

ВИЛЛА ВАЛЬМАРАНА «У КАРЛИКОВ»

Вилла Вальмарана «у Карликов», типичный пример сельского жилища, была построена по заказу законоведа Джан Марии Бертоло в 1669 г. В настоящее время она состоит из Особняка, Гостевой и Конюшни. Сад, обрамляющий виллу, следует продольной оси, подстраивающейся к естественному контуру Беричиевых холмов, и выходит на «Дол безмолвия», описанный в своем «Отжившем мирке» писателем Антонио Фогаццаро. В 1720 г. семья Вальмарана, до сих пор проживающая в этой вилле, стали ее владельцами и вызвали архитектора Франческо Муттони, чтобы провести все необходимые изменения и создать декоративные украшения.

Хозяйская резиденция была обогащена тимпанами, увенчанными статуями и изящной башенкой, в которой находится лестница, ведущая на второй этаж. План дворянского этажа весьма прост: главный зал, проходящий от одного фасада к другому, как типичные портики венецианских дворцов, и две сообщающиеся между собой гостиные, по одной на каждую боковую сторону. В 1757 г. Джустино Вальмарана решил расписать ее фресками и вызвал для этого Джамбаттисту и Джандоменико Тьеполо, только что окончивших свое изобразительное деяние в королевском дворце в Вюрцбурге, где их фрески прославили свадьбу Фридриха Барбароссы (Краснобородого) с Маргаритой Бургундской.

Своим названием вилла обязана поэтической легенде. Карликовую принцессу заточили в ранее существующий там замок со слугами, исключительно карликами, чтобы она никогда не осознала свое уродство; но прекрасный принц проник на своем коне в таинственный сад и был увиден принцессой, которая от этого горя сбросилась с башни. Нерадивых карликов наказали, превратив их в камень, и расположили вдоль крепостной стены виллы.

24 сентября 1786 г. в своих «Дневниках» Гете писал: «Сегодня я посетил виллу Вальмарана, декорированную Тьеполо, которому была предоставлена полная свобода самовыражения всех его благодетелей и всех недостатков. Возвышенный стиль ему не удался, как удался натуральный, но в нем есть восхитительные моменты: в общих чертах, как декоратор, он восполнен счастьем и мастерством».

Все обрамления, содержащие фрески, являются произведениями художника Менгоцци-Колонны, чье участие смогло вселить поразительное пространственное и звуковое растяжение: ибо известно, что Тьеполо отец отдавал дань театральному гению Метастазии, той поэзии, которая как нарочито была создана, чтобы быть облаченной в музыкальные ноты.

ОСОБНЯК

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ (I)

В нем представлено жертвоприношение Ифигении в трехмерном представлении: в центре жрец Калькант собирается убить молодую Ифигению. Все присутствующие поднимают глаза, поскольку, чудесным образом, два амура перевозят на парообразном облаке оленуху, которая будет принесена в жертву вместо девушки. На правой стороне Агамемнон закрывает лицо, чтобы не видеть убийства дочери. На одной стороне потолка Диана, со своими нимфами, высылает оленуху–спасительницу. С другой стороны – Эол, бог ветров, дует, чтобы флот мог отчалить. И действительно, знамена и стяги уже реют на ветру.

На другой стене готовят продовольствие и оружие для экспедиции и отправления в Троию. В обрамлении отличается один герой (вероятно, Джустино Вальмарана), который взволнованно следит за трагедией, происходящей на алтаре жертвоприношений. Стоит заметить собаку, прощающуюся со своим хозяином (наверное, Одиссеем). На наддверных украшениях – однокрасочное воплощение четырех самых важных рек, известных в XVIII в.

КОМНАТА ИЛИАДЫ ГОМЕРА (II)

Бризеиду, рабыню Ахилла, насильственно извлекают из своей палатки, чтобы привести ее к своему новому хозяину: королю Агамемнону, ожидающего ее стоя, как статуя, как подобает деспоту; Ахилл, в исступлении из-за похищения своей рабыни, бросается на Агамемнона, но его удерживает за волосы спустившаяся с небес Минерва, богиня войны и знаний; Ахилла, в унынии, утешает мать Фетида, богиня моря, которая появляется из морских волн в ответ на его стенания в сопровождении одной Нереиды. Джандоменико присваивают полевой пейзаж последней стены. На потолке изображена Минерва.

КОМНАТА НЕИСТОВОГО РОЛАНДА ЛЮДОВИКО АРИОСТО (III)

Пираты привязали Анжелику – китайскую принцессу – к утесу, чтобы ее пожрала кошатка; рыцарь Руджеро, верхом на гиппогрифе, спускается, чтобы освободить ее.

В последствии, Анжелика встречает сарацинского солдата Медора и лечит его рану: между ними зарождается любовь, но они настолько бедны, что им приходится ютиться у двух крестьян; при прощании, они их благодарят и дарят им кольцо, которое Роланд даровал Анжелике как залог своей любви (образы двух крестьян являются произведением Джандоменико). На последней стене Анжелика вырезает свое имя на дереве: следует заметить пристальный любовный взгляд; на потолке – Купидон, с повязанными глазами, управляет повозкой в облаках: это – аллегория любовной страсти, которая определяет вслепую человеческие поступки.

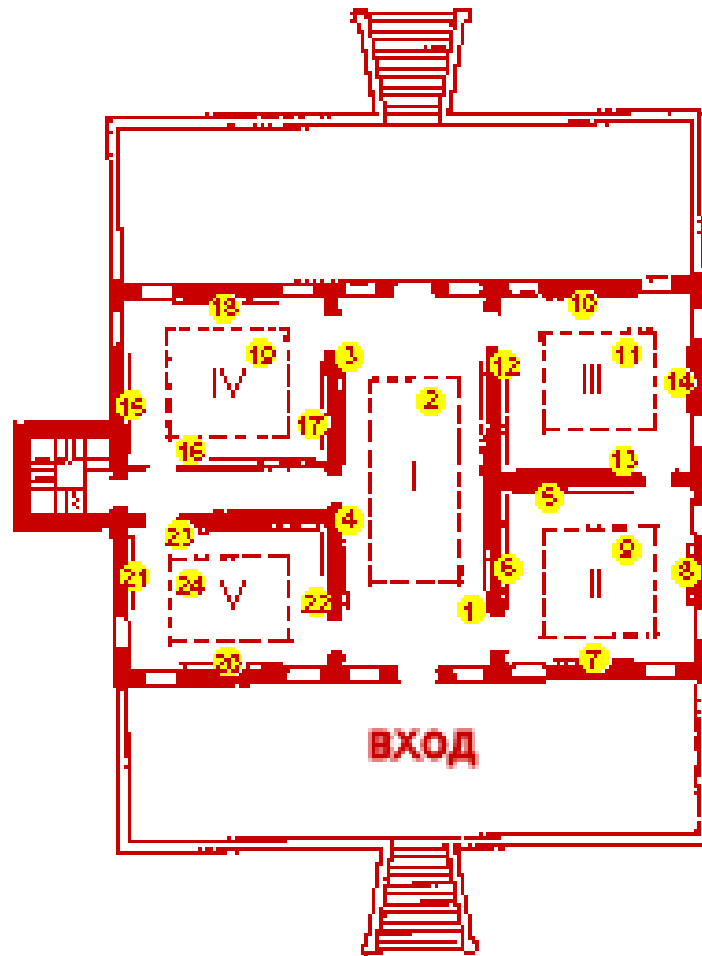
КОМНАТА ЭНЕИДЫ ВЕРГИЛИЯ (IV)

Богиня любви Венера предстает пред сыном Энеем и его спутником Ахатом, высадившимися на африканских берегах после бури, и сразу удаляется, унося с собой Аскания. Купидон воплощается в Юле, Которого Дидона принимает по-царски с его отцом: между ними зарождается любовь; на другой стене изображен Меркурий с крылатыми ногами, который, будучи посланцем богов, предстает перед Энеем и приказывает ему покинуть Карфаген и продолжить путешествие к Лациуму. От Юла, который женится на Лавинии, произойдет юлийский род (в числе которых – Юлий Цезарь и правнук Август). Так римляне произойдут от троянцев, и их род будет королевского и божественного происхождения; в светотени изображен Вулкан, бог огня, который руководит в своей кузнице работой своих кузнецов, кующих оружие для Энея в присутствии Венеры. На потолке – остатки победы Венеры, после бомбардировки 1944 г.

КОМНАТА «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА» ТОРКВАТА ТАССО (V)

В эпоху Возрождения пылкое воображение и волшебство зелий и настоев были избитыми истинами. Этот сюжет взывает к эпизодам первого крестного похода, одним из героев которого был Ринальдо. Волшебница Армида, покровительствующая сарацинам, старается воспрепятствовать наступлению христиан. Путем мелодичного пения она усыпляет Ринальдо, похищает его и увозит на карете сперва в замок, затем на «Счастливые острова» (теперешние Канары). Среди буйной растительности, благодаря заколдованному зеркалу, она очаровывает его; воин полностью поработен искусством волшебницы, он теряет свое достоинство. Жоффри Булонский, главнокомандующий христианской армии, высылает на его поиски двух солдат, которые показывают ему щит, подаренный Аскалонским волшебником, где он видит волшебство, которому он был подвергнут; ему становится стыдно, и он решает вернуть себе мужественность и вернуться к своему долгу крестоносца; прощание Ринальдо с Армидой великолепно в своих оттенках, положении и выразительности. Волшебница вновь пытается соблазнить его своим сладострастным искусством, но разум берет верх в Ринальдо. На потолке, аллегория изображает победу добродетели над пороком, света над мраком, добра над злом.

Лейтмотив путешествия по особняку возвеличивает чувство самопожертвования и отречения как духовная ценность: Ифигения согласна принести себя в жертву ради данайцев; Бризеида, хоть и против своей воли, приносит себя в жертву и отрекается от любви к Ахиллу; Роланд приносит себя в жертву отрекаясь от Анжелики, но теряет разум от скорби; Эней отрекается от удобств и любви Дидоны, чтобы продолжить мореплавание и высадиться в Лациуме; Ринальдо жертвует самим собой и тоже отрекается от приятной любви во имя чувства долга. Джустино Вальмарана несомненно запечатлел свою волю и согласовал с Тьеполо выбор литературных и мифологических сюжетов. Представляют собой также интерес все образы Менгоцци Колонны: веронезийские (веронские) изображения явлений классических поэм, рыцарские поэмы в стиле рококо. Следует также отметить, как потолки показывают действие божества в людской судьбе, что встречается довольно часто во фресках Джамбаттисты Тьеполо.

Особняк – План фресок

Комната I: *Портик Ифигении*

- 1) Жертвоприношение Ифигении
- 2) Диана и Эол
- 3/4) Греческий флот

Комната II: *Илиады*

- 5) Агамемнон принимает Бризеиду
- 6) Ахилл бросает вызов Агамемнону
- 7) Страдания Ахилла
- 8) Пейзаж у горного подножия
- 9) Минерва

Комната III: *Неистового Роланда*

- 10) Анжелика в плену у морского чудовища
- 11) Слепая любовь
- 12) Анжелика лечит Медора
- 13) Анжелика и Медор в крестьянской семье

- 14) Анжелика вырезает имя Медора в коре

Комната IV: *Энеиды и покинутой Дидоны*

- 15) Эней благодарит Венеру
- 16) Дидона принимает Энея
- 17) Эней и Меркурий
- 18) Кузница бога Вулкана
- 19) Разрушенный потолок

Комната V: *Освобожденного Иерусалима*

- 20) Армида видит Ринальдо
- 21) Ринальдо заколдован Армидой
- 22) Ринальдо и Убальдо
- 23) Ринальдо покидает Армиду
- 24) Добродетель побеждает над пороком

ГОСТЕВАЯ И КОНЮШНЯ

Здание, ограничивающее сад с западной стороны, было предназначено – согласно своему названию – для предоставления приюта чужестранцам. Изначально, семь подпираемых пилястрами арок раскрывались на широкий портик, на который давали комнаты для гостей. В дальнейшем, эти проемы были закрыты, вероятно чтобы использовать эту часть виллы в холодный сезоны. Благодаря открытию больших прямоугольных окон, обширный портик превратился в просторный внутренний зал. В семи комнатах с фресками этого здания, за исключением зала Олимпа, Джамбаттиста Тьеполо передает эстафету своему сыну Джандоменико и другим сотрудникам, как в подтверждение, что мир богов и богинь окончен, и от классической драмы пора переходить к буржуазной комедии, а значит от Метастазии к Гольдони. Это своеобразный переломный момент веселья и печали, зрелища и действительности. Пока Джамбаттиста истолковывает мир по-своему в особняке, в гостевой его сын раскрывает дух современности. Новый человек XVIII века больше не мог развлекаться «Диалогами» и «Речами», наука потеряла свою непроницаемую строгость, а «новая волна» готовила развлечения со своим собственным стилем. Избыточность рыцарских поэм, сентиментальный пафос и деянья персонажей, ослепленных гневом, были представлены до само-истощения. Джандоменико Тьеполо, со своими изящными тонами, удаляется от жемчужного блеска отцовской просвещенной и напыщенной живописи. В канун просветительства, наряду с дворянским миром, на сцене появляется мир народа. Это народ, состоящий зачастую из карликов, игроков и шарлатанов, которые выходят на сцену как по его приказу, кланяются, требуют аплодисментов и подаяния.

КИТАЙСКАЯ КОМНАТА (I)

Изображения на стенах являются эксцентричным воспроизведением Китая, типичным в Венеции после «Турандот» Карло Гоцци. Благоговение перед лунным божеством, покупка специй и драгоценных тканей – лишь предлог, чтобы показать нам те товары, которые поступали в Венецию со времен Марко Поло. Художник никогда не бывал в Поднебесной и поэтому, увидев ряд театральных произведений и, наверное, прочтя «дневники путешествий» вероятно, пришел к заключению, что это – необычайная страна, где живут очень странные животные, непомерно крупные насекомые, растут невообразимые овощи и т.д. Особо впечатляет приморская сосна, выходящая за пределы стены и тем самым, кажется, проникает в комнату и создает трехмерный эффект.

КОМНАТА ПОЛЕВЫХ ОБРАЗОВ (II)

В этом зале Джандоменико полностью перестраивается: здесь его интересует крестьянский мир Венето; это – душный солнечный день, когда кроны деревьев обесцвечиваются.

На стене семейка принимает сельскую пищу: огромное блюдо мамалыги возвышается над белой скатертью, отец ест, пристроив сына на руках, а женщина – поддерживая тарелку животом. На стене напротив другие крестьяне предаются полуденному отдыху под деревьями: мужчины беседуют сидя, женщина прядет и держит в руке веретено. На соседней стене две женщины и девочка идут на рынок: они одеты по-праздничному, без рабочих лаптей (см. предыдущий образ), в туфлях на каблуках, со шляпками на голове, а из корзины выступает курья голова. С другой стороны той же стены старушка, направляющаяся в город продавать яйца, отдыхает в тени под деревом. Пока она не восстановила свои силы, старушка молится. Фантастический пейзаж является сюжетом фрески на стене напротив.

ГОТИЧЕСКАЯ ИЛИ ПРОГУЛОЧНАЯ КОМНАТА (III)

В этом помещении представлена оборотная сторона сельской жизни. На этот раз героем является не крестьянский труд в эпоху крепостного права, а те господа, которые от деревни получают прибыль для их богатых расходов. Зал называется готическим из-за своих архитектурных декораций. В этих неоготических обрамлениях грациозные женщины гуляют, наслаждаясь пейзажем, порой в сопровождении чичисбея; они гуляют зимой и летом, неизменно в пышных платьях, с рассеянным и скупающим выражением лица, при любых жизненных обстоятельствах.

КОМНАТА БОГОВ ОЛИМПА (IV)

Здесь кисть вновь берет в руки отец Джамбаттиста, который, благодаря своим мифологическим сюжетам, возвращается к «возвышенному». На стене Зевс сидит на облаках, как на троне, и держит в руках молнии и жезл, а у его ног покоится орел.

КОМНАТА КАРНАВАЛА (V)

На стене расписан фресками мавр, спускающийся с лестницы, чтобы подать шоколад: согласно критикам этот персонаж принадлежит Джамбаттисте. Сюжет вдохновил Антонио Фогаццаро, который называет этот зал «дарвинским» в своем романе «Отживший мирок». На остальных стенах – три сцены венецианского карнавала, нарисованные сыном и воспроизведенные в дальнейшем в вилле Дзианиго, принадлежащей семье Тьеполо, ныне в Ка Реццонико. Сюжеты предлагают веселые варианты: Шарлатан, Новый мир и менюэт Панталоне и Коломбины; все это представлено трезво и разочарованно, в подробностях, быстрой и убедительной рукой.

КОМНАТА АРХИТЕКТУРЫ (VI) **(закрыта для посещений)**

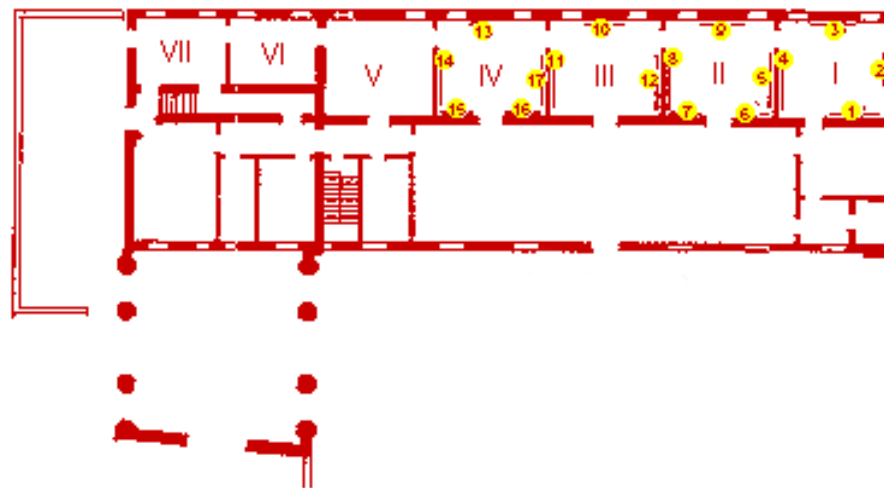
Антонио Визентини – художник по фрескам этой комнаты, где сады и виллы, оживленные малыми персонажами (созданными темперой Джандоменико), чередуются между колоннами.

КОМНАТА АМУРОВ (VII) **(закрыта для посещений)**

В этом последнем зале Гостевой, среди яйцеобразных рам, несколько амуров играют или приветливо шутят. Особо великолепен попугай с многоцветными перьями. набросок сюжетов, несомненно, принадлежит Джамбаттисте, но предполагается что исполнение все же – не рук Тьеполо дело, а какого-нибудь их подмастерья.

КОНЮШНИ

На южной стороне комплекса расположена внушительная по габаритам пристройка знатного входа, дабы позволить въезд экипажей, направленных к Особняку и Конюшням. Стропильное покрытие подразумевает применение особо устремленных тосканских (туфовых) колонн, оттенки которых противостоят слегка высокопарным оттенкам Гостевой и Конюшни, более похожим на вкусы барокко. Большой интерес представляет собой также Конюшня, поскольку архитектор использует с мастерством перепады почвы, чтобы вписать в них два этажа здания, один на уровне улочки св. Бастиана, другой – внутреннего дворика виллы. Стоит напомнить о некоторых незабываемых сценах, которые английский режиссер Дж. Лоузи снимал в вилле Вальмарана в 1979 г. для своего фильма «Дон Жуан», дань любви режиссера к пейзажам и культуре Венето.

ВХОД

Гостевая – План фресок:

Комната I: Китайская

1. Продажа тканей
2. Князь спрашивает прорицателя
3. Прогулка мандарина
4. Приношение божеству

Комната II: Полевых образов

5. Обед
6. Крестьянки идут на рынок
7. Старушка-крестьянка
8. Отдых
9. Пейзаж

Комната III: Готическая

10. Чичисбей ухаживает за дамой (осень)
11. Три дамы (зима)
12. Три дворянина любят пейзаж (лето)

Комната IV: Богов Олимпа

13. Зевс
14. Венера, Любовь и Марс
15. Меркурий
16. Сатурн
17. Аполлон и Диана

Комната V: Карнавала

Комната VI: *Архитектуры*
Комната VII: *Амуров*