklich ergreifendes Bild des leidenden Erlösers geschaffen, in der Bekrönung der Altartafel von Santa Maria fra Fossi.¹⁾ Das dort verkörperte Christusideal gelangt auch im Mailänder Bilde zum Ausdruck, wo der Weltheiland in aufrechter Haltung durch das grüne Thal dahinschreitet, ohne die Last des schweren

Hohepriester des Alten Bundes trägt, deuten auf den Opfertod des Lammes. Erbarmungslose Schergen ziehen ihn und treiben, aber sie thun seiner geheiligten Würde vergebens Gewalt an; brutale Kriegsknechte drängen die jämmernden Weiber zurück. Ein nicht mehr Kunstvoll komponiertes, sondern der Natur selber abgelauschtes Landschaftsgemälde erhöht die ergreifende Stimmung

Abb. 113. Penelope von den Freiern überrascht. London. Nationalgalerie.
(Nach einer Photographie von Franz Hanfstängl in München.)

Kreuzes zu empfinden, das ihm auf der Schulter ruht. Der schmerzensreiche Blick des dornengekrönten Hauptes ist ein wenig zurückgewandt, als wolle er noch einmal die wehklagend folgende Mutter suchen, das blutrote Kleid mit den goldenen Ornamenten über Saum und Brust, wie sie der

dieses Bildchens, in dem die Kunst Meister Bernardinos eine stille, köstliche Nachblüte gezeitigt hat.

Schon am 7. Mai des Jahres 1513 hatte Pinturicchio, von körperlichen Leiden heimgesucht, sein letztes Testament gemacht; am 11. Dezember desselben Jahres starb er in Siena und wurde im Oratorium des Stadtviertels Istrice beigesetzt. Zwei grundverschiedene Versionen, die wir über sein Ende besitzen, beruhen auf leeren Ge-

¹⁾ Ein Kruzifix beim Marchese Visconti-Benosta in Mailand ist mir leider nicht bekannt geworden.

rüchten und verdienen keinen Glauben. Eine nimmer rastende Thätigkeit hatte die Kräfte des umbrischen Meisters frühzeitig aufgerieben, dazu kamen ein unruhiges rühmen, so vielen Päpsten gedient zu haben, wie Meister Bernardino. Mit dem ersten Roverepayß hat er seine glänzende Thätigkeit in Rom begonnen, mit dem letzten

Abb. 114. Die Kreuztragung Christi. Mailand. Palazzo Borromeo.

Temperament und vielleicht auch häusliche Sorgen.

Was war nicht alles begonnen und vollendet worden in der verhältnismäßig kurzen Frist dieses merkwürdig fruchtbaren Lebens! Nur noch Michelangelo kann sich

hat er sie vollendet, und alle fünf Päpste von Sixtus IV. bis auf Julius II. hatten ihn mit monumentalen Aufgaben betraut. So war sein Ruhmestern, von der reichen Kultur der Renaissance getragen, mächtig emporgestiegen, und der Name „Pinturicchio“

richio" würde weit voll tönender durch die Jahrhunderte zu uns hindurchgedrungen sein, hätte Vasaris leichsfertige Erzählung dieses Künstlerlebens das Urteil der Nachwelt nicht getrübt.

Überdies hat Bernardino Betti, selber der letzte Sprößling einer langen folgerichtigen Entwicklung, keine Schüler hinterlassen, die sich selbständiger Bedeutung rühmen können. Er steht an der Schwelle der Hochrenaissance, und die Triumphe Raffaels, seines treuen Gefährten in Siena, müssen noch wie Klänge aus einer nenen,

wunderbaren Welt an sein Ohr gedrungen sein.

Als rein menschliche Persönlichkeit wird uns der „seltsame und phantastische“ Pinturicchio immer ein fremdes, vielleicht nicht einmal sehr sympathisches Wesen bleiben, als Künstler hat er uns überreichliche Äußerungen seines Denkens und Könnens hinterlassen, und wir preisen hente seine Werke als die farbenprächtigsten, liebenswürdigsten Schöpfungen, welche der Renaissancekunst überhaupt gelungen sind.

Inhalt.

	Seite
I. Charakter und Herkunft	3
II. Die Wandgemälde der Sixtinischen Kapelle	11
III. Die Capella Biffalini in Araceli	22
IV. Die Malereien im Palazzo Colonna. Im Dienst Innocenz' VIII. Der Palast der Penitenzieri	31
V. Das Appartamento Borgia. Die Freskenreste in Orvieto. Die Malereien in der Engelsburg	38
VI. Die Tafelbilder	86
VII. Die Capella bella in Santa Maria Maggiore in Spello	96
VIII. Die Kapellen- und Chormalereien in Santa Maria del Popolo	104
IX. Die Dombibliothek von Siena. Die letzten Werke	117

Die Litteratur.

Vasari ed. Le Monnier V. p. 264.

Vermiglioni, Memorie di Bernardino Pinturicchio. Perugia 1837.

Croize und Cavalcaselle, Geschichte der Italienischen Malerei. Deutsche Ausgabe. Leipzig 1871. p. 269.

Schmarsow, Raffael und Pinturicchio in Siena. Stuttgart 1880.

— Bernardino Pinturicchio in Rom. Stuttg. 1882.
Lermoliß, Die Werke ital. Meister in deutschen Galerien. Leipzig 1880.

Archivio storico dell' arte II. p. 183 ff.
(Dom. Gnoli).

Pastor, Geschichte der Päpste. Freiburg i/B. 1855. p. 496 ff.

F. Ehrle e E. Stevenson, Gli affreschi del Pinturicchio nell' Appartamento Borgia del Palazzo Apostolico Vaticano.

B. Berenson, The Central Italian painters of the Renaissance. N. York and London 1897. p. 90. p. 169

53 2154

28/11/

9. -

GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01109 4360

