Курс: Вилла: культура загородной жизни

Лекция 4. Вилла Ротонда: гармония классических форм

Легендарный архитектор

Андреа Палладио (1508–1580), является, вероятно, самым влиятельным архитектором в истории, с именем которого связаны целые движения, такие как палладианство и неопалладианство. Палладио был универсальным мастером: он работал во всех доступных жанрах — строил городские дворцы (Палаццо Клерикати, Палаццо Тьене, Палаццо Барбаран-да-Порто и другие), загородные виллы, разбросанные по региону Венето, церкви (Сан-Франческо делла Винья, Сан-Джорджо-Маджоре, Иль Реденторе) и общественные здания. Кроме того, он оставил фундаментальный теоретический труд — трактат «Четыре книги об архитектуре» (1570), который стал одной из главных книг в истории классической традиции. Именно это сочетание практикующего архитектора и автора идей сделало его главным посредником между античностью и современностью для последующих поколений.

Портрет Андреа Палладио, XVII
Неизвестный автор
Вилла Вальмарана, Виченца

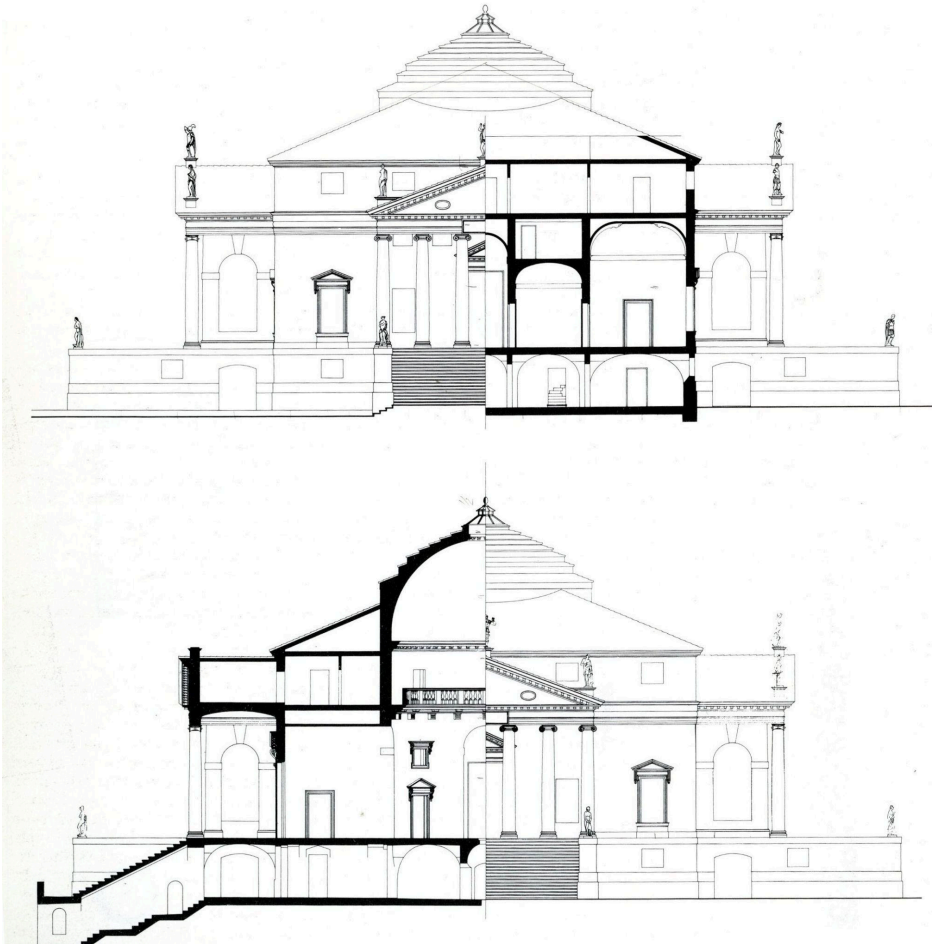
Традиция и индивидуализм

В творчестве Палладио существует ключевое напряжение между закономерностью и индивидуальностью, между поиском общего закона и его конкретизацией в каждом отдельном произведении. С одной стороны, в классической традиции инструментом насаждения порядка служит ордер, и Палладио предлагает успешно работающие формулы восприятия архитектуры как «застроенной колоннады». Архитектура для него — геометрическое искусство, а ордер — инструмент задания соразмерности, которая регулируется апелляцией к гармонично сложенному человеческому телу, что восходит к идеям Витрувия и Альберти. Сам Палладио писал: «Красота явится результатом красивой формы и соответствия целого частям... ибо здание должно походить на цельное и вполне законченное тело». Однако, с другой стороны, в первой книге его трактата есть специальная глава «О нарушениях правил», где он формально порицает некоторые приёмы, например разорванный фронтон, но при этом сам использует их в своих постройках. Так, в Палаццо Тьене и Лоджии дель Капитанио мы видим муфтированные колонны и врезку окон в антаблемент — то, что с точки зрения классической тектоники недопустимо. Это порождает двух Палладио: Палладио-закон, автора схем и правил, зафиксированных в книге, и Палладио-индивидуалиста, автора штучных, уникальных вещей. Исследования показывают, что даже воспроизведение построек в его собственной книге сильно идеализировано и отличается от реальности, а пропорции ордеров в его виллах находятся в широком диапазоне, далёком от канона. Именно это напряжение между абстрагированием закона и его конкретизацией составляет главный ключ к пониманию архитектуры виллы Ротонда.

Вилла Ротонда, 1567-1605
Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци
Виченца, Италия

Вилла Ротонда как единение «идеального» и «утилитарного»

Виллы Палладио — это сочетание двух начал: репрезентативного (демонстрация статуса) и сельскохозяйственного (практические нужды). План виллы всегда отражает образ жизни и функцию здания: он ориентирован по центральной оси, строго симметричен, а по сторонам центрального пространства выстроены последовательности помещений разных размеров и пропорций. Вилла Ротонда занимает в этом ряду особое место. В отличие от большинства вилл Палладио, вытянутых вдоль оси и органично вписанных в ландшафт, она представляет собой центрическое здание с четырьмя одинаковыми портиками, ориентированными по сторонам света. Именно этот идеализированный образ, зафиксированный в трактате Палладио, стал абсолютным эталоном для подражания, особенно в XVIII веке, когда английские неопалладианцы обращались к нему в поисках связи архитектуры с окружающим ландшафтом и идеальной гармонии форм. История самой виллы показывает, как со временем её архитектура менялась, приближаясь к этому идеализированному образу: в XVIII веке вилла снова обрела вид максимально приближенный к трактатному. Вилла Ротонда — это воплощение палладианского идеала, где классические формы, восходящие к античным храмам, соединяются с современными практическими нуждами, а изменения в её архитектуре отражают как её реальную историю, так и представления о том, каким должно быть идеальное здание.



План виллы Ротонда, 1567-1605
Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци
Виченца, Италия