

fra mura e paesaggio
villages fortifiés et paysage

la Toscana

city walls and landscape
Zwischen Mauer und Landschaft

andrea bonfanti

Tempo fa mi trovavo nella sala dei Nove del Palazzo Pubblico, a Siena. Sulla parete d'ingresso, il "Buon Governo" di Ambrogio Lorenzetti coglie una veduta panoramica della città di Siena e delle colline d'intorno. E' il caso davvero singolare di un'opera la cui importanza si stratifica su diversi livelli: politico, etico, estetico e, infine, storico, in quanto è la prima vera raffigurazione di un paesaggio nell'arte occidentale. Dopo mille e più anni d'oblio, un tema profano viene di nuovo innalzato alla stessa dignità e grandiosità di un tema sacro.

Nell'affresco vediamo la città murata prolungarsi nella campagna, in un riverbero armonico di forme, di proporzioni, di colori. Al di là della porta monumentale sorvegliata dalla Lupa senese, riconosciamo facilmente le stesse case coloniche, gli stessi borghi fortificati, gli stessi appezzamenti geometrici che ancora oggi vediamo. Questo ovviamente non vuol dire che la campagna toscana sia identica a quella di settecento anni fa, ma che la disciplina che la governa - nelle istituzioni pubbliche così come nei privati cittadini - è la medesima.

A quel tempo avevo in mente l'idea per un libro fotografico che avrebbe dovuto intitolarsi "viaggio sentimentale nel paesaggio toscano", in pratica una raccolta di fotografie dei luoghi con i quali ho stabilito in tutti questi anni di riprese un rapporto privilegiato, un legame emotivo che si rafforza ogni volta che vi faccio ritorno. Il "Buon Governo" ha cambiato leggermente la mia prospettiva: anch'io, come i cavalieri di Ambrogio, avrei iniziato il mio viaggio fotografico all'interno di una città, di un paese, di un piccolo borgo murato e da lì, appena il tempo di varcarne le mura, mi sarei ritrovato in aperta campagna a fotografare il riflesso di sé che quello stesso spazio urbano proietta nel paesaggio circostante.

Le colline toscane sono un paesaggio culturale, interamente cesellato dall'uomo. Niente a che vedere quindi con gli epici scenari del sublime romantico, dominati dalla potenza di una Natura selvaggia. Qui nel corso dei secoli la natura è stata controllata, piegata e ridotta di scala. Senza mai umiliarla o farle violenza, però. Anzi, assecondandola, in nome del "buon governo" e del buon senso, affinché meglio si adeguasse alle necessità degli uomini. E' per questo motivo che somiglia così tanto alle loro città.

Some time ago I was in the Sala dei Nove in the Palazzo Pubblico in Siena. Painted on the entrance wall is Ambrogio Lorenzetti's famous fresco "Effects of Good Government on Town and Country", depicting a panoramic view of Siena and its surrounding hills. It is a truly unique work of art whose importance is measured on different levels: political, moral, aesthetic and finally historical; also, this is the first true representation of a landscape in western art. Following over a thousand years of darkness a secular theme is rediscovered and elevated to the same dignity and magnificence as religious themes.

The painting represents the fortified city and extends into the countryside, in a harmonious echoing of forms, proportions and colors. Beyond the monumental city gate guarded by the Siennese Lupa (She-wolf) the same farmhouses, fortified villages and geometric fields can still be seen today. This is not to say that the Tuscan countryside hasn't changed in 700 years, but that the discipline by which it is governed - be it by public institutions or private citizens - has remained the same.

At that time I was thinking of publishing a photographic book entitled "Viaggio sentimentale nel paesaggio toscano" (Sentimental journey through the Tuscan landscape): a collection of photographs showing the places that throughout my years in photography I have learned to understand better and better, establishing a special, privileged relationship, an emotional tie which strengthens each time I return. The "Good Government" fresco has changed my perspective a little: just like Ambrogio's knights, I, too set off on my photographic journey from inside a city, town, or small fortified village and just beyond the walls, I found myself in the open countryside photographing the reflection of that same urban space projected into the surrounding landscape.

The Tuscan hills form a cultural landscape, entirely hand-sculpted by man. It has nothing to do with epic scenes of sublime romanticism, where Mother Nature rules supreme. Here, over the course of centuries she was tamed, controlled, and reduced in scale, though never humiliated or violated; rather, nature was protected in the name of good government and of good sense, so that it could best suit man's needs. And it is clearly for this reason that the landscapes are so much like their cities.

Voici quelque temps je visitais la Salle de la Paix dans le Palais Public de Sienne.

Sur le mur à l'entrée la fresque du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti offre une vue panoramique de la ville de Sienne et des collines environnantes. Il s'agit d'un cas très singulier dans lequel une oeuvre revêt une importance à plusieurs titres: politique, éthique, esthétique et enfin historique car c'est la première représentation réelle d'un paysage dans l'art occidental. Après plus de mille ans d'oubli, un thème profane atteint la même dignité et grandeur qu'un thème sacré.

Sur la fresque nous voyons la ville entourée de remparts qui s'étend vers la campagne, en un reflet harmonieux de formes, proportions et couleurs. Un peu plus loin la louve siennoise surveille la porte d'entrée et nous reconnaissons facilement les mêmes fermes, les mêmes villages fortifiés, les mêmes lopins de terre de forme géométrique que nous voyons encore aujourd'hui. Ceci ne veut bien évidemment pas dire que la campagne toscane est identique à celle d'il y a sept cents ans, mais que les institutions publiques tout comme les citoyens la respectent comme autrefois.

A cette époque là j'avais en tête un projet pour un livre qui aurait dû s'appeler : " voyage sentimental dans le paysage toscan", en fait un recueil d'images représentatif des endroits avec lesquels au fil des années j'ai instauré un rapport privilégié, une relation affective qui s'accroît à chaque visite. Le "Bon Gouvernement" a légèrement changé ma perspective: moi aussi, comme les chevaliers d'Ambrogio, j'aurais commencé mon voyage photographique dans une ville, dans une contrée, dans un village fortifié, et dès que j'en aurais franchi les murs je me serais retrouvé en pleine campagne et j'aurais photographié le reflet de cet horizon urbain projeté dans le paysage ambiant.

Les collines de Toscane constituent un paysage culturel totalement modelé par l'homme.

Rien à voir donc avec les décors épiques du sublime romantique où dominait la puissance d'une nature sauvage. Ici, au fil des siècles, la nature a été contrôlée, pliée et minimisée. Mais jamais elle n'a subi de violence ou a été humiliée. Au contraire, l'homme l'a secondé, au nom du "Bon gouvernement" et du bon sens, afin qu'elle puisse mieux s'adapter aux nécessités des hommes.

C'est pour cette raison qu'elle ressemble tellement à leurs villes.

Ich befand mich im Saal der Neuner-Regierung im Palazzo Pubblico von Siena. Auf der Eingangswand zeigt das berühmte Fresko der „Guten Regierung“ von Ambrogio Lorenzetti eine Panorama-Ansicht der Stadt Siena samt seiner umliegenden Hügellandschaft.

Was das Werk so einzigartig macht, ist seine mehrschichtige Sprache: politisch, ethisch, ästhetisch und schließlich historisch. Zudem zeigt es die erste wirklichkeitsnahe Landschaftsdarstellung der westlichen Kunst.

Nach einem Schlummer von über 1000 Jahren wurde hier ein weltliches Thema auf die gleiche Weise gewürdigt, wie ein sakrales.

Im Fresko wird sichtbar, wie die befestigte Stadt sich in die umliegende Landschaft ausdehnt, in harmonischem Widerhall von Form, Proportion und Sprache. Jenseits des monumental Stadttors, bewacht von der senesischen Wölfin, erkennen wir die gleichen Bauernhäuser, die gleichen Burgen, die gleichen geometrisch aufgeteilten Äcker, die wir auch heute noch wahrnehmen. Dass will nicht heißen, die toskanische Landschaft heute, gleiche der von 700 Jahren aufs Haar. Dass ordnende Gestaltungsprinzip seitens der öffentlichen Einrichtungen, seitens der Landbevölkerung ist jedoch bis in unsere Tage unverändert wirksam.

Seinerzeit hatte ich im Kopf die Idee eines Fotobandes mit dem Titel "Sentimentale Reise durch die toskanische Landschaft", eine Auswahl der Aufnahmeorte, zu denen ich in all den Jahren eine emotionelle Bindung hatte, die sich bei jeder Wiederkehr verstärkte.

Die „Gute Regierung“ hat meine Perspektive etwas verändert: Auch ich, wie die Ritter Ambrogios, hätte meine Bilderreise in der Stadt, in einem Dorf begonnen, um mich dann im offenen Land wiederzufinden, die Reflexe aufnehmend, die der urbane Raum in die Landschaft projiziert.

Die Hügel der Toskana bilden eine Kulturlandschaft, geprägt durch den Menschen. Nichts haben sie gemein mit den epischen Szenarien lobpreisender Romantik, beflügelt von Hingabe zur ursprünglichen Natur.

Hier ist die Natur stufenweise kontrolliert, verändert und gewaltlos angepasst worden, jedoch ohne sie zu erniedrigen. Vielmehr entspricht sie dem Beispiel der „Guten Regierung“, im besten Sinne angepasst, an die Bedürfnisse des Menschen. Und deshalb ist sie der Stadt so ähnlich.

© andrea bonfanti photographer

golfo di Baratti; le Rocchette nei dintorni di Punta Ala

andrea bonfanti photographer

via del Ghetto a Sorano; porta di Sorano a Pitigliano

© andrea bonfanti photographer

la cappella di Vitoleta in primavera e in inverno

© andrea bonfanti photographer

© andrea bonfanti photographer

© andrea bonfanti photographer

vigneti di Albola; veduta aerea di Valpiana

© andrea bonfanti photographer

giuoli in val d'Arbia: papaveri a Percenna

la piazza Grande di Montepulciano; palazzo Pubblico e pozzo

la piazza del Castello di Monteriggioni; veduta aerea del borgo

© andrea bonfanti photographer

le foreste casentinesi in autunno