

PHILIP FOSTER

RAPHAEL ON THE VILLA MADAMA:
THE TEXT OF A LOST LETTER

VORBEMERKUNG DES HERAUSGEBERS

Da die Studien an der Bibliotheca Hertziana in der letzten Zeit meiner Amtsführung als Direktor und darüber hinaus in beträchtlichem Maße architekturhistorische Probleme um Bramante, Raphael, Antonio da Sangallo und Peruzzi behandelten, war die Entdeckung des hier abgedruckten und einleitend kommentierten Briefes über die Villa Madama für diese unsere Studien von überragender Bedeutung.

Im Einvernehmen mit meinem Nachfolger Wolfgang Lotz habe ich die sich bietende Gelegenheit zur Veröffentlichung des unschätzbaren Dokumentes in diesem Jahrbuch gerne wahrgenommen.

Franz Graf Wolff Metternich

La villa posta amaro la costa di monte mario et guarda q' hora
 et non a g'ra et per el monte g'ra dalla parte q' guarda roma
 scopre il mare di & dalla opposita scopre marso et alle spalle del monte
 aspero lybico et ponente in modo. et g'ra nella ha de otto uenti
 scilicet la tachano / e son g'ra cioè Hostro Syrocho Levante et bar
 co & tramontana et marso abo. v. s. puo considerare come g'ra
 il sito ma p' porre la villa antra pin sanjo molto la sua son
 g'ra q' diretta linea q' Syrocho et a marso q' g'ra ad oriente. et
 a Syrocho o unghano fineste ne habitatione alcuna sono g'ra
 q' anno di bisogno del caldo et ha g'ra villa due entrate princa
 pale l'una p' una via et in sinistra da palare et p' l'j p'ady et
 l'altra p' destra linea un' aperta molte de nouo facto l'una e l'altra
 larghe. s. canne ed ieste un' amara ponte molte et tra l'altra

215. Florence, Archivio di Stato, Archivio Mediceo avanti il Principato, filza 94, n. 162, c. 295 (Detail)

It is rather surprising that a document in the *Archivio Mediceo avanti il Principato* describing a villa situated on Monte Mario has not yet been noticed by art historians. It is all the more surprising since a brief but sufficiently precise description of this document was published in 1957¹. In the present note I would like to make the text of the document known to other scholars; in forthcoming studies I shall deal with the implications of the text. The following transcription and commentary were prepared with the generous assistance and gentle encouragement of Christoph Frommel, Wolfgang Lotz, and John Shearman.

It is evident from the location and description of the villa in the new document that the actual villa to which this description refers can be none other than the Villa Madama in Rome. The author of the text describes the plan of the Villa Madama in detailed architectural terms; he specifies moreover his own intervention in determining the plan of the villa which he describes:

¹ The archival collocation of the document is Florence, Archivio di Stato, Archivio Mediceo avanti il Principato, filza 94, n. 162, cc. 294–299. It was cited as a “Descrizione di una villa situata a Monte Mario a Roma” in: *Archivio Mediceo avanti il Principato, Inventario III* (Ministero dell’Interno, Pubblicazione degli Archivi di Stato XXVIII), Rome, 1957, p. 402. The manuscript consists of three folded pages bound together or six folios in all. The outer two folios (Nos. 294 and 299) are of a coarser paper than the inner ones and are blank on all sides. They bear the watermark of a stemmed tulip with two facing leaves (General type: Briquet II, 6636 ff.). The inner four folios (Nos. 295–298) are inscribed with brown ink and bear the watermark of a siren enclosed in a circle (similar to Briquet IV, 13884–13891; possible date of paper 1501–1535). All folios measure approximately 29.5 × 21.5 cm. I would like to thank Dr. Camerani, Director of the Archivio di Stato, Florence, for his kind permission to publish the text and photograph of this document (Ill. No. 215), the staff of the Archivio di Stato for their repeated assistance, and Dr. Gino Corti for proof-reading the galleys of the text.

for example, when writing that the villa is oriented to the prevailing winds he states that “p(er) porre la villa aventj piu sanj ho volta la sua longheza p(er) diretta linea a Syroccho et a maestro” (see 215, lines 7—8). It therefore seems likely that the author of this account was the architect of the villa. The intended recipient of the description is addressed throughout the manuscript as “V. S.” (the standard abbreviation of “Vostra Signoria”).

The existence of a letter by Raphael describing the Villa Madama and at least one near contemporary copy of this letter are attested to by Baldassare Castiglione’s reply of 13 August 1522 to a letter from the Duke of Urbino: “Ill.mo et Ex.mo Sig. e Pa.ne mio: in questo punto ho ricevuto una di V. Ex.za di 3 del presente nella quale la mi ricerca ch’io voglia scrivergli qualche cosa di novo, e mandarli la l.ra di Rafaello (bona mem.) dove egli describe la casa, che fa edificare monsignore R.mo de Medici: questa io non la mando perchè non ho copia alcuna qui, perchè mi restò a Mantova con molte altre cose mie: ma questi dì si è partito di qua D. Jeronimo fratello cugino del Prefato Raffaello, il quale stimo che abbia copia di essa lettera e V. Ex.za potrà da lui essere soddisfatto: perchè è partito per venire a Urbino . . .”². It is clear that Castiglione is referring to the Villa Madama for no other building is known which could satisfy even the few conditions contained in Castiglione’s letter.

The manuscript in the *Archivio Mediceo* is certainly not in Raphael’s hand (see Ill. No. 215). Cancelled letters, corrected and incorrect spellings, and the cancellation and replacement of misunderstood words indicate that the Medici manuscript must be a copy. The absence of an introduction and closure indicates that the copy is an incomplete one. The paleographic character of the script and the location in the *Archivio Mediceo avanti il Principato* suggest that this copy may have been made before the initiation of the Medici Principate in 1536/7. In the absence of evidence to the contrary it would seem almost certain that the manuscript can be identified as a copy of Raphael’s lost description of the Villa Madama.

In the following transcription I have attempted to reproduce the corrupted text as closely as possible. Abbreviations were completed and placed within parentheses; brackets were used to indicate additions.

La villa eposta amezo la costa di monte mario ch(e) guarda p(er) linea recta a greco Et p(er)chel monte gira dalla parte ch(e) guarda Roma scopre il mezo dj & dala opposita scopre Maestro et alle spalle del monte restano lybico et ponente in modo ch(e) q(ue)sta villa ha de otto ventj sej ch(e) la tochano | e son q(ue)stj cioe Hostro Scyrocho Levante et Greco & tramontana et maestro ache v. s. puo co(n)siderare come gira il sito Ma p(er) porre la villa aventj piu sanj ho volta la sua longheza p(er) diretta linea a Syroccho et a maestro co(n) q(ue)sta ad vertentia · ch(e) a Syroccho no(n) venghano finestre ne habitatione alchune seno(n) q(ue)lle ch(e) anno dibisogno del caldo | Et ha q(ue)sta villa due entrate principale luna p(er) una via ch(e) vi si viene da palazo et p(er) llj pratj e latra p(er) recta linea va aponte molle de novo facta luna e latra larghe · 5 · canne e direste veramente ponte molle essere fatto p(er) q(ue)sta villa p(er)ch(e) la strada arriva proprio al ponte Et in capo

aq(ue)sta strada e una gran porta ch(e) sta collocata i(n) mezo allo edifitio Ma p(er) no(n) dare co(n)fusione a · v · s · in narrarvj le sue parte comincero alla i(n)trata d(e)lla via ch(e) vien da palazo e li pratj la quale e principale entrata & non nella costa del monte piu alta ch(e) quella de ponte molle quatro canne Et salice tanto dolcemente ch(e) no(n) pare de salire: ma essendo giunto alla villa no(n) se accorgie de essere i(n) alto e dedominare tutto il paese Et sono nella prima apparentia di la & d(e) qua da q(ue)sta entrata doj torrij tondj ch(e) oltra labelleza et sup(er)bia c(be) danno alla intrata servano anchora aum pocho de difesa a cuj vi si riduce tra li qualj una bellissima porta dorica fa intrata in un cortile lungho · 22 · canne e largho · 11 · In testa del quale cortile vie [fol. 295 vo.] il vestibulo amodo et usanza antiqua co(n) sej colonne tonde hyoniche | co(n) le loro Ante come recerca la ragon(e) sua · Da q(ue)sto vestibulo sentra nel atrio fatto alla Greca come q(ue)llo ch(e) li

² V. Golzio, Raffaello nei documenti, nelle testimonianze dei contemporanei e nella letteratura del suo secolo, Vatican City, 1936, p. 147. The proposal made by R. Lefevre, Note sulla “Vigna” del Cardinale Giulio a Monte Mario, Studi Romani, vol. IX, 1961, p. 395, that the recipient of Raphael’s letter might have been Cardinal Giulio may be excluded because a cardinal would not be addressed as “Vostra Signoria”.

thoschanj chiamano Andrione p(er) mezo d(e)l quale lhomo se co(n)duce in nun cortile tondo | il quale horaculo [sic] lascio p(er) no(n) co(n)fondere et torno adire le parte & habitatione d(e)l primo cortile Et p(er)ch(e) q(ue)sto tene del syroccho e mezo dj vie La cucina e la dispensa el tinello publico Et poj vie una cantina cavata nel monte la quale serve a q(ue)stj talj lochi publicj · ma li suoj lumj sono voltj atramontana Loco freschissimo | come · v · s · po co(m)prendere Queste cose sono tutte tral vestibulo e il monte aman sinistra quando sentra Dalla dextra vie un bello giardino di Melangholj di lungheza de · 11 · canne & 5 1/2 largho etra q(ue)stj Melangholj e · in mezo una bella fontana dacqua ch(e) p(er) diverse vie arriva quivj: sospinta et presa dalla sua viva vena: Sopra il turrione ch(e) e da man diritta della intrata ne langulo una bellissima dyeta vie co(n)lobata ch(e) cosi la chiamano li antiqj Laforma d(e)lla quale e tonda & p(er) diametro e · 6 · canne co(n) uno andito p(er) venirne come al suo luoco l [cancelled] ragonero el quale copre detto gardino dal vento Greco da tre partj dello edifitio lo coprano da tramontana & Maestro La dietha e come ho detto tonda & ha intornno i(n)torno finestre i(n)vetriate lequale · hor luna hor laltra dal nascente sole al suo occaso serano toche et traspaiano i(n) modo ch(e) [cancelled] ch(e)l loco sara alegrissimo & p(er) il co(n)tinuo sole Et p(er)lla veduta del paese & d(e) Roma p(er)ch(e) come v · s · sa il vetro piano no(n) occupera alcuna parte. Sara verame(n)te q(ue)sto loco piacevolissimo astarvj dinverno a Ragionare co(n) Gentilhominj che luso ch(e) sol dare la dietha. Et q(ue)sta e quanto si fa nel u(n) capo del Giardino et nel suo angulo Da latro capo verso lhabitatione vie una lhoggia aservitio pur dello inverno ch(e) e volta a Syroccho e · amezzo dj et alla habitatione vi si viene dentro eno(n) dal primo cortile anchor ch(e) vi sia a lato [fol. 296] Anzi da capo [cancelled] epso cortile no(n) si puo vedere la loggia nel Giardino ne la Dietha p(er) un muro in terposto ch(e) fa parete dalato dextro d(e)l primo cortile & questo equanto e nellj quatro latj del primo cortile El seco(n)do cortile ch(e) in nelmezo dello edifitio e tondo el suo diamitro edj 15 canne & a da man dextra una gran porta dritta a Greco simile aq(ue)lla della entrata in epso la quale porta da ognj lato truova una scala triangulare et la lungheza e · 11 · palmj laquale salita ha intrata in uno Androne lungo quanto ch(e) e due branche d(e)llo [altered to d(e)lle] scala [altered to scale] Eq(ue)sto da intrata nel mezo duna bellissima lhoggia: la quale guarda dritto a Greco Et e p(er) lungheza · 14 · canne largha tre & alta · 5 · Da omne capo d(e) questa loggia vie uno bellissimo nichio: Lafaccia e partita in tre Archature: larcho del mezo e tutto vano et esj fora sopra un poco de uno turrione quadro co(n) lj parapettj intorno il quale fa porta di sotto: Da q(ue)sto loco si puo vedere p(er) retta linea la strada ch(e) va da de [cancelled] lla villa al ponte molle el bel paese el tivere & Roma Apie di questa lhoggia se extende lo hypodromo come · v · s · intendera il quale hara dj lungheza quanto lavilla se extende verso siroccho & Maestro li duj altrj archi della lhoggia hanno partito illor vano co(n) due colonne tonde Doriche Dal un dellj capi della loggia ama(n)

diritta verso syroccho p(er) una parte ch(e) in nel mezo al Nichio sentra i(n) una bellissima & grande sala laquale ha cinq(ue) fenestre volte a Greco & guardano sop(ra) lo hypodromo & e lasala · 8 · canne emezzo longha et largha · 5 · canne e mezo & ha quatro archi ch(e) la reduchano i(n) forma quadra et in mezo fa una volta tonda auso de cupula et la sua alteza e · 7 · canne Da q(ue)sta sala si va in cinq(ue) camere Due ch(e) voltano a Greco una al monte [fol. 296 vo.] et ha illume dal primo cortile laltra a syroccho Et medesimamente responde sopra il primo cortile | latra a maestro: la qual responde sop(ra) il cortile tondo: Di q(ue)ste camere tre sono di buona grandeza latre due piu piccole unpocho le prime tre sono di · 4 · canne. In fin di q(ue)ste camere vie una scala secreta | p(er) andare nelle stanze dabasso et q(ue)lle di sop(ra) fatte p(er)lla famiglia De quj si va ancora nella loggia ditta | volta amezzo di | et al Gardinetto d(e)li Melangholj et alla Dyetha p(er) un andito come di sop(ra) vi dissj: hora tornando alla loggia volta a Greco | Dalla banda verso maestro ha ne latro nichio una porta arisco(n)tro d(e) latra ch(e) va nella sala d(e)scriptanj. P(er) q(ue)sta sentra i(n) nu(n) salotto largho · 4 · canne emezzo & lungo quanto la diagonale del suo quadrato co(n) llj lumj medesimj voltj a Greco co(n) tre camere doe ch(e) voltano a Maestro e latra sop(ra) il cortile tondo le due sono di proportione sexquitertia camerda lastate ch(e) maj haranno sole p(er) ch(e) il monte gli tollj il ponente Et q(ue)ste riguardano una bella peschiera Et deguj sentra poj in una altra loggia come · v · s · intendera: ho descripto a v · s · due porte nello cortile tondo luna ch(e) a la intrata dal Atrio latra ch(e) entra in nella loggia volta a Greco Disco(n)tro alla porta del Atrio vene unaltra volta verso maestro la quale intra i(n) una bellissima loggia lunghe · 14 · canne la quale fa tre vanj et i(n) quel del mezo e lintrata. Gli altri doj hanno di risco(n)tro un semicirculo ch(e) fanno spatiosa la loggia tal ch(e) ha d(e) vano · 5 · canne Questa loggia verso il monte fa un semicirculo co(n) li suoj sedilj fattj auso d(e) pulminj [sic] Et nel suo centro ha una bellissima fonte & questa e una Dyetha da la stagione estiva molto delectevole p(er)ch(e) no(n) hara maj sole & lacque. l [cancelled] ce lavedura la fa bella da Questa loggia si va in un xycto cusi chiamato da li antiqj loco pieno darborj postj ad ordine il quale xycto e de lungheza et largheza del primo cortile tal ch(e) q(ue)sta villa [fol. 297] e partita in tre come · v · s · ha inteso ha il xycto certe sponde ch(e) guardano quatro canne et vede in quella baseza una peschiera longha quanto il sito et largha cinquanta cinq(ue) palmj co(n) certj gradj dasedervj et distendervj fino infondo evi si viene dal sito co(n) due larghe sale [sic] una dachapo e latra dapie Et infine della sala [cancelled] schala volta amaestro ha alato laqua una cenatione molto delectevole la qual & p(er) il fresco et p(er) laveduta. In capo del sito e unaltro turrione in langulo de tramontana ch(e) aco(m)pagna q(ue)llo della dietha dello inverno Et sopra q(ue)sto turrione vie uno tempio tondo de lateza et largheza della dietha Et q(ue)sto serve p(er) capella deq(ue)sto loco similmente nel altro Angulo del sito Apresso il mo(n)te ve unaltro turrione p(er) forteza d(e) q(ue)sto loco. In

mezo d [cancelled] alli duj turriorj ve una bellissima porta ch(e) da luscita al sito Et q(ue)sta e tutta la lungheza dello edifitio della villa In lo cortile tondo ho scripto av · s · tre porte p(er) luna sentra in una parte dello edifitio verso Syroccho p(er) latra in la loggia a Grecho p(er) latra amaestro dove e il sito hora resta la parte dello edifitio in verso il monte In mezo inco(n)tro alla porta della loggia de Grecho ce uno spatio largho quanto e le ss [cancelled] scale ch(e) salghano al theatro del qual diro poj Derisco(n)tro aq(ue)sta di verso al monte in tra le scale vie una bella fonte & fa uno mezo circolo cavato nello monte adornno di varij nichj marinj et tartarj dacqua ch(e) fanno varij partimentj secondo ch(e) piacuto allo Artifice co(n) llj sedilj atornno Et q(ue)sta e unaltra Dyetha fatta p(er) lhora dellj extremj caldj da q(ue)sta Dyetha da luno et latro lato saliendo in verso Syroccho et Maestro co(n) tre branche p(er) lato tanto comode ch(e) senza schalinj e senza bastonj ve si va comodissimamente Et in nel fine de luna et de latra schala nascie due altre branche ch(e) giunte in sieme fanno un semicircolo Et in nella loro co(n)iuntione fanno una strada diritta a Grecho & Lybeccio laquale finicie de salire il monte & riece alla strada d(e) monte marjo ch(e) viene da Viterbo a Roma in modo ch(e) dalla strada d(e) monte mario [fol. 297 vo.] a q(ue)lla d(e) ponte molle vie una strada diritta a corda et passa p(er) mezo la villa apunto hora in lo van ch(e) resta piano tra ledue schale ch(e) fanno il semi circolo In q(ue)sto spatio vie un bello theatro fatto co(n) q(ue)sta mistura [sic] et Ragione | prima e fatto un circolo tanto grande quanto se ha da fare il theatro nel quale sono d(e)segnatj quatro triangulj etq(ui)laterj: li qualj co(n) lesue punte tochano le extreme linee del circolo: Et quel lato del triangulo ch(e) e volto a Grecho, et fa uno Angulo a Syroccho e latro amaestro q(ue)llo fa la fronte d(e)lla scientia Et da qel loco tirando una b [cancelled] parabella [sic] p(er) il centro d(e) mezo laquale sepera & divide il pulpito del proscenio et la regione de lhorchestra Et cosi divisa & partita larea sop(ra) aq(ue)ste misure ce sono fattj lj gradj la scienu il pulpito et lhorchestra Et de laquacede [sic] ce sono fatte le stantie dej sceniej dove se habitano avestire p(er) no(n) occupare laveduta del paese Il quale si serrera solo co(n) cose depinte Quando se reciteranno le comedie accioch(e) la voce vadia allj spettatorj eq(ue)sto theatro e collocato in modo ch(e) no(n) puo havere sole doppo il mezo dj laquale e hora solita a similj giochi Eq(ue)sto e tutto il piano d(e) sopra Et tutte le habitationj di q(ue)sta villa sono descoste dal monte p(er) la sanita d(e)llj habitatorj & tra le stantie e il monte vi sono li cortilj come · v · s · ha

i(n)teso q(ue)stj cortilj no(n) sono i(n) su le volte ma si bene lhabitationj & hanno sotto stanze alte q(ue)lle quatro canne ch(e) sono edequamenti [sic] de lateza ch(e) un piano ha piu ch(e) latro come ho detto de sop(ra) lequalj stanze di sotto sono dispense et ordinate come · v · s · intendera poj Lavia ch(e) viene da ponte molle & ch(e) fa la intrata in mezo d(e)lla villa intra prima in lo hypodramo ch(e) e lungho 200 canne e largho · 10 · Questo hypodramo ha da un lato tutto lo edifitio p(er) lugeza et da latro stalle p(er) 400 cavallj eq(ue)ste stalle fanno argine et speronj asostenere il piano [fol. 298] etutta la lungheza d(e) hypodramo e li cavallj volghano latesta a leva(n)te & Greco come latro edifitio et posselj dare laqua p(er) tutte le mangiatoie Da lo hypodramo al diritto d(e)lla strada d(e) ponte molle e una bella porta Doricha ch(e) come ho detto fa turriorj Et q(ue)sta da lintrata del Clytoportico [altered to Clytoporticio] cusi chiamato dallj Antiquj Eq(ue)sto al nostro uso e uno portico sotteraneo Ancor ch(e) sono piu sorte d(e) Clytoportico [altered to Clytoporticio] ma q(ue)sto serve p(er) vestibulo Alinco(n)tro d(e)lla porta detta ce un nichio co(n) una fonte edequa e de la trova due scale triangulare ch(e) mo(n)tano in nel cortile e nella loggia volta a Greco come d(e) sop(ra) e detto Da man sinistra intrando in q(ue)sto Clytopotrico [sic] in verso il mezo dj. se va nellj bagnj dove anchora ve se puo vedere [sic] p(er) lla schala secreta p(er) lle parti de sop(ra) le qualj sono cosi ordinate hanno due camere da spogliarse et poj un loco tepido aperto da ungersj quando ch(e) uno se e bagnato et stufato Et Euj lastufa calda & secca co(n) lla sua temperatura et evj lo bagno caldo co(n) llj sedilj da starvj seco(n)do dove lhomo vole ch(e) laqua li bagnj le parte del corpo Et sotto la fenestra ve un loco daporvjsi adiacere estare ne laqua chel servitore puo lavare altruj senza farsi onbra Dipoj ve un bagno tepido et poj un freddo d(e) tal grandezza ch(e) quando uno avesse voglia di volere notare potria Et la stantia di donde si scaldano q(ue)stj lochi e accomodata co(n) lla co(n)serva E laqua et le caldare i(n) modo dispensate la fredda va nella tepida et latepida nella calda et quanto senetra d(e) luna tanto ce ne ritorrna d(e) latra Queste sono le stantie de una banda d(e) Clytoportico Dalatra banda del Clytoportico cie la cucina secreta e lestanze p(er) il quoco Et una scala secreta da salire disop(ra) nella cima di q(ue)sto edifitio tra le volte e il tetto ve una alteza d(e) due canne p(er)lle habitationj della famiglia ch(e) e grandissima · v · s · puo pensare ch(e) li campi di q(ue)sta villa sona [sic] habundantj d(e) Arborj come si co(n)viene a uno tale edifitio pero no(n) pigliero faticha d(e)scrivere

For the specialists a few introductory remarks ought to be made on the implications of the text. First of all the description of the villa may confirm the hypothesis that the plan for the Villa Madama Uffizi No. 273A records Raphael's earliest known project and exclude the theory that this drawing represents an alternative scheme to the other known plans³. Secondly the plan described in the

³ Uffizi Drawing No. 273A is reproduced by Th. Hofmann, Raffael in seiner Bedeutung als Architekt, Bd. I, Zittau, 1908, Tafel XXV. Raphael's written account includes architectural details found in Uffizi No. 273 A which do not recur in the other known plans. Among the many details which could be cited are the "certj gradj dasedervj et distendervj fino in fondo" of the "peschiera".

account may be placed within the series of known plans after the Uffizi drawing No. 273A but before the Uffizi plans No. 179A and No. 314A⁴. Third and lastly, the form, style and architectural terminology in Raphael's description confirm the hypothesis put forward by Albert Jahn as early as 1869 that the architect of the Villa Madama may have had in mind the creation of a building similar to Pliny's Laurentine villa⁵.

⁴ Uffizi Drawings Nos. 179A and 314A are reproduced by Hofmann, op. cit., Tafel XXVI and Tafel XXVIII respectively. I propose to discuss this seriation in greater detail in future publications. Among the many elements of the villa whose functional and stylistic evolution confirm this seriation is the entrance-way to the first courtyard. In Uffizi No. 273A no steps are indicated. In the description one approaches the villa "tanto dolcemente ch(e) no(n) pare de salire". In Uffizi No. 179A one sees a change in the topography of the first courtyard and the first appearance of steps at the entrance-way. In Uffizi No. 314A these steps were given their final but never realized form.

⁵ "Die Sammlung der Handzeichnungen italienischer Architekten in der Galerie der Uffizien in Florenz", Jahrbücher für Kunstwissenschaft, Bd. II, 1869, p. 148.