

Raffaello e i colori dell'antico nella Villa Farnesina

Accademia Nazionale dei Lincei- Istituto Italiano di Cultura di New York

New York

24 marzo -28 giugno 2026

Il 23 marzo 2026 presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York, in occasione della mostra *Raphael Sublime Poetry* (a cura di Carmen Bambach) che si terrà presso il Metropolitan Museum of Art dal 29 marzo al 28 giugno 2026, sarà inaugurata una esposizione curata dall'Accademia Nazionale dei Lincei dal titolo "*Raffaello e i Colori dell'Antico nella Villa Farnesina*" (apertura al pubblico dal 24 marzo al 28 giugno 2026).

"Con questa mostra l'Istituto Italiano di Cultura di New York - dice il Direttore Claudio Pagliara - intende contribuire, d'intesa con il MET, alla conoscenza di Raffaello presso il pubblico internazionale che visita New York. È un esempio della missione che ci siamo dati: cooperare strettamente con le grandi istituzioni culturali italiane e di questa metropoli.

"La mostra intende far conoscere, dice il Presidente dell'Accademia dei Lincei Roberto Antonelli, gli affreschi di Villa Farnesina, oggi sede di rappresentanza dell'Accademia Nazionale dei Lincei e museo aperto al pubblico, nel Cinquecento residenza suburbana del banchiere senese Agostino Chigi, detto il Magnifico, attraverso lo studio dei pigmenti utilizzati nelle "logge raffaellesche" (Loggia di Galatea e Loggia di Amore e Psiche). Tale studio è il risultato della ricerca pluriennale coordinata dal Socio linceo scomparso Antonio Sgamellotti nell'ambito delle attività svolte dal Centro Linceo di ricerca sui Beni Culturali Villa Farnesina (CERIF)".

Il *focus* della mostra riguarda in particolare alcuni pigmenti molto antichi quali il Blu Egizio e il Giallo di Napoli rinvenuti sugli affreschi delle due logge e che rendono la Villa Farnesina ancora più preziosa perché testimonianza, anche attraverso i materiali decorativi, del fervore intellettuale della cerchia riunita intorno a sé da Agostino Chigi.

Un approfondimento è dedicato alla Loggia di Amore e Psiche ed al valore del suo messaggio iconografico. Affrescata da Raffaello e bottega, la Loggia, con i suoi festoni ricchi di vegetali e frutti provenienti da tutti i continenti all'epoca conosciuti rappresenta un manuale botanico e d'arte straordinario: oltre 170 specie di frutti e fiori, di radici, fusti, bulbi foglie e persino funghi. Eccezionale è poi la presenza di specie americane, ad appena 20 anni dalla scoperta del Nuovo Mondo. Una campagna di analisi non-invasive di imaging XRF, IR ed IRFC condotte *in situ* ha integrato quella condotta durante l'ultimo intervento dell'ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro) negli anni '90 del secolo scorso gettando nuova luce su questo prezioso cantiere raffaellesco evidenziandone aspetti finora inediti. Un apposito sistema interattivo è stato sviluppato per consentire all'utente di immergersi e navigare liberamente nella "Loggia digitale" ed osservare a una distanza ravvicinata il particolarissimo pergolato consentendo di distinguere con maggiore facilità le 170 specie presenti nei festoni vegetali e di godere di tutti quei dettagli pittorici difficilmente osservabili, anche in Villa Farnesina, dalla normale distanza di percezione della volta (8 metri), nonché delle informazioni botaniche, iconografiche e dei risultati ottenuti dalle analisi di imaging.

Insieme alla ricostruzione 3D della Villa Farnesina, due video, uno dedicato alla fruizione del sistema interattivo per un “viaggio dei frutti del Nuovo Mondo” che illustra la provenienza geografica delle specie più note e un altro sui giardini della Villa Farnesina di cui i festoni costituiscono l’illusione prospettica, sono visibili accanto ad alcuni facsimili provenienti dalla Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (*Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus* di Federico Cesi e il *De Architectura* di Vitruvio) per delineare il contesto artistico e scientifico in cui si inserisce il capolavoro decorativo della bottega di Raffaello nella Loggia di Amore e Psiche.

Mostra organizzata da

Accademia Nazionale dei Lincei - Istituto Italiano di Cultura di New York

In collaborazione con

Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei

Coordinamento Generale

Claudio Pagliara, Marco Leona, Virginia Lapenta

Indagini diagnostiche non-invasive

Antonio Sgamellotti (Accademia Nazionale dei Lincei) †

Chiara Anselmi (IRET-CNR)

Michela Azzarelli, Manuela Vagnini (Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto)

Roberto Alberti, Nicola Aresi, Tommaso Frizzi (XGLab-Bruker)

Massimo Musacchio, Malvina Silvestri (INGV)

Claudio Seccaroni (ENEA)

Ricerche botaniche ed iconografiche sono state effettuate in occasione della mostra “I Colori della Prosperità: frutti dal Vecchio e Nuovo Mondo” (Roma, Villa Farnesina, 20 aprile 2017- 20 luglio 2017) a cura di G. Caneva, F. Bartoli (Università Roma Tre, CROMA – Dip. Scienze)

Video

Villa Farnesina – Accademia Nazionale dei Lincei

Sviluppo del sistema digitale interattivo

Visual Computing Lab ISTI-CNR Pisa

Gianpaolo Palma, Eliana Siotto

Curatela del sistema digitale interattivo

Antonio Sgamellotti† e Virginia Lapenta

Progetto grafico e pannelli

Chiara Anselmi, Maria Rosaria Cundari, Virginia Lapenta, Isabella Palermo, Francesca Roviglioni

Crediti fotografici

Accademia Nazionale dei Lincei

Ufficio Stampa e Comunicazione Accademia Nazionale dei Lincei

Mariella Di Donna | cell. 335 6325428 | ufficio.stampa@lincei.it

Carmine Piscopo, Andrea Gentili | comunicazione@lincei.it

Si ringrazia il personale dell’Istituto di Cultura Italiana di New York

Raphael and the Colours of the Antique in the Villa Farnesina

Accademia Nazionale dei Lincei- Italian Cultural Institute of New York

New York

March 24th - June 28th, 2026

On March 23, 2026, the Italian Cultural Institute of New York will inaugurate the exhibition “**Raphael and the Colors of the Antique in the Villa Farnesina**,” organized by the Accademia Nazionale dei Lincei. The initiative is presented in conjunction with the exhibition “**Raphael: Sublime Poetry**,” curated by Carmen Bambach and on view at the Metropolitan Museum of Art from March 29 to June 28, 2026.

“With this exhibition, the Italian Cultural Institute in New York,” states Director Claudio Pagliara, “intends, in agreement with the MET, to contribute to enhancing international awareness of Raphael among the global public visiting New York. The project exemplifies our mission to foster close cooperation with the leading cultural institutions of both Italy and this metropolis.”

“The exhibition introduces the frescoes of Villa Farnesina,” explains Roberto Antonelli, President of the Accademia Nazionale dei Lincei, “today the institutional seat and museum of the Accademia, but in the sixteenth century the suburban residence of the Sienese banker Agostino Chigi, known as ‘the Magnificent.’ It focuses on the study of the pigments employed in the so-called Raphaellesque loggias—the Loggia of Galatea and the Loggia of Cupid and Psyche—within the framework of a decade-long research program coordinated by the late Lincean member Antonio Sgamellotti at the Lincean Centre for Research on Cultural Heritage at Villa Farnesina (CERIF).”

Particular attention is devoted to the **Loggia of Cupid and Psyche** and the richness of its iconographic program. Executed by Raphael and his workshop, the loggia is adorned with festoons of plants and fruits from all the continents known at the time, forming an extraordinary botanical and artistic compendium that includes more than 170 species—fruits, flowers, roots, stems, bulbs, leaves, and even mushrooms. Especially remarkable is the presence of American species depicted only about twenty years after the discovery of the New World.

The exhibition also presents the results of a campaign of non-invasive diagnostic investigations—including **XRF, IR, and IRFC imaging analyses**—conducted in situ and integrated with those carried out during the last conservation intervention by the ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro) in the 1990s. These studies have provided new insights into Raphael’s workshop practices and the materials used in the decoration.

An interactive system allows visitors to explore a “**Digital Loggia**,” navigating the painted pergola in detail and identifying the more than 170 botanical species represented in the festoons. The interface also reveals pictorial details that are difficult to observe in situ, given the height of the vault (about eight meters), and integrates botanical and iconographic information with the results of the imaging analyses.

Alongside a **3D reconstruction of Villa Farnesina**, the exhibition features two videos: one illustrating the geographic origins of the “New World fruits” represented in the frescoes, and another devoted to the gardens of Villa Farnesina, where the painted festoons create a striking illusion of continuity with the surrounding landscape. These materials are presented together with facsimiles from the Library of the Accademia Nazionale dei Lincei and Corsiniana—including Federico Cesi’s *Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus* and Vitruvius’ *De Architectura*—which contextualize the artistic and scientific culture surrounding Raphael’s workshop.

Exhibition curated by

Accademia Nazionale dei Lincei - Italian Cultural Institute in New York

In collaboration with

Association of Friends of the Accademia dei Lincei

General Coordination

Claudio Pagliara, Marco Leona, Virginia Lapenta

Non-invasive Investigations

Antonio Sgamellotti (Accademia Nazionale dei Lincei)†

Chiara Anselmi (IRET-CNR)

Michela Azzarelli, Manuela Vagnini (Laboratorio di Diagnostica beni culturali di Spoleto)

Roberto Alberti, Nicola Aresi, Tommaso Frizzi (XGLab-Bruker)

Massimo Musacchio, Malvina Silvestri (INGV)

Claudio Seccaroni (ENEA)

Marco Nicola (Adamantio srl)

Botanical and iconographic research was conducted for the exhibition "The Colors of Prosperity: Fruits from the Old and New World" (Rome, Villa Farnesina, April 20, 2017) July 20, 2017) edited by G. Caneva, F. Bartoli (Roma Tre University, CROMA – Science Department)

Video

Villa Farnesina – Accademia Nazionale dei Lincei

Development of the interactive digital system

Visual Computing Lab ISTI-CNR Pisa

Gianpaolo Palma, Eliana Siotto

Interactive digital system curatorship

Antonio Sgamellotti† and Virginia Lapenta

Graphic design and panels

Chiara Anselmi, Maria Rosaria Cundari, Virginia Lapenta, Isabella Palermo, Francesca Roviglioni

Press Office and Communication Accademia Nazionale dei Lincei

Mariella Di Donna | cell. 335 6325428 | ufficio.stampa@lincei.it

Carmine Piscopo, Andrea Gentili | comunicazione@lincei.it

Photo credits Accademia Nazionale dei Lincei

Thanks to the staff of the Italian Cultural Institute in New York