Курс: Вилла: культура загородной жизни

Лекция 3. Вилла Альдобрандини: лабиринт барочных отражений

Вилла как обитель наслаждений

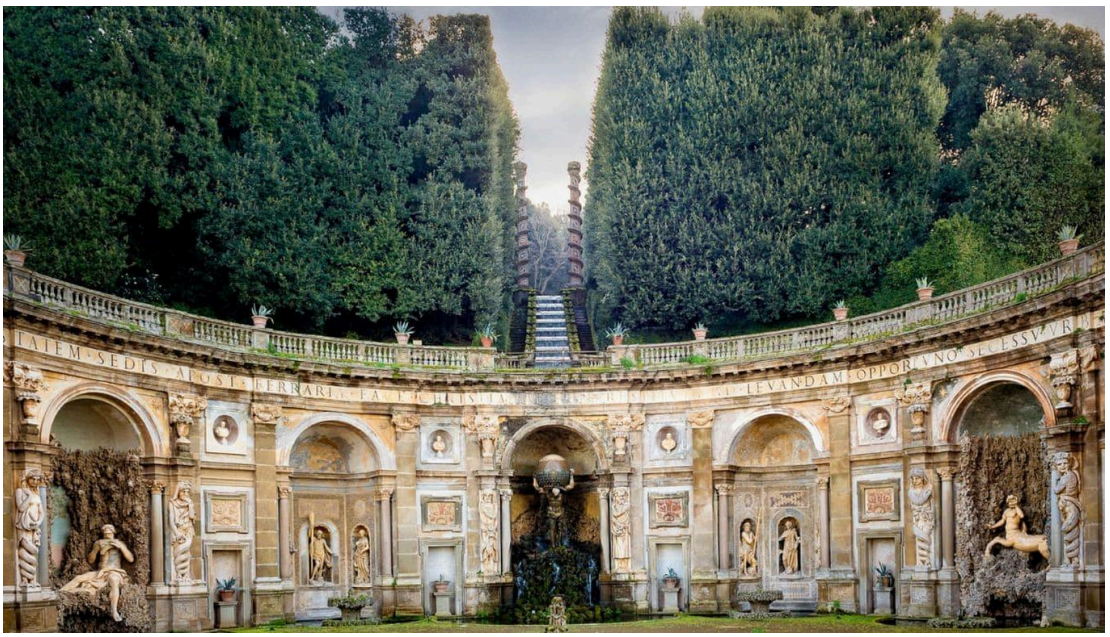
Вилла Альдобрандини — один из двух сохранившихся памятников переходного периода от Высокого Ренессанса к барокко. Владелец виллы, кардинал Пьетро Альдобрандини, обладал блестящим художественным вкусом, что подтверждается произведениями из его коллекции: «Мадонна Альдобрандини», «Видение святого Иеронима» Доменикино, «Сивилла» Мантеньи. В отличие от вилл раннего Ренессанса, где сочетались отдых и сельскохозяйственное производство, вилла Альдобрандини была задумана как место для совершенствования души — идея, восходящая к письму Козимо Медичи философу Марсилио Фичино: «Я приехал на виллу Кареджи не возделывать свои поля, но свою душу». Это знание черпалось из античных сочинений — Плиния Младшего, Цицерона («Тускуланские беседы», написанные как раз в том месте, где кардинал выбрал участок для виллы), Горация. Для человека этой эпохи вилла становилась местом интеллектуального и чувственного наслаждения, где собирался избранный круг образованных людей для философских бесед, чтения стихов, музыки. В отличие от аскезы, это был мир утончённых удовольствий, поэтому интерьерная живопись вилл этого периода часто имела эротическую направленность.

Главный фасад виллы Альдобрандини, 1598-1602
Джакомо делла Порта, Карло Мадерна
Фраскати, Италия

Барочные черты в архитектуре

Вилла Альдобрандини расположена на вершине горы во Фраскати, недалеко от Рима. Это не случайно: вилла в понимании человека Ренессанса и барокко — это храм, а потому она должна возвышаться над миром. В планировке виллы хорошо читается переход от ренессансной гармонии к барочной динамике. Если для Высокого Ренессанса характерны идеальный круг и геометрически правильные формы, то в вилле Альдобрандини появляется овал — стремление к движению, к водоворотному вихрю, который деформирует формы. Путь к вилле ведёт не по прямой, а по сложной криволинейной траектории, что создаёт ощущение зачарованного, тайного леса, населённого античными божествами — дриадами, сатирами, силенами. Этот путь проходит под сенью деревьев, дающих тень и ощущение тайны, и формирует так называемый «двор чести» (cour d'honneur) — парадный двор, где гость должен был выразить почтение хозяину, совершая этот извилистый путь. Сама вилла поставлена так, что солнце освещает только узкие торцы, а главный и садовый фасады остаются в тени, благодаря чему и продуваемости ветрами создаётся прохлада — важное условие в жарком римском климате.

Главный архитектурный приём, отличающий барокко, — разорванный (раскрепованный) фронтон, который читается как на главном, так и на садовом фасаде. Этот разрыв формы, в отличие от цельности ренессансной геометрии, придаёт зданию силу, мощь, стихийность. Важнейшей частью виллы является нимфей — водный театр, который отсылает к театральной сущности барочной эпохи. В центральной части нимфея располагалось водное зеркало, в котором отражались статуи чудовищ, сатиров, нимф, гиппокампов, выпрыгивающих из воды. По замыслу архитектора, это должно было создавать иллюзию театрального действа — подобно тому, как на площади Навона в Риме фонтаны Бернини поражают зрителя динамикой и мощью. К сожалению, полное убранство нимфея не было завершено: корабль (символ спасения, а также эротическая метафора) остался только в эскизах. Тем не менее, даже в нынешнем виде нимфей вовлекает посетителя в диалог, требуя от него культурной подготовки для расшифровки смыслов — это особенность барочной виллы, которая апеллирует не к разуму, а к чувству и воображению.



Нимфей (Театр вод), ок. 1603–1621
Джакомо делла Порта, Карло Мадерно, Орацио Оливьери
Вилла Альдобрандини, Фраскати

Принцип контрастов

Сады виллы Альдобрандини основаны на литературном источнике — романе «Гипнэротомахия Полифила» (1499), изданном Альдом Мануцием в Венеции. Это аллегорическое путешествие влюблённого Полифила (имя означает «любящий Полию»), который должен искупить свои грехи, пройдя через чрево чудовища, очиститься и возродиться к новой жизни в райском пространстве. Иллюстрации к этому роману, изображающие сцены с чудовищами, обелисками, слонами, впоследствии повлияли на барочную скульптуру (например, обелиск со слоном на площади Санта-Мария-сопра-Минерва в Риме). Путь посетителя по садам виллы Альдобрандини — прямой парафраз этого путешествия: он движется от тьмы к свету, от ужасающего к прекрасному, от хаоса к гармонии. Сады Альдобрандини, как и всё барокко, создают контраст между ужасным и прекрасным, отвратительным и привлекательным, заставляя зрителя испытывать сильные эмоции — страх, восторг, удивление. В отличие от соразмерной человеку ренессансной архитектуры, барокко грандиозно и не обладает антропоморфностью; его задача — поразить, вызвать у зрителя трепет. С каждым поворотом пути посетителю открываются новые неожиданные виды: чудовища, маски, фонтаны, тритоны, наяды, дриады. Барокко населяет мир образами античности, но не в археологическом, а в воображаемом, реконструированном виде — таким, каким они казались людям XVI–XVII веков.

В конечной точке маршрута, на самой высокой точке сада, перед посетителем открывается панорама на 200 градусов — яркое синее небо, южное солнце, ощущение радости, неги, покоя. Именно этого искал человек и в античности, и в Ренессансе, и в барокко: место, где можно уединиться, читать, философствовать, наслаждаться вкусной едой и вином, окружённым античной скульптурой и зеленью. Вилла как прибежище в старости, как место достойного и благородного старения — эта идея идёт от античных авторов и подхвачена Ренессансом. Сама вилла часто получала говорящие названия: «Эль-Парадизо» (Рай), «Скиффонойя» (Без забот). И хотя лектор завершает рассказ шутливым упоминанием вина «Вилла Альдобрандини» и советом пить его под оды Горация, главный смысл остаётся серьёзным: вилла этого периода — это не просто загородный дом, а сложный философско-эстетический проект, где архитектура, сады, скульптура и литература объединяются в единое пространство, призванное очищать душу, дарить наслаждение и готовить человека к достойной старости.

Фасад виллы Альдобрандини, выходящий на сад, 1598-1602
Джакомо делла Порта, Карло Мадерна
Фраскати, Италия