

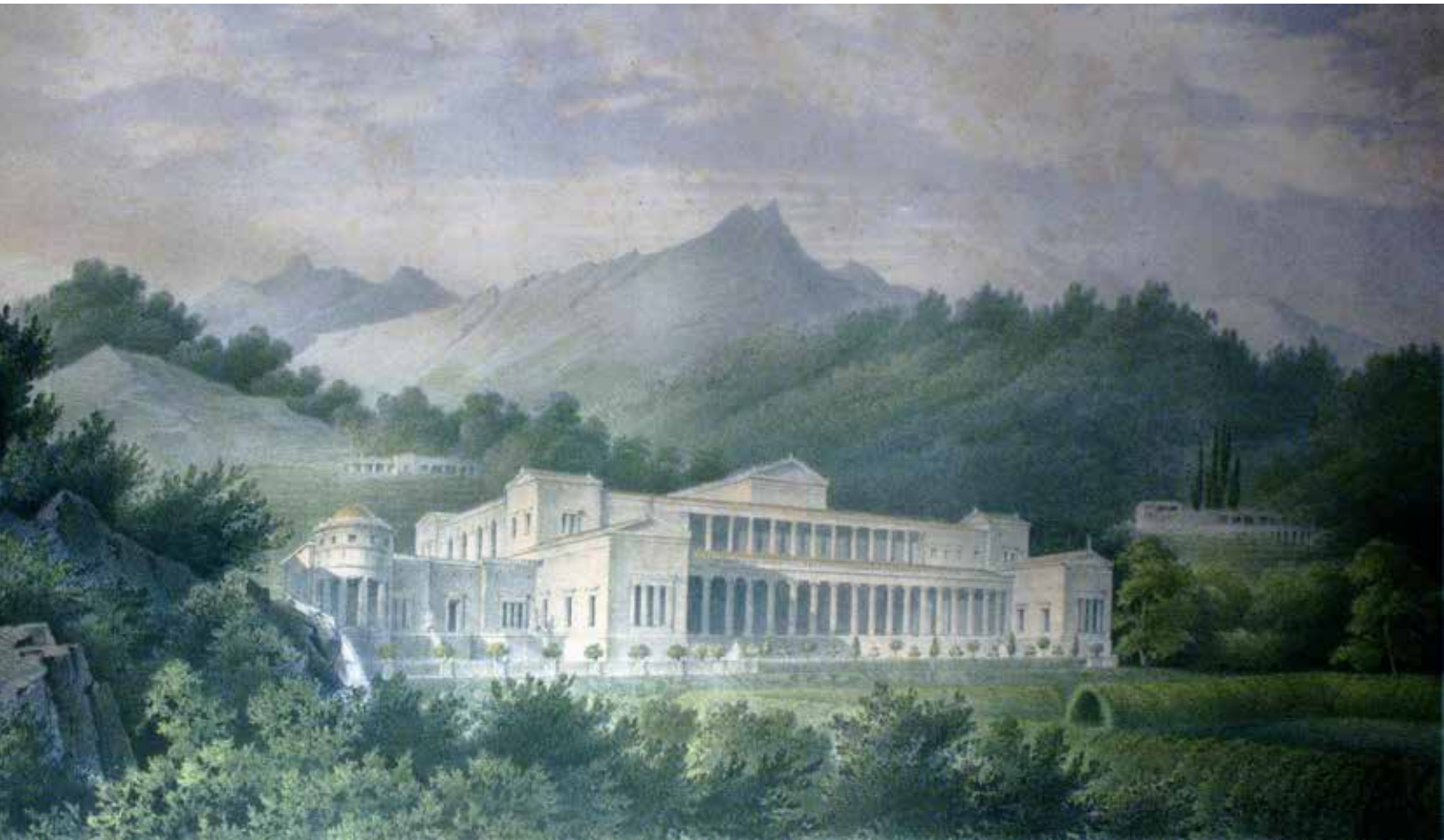
TEXT / TEXTE ANNA WILLI & GILLIAN HOVELL

WRITING IN THE GARDEN

The Roman statesman Pliny the Younger used topiary in his
Tuscan garden to make a monumental statement

ÉCRIRE AU JARDIN

Dans le jardin toscan de Pline le Jeune, le sénateur romain rédigeait
ses déclarations en lettres topiaires

ABOVE
Reconstruction of
Pliny's Tuscan villa
by Karl Friedrich
Schinkel

CI-DESSUS
Reconstitution de
la villa toscane
de Pline par Karl
Friedrich Schinkel

PREVIOUS PAGE
Pliny the Younger
from 'Les vrais
portraits et vies
des hommes
illustres' by A.
Thevet (1584)

PAGE PRECEDENTE
Pline le Jeune dans
'Les vrais portraits
et vies des hommes
illustres' par A.
Thevet (1584)

One of the earliest descriptions we know of topiary appears in a remarkable letter by the statesman Pliny the Younger, written towards the end of the first century AD. Pliny belonged to Rome's elite, and during the Republic, a man like him could have aspired to become one of the most powerful men in Rome, but now, with emperors ruling Rome, power and success were revealed by conspicuous personal wealth. A prime arena for showing off were country houses and gardens that had now become the showcase for status. Rich influential Romans would invite their peers and those whom they wished to impress to their homes; erudite and politically well-informed dinner conversation would be surrounded by expensive works of art and culture. Such social mingling expanded to be combined with walks around the private garden, and in his letter to a friend, Pliny takes the reader on a walk through the glorious garden of his estate Tusci on what is today the border between Tuscany and Umbria in Italy.

THE WOW FACTOR

As far as we know, topiary was invented by the Romans, -indeed, the word 'topiary' itself comes directly from the Latin *ars topiaria* and it quickly became a fashionable feature of representative gardens. Pliny's gardens were clearly designed for the wow factor, with more than a whiff of showing off and dramatic showbiz about them. They were vast artistic extravaganzas, with vistas, textures and constant changes of atmosphere and mood. Amongst the terraces, winding paths and

S'agissant d'art topiaire, l'un des plus anciens textes qui nous soit parvenu est une lettre de Pline le Jeune, célèbre sénateur, rédigée à la fin du premier siècle de notre ère. Pline faisait partie de l'élite de la Rome Antique ; et sous la République, les hauts dignitaires nourrissaient parfois l'ambition de devenir les hommes les plus puissants de la Cité. Mais avec l'Empire, pouvoir et réussite furent surtout synonymes d'opulence et de luxe ostentatoire. Les villas et leurs jardins devinrent l'endroit idéal pour pavoiser et servir de vitrine au statut social. Les riches notables romains se recevaient, ainsi que ceux qu'ils désiraient impressionner. Au cours de ces dîners entre gens d'influence, l'art et la culture se mêlaient aux conversations d'érudits et de politiques éclairés. Ce brassage avait pour décor les magnifiques jardins de ces villas patriciennes. Dans une de ses lettres, Pline le Jeune nous fait découvrir le magnifique jardin de sa Villa in Tuscis, bâtie aux confins de la Toscane et de l'Ombrie actuelles.

LE GOÛT DE LA MISE EN SCÈNE

Les topiaires seraient une invention romaine -le mot lui-même venant du Latin *ars topiaria*. Ce type de plantation devint rapidement un phénomène de mode dans ces jardins antiques destinés à être montrés. Ceux de Pline le Jeune étaient incontestablement destinés à faire de l'effet, et regorgeaient de mises en scène spectaculaires. On y découvre un somptueux déploiement d'effets artistiques, de panoramas et de textures variées, de perpétuels changements d'atmosphères. Entre les terrasses, les allées sinueuses et les plantations formelles, des scènes

formal planting there were 'imitations of rural country', summerhouses and fountains. Expensive statues, water features, mythical figures and shrines, decorated by frescoes and mosaics, were all artfully placed at strategic points around the carefully designed garden walks. And then there were living sculptures, 'box shrubs clipped into countless shapes'.

In the case of the Tusci, an unusual choice of topiary added another dimension to the representative function of Pliny's gardens. In his letter he describes the hippodromus, a park-like feature in the shape of a Roman circus, writing:

Between the grass lawns here and there are box shrubs clipped into innumerable shapes, some being letters which spell the owner's name or the gardener's (artificis); small obelisks (sc. of box) alternate with fruit trees, and then suddenly in the midst of this ornamental scene is what looks like a piece of rural country planted there. (Plin. Epist. 5.6.35-36)

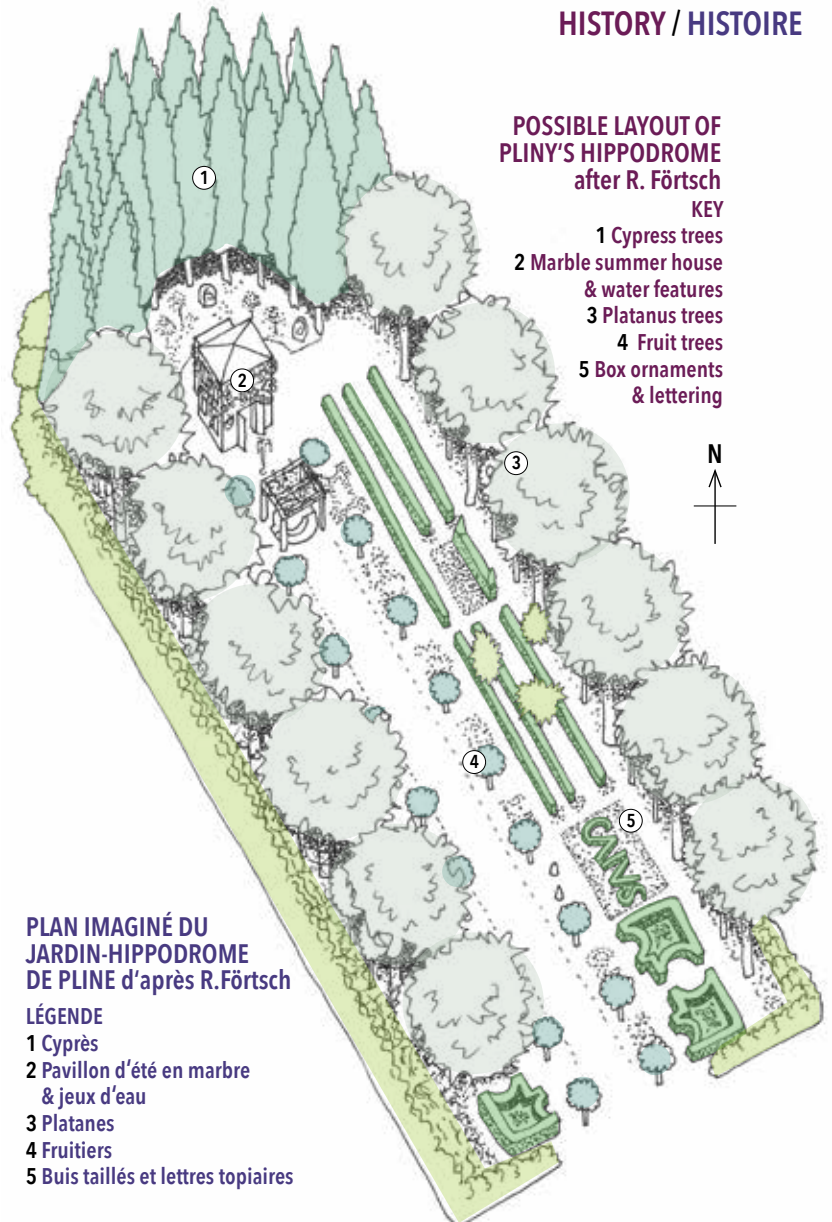
Not only did Pliny have living box sculptures to show off, but there were living letters spelling out names in his garden! This fact is rather extraordinary: to our knowledge, Pliny's topiary lettering is unique; no other ancient authors mention it, and no ancient garden paintings show it. How did it end up in Pliny's garden?

FOR PLEASURE AND AMUSEMENT

The Romans were notoriously keen to be remembered for eternity, and putting up large inscriptions in stone or metal was one way to achieve this. The public squares of Roman towns all over the Empire were crowded with such inscriptions, often accompanied by statues, and outside the towns tombs lined the large roads, displaying the names of the deceased to the travellers and tradesmen passing by, so that they would be read again and again. Pliny's topiary names are arguably monumental; whether they were freestanding or in relief, the letters are likely to have been among the largest known from Roman antiquity, which range between 30-60 cm, or even larger. But these topiary inscriptions were perishable, and they were displayed in a private and exclusive environment. We may think of them first and foremost as a creative and original use of topiary, chosen for the delight and amusement of Pliny himself, and of his visitors. But we must not forget the topiarist.

The passage cited above is also remarkable because rather than using topiarius, Pliny calls his gardener *artifex*, meaning a highly skilled craftsman or artist, which betrays Pliny's admiration for his gardener. And what is more, his name is spelled out by the trees as well as that of Pliny, putting him on a par visually, in a less than subtle way. It is reasonable to assume that the topiarist was able to read and write, as this would have often been the case with highly skilled craftsmen, and it may even have been his idea to display names in the garden. Artists' signatures are often preserved on ancient pieces of art such as mosaics, sculpture or painted vases, and Pliny's topiarist did just that: he signed his work, Pliny's garden.

As for Pliny, the display of writing in his garden must have underlined its cultured and intellectual character. Earlier in the same letter, Pliny mentions that if the

PLAN IMAGINÉ DU JARDIN-HIPPODROME DE PLINE d'après R.Förtsch

- LÉGENDE**
 1 Cyprés
 2 Pavillon d'été en marbre & jeux d'eau
 3 Platanes
 4 Fruitières
 5 Buis taillés et lettres topiaires

champêtres voisinient avec les fontaines et les pavillons d'été. Des statues de prix, jeux d'eau, figures mythiques et petits temples ornés de fresques et de mosaïques sont judicieusement répartis aux endroits stratégiques des promenades, le long d'allées soigneusement dessinées. Enfin viennent les sculptures vivantes, ces fameux 'buis aux formes innombrables'.

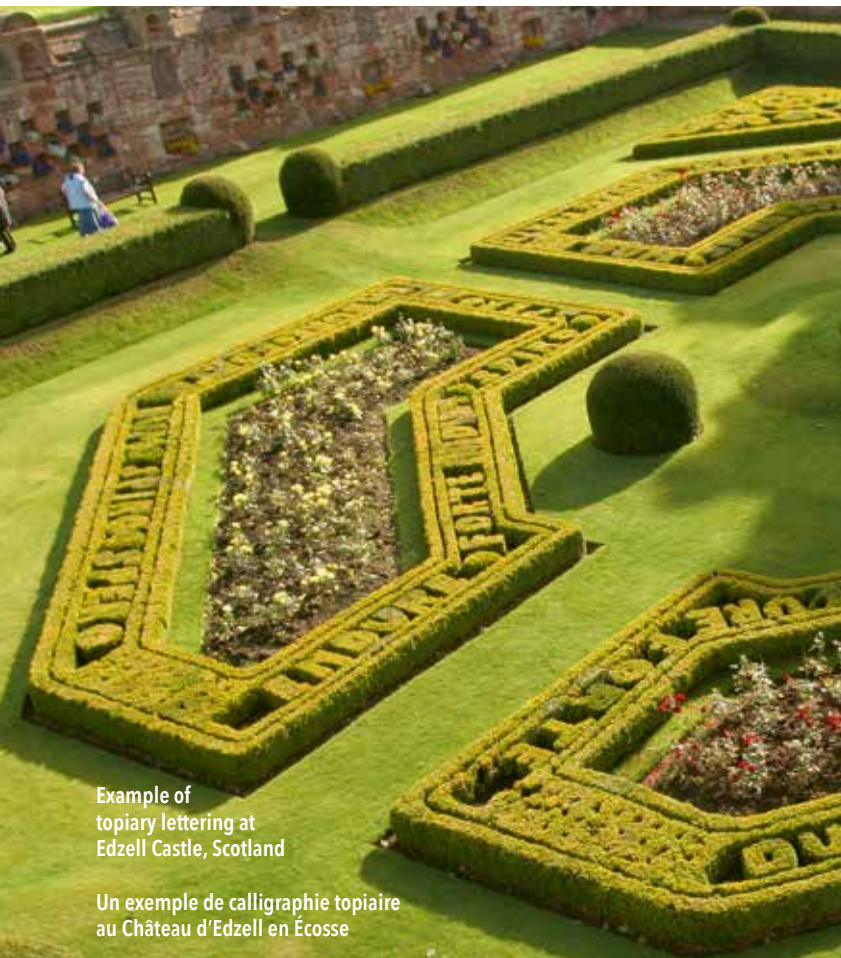
À la Villa in Tusciis, ce choix inhabituel de topiaires ajoute une dimension supplémentaire à la fonction de représentation des jardins du sénateur. Dans sa lettre, il décrit son hippodromus, une partie arborée du jardin, en forme de cirque romain :

Ça et là entre les pelouses, se dressent des buis taillés de toutes sortes, certains forment des lettres épelant le nom du propriétaire ou du jardinier (artificis) ; de petits obélisques (topiaires de buis) alternent avec des fruitiers. Au beau milieu de ce décor travaillé, apparaît soudain un morceau de campagne sauvage, planté là comme par hasard. (Plin. Epist. 5.6.35-36)

Pour impressionner ses visiteurs, Pline ne s'est donc pas contenté de sculptures de buis, il s'est offert de véritables calligraphies végétales ! Cela est extrêmement surprenant, car ces lettres-topiaires sont uniques à notre connaissance ; aucun autre auteur de l'Antiquité ne mentionne ce genre de plantation, et aucune fresque de jardin antique n'en

ABOVE
 Reconstruction of Pliny's hippodromus

CI-DESSUS
 Reconstitution du Jardin-Hippodrome de Pline

Example of topiary lettering at Edzell Castle, Scotland

Un exemple de calligraphie topiaire au Château d'Edzell en Écosse

THE WRITERS

- Anna Willi is a Research Fellow on the ERC-Project LatinNow, University of Nottingham www.latinnow.eu
- Gillian Hovell is an independent freelance, known as 'The Muddy Archaeologist' www.muddyarchaeologist.co.uk

LES AUTEURS

- Anna Willi travaille au Conseil Européen de la Recherche - Projet LatinNow, Université de Nottingham www.latinnow.eu
- Gillian Hovell, 'The Muddy Archaeologist', est une archéologue indépendante 'tout-terrain' www.muddyarchaeologist.co.uk

region around his estate was viewed from a mountain top, one could imagine that it was a work of art. For the Romans, it was right that Nature should be tamed and yield to order and harmony, and Pliny's gardens were a personal extension of that dominance over nature, a created artistic world that expressed Rome's civilising influence. Topiary lettering would have made a clear statement in this regard.

Pliny clearly thought of the topiary names as remarkable. He mentions them in an almost nonchalant way before continuing the virtual tour of his gardens, but he singles them out amongst his 'innumerable shapes' of topiary, as an original feature of his estate, and perhaps also to show off the creativity and skill of his topiarius. But being perishable and hidden away, were they really a monument to Pliny in the traditional sense? They certainly were. We must not forget that he himself published his letters: he brought his gardens and their monumental topiary inscriptions from Tuscany to Rome, and into his less perishable literary legacy. It did the trick, didn't it? We are still writing and reading about them today.

- *This output received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 715626 (project LatinNow).*

représente. Alors, comment ont-elles fini par germer dans l'esprit et le jardin de Pline le Jeune ?

Avides de laisser une trace pour l'éternité, les Romains recouraient à d'imposantes gravures réalisées dans le métal ou la pierre. Les parcs publics de toutes les villes romaines de l'Empire regorgeaient de ces témoignages, souvent accompagnés de statues, tandis qu'aux alentours, les tombes s'alignaient le long des vastes axes de circulation, indiquant les noms de leurs défunts aux voyageurs et autres artisans itinérants, afin qu'ils soient sans cesse lus et relus. Chez Pline, les lettres-topiaires étaient probablement assez conséquentes ; qu'elles aient été dressées à la verticale ou en relief sur le sol, elles semblent d'une taille imposante, entre 30 et 60 cm, parfois plus. Mais ces inscriptions-là étaient périssables, et situées dans un environnement privé exclusif. Il faut les imaginer avant tout comme une façon novatrice et originale de traiter l'art topiaire, essentiellement pour le plaisir et l'amusement de Pline et de ses invités. Mais il ne faudrait pas pour autant négliger le topiariste qui les a façonnées.

LE LIEU D'AGRÈMENT PAR EXCELLENCE

Le passage cité plus haut a ceci de remarquable que Pline qualifie son jardinier d'*artifex* plutôt que d'utiliser le mot topiarius, ce qui implique un artisan hautement qualifié, quasiment un maître d'art, et trahit l'admiration de Pline pour son jardinier. En outre, son nom est végétalisé au même titre que celui de son maître, les mettant sans ambages sur un pied d'égalité visuelle. Il serait logique d'imaginer l'homme sachant lire et écrire, ce qui était souvent le cas des artisans experts ; l'idée de ces lettres taillées venait peut-être même du jardinier en personne. On retrouve souvent les signatures des artistes de l'Antiquité sur leurs œuvres : mosaïques, sculptures ou céramiques peintes. En apposant son nom au sein du jardin de son maître, le topiariste de Pline le Jeune n'a fait que signer sa réalisation.

De son côté, Pline le Jeune avait sans doute choisi ces écritures végétales du fait de sa culture et de son esprit. Plus haut dans sa lettre, il décrit la région environnante comme une œuvre d'art à contempler depuis les sommets. Pour les Romains, la Nature se devait d'être domptée et cultivée afin d'assurer l'ordre et l'harmonie. Les jardins de Pline le Jeune sont un prolongement personnel de cette domination de la nature, un univers artistique créé de main d'homme qui reflète l'influence civilisatrice de la Rome Antique. Et ces lettres-topiaires sont là pour le prouver.

Pline considère ces calligraphies de verdure comme remarquables. Il les évoque de façon presque anecdotique avant de poursuivre la visite virtuelle de ses jardins, mais il les distingue bien clairement de ses autres 'innombrables topiaires', comme une typicité de son domaine, et peut-être aussi pour mettre en valeur la créativité et le talent de son jardinier-topiarius. Mais de par leur nature périssable et dissimulée dans un jardin, représentaient-elles un véritable monument au sens traditionnel du terme ? Très certainement. N'oublions pas que Pline le Jeune publiait lui-même ses lettres ; il fit connaître ses jardins et leurs topiaires monumentales depuis la Toscane jusqu'à Rome, à travers ce testament épistolaire impérissable. La preuve en est que l'on en parle encore aujourd'hui ...

- *Cette étude a bénéficié d'un financement du Conseil Européen de la Recherche (CER). Projet de l'Union Européenne Horizon 2020 - accord de subvention No. 715626 (projet LatinNow).*