

The garden of the gods (Tivoli, 21-22 Apr 22)

Tivoli (Rome, Italy), Villa d'Este, Apr 21-22, 2022

Deadline: Sep 30, 2021

Andrea Bruciati

[italian version below]

The garden of the gods. The paradigm of antiquity in the arts at the Villa

Organised by Andrea Bruciati and Chiara Santini

The establishment of humanistic culture in Italy led to one of the richest seasons in Villa architecture and a profound process of transformation of the idea and the function of the garden, in which antiquity was the absolute protagonist. The roots of this development date back to the second half of the fifteenth century, as is clearly demonstrated by Leon Battista Alberti, in the preface to his *De re aedificatoria*: "Our Ancestors have left us many and various Arts tending to the Pleasure and Conveniency of Life". Thus, a long and fruitful relationship began between the *jardin d'agrément*, or flower garden, and the ancient garden that developed naturally in Rome, thanks to the closeness of places of power and to the rich archaeological patrimony used as a source of works to be used or imitated. A fundamental step in creating the relationship between the architectural organism and antiquity was the building of the Belvedere complex. Noble residences were soon added alongside it, with green spaces that were increasingly large and open towards the surrounding landscape.

The garden satisfied the need for a close relationship with classical culture, becoming the place dedicated to reflection, prayer, leisure, study, political activities and to entertaining guests, both for learned humanists and for men of the curia, better still if in properties located in direct contact with the ancient ruins.

The ancient theme began to permeate the most important designs in 16th century villas, well beyond the area of Rome: Bramante, Raffaello, Antonio da Sangallo, Giulio Romano, Vasari, Niccolò Tribolo, Andrea Palladio and Pirro Ligorio were inspired by the most famous residences of the imperial era, in the creation of complexes that took on a precise architectural form and a structured design, also by virtue of the inclusion of classical works. A particular type of garden, which emerged between the fifteenth and sixteenth centuries, is that of the small gardens in which the setting was a blend of classical art and nature, places intended for intellectual encounters, where the taste for idealised scenarios lingered and where the architecture, sculptural context, *nymphaea* and vegetation were intertwined in less rigid forms.

In the sixteenth century, compared to the previous century, there was an increasingly important presence of settings with water features combined with the ancient element and inserted into iconographic paths entwined with literary references from classical tradition; water helped to develop contents and meanings that kept the building's iconographic programme going.

Admirable examples are the Villa Lante in Bagnaia and Villa d'Este in Tivoli, the latter of which is closely linked to the nearby Villa Adriana, both due to the abundance of materials from the ancient residence and also to the celebratory intent of the cardinalial pomp of the family, the ideal descendant of the empire.

It is no coincidence that Villa d'Este will be the setting for the conference, which aims to intensify the relationship between the Villa's garden and the classical legacy. A multidisciplinary approach will be used, allowing an all-round investigation and integrating and placing the history of its art, the history of the gardens, architecture and archaeology and the history of its restoration and botany alongside each other.

Although focused on the garden of the Renaissance villa, the conference may also include contributions concerning other time periods, useful for visualising the theme in a broader perspective. Many residential complexes dating back to the Roman period featured decorative and architectural elements from more remote eras, as can be seen from literary sources and from archaeological evidence: copies or original Greek works of art were beautifully displayed in the patrician houses, in the horti, in the villas and in the imperial palaces.

On the other hand, if we consider the period following the Renaissance, the link between ancient elements and the gardens that were developed between the seventeenth and eighteenth centuries still appears very strong, albeit with distinct functions. In the Baroque garden, the sculptural element represents the fulcrum of a well-defined and ordered visual axis, as is well demonstrated in French aristocratic residences and castles, while in the English landscape garden, the statues become surprising elements of a layout based on a picturesque choice and on a taste for the exotic, very different from the layout of the Italian garden and prodromal to the development of the nineteenth-century romantic garden.

The long relationship between the garden of the gods and the classical legacy reaches the present day, with expressions that go far beyond the influence of the ancient world welcomed by sixteenth-century architects. An example of this is Paul Getty's residence in Malibù, a celebration of the Villa dei Papiri in Herculaneum and now home to a very rich collection of ancient art. Another example is the garden of Little Sparta in Scotland, where, starting in the mid-1960s, Ian Hamilton Finlay and Sue Finlay have skilfully combined references to antiquity and the compositional principles of the English picturesque garden with an avant-garde landscape design.

Thematic itineraries proposed:

Session 1

Antiquity in the Roman and medieval garden

- Greek originals and copies in the Roman pleasure garden
- Archaizing taste in architecture and garden painting
- References to the classic legacy of the medieval garden

Session 2

Antiquity in the humanistic-Renaissance garden

- Continuity with antiquity: examples of use of the same sites for villa residences
- The garden with a setting of classical art and nature
- Antiquity and sixteenth-century architectural models
- The garden of the Villa and references to classic literary tradition

- Old-fashioned architectural vegetation: pergolas and topiary

Session 3

Antiquity in the garden from the Baroque period to the contemporary age

- From the baroque garden to the landscape garden: antiquity and its various interpretations
- Antiquity and the eclectic taste of the Villa garden between the nineteenth and twentieth centuries
- The revival garden: reinterpretations of antiquity in the Villa garden in the contemporary age

When selecting the articles, cross-cutting approaches aimed at uses and functions of the garden as a place for banquets and for the exhibition of power and the representation of antiquity in the garden of the Villa in modern and contemporary arts will be taken into account.

For the articles selected, each speaker will have a maximum of 20 minutes.

Participation as a speaker at the conference is free of charge.

We plan to publish the documents.

Articles in Italian and in English will be accepted.

An abstract of max 500 words and a short CV of max 300 words, both in Italian or English, must be sent to va-ve@beniculturali.it, viviana.carbonara@beniculturali.it and davide.bertolini@beniculturali.it

Organisational administrative office:

va-ve@beniculturali.it

viviana.carbonara@beniculturali.it

davide.bertolini@beniculturali.it

Deadline for proposals: 30 September 2021

Notification of acceptance: 31 October 2021

Final programme and delivery of a short content for preliminary publication: 30 November 2021

Deadline for presentation of texts for the conference proceedings: 30 November 2022

Publication: by April 2023

International interdisciplinary conference

Autonomous Institute of Villa Adriana and Villa d'Este, Ministry of Culture

in collaboration with the École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles (ENSP)

Scientific committee: Dr Andrea Bruciati, Prof. Chiara Santini, Dr Giovanna Alberta Campitelli, Prof. Marcello Fagiolo, Prof. Maria Adriana Giusti, Prof. Valter Curzi, Prof. Fabrizio Pesando

Organising committee: Davide Bertolini, Viviana Carbonara, Angela Chiaraluca, Lucilla D'Alessandro, Aurelio Valentini

Il giardino degli dei. Il paradigma dell'antico nelle arti della Villa

a cura di Andrea Bruciati, Chiara Santini

L'affermazione della cultura umanistica in Italia condusse a una tra le più ricche stagioni dell'architettura di Villa e a un profondo processo di trasformazione dell'idea e della funzione di giardino, in cui l'antichità fu assoluta protagonista. Le radici di questo sviluppo affondano nella seconda metà del Quattrocento, come ben esemplificato da Leon Battista Alberti, nel proemio alla sua *De re aedificatoria*: "Gli antichi nostri ci hanno lasciate molte e varie arti, che giovano à bene, e commodamente vivere". Inizia così un lungo e fecondo rapporto tra il giardino d'agrément e l'antico, che trovò a Roma il suo naturale luogo di elaborazione, grazie alla vicinanza dei luoghi di potere e alla ricchezza del patrimonio archeologico impiegato come fonte di opere da utilizzare o da imitare. Tappa fondamentale della creazione del rapporto tra organismo architettonico e l'antico fu la realizzazione del complesso del Belvedere, a cui si affiancarono ben presto le residenze nobiliari dotate di spazi verdi sempre più ampi e aperti verso il paesaggio circostante.

Il giardino soddisfaceva l'esigenza di un rapporto ravvicinato con la cultura classica, divenendo il luogo deputato alla riflessione, alla preghiera, allo svago, allo studio, ad attività politiche e di rappresentanza, sia per dotti umanisti sia per uomini di curia, meglio ancora se in proprietà situate a diretto contatto con i resti antichi.

Il tema dell'antico cominciò a permeare i maggiori progetti delle ville del XVI secolo, ben oltre l'area romana: Bramante, Raffaello, Antonio da Sangallo, Giulio Romano, Vasari, il Tribolo, Andrea Palladio, Pirro Ligorio si ispirarono alle più note residenze dell'epoca imperiale per l'ideazione di complessi a cui veniva conferito un preciso assetto architettonico e un disegno strutturato anche in virtù dell'inserimento di opere classiche. Una tipologia particolare, che si afferma tra Quattrocento e Cinquecento, è quella dei piccoli giardini antiquari, luoghi destinati ad incontri intellettuali, nei quali persisteva il gusto per scenari idealizzati dove l'architettura, gli apparati scultorei, i ninfei e la vegetazione si intrecciavano in forme meno rigide.

Nel Cinquecento, rispetto al secolo precedente, assunse sempre maggiore importanza la presenza di scenografie idrauliche integrate alla componente antica e inserite in percorsi iconografici intessuti di rimandi letterari della tradizione classica; l'acqua contribuiva a sviluppare contenuti e significati che proseguivano il programma iconografico del palazzo. Ne sono esempi mirabili la Villa Lante a Bagnaia e Villa d'Este a Tivoli, quest'ultima legata a doppio filo alla vicina Villa Adriana, sia per l'abbondanza dei materiali provenienti dall'antica residenza, sia per l'intento celebrativo del fasto cardinalizio della famiglia, ideale discendente dell'impero.

Non a caso proprio Villa d'Este sarà la cornice del convegno che intende approfondire la relazione tra il giardino della Villa e l'eredità classica attraverso un approccio multidisciplinare che permetta un'indagine a tutto tondo, affiancando e integrando la storia dell'arte, la storia dei giardini, l'architettura, l'archeologia, la storia del restauro e la botanica.

Per quanto focalizzato sul giardino della villa rinascimentale, il convegno potrà includere anche contributi inerenti ad altri ambiti temporali, utili a inquadrare il tema in una prospettiva più ampia. La presenza di elementi decorativi e architettonici di epoche più remote caratterizzò molti complessi residenziali di età romana, come si evince sia dalle fonti letterarie sia dalle evidenze archeologiche: copie o opere originali dell'arte greca facevano bella mostra di sé nelle case patrizie, negli horti, nelle ville e nei palazzi imperiali.

Se si considera invece il periodo successivo al Rinascimento il legame tra elementi antichi e i giardini che si sviluppano tra Seicento e Settecento appare ancora molto forte, anche se con

funzioni distinte. Mentre nel giardino barocco l'elemento scultoreo rappresenta il fulcro di un asse visivo definito e ordinato, come ben esemplificato nei castelli e nelle residenze aristocratiche francesi, nel giardino di paesaggio inglese le statue divengono elementi sorprendenti di una messa in scena basata sul pittoresco e sul gusto dell'esotico, lontana dagli schemi del giardino all'italiana e prodromica agli sviluppi del giardino romantico ottocentesco.

Un lungo rapporto, quello tra il giardino degli dei e l'eredità classica, che giunge fino ai nostri giorni, con manifestazioni che vanno ben oltre le suggestioni del mondo antico accolte dagli architetti cinquecenteschi, come nel caso della residenza di Paul Getty a Malibù, celebrazione della Villa dei Papiri di Ercolano e oggi sede di una ricchissima collezione di arte antica, o ancora del giardino di Little Sparta in Scozia, dove, a partire dalla metà degli anni Sessanta, Ian Hamilton Finlay e Sue Finlay hanno coniugato in maniera sapiente i riferimenti all'antico e i principi di composizione del giardino pittoresco inglese con una scrittura paesaggistica d'avant-garde.

Percorsi tematici proposti:

Sessione 1

L'antico nel giardino romano e medievale

- Originali greci e copie nel giardino di piacere romano
- Il gusto arcaizzante nell'architettura e nella pittura di giardino
- Rimandi all'eredità classica del giardino medievale

Sessione 2

L'antico nel giardino umanistico-rinascimentale

- La continuità con l'antico: esempi di utilizzo dei medesimi siti per residenze in villa
- Il giardino antiquario
- L'antico e i modelli architettonici del Cinquecento
- Il giardino della Villa e i riferimenti alla tradizione letteraria classica
- Le architetture vegetali all'antica: pergole e topiaria

Sessione 3

L'antico nel giardino dal Barocco all'età contemporanea

- Dal giardino barocco al giardino di paesaggio: l'antico e le sue declinazioni
- L'antico e il gusto eclettico del giardino di Villa fra Ottocento e Novecento
- Il giardino revival: reinterpretazioni dell'antico nel giardino di Villa nell'età contemporanea

Ai fini della selezione dei contributi saranno tenuti in conto approcci trasversali rivolti agli usi e alle funzioni del giardino come luogo del convito e dell'esibizione del potere e alla rappresentazione dell'antico nel giardino della Villa nelle arti moderne e contemporanee.

Per i contributi selezionati ciascun relatore avrà a disposizione un tempo massimo di 20 minuti.

La partecipazione in qualità di relatore al convegno è a titolo gratuito.

È prevista la pubblicazione degli atti.

Si accettano contributi in italiano e in inglese.

Un abstract di max 500 parole e un breve CV di max 300 parole, entrambi in italiano o inglese,

dovranno essere inviati a va-ve@beniculturali.it, viviana.carbonara@beniculturali.it. e davide.bertolini@beniculturali.it

Segreteria organizzativa:

va-ve@beniculturali.it

viviana.carbonara@beniculturali.it

davide.bertolini@beniculturali.it

Scadenza per le proposte: 30 settembre 2021

Notifica di accettazione: 31 ottobre 2021

Programma definitivo e consegna di un breve contenuto per pubblicazione preliminare: 30 novembre 2021

Scadenza per la consegna dei testi per gli atti del convegno: 30 novembre 2022

Pubblicazione: entro aprile 2023

Convegno internazionale e interdisciplinare

Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, Ministero della Cultura

in collaborazione con l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles (ENSP)

Comitato scientifico: Dott. Andrea Bruciati, Prof.ssa Chiara Santini, Dott.ssa Alberta Campitelli, Prof. Valter Curzi, Prof. Marcello Fagiolo, Prof.ssa Maria Adriana Giusti, Prof. Fabrizio Pesando

Comitato organizzativo: Davide Bertolini, Viviana Carbonara, Angela Chiaraluce, Lucilla D'Alessandro, Aurelio Valentini

Reference:

CFP: The garden of the gods (Tivoli, 21-22 Apr 22). In: ArtHist.net, Jun 6, 2021 (accessed May 31, 2026),

<<https://arthist.net/archive/34280>>.