

Damasia Gallegos y Lucio Burucúa. “*La Loggia di Amore e Psiche. Raffaello e la sua bottega in Villa Farnesina*. Roma, Italia”, *TAREA* 7 (7), pp. 196-200.

La Loggia di Amore e Psiche

***Raffaello e la sua bottega in
Villa Farnesina. Roma, Italia***

**Damasia Gallegos¹
Lucio Burucúa²**

A la espera de la apertura al público, la Villa Farnesina en Roma abrió sus puertas de manera virtual desde el día 6 de mayo, para que cualquiera pueda disfrutar, con un nuevo sistema interactivo, de una de las obras maestras más destacadas de Rafael di Sanzio. La Loggia era la residencia de Agostino Chigi, un conocido banquero y cliente de Rafael, y a través de una versión digital es accesible al público, gracias a un proyecto científico concebido por el miembro de la Academia Nacional de los Linceos, Antonio Sgamellotti, la conservadora de la Villa, Farnesina Virginia Lapenta, y desarrollado en colaboración con Eliana Siotto y Gianpaolo Palma, del Laboratorio de Computación Visual ISTI-CNR.

Por medio de la conexión con los sitios oficiales de la Academia Nacional de los Linceos y Villa Farnesina, o del link <http://vcg.isti.cnr.it/farnesina/loggia>, cada usuario, con sus propios dispositivos, puede navegar libremente por el *Digital Lodge* y apreciar, a corta distancia, el extraordinario trabajo desarrollado por Rafael y su taller

1 TAREA-IIPC- UNSAM. damagallegos@gmail.com.

2 TAREA-IIPC-UNSAM. lucioe@gmail.com.

para la residencia romana. El sistema permite tanto analizar los elementos individuales del ciclo pictórico relacionados con *Las historias de Amor y Psique*, interpretados por el propio Rafael, Giulio Romano y Giovan Francesco Penni, como acceder a información histórica y técnico-artística; y admirar la complejidad y variedad de las especies representadas por Juan de Udine. Basado en el diseño de Rafael, el artista creó las figuras de animales que ocupan la bóveda y las 170 distintas especies botánicas que cubren los muros.

La Loggia es un ejemplo extraordinario de cómo funcionó el taller de Rafael: el Maestro ideó y proyectó la arquitectura de los festones vegetales y las historias de Amor y Psique, pero confió la parte ejecutiva a sus colaboradores. Juan de Udine llevó a cabo los festones vegetales que fueron pintados en una primera fase de modo de dar el espacio para albergar las escenas figurativas de Giulio Romano y Giovan Francesco Penni. El sistema organizativo, tan preciso y ya planificado en la fase de diseño, es un elemento característico de la obra. En la realización práctica de los frescos, la ejecución preliminar de una cuadrícula básica, que definió y separa las superficies de las escenas, podría haber sido diseñada para facilitar la coexistencia de varios pintores en el andamiaje, lo que les permitió pintar simultáneamente en diferentes puntos de la bóveda y tener la medida exacta de las superficies para la realización del cartón en la escala 1:1. A partir de este cartón, el dibujo se transpone en el yeso utilizando, sobre todo, la técnica de polvo, en detalles complejos o con el grabado indirecto, para los grandes paneles. Según el estudio se pudo determinar que fueron 305 las jornadas que implicaron el trabajo. Cada *giornata* es la porción del yeso húmedo y listo para ser pintado en el día, de ahí el nombre.

El trabajo de restauración de la *Loggia de Amor y Psyché* en la Villa Farnesina ha puesto de manifiesto el esplendor técnico, estético, histórico y conceptual del fresco, pintado por Rafael y su escuela, como si se tratara de una pérgola donde se despliega la historia contada por Apuleyo en sus *Metamorfosis*. Son destacados los animales que Giovanni da Udine pintó en las figuraciones del cielo, visible en los arcos y festones. El equipo de investigación científica, dirigido por el profesor Sgamellotti, ha estudiado minuciosamente los vegetales representados en el *pergolato*, sus orígenes y su expansión en el mundo hasta su llegada a los jardines y huertos de Roma a comienzos del *Cinquecento*, los antecedentes y los consecuentes iconográficos en los herbarios y obras científicas desde el fin del Medioevo hasta las historias naturales modernas. Se presume que el artista que los ha pintado tuvo los objetos frente a sus ojos y tomó formas y colores de la contemplación directa de frutos, flores, plantas. En el caso de los animales, tal vez la mariposa, los murciélagos y las aves, casi

todos ellos habitantes del paisaje romano o de la Italia central, probablemente provengan también del modelo vivo. Respecto de los animales o bestias imaginarias, el Cancerbero, requiere solo combinar tres cabezas de perro, y para el Caballo marino son varios los ejemplos que encontramos en los estucos romanos del siglo I, por ejemplo, en la Domus Aurea o en la tumba de los Valeri en Latina. En cuanto a la Equidna (una de las harpías) y al Grifo, hay modelos abundantes para inspirarse o copiar en los grutescos de la misma Domus Aurea, cuyas réplicas invadieron los muros alrededor de los retratos de Dante y Virgilio o el conjetural Empédocles asomado al abismo en los frescos que Signorelli pintó en la capilla de San Brizio del Duomo de Orvieto (1499-1502), o aparecen también en el pedestal de la Virgen en la sacra conversación realizada por Andrea del Sarto en 1517, la Madonna delle Arpie.

El problema más interesante en cuanto a los animales es, sin embargo, el de la pareja de leones, vistos ambos *di sotto insù*, esto es: el macho que acompaña al Caballo marino en la pechina noroeste del *pergolato*, que se ubica en una larga serie iconográfica de miniaturas en bestiarios medievales, libros de astrología, frescos zodiacales, como los del Palazzo Schifanoia en Ferrara, el Palazzo d'Arco en Mantua o el techo de la Sala de la Galatea (particularmente el detalle de Hércules y el león de Nemea), pintado por Baldassare Peruzzi y vecino del *pergolato* en la propia Villa Farnesina. Pero la hembra es la figura más interesante, que salta acompañada por un amorcillo con los atributos de Baco y muestra seis mamas en el vientre, tan captada de su aspecto natural que parece, no obstante, una imagen compuesta a partir de otras imágenes.

Por todo ello, el *pergolato* de Rafael y sus asistentes tal vez sea la fórmula sensible y más espléndida de una perspectiva hermética ligada a la pura belleza, de la visión luminosa de una naturaleza reconciliada y redimida por la humanidad.

Este nuevo acceso digital es una oportunidad para poder examinar, con mayor grado de definición, todos aquellos detalles que son difíciles de observar directamente en una visita ordinaria a la famosa Loggia. Al mismo tiempo, es una manera de conocer desde otra perspectiva la Villa Farnesina, antes de volver a cruzar sus jardines.

El *Digital Lodge* es un adelanto de la exposición *Rafael en Villa Farnesina: Galatea y Psyche*, comisariada por el grupo de investigación coordinado por Antonio Sgamellotti y programada para realizarse del 6 de octubre de 2020 al 6 de enero de 2021. Forma parte de las iniciativas promovidas por la Academia Nacional de los Linceos para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Rafael, que tiene lugar en 2020.

La exposición presentará los nuevos y sorprendentes resultados relativos a la técnica pictórica y materiales del *Triunfo de Galatea y Las*

historias de Amor y Psique, y presentará los dibujos descubiertos en 1970 en la Loggia de Galatea, en el yeso debajo de los frescos de Sebastiano del Piombo y Rafael, normalmente cubiertos por un falso tapiz del siglo XIX y nunca antes expuestos al público. En esta ocasión también se presentará la restauración de los cinco paisajes de la Loggia Galatea, atribuido a Gaspard Dughet. Por otra parte, se ha pospuesto para el próximo año, *Rafael y el Anciano en la Villa de Agostino Chigi*, también organizado por la Academia y comisariado por Alessandro Zuccari y la historiadora de arte Constance Barbieri, y cuya inauguración está prevista para el 25 de marzo de 2021.