

VILLA VALMARANA “LOS ENANOS”

La villa Valmarana “Los enanos”, clásico ejemplo de una residencia campestre, fue construida por orden del jurisconsulto Gian Maria Bertolo en 1669. Actualmente la villa está constituida por el Edificio central, la Hospedería y la Cuadra o Escudería . El jardín que rodea la villa se delinea sobre un eje longitudinal, adecuándose al perfil natural de los Montes Berici y se asoma a la impetuosa “ valleta del silencio”.

En 1720, los Valmarana, que viven allí todavía , se convirtieron en los propietarios y llamaron al arquitecto Francesco Muttoni para modificar y embellecer ornamentalmente la villa.

La residencia de los dueños, fue enriquecida con pedestales coronados con estatuas y de una encantadora torrecilla , donde se aloja la escalera que conduce al piso superior. Es simple el plano del piso central-aristocrático : una sala central que , como el “pórtico” de la casa veneziana , va de una fachada a la otra y dos salones a los lados , que se comunican entre ellos.

En 1757 Giustino Valmarana llamó a Gianbattista y a GianDomenico Tiepolo para que realizasen frescos en la villa , cuando apenas habían terminado de realizar sus pinturas figurativas en el palacio real de Wuerzburg , donde , con sus frescos , habían celebrado las nupcias de Federico Barbarossa con Margarita de Borgogna.

Una poética leyenda da el nombre a la Villa. Una princesa enana fue recluida en el preexistente castillo con los siervos , todos enanos , para que no tomase consciencia de su propia deformidad. Pero un apuesto príncipe penetró con su caballo en el misterioso jardín y fue visto por la princesa que , por el disgusto se lanzó de la torre. Los enanos negligentes , por castigo , fueron petrificados y colocados sobre el muro-recinto de la villa.

Escribe Goethe en sus “Tagebuecher” en fecha 24 Septiembre 1786 “ Hoy he visitado la villa Valmarana que Tiepolo ha decorado , dejando a su discrección libre curso a todas sus virtudes y defectos. El estilo sublime no lo ha conseguido como el natural , pero en todo esto hay cosas deliciosas : como decorador, en general , está lleno de felicidad y de habilidad .

Todas las encuadraduras que bordean los frescos son obra del pintor Mengozzi-Colonna , cuyo intervento supo infundar una prodigiosa dilatación espacial y sonora . Es bien sabido , que Tiepolo padre rinde homenaje al genio teatral de Metastasio , a aquella poesía que parece creada para ser vestida de notas musicales.

EL EDIFICIO PRINCIPAL

SALON CENTRAL (I)

Les resulta ilustrado el sacrificio de Ifigenia en visión tridimensional : al centro el sacerdote Calcante que va a matar a la joven Ifigenia. Todos los presentes levantan la vista , porqué milagrosamente , encima de una nube vaporosa , dos acompañantes transportan una cierva , que será inmolada en lugar de la joven. A la derecha Agamennone se cubre la cara para no ver la matanza de la hija.

A un lado del techo Diana , con sus ninfas, envía a la cierva Salvadora. En el otro lado Eolo , dios de los vientos , sopla una bocanada de aire , para que la flota pueda zarpar. De hecho banderas y estandartes están ya en movimiento , ya que el viento ahora sopla. En la otra pared se están preparando los viveres y las armas para la expedición y la salida hacia Troya. De la encuadratura resalta un protagonista (quizás Giustino Valmarana) que , conmovido , sigue el drama que se desarrolla en el altar del sacrificio .

Es interesante el perro que se despide de su dueño (quizás Ulises) .

Sobre las contrapuestas la personificación en monocromo de los cuatro rios más importantes de la tierra conocidos en el setecientos.

SALA DE LA ILIADA DE HOMERO (II)

Briseide , esclava de Achille , es sacada por la fuerza de su tienda , para ser acompañada ante su nuevo dueño : el rey Agamennone , que la espera en posición estatuaria , como un déspota ; Achille , lleno de ira por el secuestro de su esclava , se lanza contra Agamennone , pero es retenido del cabello por Minerva , diosa de la guerra y de la sabiduría , descendida del cielo ; Achille , muy triste , es consolado por su madre Teti , diosa del mar , que con su llanto emerge de los flujos marinos , acompañada por una Nereide.

A GianDomenico se le atribuye el paisaje campestre de la última pared.

Sobre el techo está representada Minerva.

SALA DE ORLANDO FURIOSO DE L. ARIOSTO (III)

Angelica , princesa de Catai , es atada a una roca por los piratas , para ser devorada por una orca marina; el caballero Ruggero , cavalcando sobre un caballo alado , desciende a liberarla ; Angelica encuentra sucesivamente al soldado saraceno Medoro y le cura la hemorragia torácica : nace entre los dos el amor , pero , pobres como son , deben ser acogidos en casa de dos campesinos ; a la despedida les dan las gracias , regalandoles su anillo , que Orlando le había donado a Angelica como prenda de su amor (las figuras de los dos campesinos son obra de GianDomenico). En la última pared Angelica graba

su nombre en el árbol: se nota la intensa mirada de amor; en el techo Cupido vendado conduciendo un carro entre las nubes: alegoría de la pasión amorosa , que , ciega , determina el comportamiento humano.

SALA DEL ENEIDE DE VIRGILIO (IV)

Venus, diosa del amor , le aparece al hijo Enea y a su compañero Acate , desembarcados , tras una tempestad en las costas africanas y enseguida se aleja , llevándose con ella Ascanio.

Cupido se incorpora en Julo que , junto al padre , es acogido con todos los honores por Didone : entre los dos nace el amor ; sobre la otra pared está Mercurio con los pies alados que , como un mensajero de los dioses , se presenta ante Enea , ordenándole dejar Cartagine y proseguir el viaje hacia el Lazio. De Julo que se casará con Lavinia , descenderá la “gens iulia” (Julio Cesar y el bisnieto Augusto). Así los romanos descenderán de los troyanos y su estirpe tendrá orígenes reales y divinos ; en claro-oscuro está dibujado Vulcano , dios del fuego, que en su fragua controla el trabajo de sus herreros , que están forjando las armas para Enea , en presencia de Venus. Sobre el techo , parcialmente destruido como consecuencia de un bombardeo sobre la ciudad en 1944 , está representado el triunfo de Venus .

SALA DE JERUSALEM LIBERADA DE T. TASSO (V)

En el Renacimiento la ferviente fantasía , la magia que utilizaba filtros y pocimas , eran lugares comunes. El argumento recuerda episodios de la primera Cruzada. Rinaldo es un protagonista. La maga Armida , que protege a los saracenos , intenta obstaculizar la avanzada de los cristianos. Con un canto melódico logra adormentar a Rinaldo y lo rapta , arrastrándolo en un tiesto , primero en un castillo y después en las Islas Fortunadas (en la actualidad las Canarias). En aquél lugar , exhuberante de vegetación , con la ayuda de un espejo encantado , lo hechiza y el guerrero , completamente atemorizado de los engaños de la maga , pierde su dignidad. Goffredo de Buglione , comandante jefe del ejército cristiano , manda dos soldados a buscarle ; estos , después de haberle encontrado , le muestran un escudo , regalo del mago de Ascalona , en el cual ve reflejado el episodio de la magia que ha sufrido; entonces se avergüenza y decide reanudar su virilidad y volver a su deber como cruzado; espléndida en los colores , en la actitud y en la expresión el adiós de Rinaldo a Armida. La maga intenta todavía seducirlo con las artes de la sensualidad , pero la razón prevalece en Rinaldo. En el techo una alegoría representa la victoria de la virtud sobre el vicio , de la luz sobre las tinieblas , del bien sobre el mal.

El “leitmotiv” del trayecto en el edificio exalta el sentido del sacrificio y de la renuncia como valor humano: Ifigenia acepta sacrificarse por el bien de los Achei ; Briseide , se sacrifica , forzada , y renuncia al amor hacia Achille ; Orlando se sacrifica , renunciando a Angelica , pero enloquece del dolor ; Enea renuncia a las agujas y al amor de Didone , para proseguir la navegación y desembarcar en el Lazio;Rinaldo se sacrifica a si mismo , renunciando a los amores placenteros , tambien él por el sentido del deber.

Giustino Valmarana ha seguramente manifestado su voluntad , acordando con Tiepolo la elección de los argumentos literarios y mitológicos.

Interesantes son también todas las encuadraduras de Mengozzi-Colonna : veronesianas en la ilustración de las escenas de los poemas clásicos , rococó en la ilustración de los poemas caballerescos.

Queda resaltar además que los techos representan , en sus alegorías , el tema del intervento de la divinidad en el destino de los hombres , motivo este recurrente en los frescos de GianBattista Tiepolo.

HOSPEDERIA Y ESCUDERIA O CUADRA

El edificio, que encierra el jardín por el lado occidental, tenía la función, como dice el nombre, de alojamiento para los forasteros. En origen los siete arcos, sujetos por pilares, se abrían sobre un amplio pórtico, sobre el que se asomaban las habitaciones para los huéspedes. Tales aperturas han sido sucesivamente cerradas, probablemente para disfrutar de esta parte de la villa incluso en las frías estaciones del año. Con la apertura de grandes ventanas rectangulares el amplio pórtico se ha convertido en un grande salón interno.

En las siete habitaciones con frescos de este edificio Gian Battista Tiepolo, a excepción de la sala del Olimpo, pasa la mano al hijo GianDomenico y a otros colaboradores, como para indicar que el mundo de los dioses y de las diosas había terminado y que del drama clásico se pasaba a la commedia burguesa, de Metastasio a Goldoni. Aquí se consume por lo tanto casi una rotura entre alegría y melancolía, entre espectáculo y realidad.

Mientras GianBattista interpreta en el edificio el mundo a su imagen, en la hospedería su hijo se abre al espíritu del tiempo. El hombre nuevo del siglo XVIII no podía ya deleitarse con “Dialogos” y “Discursos”, la ciencia había perdido su impenetrable seriedad y la “nouvelle vague” preparaba la diversión con su propio estilo. La redundancia de los poemas caballerescos, el valor sentimental y las acciones de personajes cegados por la ira habían sido representados hasta su agotamiento.

GianDomenico Tiepolo se separa, con sus tonalidades ligeras, de la brillanteza perlacea de la pintura culta, jovial y alegre del padre. En la vigilia del Iluminismo entra en escena, junto al mundo de los nobles, el del pueblo. Un pueblo representado tantas veces por figuras de enanos, jugadores y charlatanes que, como a sus ordenes, entran en escena, se inclinan, pidiendo un aplauso y una ofrenda.

SALA DE CHINA (I)

Las imágenes de las paredes son una extravagante evocación de China en auge en Venecia con la « Turandot » de Carlo Gozzi. La adoración de una divinidad lunar, la adquisición de especias y telas preciosas son simples préstamos para mostrarnos aquellas mercancías que, desde los tiempos de Marco Polo, llegaban a Venecia. El artista que nunca ha visitado el imperio celeste llegará a la conclusión, después de la visión de las obras teatrales y la probable lectura de los « récits de voyage », que es un país extraordinario., donde viven animales extrañísimos, insectos de increíble grandeza, vegetales impensables etc....

Particular sugestion viene dada por el pino marino que saliendo de los límites de la pared, parece entrar en la habitación, creando un efecto tridimensional.

SALA DE LAS ESCENAS CAMPESTRES (II)

En esta sala GianDomenico cambia completamente de dirección : aquí es el mundo de los campesinos venetos lo que le interesa; son escenas de un caloroso día de sol , que decolora las copas de los árboles.

Sobre una pared una familia toma una rústica comida ; una enorme polenta domina el mantel blanco , el padre come sosteniendo al hijo en brazos , mientras una mujer está tejiendo y tiene el hilar en la mano. Sobre la pared de al lado dos mujeres y una niña van al mercado: están vestidas elegantemente , no llevan las zapatillas de trabajo (ver la imagen precente), sino los zapatos de tacón , el sombrero en la cabeza , y de una cesta sobresale la cabeza de una gallina. En la otra parte de la misma pared una vieja , que ahora está descansando a la sombra de un árbol , va a la ciudad a vender los huevos. Hasta que nreprende las fuerzas recita el rosario.

Un paisaje fantástico es el objeto del fresco de la pared de enfrente.

SALA GÓTICA O DE VERANEO (III)

En este ambiente está representada la otra cara de la vida en el campo. Protagonista esta vez ya no es el trabajo de los campesinos en la época de los servicios feudales , protagonistas son aquí los señores que del campo traen las ganancias para permitirse sus lujos. La sala se llama gótica por las decoraciones arquitectónicas.

En estos marcos neogóticos las señoritas pasean admirando el paisaje , a veces en compañía de un sirviente ; pasean en verano e invierno , siempre vestidas suntuosamente y con tono siempre distraído y aburrido , al igual que para todas las otras incumbencias de la vida.

SALA DE LOS DIOS DEL OLIMPO (IV)

Aquí coge de nuevo el pincel el padre GianBattista que , con sus sujetos mitológicos , vuelve al “sublime”.Sobre una pared Júpiter sentado sobre las nubes , como en un trono , tiene los rayos y el cetro en la mano , y a sus pies un águila.

SALA DEL CARNAVAL (V)

Sobre una pared está dibujado un moro que baja de una escalera para servir chocolate : según la crítica este personaje es obra de GianBattista . La escena ha inspirado a Antonio Fogazzaro que en su romance “Pequeño mundo moderno “ llama la sala “ la Darwiniana “.

En las otras tres escenas del carnaval veneciano seguidas por el hijo y retomadas sucesivamente en la villa de Zianigo de propiedad de los Tiepolo y ahora en Cà Rezzonico. Las escenas proponen aspectos lúdicos : el Charlatan , el Mundo nuevo , y el Minuetto de Pantalone y Colombina : el conjunto viene acogido con espíritu lúcido y desencantado , con precisión de las particularidades resueltas con toque rápido e incisivo.

SALA DE LAS ARQUITECTURAS (VI)

Antonio Visentini es el autor de los frescos de esta sala , donde jardines y villas , animadas por pequeños personajes , (estos últimos realizados a témpera por GianDomenico)se extienden , entre las columnas.

SALA DE LOS DIBUJOS DE NIÑOS (VII)

En esta última sala de la hospedería , dentro de los marcos ovalados , algunos niños juegan o bromean en amables burlas . Espléndido es el papagayo de las plumas policromadas. El dibujo preparatorio de las escenas es de GianBattista , pero parece que la ejecución no sea de los Tiepolo , sino de cualquier ayudante de taller.

INGRESO—PÓRTICO

Sobre el lado meridional del complejo se injerta la parte precedente a la entrada de los nobles , de imponentes proporciones para permitir la entrada de las carrozas directas al Edificio y a las Cuadras o Escuder as. La cobertura de estructura triangular que sostiene el techo , determina la utilización de columnas tuscanicas de notable esbeltez , que contrastan con su tenor con aqu el levemente enfático de la Hospedería y de la Escudería , más cercano al gusto barroco. También de gran interés es la Escudería , porque el arquitecto aprovecha habilmente el desnivel del suelo para establecer los dos pisos del edificio , uno a nivel de la callejuela de los Enanos , y el otro al nivel del patio interno de la villa. Merece la pena recordar algunas inolvidables escenas que el director de cine inglés J. Losey ha rodado en la villa Valmarana en 1979 para su película « Don Juan , «tributo de su amor por el paisaje y la cultura veneta.