

Entre la historia del arte y la historia cultural: metodología y aplicación práctica del estudio iconográfico de Aranjuez

Between History of Art and cultural history: methodology and practical application of iconographic study of Aranjuez.

Magdalena Merlos Romero
Ayuntamiento de Aranjuez, mmerlos@aranjuez.es

Resumen

Se presenta la metodología empleada para el estudio de la imagen del Paisaje Cultural de Aranjuez, Patrimonio Mundial desde 2001, más allá del estereotipo de jardín y ciudad cortesana. Se hace mención a las aportaciones más novedosas en torno a un tema no muy transitado en la historiografía de la Historia del Arte como es la percepción e interpretación de un bien patrimonial a lo largo de los siglos, por un lado, y por otro su conceptualización como tema artístico - obra de arte que inspira al arte y a la literatura-. En última instancia se apuntan algunas acciones de índole educativa fundadas en una visión e interpretación integral del Paisaje Cultural de Aranjuez, como parte de las estrategias de información y conocimiento de la gestión del bien.

Palabras Clave: Historia del Arte, Iconografía, Historia Cultural, Educación y patrimonio, Gestión cultural del patrimonio, Patrimonio Mundial, Aranjuez, Paisaje Cultural, Paisaje Cultural de Aranjuez, Patrimonio Histórico Artístico

Abstract

The methodology used for the study of the image of Aranjuez Cultural Landscape World Heritage since 2001 is presented, beyond the stereotype of the garden and the courtesan town. There are mentions of the latest contributions about an unusual topic in the historiography of History of Art such as the perception and interpretation of a heritage site over the centuries, on one hand, and its conceptualization as artistic topic - work of art that inspires art and literature- on the other. Finally, some actions of educational nature based on a comprehensive vision and interpretation of Aranjuez Cultural Landscape, as part of the strategies of information and knowledge management are shown.

Key Words: History of Art, Iconography, Cultural History, Heritage Education, Heritage Cultural Management, World Heritage, Aranjuez, Cultural Landscape, Aranjuez Cultural Landscape, Artistic Heritage

1. Introducción

A lo largo de los siglos Aranjuez ha sido referencia de evocaciones, algunas de ellas mitos universales, que han ido abonando su imagen, construida por artistas, escritores, viajeros e incluso aventureros. Una de estas referencias universales le acompaña desde su creación bajo los principios inspiradores de Felipe II: el paraíso. Desde aquel siglo XVI ha pasado por épocas de esplendor y decadencia, lo cual ha incidido no sólo en el cambio físico del lugar sino en la percepción e interpretación del mismo.

Aranjuez, un referente histórico artístico universal inscrito por la UNESCO en la Lista de Patrimonio Mundial en 2001 ha sido y es objeto de estudio, desde enfoques y disciplinas variadas: historia, historia del arte, geografía... pero aún no conoce monografías que se hayan adentrado en corrientes historiográficas como la historia de las mentalidades o las historias culturales. Asimismo Aranjuez, cuya historia vinculada a la Corona española se inicia en el siglo XV, ha sido tema de investigación especialmente en el periodo barroco, en detrimento de otros periodos no tan explorados.

Bien es cierto que en el panorama investigador existe conciencia de ese halo mítico de Aranjuez. Sirvan las elocuentes palabras del académico Pedro Navascués (1999):

El nombre de Aranjuez es en sí mismo una evocación (...) inicialmente, Aranjuez es un don del Tajo y del Jarama que, como el Nilo en Egipto, hacen feraces las tierras que bañan, pero no lo es menos que la Historia sembró allí ubérrimos frutos al injertar el Arte en la Naturaleza. De este modo se creó un equilibrio que tuvo siempre mucho de romántica experiencia en el encuentro, en definitiva, del hombre con su medio natural que, en Aranjuez, resultaba paradisiaco por las bondades del Sitio.

(...) por este camino Aranjuez va más allá de la evocación para convertirse en un mito.

2. Metodología

Un rastreo sobre la historiografía ha sido el primer paso dado en la aproximación a este tipo de estudios respecto de Aranjuez como bien patrimonial. Así se ha podido constatar la existencia de trabajos fragmentarios donde se aborda tangencialmente el tema, más bien lecturas que han sugerido este tema; también afirmaciones que definen un estado de la cuestión general, y que inducen a la investigación. Mas no existen aportaciones como las que se conocen dedicadas a la imagen de otros hitos histórico-artísticos al estilo de los conocidos sobre regiones españolas, o ciudades como Granada o Venecia. Por ello se ha entendido necesaria esta revisión de la imagen de Aranjuez,

acometida especialmente a la vista de sus vínculos con el concepto de paisaje y la aparente tensión clasicismo-romanticismo hoy en día suficientemente interpretada como continuidad, gracias a estudios como los de Hugh Honour (1982, 1986).

Otra de las pautas empleadas para establecer los planteamientos de la investigación ha sido la valoración de referencias halladas en trabajos generales y comentarios particulares. Existen infinidad de sugerencias. Por ejemplo, textos como los de Francisco Garrote (1981) y Emilio Orozco (2010), en los que se contempla la naturaleza como *medio de expresión de sentimientos* (Soto, 2001). O afirmaciones filosóficas como la de David Hume *la belleza no es una cualidad que existe en las cosas por sí mismas, sino que meramente existe en la mente que las contempla* (cfr. Freixa, 1999). O la de Valle-Inclán (tan vinculado a Aranjuez), cuya cita textual se ha borrado de la memoria: *Las cosas no son como son sino como se recuerdan*.

Desde aquí, en consecuencia, se considera Aranjuez objeto válido para asumir un estudio de estas características, máxime considerando su pertenencia a la Lista de Patrimonio Mundial que no es, ni más ni menos, que el reconocimiento a la universalidad y excepcionalidad que han pautado su identidad a lo largo de los siglos.

Los elementos y protocolos metodológicos más novedosos de un trabajo de estas características se sitúan en diversos ámbitos: la definición de parámetros espaciales y temporales y el planteamiento mono o multidisciplinar; la elección, compilación y empleo de fuentes; la definición del análisis de contenidos al servicio del conocimiento de la imagen de Aranjuez (que junto con su identidad física forma la realidad del lugar).

Previamente, no obstante, ha sido necesario precisar parámetros conceptuales, singularmente el significado de *imagen* en el contexto del estudio y desde un enfoque filosófico, histórico y social.

De ese modo se ha considerado que la imagen se construye sobre la combinación de hechos y experiencias. Por ello, a través del artista, el receptor (espectador, lector) de la imagen desarrolla con la misma una serie de relaciones eruditas, científicas, sociológicas, pero también estéticas, sensoriales y sentimentales.

Desde el punto de vista del artista y del receptor y en el ámbito de la psicología la imagen viene a ser una reproducción mental, la memoria de una experiencia relativa a las sensaciones o percepciones, y no necesariamente vivida. En el ámbito de la estética Benedetto Croce (1899) ya

entendió la imagen como la representación de un sentimiento en una obra fruto de la fantasía.

Respecto de los procesos de representación artística de la naturaleza Ernst Gombrich (1987) detecta el papel de los patrones heredados de una también artística tradición, marcada por el intelecto, la ciencia, las ideologías. Y esta misma pintura contribuye a construir el concepto de paisaje, por cuanto educa la mirada. Si se recurre a Kenneth Clark (1971), el paisaje está construido de *hechos, de símbolos, de fantasía e ideal*. Robert Rosenblunt (1986) afirma: *la naturaleza siempre ha existido, el paisaje no*.

Existen estudios sobre la percepción de los espacios culturales, en concreto de la ciudad, que han sido de gran utilidad. Sin necesidad de remontarse a Baudelaire, el descubridor de la poética urbana, se han de tener en cuenta principios como el de Roland Barthes (1994), quien plantea desde el punto de vista de la semiología y para el ámbito de la ciudad (paisaje urbano que aquí se trasplanta a un paisaje más complejo) la necesidad de leer la ciudad y encontrar su imagen en los lectores de esa ciudad (léase de ese paisaje). Otro principio que alumbra el estudio es de Italo Calvino (1972), quien entiende que las ciudades reflejan los más profundos deseos y anhelos del hombre. De ahí que a la hora de estudiar la imagen

de Aranjuez no se busca emitir juicios de valores sobre la misma, si bien sobre esos deseos del hombre se pueda detectar un tipo de poética, adherida a la realidad objetiva del paisaje.

3. Resultados

Se ejemplifican en Aranjuez los resultados de la metodología propuesta, y las posibilidades que ésta ofrece a la hora de estudiar la imagen de un bien patrimonial, en la medida en que es extrapolable a otros bienes históricos o artísticos a analizar.

Se constata el potencial del método tanto en su valor cualitativo como en su aplicación y dimensión práctica sobre la base de algunas cuestiones definidas a modo ilustrativo.

4. Análisis

4.1. La definición de parámetros espaciales y temporales y el planteamiento disciplinar

El tema ha requerido de un planteamiento diacrónico y multidisciplinar y de su aplicación en un campo por otra parte escasamente explorado por la historiografía sobre el hecho artístico de Aranjuez.

Así, desde un punto de vista cronológico se ha optado por la integridad diacrónica del proceso hasta la consolidación de la imagen de Aranjuez. Bien es cierto que tan largo viaje histórico se compensa con la unidad espacial del objeto de estudio.

Otra de las decisiones asumidas en la investigación y que se ha revelado fructífera es la ampliación del marco de la historia del arte en el proceso de análisis con el concurso de otras ciencias y disciplinas como la filosofía, la literatura o la geografía, la historia de las instituciones, así como el tratamiento de estas disciplinas de modo sincrónico, en cada una de las edades estudiadas, a fin de propiciar su confluencia en el estudio del objeto patrimonial.

El análisis comparado y diacrónico se ha sustentado en los distintos estudios sobre criterios parciales temáticos o cronológicos acometidos en muy gran número sobre Aranjuez en todas sus manifestaciones culturales, pero en compartimentos estanco. La tendencia historiográfica se ha movido en los márgenes de los estudios por periodos, de parcelas temporales. El elevado número de registros que se han centrado en el Barroco y en la Ilustración y desde las disciplinas de la Historia y de la Historia del Arte, ha desdibujado su percepción orientándola a un único aspecto, innegable, pero que no es todo Aranjuez.

Tal vez lo interesante, al menos para un tema como el que se trata, sea el recurso a la permeabilidad temática y a un método que podría llamarse si se permite *de vasos comunicantes*, sustentado no tanto en el cúmulo de nuevas noticias como en un enfoque y una valoración novedosos sobre las mismas.

Se entiende que estas premisas han posibilitado el estudio integral de Aranjuez. De modo particular, los estudios iniciados en la década de los noventa del siglo pasado sobre épocas como el Renacimiento (Merlos, 1998) o el siglo XIX (Merlos, 1994, 1995) fueron esenciales para el que se considera el primer ensayo dedicado a la interpretación integral del Paisaje Cultural de Aranjuez en el mismo año en que fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial (Merlos, 2001). Estos estudios han de contextualizarse en el panorama de la investigación multidisciplinar, así como de iniciativas que de modo general han reivindicado las relaciones entre la literatura y el arte. La más próxima, la de Victoria Soto Caba (2001). Muy cerca también, los planteamientos de Ana Suárez Miramón (2006, 2009) y de Lily Litvak (1990, 1991, 2000), o el paisaje literario de Susana Montemayor (2004).

4.2. Elección, compilación y empleo de fuentes

El proceso de elección, compilación y empleo de las fuentes se ha acometido desde un criterio iconográfico. Son las fuentes primarias (fuentes de archivo) las que predominan en el estudio de la identidad de Aranjuez (el proceso de creación de Aranjuez), como testimonios de los hechos y acontecimientos. Sin embargo la función de las fuentes secundarias (en este caso literatura y artes plásticas, resultado de la interpretación del documento primario o único que es Aranjuez) es prioritaria en el estudio de la percepción de esa realidad física¹. En otras palabras, si el conocimiento de la creación de Aranjuez implica considerar las aportaciones y modificaciones paisajísticas, urbanas y arquitectónicas, la percepción será terreno de otras artes: la pintura y las artes gráficas, la literatura.

El estudio de la imagen en sus dos vertientes, visual y escrita, se apoya en lo que a efectos de la investigación se ha denominado bajo el convencionalismo instrumental de *artes de la percepción*, artes que son muebles y portátiles y que permiten la difusión del patrimonio inmueble más allá del espacio físico real. Son éstas la literatura y sus géneros y

subgéneros (libros de viaje, poesía, novela, teatro) y las artes plásticas y gráficas (pintura y grabado), aunque se recurra de forma tangencial ahora (en un futuro de modo crucial) a otras artes visuales como la fotografía y el cine, a otras absolutamente inmateriales (la música), e incluso a artes escénicas como la danza.

El tratamiento diferente de las fuentes da necesariamente diferentes resultados. Se ha comprobado la eficacia del empleo de las creaciones literaria y visual (o plástica, como cuasi-sinónimo) como fuentes documentales y de su análisis desde la certeza de los fuertes y estrechos lazos entre literatura y artes visuales (pintura y artes gráficas) y su consideración conjunta en el conocimiento de las ideas y formas artísticas.

El seguimiento de estas referencias artísticas no implica tanto el análisis pormenorizado y exhaustivo de las obras de arte plásticas y literarias, como una revisión comparada e integral que interrelacione obras significativas y suficientes. Por ello las obras quedan investidas con esta función instrumental como documentos, al servicio del conocimiento de otra obra de arte (Aranjuez como equilibrio entre naturaleza y artificio) tanto por la información que proporcionan sobre la percepción de Aranjuez, como por las

---

¹ Estas fuentes se usan tradicionalmente para testimoniar el aspecto de Aranjuez pero no para analizar la imagen, el efecto que produce en quien conoce el lugar, pasado por el filtro de lo subjetivo.

imágenes que crean en lectores y espectadores, no siempre conocedores de primera mano de la realidad física del enclave. Es éste el motivo por el que se elude además el estudio sobre el corsé historiográfico por estilos, aunque es inevitable el recurso a los mismos como brújula en el discurso. Así, al recurrir a la literatura o a la expresión plástica, se detectará cómo ciertos rasgos son compartidos por diversos autores (a partir del toque distintivo de cada narrador, de cada artista), cómo se perpetúan en el tiempo (conexiones entre épocas como el Siglo de Oro y el Fin de Siglo, por ejemplo) y cómo estas sucesivas creaciones artísticas y literarias determinan otras posteriores, que se suman a la consolidación de la imagen.

En cuanto a la identidad de estas fuentes, se ha recurrido a un elevado número de ellas hasta ahora no analizadas, por poco conocidas o no estudiadas en profundidad. Además se ha incrementado la nómina de referencias literarias y visuales, especialmente con obras del siglo XIX.

Hay un esfuerzo compilatorio de narradores, escritores y artistas que se considera por sí original y a la vez imprescindible para un estudio de las características del que se ha acometido. Esfuerzo de exhaustividad en la recapitulación de las fuentes aunque,

sobre todo por el alto nivel de diversificación y producción que se inicia en el siglo XIX, esta voluntad es casi un imposible². Por otra parte la exhaustividad es más sencilla de alcanzar en el caso de la literatura de viajes, que conoce fundamentales obras de catálogo y bibliografías, donde el criterio de ordenación geográfica facilita la búsqueda. No sucede lo mismo con el resto de géneros literarios, ni con la obra pictórica, mucho menos con la gráfica, ésta en numerosas ocasiones ni individualizada ni identificada, alojada como ilustración entre las páginas de un libro.

Ahora bien, a la hora de hacer acopio de todo este material gráfico y escrito, se ha revelado como fundamental el peso de las nuevas formas de acceso a la información. Este estudio no hubiese sido factible, salvo con inversión de un ingente tiempo y recursos económicos, hace unos años, no tantos. Pero más allá de la rapidez están las posibilidades. La digitalización de fondos de bibliotecas, museos y archivos ha permitido tanto viajes por todo el mundo como la visita de interiores de difícil acceso. Las

---

² No obstante el estudio está acompañado de un catálogo con trescientos registros de imágenes plásticas de Aranjuez y más de seiscientas entradas literarias, en proyecto de ser difundidas en forma de repositorio o edición.

técnicas de la información y del conocimiento han posibilitado no sólo la selección, sino el cruce de fuentes y de recursos bibliográficos.

Todos estos recursos se localizan tanto en la Internet visible como en su parte más rica e interesante, Infranet. Son las bases de datos, bibliotecas digitales, catálogos de museos on line, inventarios de instituciones universitarias, científicas y culturales que a día de hoy han revolucionado las técnicas de documentación y métodos de investigación. El mismo avance del patrimonio digital ha propiciado la accesibilidad y la economía de tiempo. De ahí que a la vez suponga un contratiempo, un bloqueo que exige una criba ante tal maremagnum (ruido, en términos documentalistas) de información susceptible de ser útil a un propósito concreto. Es una ralentización relativa no obstante, pues el acceso a la información es indudablemente más elevado cuantitativa y también, cualitativamente.

4.3. La definición del análisis de contenidos al servicio del conocimiento de la imagen de Aranjuez.

El soporte para estos enfoques, la base para el estudio de la imagen lo constituye

el conocimiento y análisis previo de la identidad de Aranjuez como sustrato sobre el que se establecen las referencias para medir los procesos perceptivos e interpretativos³.

Las fuentes utilizadas mediante método analítico permiten identificar distintas formas de mirada, o écfrasis, si se prefiere, una écfrasis plural por cuanto se indaga tanto sobre las artes de lo escrito como las de lo visual.

Una tarea de estas características es difícil acometer sin una andadura previa que al investigador le permita conectar con la identidad del bien cuya imagen es objeto de estudio. Creación y recreación son la *materia prima* de la identidad: como complementarias aparecen en obras citadas como *Aranjuez, un paisaje para el recreo* de la de la profesora Soto (Soto, 2001) y el ensayo *Aranjuez paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad* (Merlos, 2001).

Es el preámbulo del estudio. Tanto el proceso de creación (urbanismo, jardinería, ingeniería, arquitectura, escultura) como de recreación (etnografía, cultura agropecuaria, ciencia) de Aranjuez se aborda de modo sintético. No se trata

---

³ La identidad, sostenida en la dialéctica idea y forma fue planteada para la época de Felipe II (Merlos, 1998), planteamiento corroborado por otros autores (Luengo, A. 2008).

de descender al estudio de detalle como presentar un panorama general que sirva de base para el cotejo entre la identidad y la imagen. Son numerosas las publicaciones sobre aspectos físicos, históricos y culturales que permiten profundizar en ello.

Ahora bien, la definición de la imagen no se sostiene exclusivamente en el conocimiento previo de la identidad del lugar, siendo necesario ahondar en las distintas percepciones a lo largo del tiempo, reconstruyendo el proceso de formación de dicha imagen. La realidad de Aranjuez es identidad e imagen, indisolubles.

De ahí que la base sobre la que la investigación puede establecer el alcance de la imagen de Aranjuez y sus puntos de aproximación o lejanía sobre el territorio cierto sea la experiencia y el conocimiento previo de la identidad. El investigador ha de adoptar una actitud que mucho tiene que ver con la del receptor (lector, espectador) en la búsqueda de elementos de verosimilitud, en la localización de la frontera entre lo verdadero y lo ficticio, no siempre clara, y en el cuidado por no establecer erróneas equivalencias entre esos dos ámbitos. Corresponde al investigador interpretar los códigos que conforman la imagen de Aranjuez, desentrañando las conexiones entre artistas, los vínculos entre épocas.

Tarea singularmente compleja por cuanto el proceso de percepción no es uniforme ni homogéneo, sino que participa de dos aspectos no siempre diferenciados: la difusión de la imagen y la recreación sobre la misma.

Partiendo de que la imagen es la reproducción mental o abstracción de una realidad física objetiva, el investigador ha de dar una serie de pasos. Ha de establecer en primer lugar los parámetros que permitan no sólo cotejar la base objetiva con las creaciones subjetivas, sino también constatar en qué medida la imagen se acerca o aleja de la realidad. En segundo lugar, sobre este alejamiento ha de analizarse la forma en que se produce, teniendo en cuenta la incidencia de las percepciones sensoriales y sentimentales fundamentalmente. En un tercer punto, tomadas las medidas a estas distancias entre identidad e imagen, procede ver la repetición o persistencia de una misma imagen en distintas épocas y distintos autores, y sobre ello, por último, determinar las causas que han llevado a la consecución de la imagen final.

La visión entre la síntesis y la elocuencia permitirá establecer periodos y puntos de inflexión de una imagen cambiante pero cierta. Ello sobre la trayectoria del lugar: su creación y conformación, y su evolución a lo largo del tiempo, desde un análisis del urbanismo, la jardinería y la

arquitectura, y su imbricación en el territorio.

Así se inicia el estudio de las manifestaciones que han propiciado interpretaciones subjetivas de la identidad, y en virtud de su capacidad para la inspiración artística. Este proceso se entiende como recreación, pero en otra acepción del término, como creación artística y literaria sobre una identidad: crear a la vista de lo creado, tras la percepción, la interpretación y mediante la expresión.

Sobre estas expresiones artísticas y literarias, que son las fuentes, se trazará el proceso de formación del mito y se definirán las constantes de Aranjuez. Se identificarán los elementos formales que reclaman la mirada del pintor, del dibujante, del escritor, del viajero, del visitante, del residente estacional, elementos sobre los que se establece el cotejo y la comparación de las distintas obras. Por ello, al transcribir y mirar textos e imágenes lo descriptivo será utilizado para constatar la identidad, y el análisis se dirigirá hacia la aportación personal y singular de los autores, sus valoraciones y opiniones, las más valiosas las que afectan a la comprensión del real sitio en general, por encima de los pormenores y de las enumeraciones de detalle (especies, fuentes, personajes). La variedad de tipos de enfoques propicia el

análisis comparativo, por ejemplo del literato y del viajero, con distintas motivaciones para la escritura. Las comparaciones también se establecen entre lo escrito y lo visto: un mismo elemento en una misma época.

Aranjuez, como obra de arte y escenario para el arte, se convierte, en última instancia, en tema artístico. Pintura y literatura interactúan, educan la mirada y estimulan la inspiración. Determinan la elección de motivos, la indiferencia hacia otros, el relieve de algunos en términos poéticos, y la exclusión de aquello que no es digno de ser plasmado. La pintura y la literatura retroalimentan la misma pintura y literatura. Su impronta determina en concreto la forma de interpretar la identidad.

4.4. Sobre la cualidad de los resultados del método.

La metodología empleada en el estudio de la imagen de Aranjuez ha permitido confirmar cómo la construcción del mito corre pareja al proceso de conformación de la identidad del lugar. Ahora bien, la imagen de Aranjuez no tiene una correspondencia exacta con esta su identidad. También se han detectado periodos de crisis de la imagen integral, la cual ha dado paso a una mirada fragmentaria, dibujándose una trayectoria

un tanto cíclica de la construcción y destrucción de la imagen integral. La imagen se establece sobre estos opuestos, más bien complementarios.

Otros descubrimientos que ha posibilitado este método de estudio han sido la identificación de la carga sensorial de la imagen y su enriquecimiento con la emocional; o la conformación de la estética sentimental de Aranjuez, frente a lo racionalista y lo ortodoxo de lo clásico, que no lo son tanto.

De modo más amplio se ha constatado que Aranjuez ha ser interpretada más que sobre contrastes, sobre una contenida evolución conceptual y formal. La permanencia e inmanencia comentadas posibilitan la confluencia de diversos topoi en el lugar, así como la conversión del lugar en topos por sí mismo, base en la que se sustenta la carga simbólica del lugar y su proyección mítica. Más allá del mito del jardín o del paraíso, el de la Arcadia-Edén, de la reivindicación de la vida en el campo frente a la ciudad se ha llegado a otras consideraciones como la de un Aranjuez que no es ajeno a los tópicos costumbristas. Son temas de alcance universal en cuya construcción y difusión Aranjuez ha sido partícipe. Algunos aparecen por el discurrir del mismo tiempo histórico. Don Carlos y Don Juan, la Leyenda Negra. Lo épico suma a los valores intelectuales la fuerza

de lo dramático: el Motín de Aranjuez y la Guerra de la Independencia. El peso de la monarquía no sólo es determinante en la identidad, sino en la imagen de Aranjuez y su valor simbólico, es la monarquía en su presencia y en su ausencia.

Ha sido posible del mismo modo comprobar la escasa valoración dada a la ciudad, y la alternancia de lecturas integrales del territorio con otras reduccionistas limitadas al palacio y al jardín (éstas últimas las de mayor vigencia en el siglo XX). O la magnificación del elemento francés (ese manido Aranjuez versallesco) en detrimento de lo italiano, cuya elevada presencia formal y conceptual queda ensombrecida; lo italiano además en una doble vía, la clásica y la exótica, Roma, Nápoles y Venecia. Los tópicos de lo español no están ausentes. De modo general Aranjuez es partícipe de la corriente de reivindicación de España como motivo, como tema para la recreación visual y escrita.

Simultánea a esta participación de los lugares comunes generales, se produce el fenómeno de mitificación de Aranjuez, sobre una serie de rasgos propios, rayanos en lo exclusivo. A partir de aquí el tópico se construye en la identificación de Aranjuez con el paisaje, un tema de gran actualidad abordado desde ámbitos

como el de la geografía, el urbanismo o la ingeniería agrónoma.

Lo cual sólo ha sido posible al reparar en los valores tangibles e intangibles del bien, en las artes visuales y de la literatura como vehículos de conocimiento y de evidente construcción de imágenes. Así es como se ha precisado el peso de Aranjuez como tema en la historia de la literatura y de la pintura española sobre el paisaje. Y aún más, la identificación de Aranjuez con un paisaje, base en la que se sustenta el nuevo concepto de *paisaje cultural*, y cuyo origen ha de buscarse en la renacentista *terza natura*.

Al llegar al paisaje cultural quedaba en evidencia lo territorial, lo visible, la obra del hombre sobre la naturaleza, pero no la tarea menos obvia de los artistas y escritores por forjar la imagen de esa identidad. La huella de esta historia de creación se hace paisaje en la mente del hombre, en su percepción, interpretación, recreación y memoria. Porque de nuevo, Aranjuez es lo que es y lo que se recuerda. Como existe físicamente es también un paisaje de la memoria. Referente plástico, literario y emocional se condensa en su nombre, y sobre el nombre el hombre subjetivo y evocador ensueña. En la estancia y en la distancia.

Obvio resulta decir, constatado en esta ejemplificación de Aranjuez, el relevante papel de la literatura y de la plástica en la

comprensión del mundo, contextualizadas en él, en el tiempo, inscritas en los procesos sociales y del pensamiento. Y el relevante papel también de los escritores y artistas en la ayuda al hombre, hombres también ellos, a encontrar respuesta a las preguntas vitales. Papeles que se sostienen en el escenario del paisaje, en España presente en la literatura antes que en la pintura.

Aranjuez ejemplifica de modo vivaz y evidente una de las premisas de la historiografía contemporánea: la difícil frontera que separa el clasicismo del romanticismo, la aparente contraposición entre ellos, y la auténtica evolución de una percepción del mundo en todos los campos; aquella que se abre con el tajo certero de la Revolución Francesa y de la revolución industrial, antes de que el romanticismo se corporice en las subsiguientes revoluciones que jalonan el primer tercio del siglo XIX en el continente europeo. Por ello desde este estudio también se ha puesto el romanticismo en relación con la modernidad.

Se sistematizan los lugares comunes que a lo largo del tiempo se han aglutinado en torno al vocablo Aranjuez y se han asentado en el imaginario colectivo. Se recapitulan además las formas en que la imagen de Aranjuez ha sido utilizada y retroalimentada: Aranjuez como tema y

como lugar de inspiración. Este último ejercicio de recopilación deja una puerta abierta para seguir profundizando sobre el mito de Aranjuez, o mejor dicho, indagando qué hay tras el mito de Aranjuez.

4.5 Sobre la aplicación práctica del estudio iconográfico de Aranjuez.

Se plantean en este punto sugerencias y futuros desarrollos del tema tratado, la investigación sobre Aranjuez como fin en sí mismo y la aplicación práctica del conocimiento de la imagen de Aranjuez, de sus dimensiones tangibles e intangibles, en el marco de la gestión de un bien cultural.

La metodología ha permitido un elevado nivel cuantitativo y cualitativo en la compilación de fuentes escritas y visuales que propicia su edición en forma de catálogo comentado, y un consecuente empleo al servicio de la investigación sobre Aranjuez.

Respecto de la información y el conocimiento, línea estratégica en la gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez (Merlos, 2013a) pueden reseñarse varias iniciativas ya acometidas.

Desde aquel 2001 se han desarrollado acciones como el empleo de la literatura como recurso didáctico (Montemayor, 2008), las guías didácticas sobre Aranjuez

editadas por la Dirección General de Ordenación Académica de la Comunidad de Madrid en 2003 (Montemayor, 2003, Merlos 2003), o el más reciente proyecto educativo europeo COMENIUS REGIO de la Dirección General de Educación de la Comisión Europea “Nuestro Patrimonio: Aprendiendo desde lo Local a lo Universal” (2012-2014) cuyo objetivo ha sido el de concienciar a la comunidad educativa de la importancia de educar en estos valores, de su inclusión en los currículos académicos, y ha tenido por fin último el de entender que la gestión adecuada de un bien patrimonial tiene una base fundamental en la educación de los jóvenes, inmediata generación que ha de recibir como legado esta riqueza cultural de siglos.

Una nueva mirada y lectura de Aranjuez, que rompa los más recientes estereotipos, posibilitan la asunción de un modelo de gestión integral que entienda Aranjuez como producto de una sociedad y de una cultura. Valoración que ha de derivar en el disfrute cotidiano, así como en el recurso al patrimonio como generador de riqueza. El hecho de que sea el primer paisaje cultural español reconocido Patrimonio Mundial por la UNESCO es una palanca que lanza hacia esclarecedores horizontes.

5. Conclusiones

El modelo de estudio presentado para lugares patrimoniales permite su aplicación en una gestión que trascienda lo monumental y considere el patrimonio intelectual y artístico como recurso y fuente de riqueza. Los lugares intervenidos por el hombre no disocian el factor territorial del factor humano, ni aíslan las interpretaciones del hombre sobre ellos.

Se apuesta en este sentido por promover métodos integrales de análisis que permitan interpretar los lugares en relación con su entorno, sin desvincular los hitos monumentales y artísticos, la riqueza patrimonial de su contexto espacial.

También puede ser el método una referencia a la hora de acometer estudios interdisciplinares aún no muy frecuentes. El conocimiento de los bienes patrimoniales no puede abordarse desde una única disciplina científica. El concepto de creación puede así utilizarse como principio metodológico de estudio y análisis de la obra de arte (poesía y pintura indisolubles).

Otra conclusión a la que se llega al hilo de esta última propuesta es la consideración de la historia, de la literatura, de la historia del arte no sólo como disciplinas, sino también como ciencias encaminadas a la gestión del bien.

Este nuevo enfoque interpretativo de la obra de arte en su dimensión integral es base para la elaboración de nuevos materiales cuyo fin no sólo es la investigación, sino la difusión y la educación en patrimonio.

En ese marco más amplio de la información y comunicación del bien patrimonial en el que se inscribe la educación, cabe insistir en la consideración integral de los elementos que lo conforman. Llegar a conocer la riqueza cultural de estos bienes precisa de la incorporación de sus valores tangibles e intangibles al físico hecho artístico, desde los puntos de vista perceptivos, interpretativos y recreativos. El conocimiento y la sensibilización son la garantía de la conservación, de la protección, del uso y del goce de nuestro patrimonio.

6. Agradecimientos

A la profesora Victoria Soto Caba, maestra y amiga.

7. Referencias bibliográficas

- BARTHES, R. (1994) *La aventura semiológica*. Barcelona: Planeta-De Agostini.
- CALVINO, I. (1972) *Le città invisibili*. Torino: Einaudi, 1972.
- CLARK, K. (1971) *La pintura de Paisaje*. Barcelona: Seix Barral, 1971. Otra ed. 1986.

- CROCE, B. (1899) "Due illustrazioni al "Viaje del Parnaso del Cervantes", *Juan Valera: Homenaje á Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado: estudios de erudición española*, Madrid: Ed. V. Suárez, 1899, vol. I, pp. 161-193.
- FREIXA LOBERA, C. (1999) "Imágenes y percepción de la naturaleza en el viajero ilustrado", *Scripta Nova, Universidad de Barcelona*, 42.
- GARROTE PÉREZ, F. (1981) *Naturaleza y pensamiento en España en los siglos XVI y XVII*. Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.
- GOMBRICH, E. H. (1987) *La imagen y el ojo*. Madrid: Alianza.
- HONOUR, H. (1982) *Neoclasicismo*. Madrid: Xarait.
- HONOUR, H. (1986) *El romanticismo*. Madrid: Alianza.
- LITVAK, L. (1990) *España 1900: Modernismo, anarquismo y fin de siglo*. Barcelona: Anthropos.
- LITVAK, L. (1991) *El tiempo de los trenes: el paisaje español en el arte y la literatura del realismo (1849-1918)*, Barcelona: Serbal.
- LITVAK, L. (2000) *El jardín abandonado: El tema del viejo parque en pintura y literatura. Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte* 13, pp. 485-508.
- LUENGO AÑÓN, A. (2008) *Aranjuez. Utopía y realidad. La construcción de un paisaje*. Madrid: CSIC, IEM, Doce Calles.
- LUENGO AÑÓN, M. (2008) "El jardín barroco o la terza natura. Jardines barrocos privados en España", *Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Ynduráin*. Aurora Gloria Egidio Martínez, José Enrique Laplana Gil (coord.) Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institución «Fernando el Católico», pp. 89- 112.
- MERLOS ROMERO, M. M. (1994) *Aranjuez en el siglo XIX. Su configuración como municipio, su pervivencia como real sitio*. (inédito RPI M-26684.)
- MERLOS ROMERO, M. M. (1995) "El patrimonio inmueble de Aranjuez. Su evolución en el siglo XIX", *Espacio, tiempo y forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia. UNED. Serie VII, Historia del Arte*. 8, pp. 273-304.
- MERLOS ROMERO, M. M. (1998) *Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de un Real Sitio*. Madrid: Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid - Ayuntamiento de Aranjuez.
- MERLOS ROMERO, M. M. (2001) *Aranjuez, paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad*, Madrid-Barcelona: Lunwerg.
- MERLOS ROMERO, M. M. (2003) *Aranjuez. Arquitectura y urbanismo en el paisaje*. Madrid: Consejería de Educación, Dirección General de Ordenación Académica.
- MERLOS ROMERO, M. M. (2013a) "Paisaje Cultural de Aranjuez: parámetros para un plan de gestión", *América Patrimonio*, 5, pp. 24-39 (<http://www.revistaamericapatrimonio.org>)
- MONTEMAYOR RUIZ, S. (2003) *Aranjuez: la literatura de sus jardines*. Madrid: Consejería de Educación, Dirección General de Orden de Ordenación Académica, 2003.
- MONTEMAYOR RUIZ, S. (2004) *Aranjuez, paisaje literario*. Aranjuez Stvdia, 5. Aranjuez: Ayuntamiento de Aranjuez, 2004.
- MONTEMAYOR RUIZ, S. (2008) "Paisajes históricos en la literatura de jardines" La novela histórica como recurso didáctico para las ciencias sociales (Susana Montemayor Ruiz, coord.), Madrid, pp. 41-94.
- NAVASCUÉS PALACIO, P. (1999) *El palacio real de Aranjuez*. Barcelona-Madrid: Lunwerg, Patrimonio Nacional, 1999.

OROZCO, E. (2010) *Paisaje y sentimiento de la Naturaleza en la poesía española*. Málaga: Universidad de Málaga.

ROSEMBLUNT, R. (1986) *Transformaciones en el arte del siglo XVIII*. Madrid: Taurus.

SCHAMA, S. (1996) *Landscape and Memory*. Vintage, A Division of Random House, 1996.

SOTO CABA, V. (2001) *Aranjuez, un paisaje para el recreo*. Aranjuez: Ayuntamiento de Aranjuez.

SUÁREZ MIRAMÓN, A. (2006) *El Modernismo: Compromiso y Estética en el Fin de Siglo*. Madrid: Ediciones del Laberinto.

SUÁREZ MIRAMÓN, A. (2009) *Literatura, arte y pensamiento: textos del Siglo de Oro*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

8. Anexo.

Bibliografía Complementaria

BACHELARD, G. (1983). *La poética del espacio*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

BERGER, J. (2006) *El sentido de la vista*. Madrid: Alianza Editorial.

BLANCHOT, M. (1992) *El espacio literario*. Buenos Aires: Paidós Ibérica,

MADERUELO, J. (2005) *El paisaje, génesis de un concepto*. Madrid: Adaba.

MADERUELO, J. (ed.) (1996) *Arte y Naturaleza*. Huesca: Diputación de Huesca.

MARTÍNEZ DE PISÓN, E. Y ORTEGA CANTERO, N. (eds.). (2012) *Paisaje y patrimonio*. Madrid, UAM ediciones y Fundación Duques de Soria.

Paisajes Culturales y Patrimonio Mundial. Actas del Ciclo de Seminarios Aranjuez- Las Médulas- La Alhambra y Generalife. 2013-2014 [organizado por el Ayuntamiento de Aranjuez, con el Patrocinio del Ministerio de Cultura y la colaboración de la Alianza Paisajes Culturales Patrimonio Mundial]. (Merlos, coord.) Aranjuez: Ayuntamiento de Aranjuez, 2014.