

Итальянские сады эпохи Возрождения

После тысячелетия средневековья на рубеже XIV–XV вв. в культуре Европы формируется новое направление, обращенное к гуманизму античности, ее архитектуре и искусству. Оно получило **название Ренессанс, или Возрождение**. Возрождение – это не просто расцвет искусства, связанный с возвращением к античным образцам. Это и развитие производительных сил и производственных отношений, стремление человека освободиться от подавляющего гнета церкви. В архитектуре Возрождение – это новый этап, характеризующийся созданием великолепных городских ансамблей, строительством дворцов, храмов, общественных зданий. В это время в Италии работали такие великие мастера, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Браманте, Рафаэль, Джулио Романо, Барроци да Виньола и др., некоторые из них принимали участие в создании садов. Эпоха Возрождения, длившаяся всего два столетия, включает три периода: **раннее Возрождение** (XIV–XV вв.), **высокое Возрождение** (вторая половина XV в.) и **позднее Возрождение** (XVI в.). Каждый период характеризуется своими чертами.

Для садово-паркового искусства этой эпохи характерно прежде всего **планировочное и композиционное единство** архитектурных ансамблей. Итальянский сад определился как целостное художественное произведение, где гармонически слиты природа и искусство.

Обобщая все многообразие садов итальянского Ренессанса, можно выделить следующие общие черты в использовании природного ландшафта и планировке. Сады располагались на **террасированных** склонах. Террасы в виде подпорных стен, облицованных камнем, украшенных нишами, скульптурой, гротами и увенчанных балюстрадой, составляют структурную основу итальянского сада. Связь между террасами осуществляется с помощью богато украшенных лестниц и пандусов. В садах позднего Ренессанса лестницы становятся важным планировочным элементом: они включаются в осевую композицию сада, подчеркивая архитектуру дома, направляют движение.

Водных устройств не просто много, они таковы, чтобы подать как можно больше воды с ее блеском и музыкой – со всей щедростью и откровенным восхищением, свойственным Возрождению. Вода, взятая в трубы, направляется с верхних частей склонов в различные точки сада, где вздымается в фонтанах, ниспадает в каскадах, разливается в плоских бассейнах.

Водные устройства становятся **композиционными центрами** сада, располагаются по его осям, на них фокусируются видовые лучи.

В аллеях росли ширококронные деревья – платаны и дубы, реже кипарисы, используемые в качестве акцентов. Для создания зеленых стен применялись растения, хорошо сохраняющие форму после стрижки, – лавр, мирт, самшит, позже – сближенные посадки кипариса.

Самшит использовался для узорчатых бордюров и арабесок на партерах.

Зеленые массивы (боскеты) состояли преимущественно из вечнозеленых деревьев, главным образом дубов. Они росли свободно, но обрамлялись зелеными стриженными стенами. Из листопадных использовали ильм, тополь, каштан съедобный, а также плодовые деревья и маслины. В группах применяли в основном хвойные – сосну итальянскую и кипарис.

В декоративных вазах выращивали цитрусовые. Вьющиеся – виноград, розы, плющи – использовали в перголах.

Ассортимент цветочных растений был чрезвычайно богат и включал многочисленные виды луковичных, а также ирисы, лилии, гвоздики, фиалки и др. В оформлении цветы использовались очень сдержанно, их размещение было строго продумано.

Итальянские сады относятся к **регулярным**. Они замкнуты и строятся на внутренних композициях. Замкнутое пространство сада связано с окружающим ландшафтом с помощью одного или нескольких внешних видов, включенных в обзор с внешних точек сада. К саду часто примыкают «лесные» участки или рощи.

В целом планировка итальянского сада формировалась следующим образом:

- **на террасированном склоне**, в его различных частях – на вершине, в средней части или у подножия – размещался дом. Он был планировочной доминантой сада, на которую ориентирована главная композиционная ось;

- сад имел ярко выраженное **осевое построение**. Главная продольная ось проходит поперек террас. Перпендикулярно ей направлены поперечные оси. Композиционные узлы – дом, партер, фонтаны и другие архитектурные сооружения размещались по этим осям, на их пересечении или завершении;

- **основная часть сада была занята насаждениями в боскетах**, дающими тень, обрамляющими внутренние перспективы и узлы, акцентирующими их декоративные элементы;

-партеры размещались по главной оси и, в зависимости от рельефа, либо непосредственно перед домом, либо у подножия склона. Партер представлял собой плоский сад (развитие сада-ксиста). Он был как бы продолжением дома, оформлялся цветниками или арабесками из стриженного буксуса, украшался фонтанами и скульптурой. Часто на партерах устраивались беседки, трельяжи, перголы;

- плоская часть сада часто замыкалась полукруглой стеной из камня или растений и обычно заканчивалась ступенчато оформленным откосом. Такой прием получил название амфитеатра. Каменные стены амфитеатров украшались нишами со скульптурой и завершались баллюстрадой;

- типичный элемент – так называемый «секретный сад» – изолированный участок или небольшой сад, предназначенный для отдыха;

- каждый узел композиционно завершен в общем, целостном решении сада.

Вилла Капрарола (Приложение, рис. А 10). В 70 км от Рима, недалеко от местечка Капрарола, архитектор Бароцци да Виньола в 1547–1550 гг. построил замок для кардинала Фарнезе. Выше по склону в 300 м от замка был сооружен небольшой дом и разбит сад, предназначенный для уединенного отдыха (пример «секретного сада»). Площадь сада невелика, всего около 1 га. Участок имеет вытянутую форму (1:3) и решен в четырех уровнях. От нижней площадки первого уровня, украшенной фонтаном, дорога поднимается по пологому пандусу, оформленному стекающим по нему ручьем и замкнутому с двух сторон стенами, ко второму уровню – площадке, богато оформленной фонтанами и монументальными изваяниями речных богов, а от нее – на третий уровень – открытое пространство перед домом – Сад кариатид. Он представляет собой плоскую террасу (75×44 м) с низким парапетом, приспособленным для сидения. На парапете установлены 4-метровые скульптуры в виде женских фигур, держащих на голове корзины с цветами и фруктами.

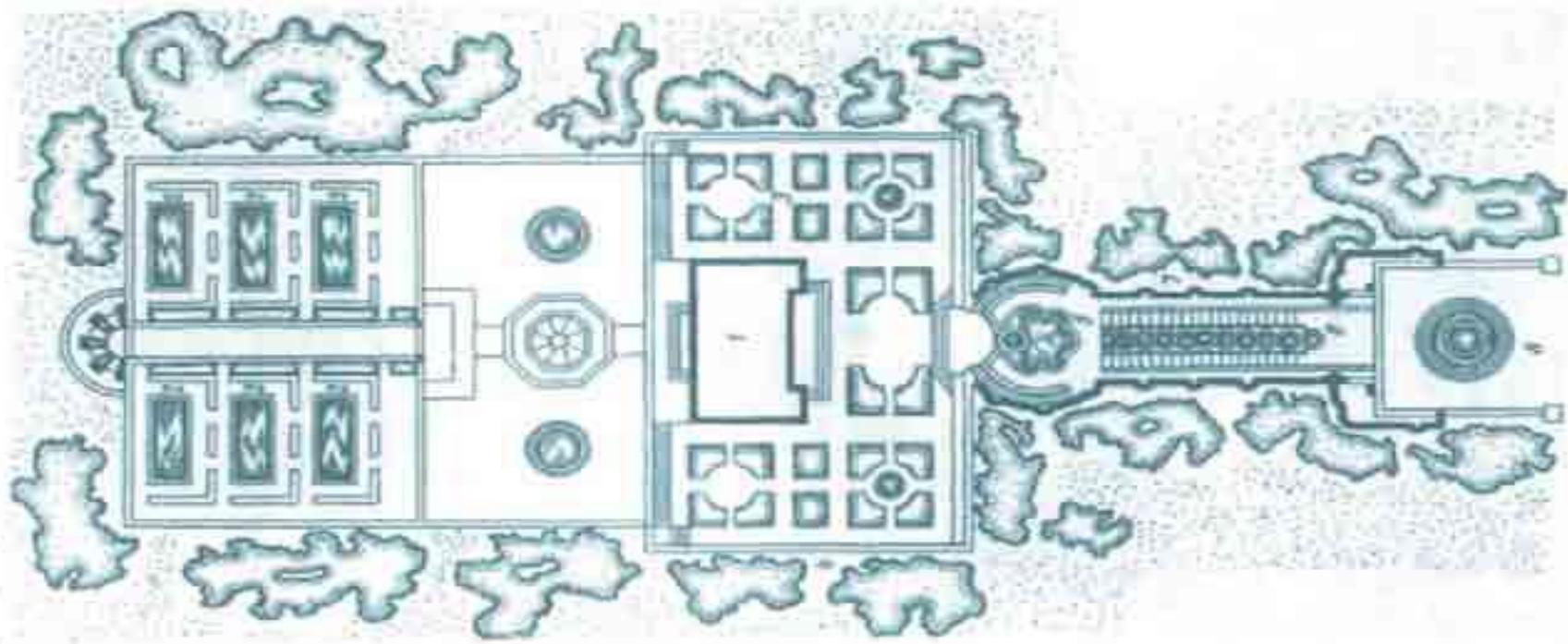

Рис. 10. План виллы Капрарола.

Плоскостное решение сада позволяет воспринимать фигуры на фоне окружающего ландшафта, а сами скульптуры служат рамами для раскрывающихся перспектив на холмы, покрытые вечнозеленой растительностью. Эта площадка является кульминационной точкой, когда из замкнутого пространства, ориентированного на восприятие внутренних композиций (состоящих из водных устройств и скульптуры, лишенных зеленого оформления), внимание вдруг переключается на далекие панорамы синюющих гор и зелень лесов. Внутренним лейтмотивом сада является разнообразно оформленный горный ручей, образующий его продольную ось. Площадка четвертого уровня оформлена водоемами и фонтаном. Несмотря на незначительные размеры, сад решен монументально – в крупных пропорциях, без лишних мелких деталей, с использованием местного материала. Тем самым он органически сливается с окружающим ландшафтом и ансамблем замка (Приложение, рис. Б 3, д; рис. Б 4, а; рис. Б 5, д).

д

д – Капрарола 16
век;

а

сад виллы Фарнезе

вилла Фарнезе. Гермы-сатиры

Вилла Ланте (Приложение, рис. А 11). Строительство виллы осуществлялось также по проекту архитектора Бароцци да Виньола в 50-е годы XVI в. Она находится в городке Банья в 84 км от Рима. Владельцем виллы был герцог Монтальто. Площадь сада 1,5 га, перепад рельефа 16 м. Здесь, как и в вилле Капрарола, использована тема ручья, стекающего с горы и образующего продольную ось сада. Однако при общей схожести плана решение этой темы существенно отличается. Зодчий, «разделив» дом на два объема и расположив их симметрично оси, как бы раздвинул путь ручью.

Нижняя терраса – входная часть сада – решена в виде плоского партера (75×75 м), разделенного на ряд квадратов. В их модуль вписан водный партер с круглым островом в центре, где скульптурная группа юношей (высота 10 м), поддерживающих руками герб Монтальто, дает монументальную вертикаль. Остальные квадраты партера оформлены цветниками, заключенными в бордюры из самшита.

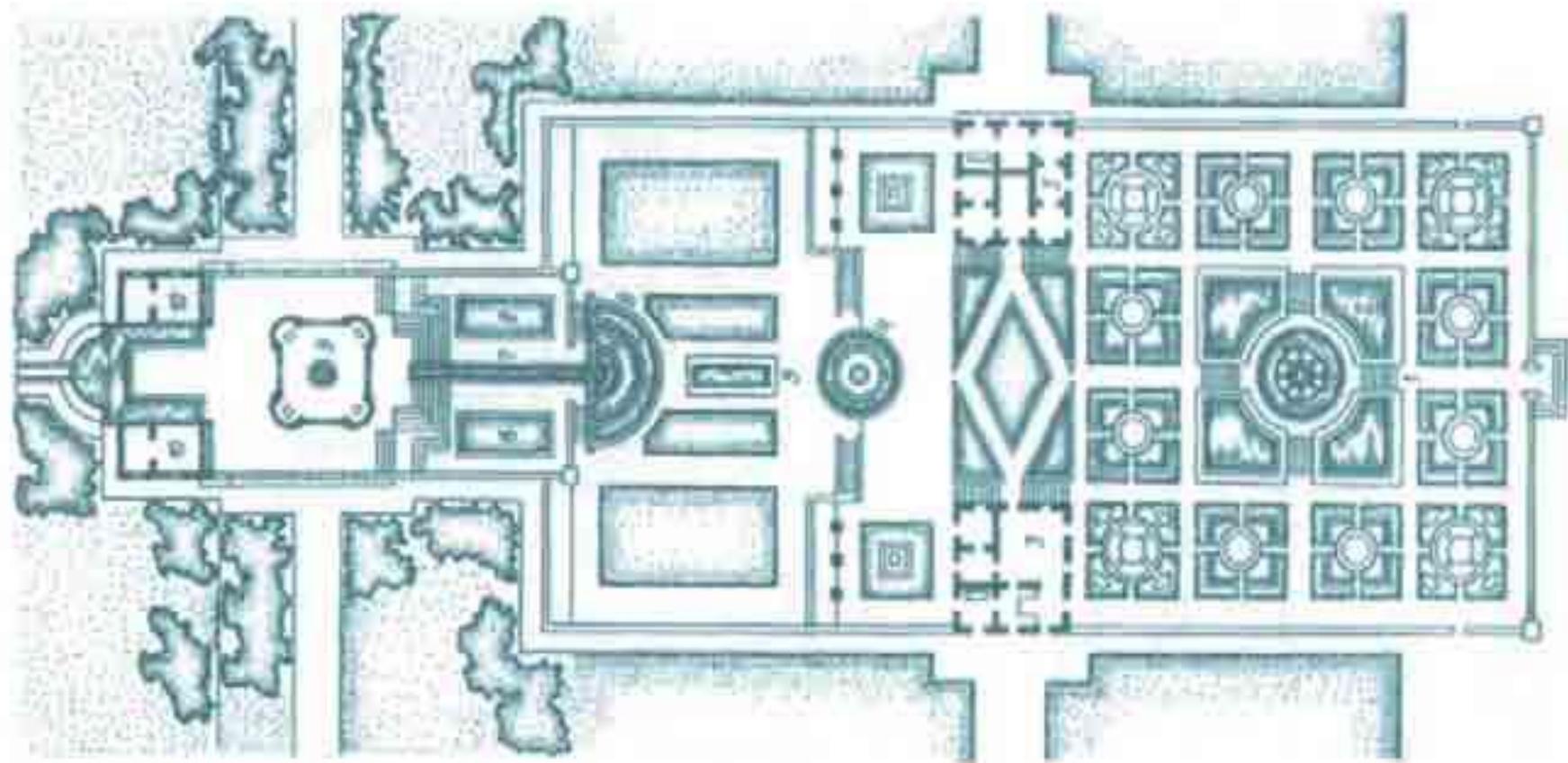

Рис. 11. План виллы Ланте.

Композиция сада интересна постепенной сменой парковых картин, индивидуальным решением каждого уровня, где по мере продвижения убывают архитектурные элементы, все ближе подступают стены боскетов и плотнее смыкаются кроны деревьев (платанов).

Водоток, стекающий (как в вилле Капрарола) по пандусу, здесь обрамляется уже не каменными, а зелеными стенами. Сад окружен стеной, однако, с запада к нему примыкает роща со свободнорастущими деревьями, в которой размещены различные парковые устройства: бассейн, беседка, фонтан Пегас, лабиринт (Приложение, рис. Б 3, е; рис. Б 4, в).

Регулярность садов итальянского Ренессанса не была сухой и жесткой: в садах размещались свободнорастущие группы пиний, платанов, кипарисов; деревья, обрамляющие боскеты, не всегда стригли; зеленые массивы, окружающие сад, оттеняли архитектуру и подчеркивали связь с природным окружением.

е – вилла
Ланте

В

Джакомо да Виньола. Вилла Ланте.
Фонтан

Вилла д'Эсте (Приложение, рис. А 12). Вилла находится в 80 км от Рима в д'Эсте.

Она построена в 40-х годах XVI в. Автор – архитектор Пирро Лигорио, водные устройства создавались инженером Оливиери. Площадь сада 3,5 га, перепад рельефа 35 м (Приложение, рис. Б 4, д, е; рис. Б 5, а).

Дворец расположен на верхней точке, а на склоне разбит сад. Крутой откос террасирован, по узким террасам проходят поперечные оси, в нижней, наиболее пологой части устроен партер (70×70 м). Взаимно перпендикулярные дороги образуют прямоугольники боскетов.

Главная ось направлена от нижнего партера к дворцу. На этой оси важнейшим композиционным узлом является Фонтан драконов, расположенный на площадке ниже подножия дворца, и три группы кипарисов – на партере, у водоемов поперечной оси и Фонтана драконов, образующие мощные вертикальные акценты.

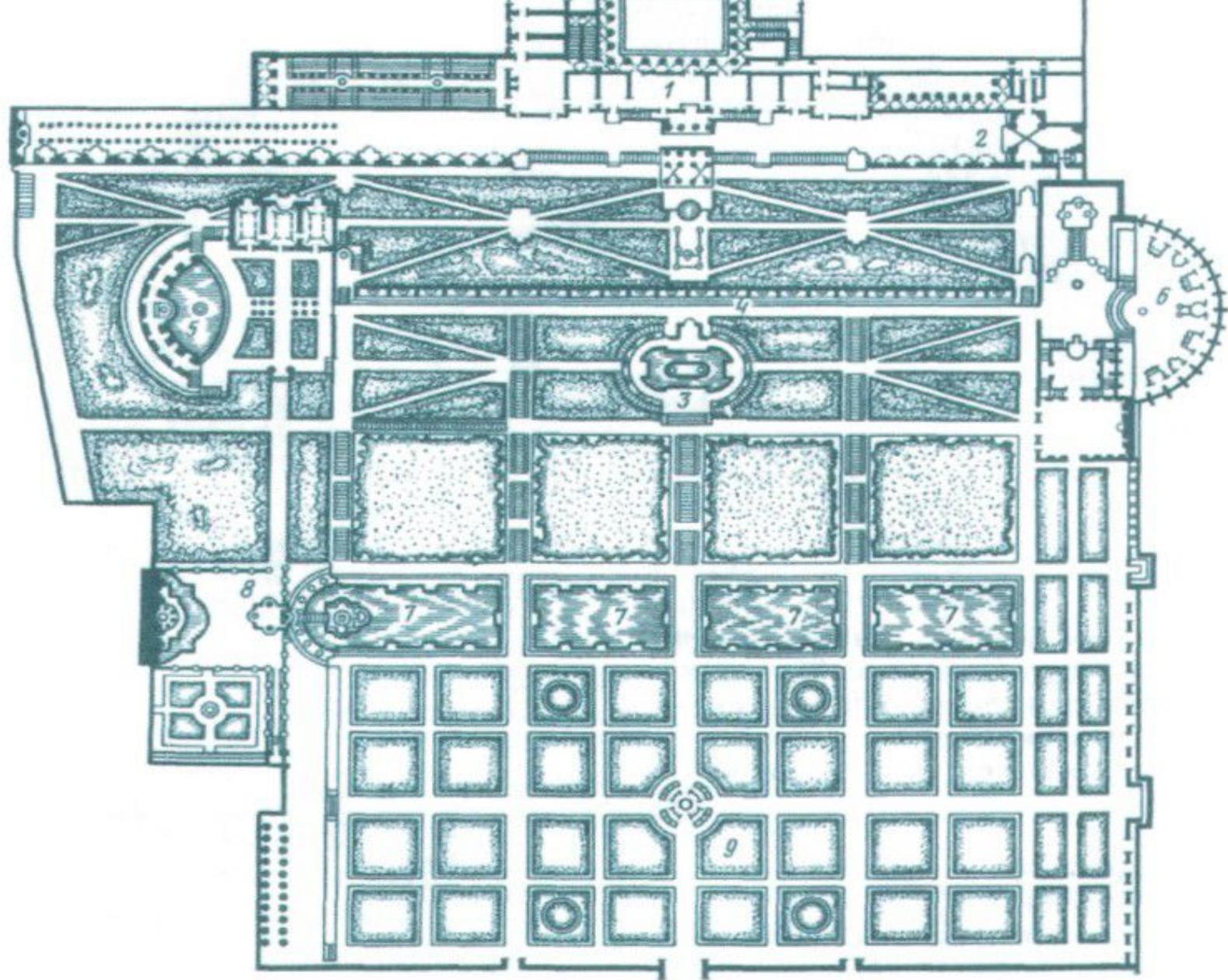

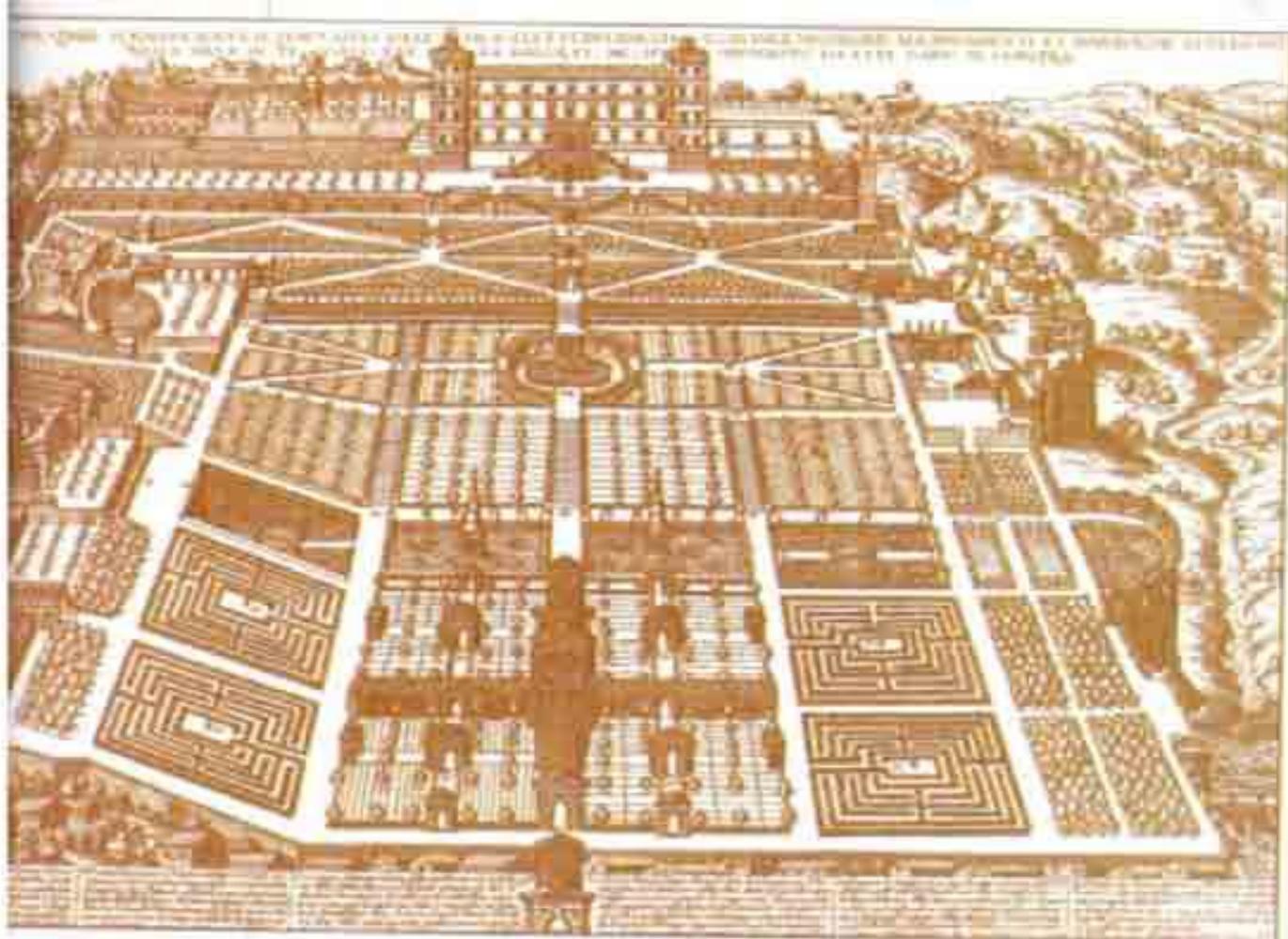
Рис. 12. План виллы д'Эсте.

д

д – каскад на вилле д'Эсте; е – фонтаны виллы д'Эсте

а

а – вилла д'
Эсте

Достопримечательность сада – две поперечные оси. Верхняя – Аллея ста фонтанов протяженностью 150 м. Она окаймлена узким каменным водоемом с бесчисленными скульптурами, источающими воду. Аллея замыкается с одной стороны фонтаном Сивилла, с другой – площадкой Торжествующий Рим. Нижняя поперечная ось проходит у подножия откоса и представляет собой цепь прямоугольных водоемов. В северной части она завершается Водяным органом, откуда в бассейн с высоты 15 м низвергается водопад. Каждый узел решен самостоятельно и в то же время гармонично вписан в общую композицию сада. Помимо развития пространства по одной оси, были сады, где развитие шло в двух направлениях. Это было обусловлено особенностями территории. К числу таких садов можно отнести виллы Боболи и Гамберайя.

В итоге можно выделить следующие особенности итальянских садов Ренессанса, определяющие их художественный образ: сады относятся к числу регулярных. Однако их регулярность не жесткая, сады могут включать свободно растущие деревья, а также целые рощи, пронизанные «лесными дорогами»; имеют архитектурный характер. Ни до, ни после не было такой богатой и органичной обработки ландшафта средствами архитектуры. Архитектура начинается с обработки рельефа и воды, доходит до кульминации во дворцах и павильонах, а завершается в изысканных сооружениях малых форм – скамьях, вазах, деталях и богатым скульптурным украшением; композиционная целостность сада – одна из важнейших черт. Она достигается, с одной стороны, пространственной целостностью, нерасторжимым единством природы с архитектурой, использованием местного строительного материала и ассортимента растений, с другой – развитием заданной темы и формированием целостного художественного образа сада;

преобладание внутренних композиций, но с включением внешних, необходимых для раскрытия идеи сада; богатство и пышность во всем, но без перегруженности; учет цвета и световых эффектов продуманность соотношений, соразмерность планировочных элементов: высоты скульптур и их фона, размеров бассейнов, ширины аллей и высоты деревьев, высоты подпорных стен и т. д. На смену Возрождению в XVII в. пришло новое художественное направление в искусстве, новый стиль – барокко. Зародившись в Италии, а в последующем широко распространившись во Франции, Германии, Фландрии и России, он просуществовал до середины XVIII в. Произведения барокко характеризуются пафосом, приподнятостью, контрастностью и подвижностью форм. Эти характерные черты особенно ярко проявились в архитектуре и садово-парковом искусстве: в динамичности масс, обилии декора, сочности цвета. Изысканная декоративность форм уступила место пышности, стремлению вызвать удивление (Приложение, рис. Б 5, г).

Примером является сад виллы Альдобрандини во Фраскати.

г – лабиринт в итальянском саду

Строительство виллы велось в 1598–1603 гг. Авторы – Джакомо дела Порта и Доминикино. Черты барокко проявляются прежде всего в устройстве так называемого Водяного театра. Он является главным композиционным узлом сада. Феерическая картина архитектурно украшенного водного потока, стекающего с горы, наилучшим образом раскрывается с лоджии второго этажа, которая на нее и ориентирована. К дворцовой террасе ведут лучевые (или радиальные) аллеи – новый прием, получивший дальнейшее развитие сначала во Франции, затем в странах Европы. Зрелищность как типичная черта барокко проявляется и в устройстве зеленых театров (виллы Гарцони, Гори, Марлия). Они оформляются стриженными стенами, скульптурой, группами кипарисов, узорчатыми газонами, партерами и представляют собой законченную парковую композицию. Черты барокко встречаются в садах позднего Ренессанса, например площадка Торжествующий Рим на вилле д'Эсте или сложный рисунок дорог в боскетах виллы Боболи. Итальянские сады оказали глубокое влияние на садово-парковое искусство Европы, в первую очередь Франции.

