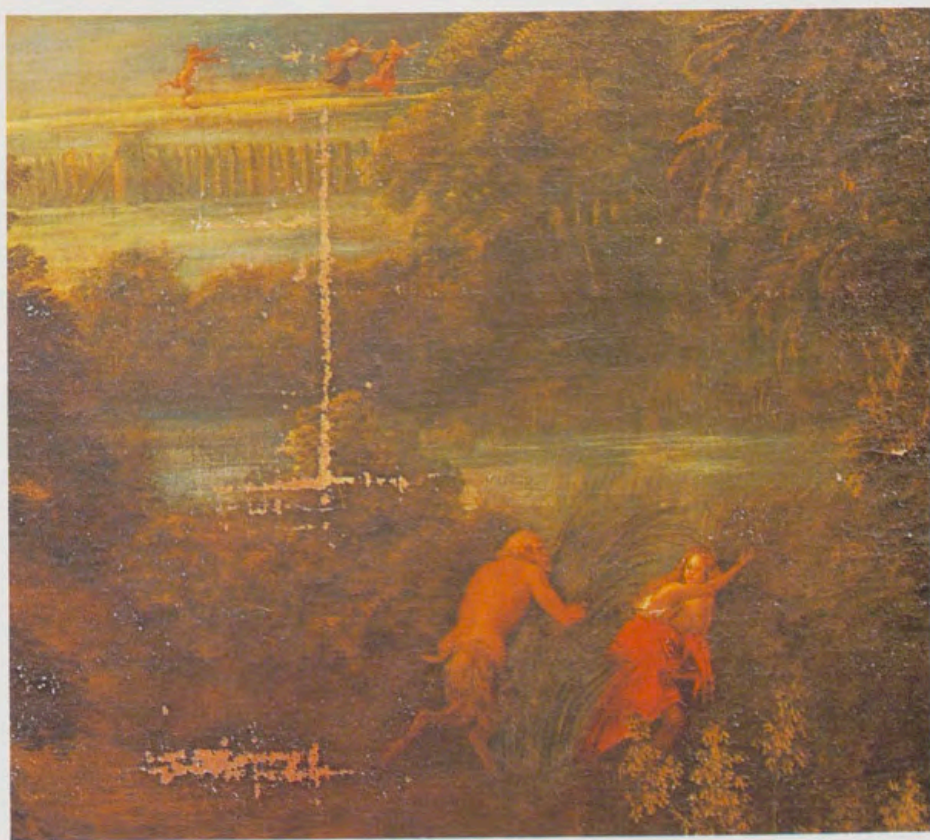

«Paisaje: Siringa y Pan»
y detalle del mismo,
obra de Jacobus van Arthois.

Los «Países metamórficos», de Jacobus van Arthois, en el Palacio Real de La Granja

Por CONCHA HERRERO

El interés que Felipe V e Isabel de Farnesio sintieron por la pintura de paisajes como ornamento del Palacio de San Ildefonso, queda constatado por el elevado número de «países» que, ya en 1727, ascendía a un total de ciento veintiuno, cifra que se mantuvo en el inventario de 1734, y que se acrecentó sobremanera en 1746, como verifican los asientos del *Inventario de pinturas y alhajas...* iniciado en 1745, un año antes de la muerte de Felipe V. A partir de esta fecha, el número y señal de dichos asientos quedó inscrito sobre los lienzos, numeración que se mantuvo a lo largo de inventarios sucesivos.

Dos de estos «países» adquiridos con el Bolsillo de la Reina Isabel de Farnesio, se encuentran actualmente en precario estado de conservación, testimonio aún de los daños causados por el incendio que, en 1918, destruyó gran parte de las techumbres del Palacio, hizo perecer la decoración pictórica de algunas bóvedas, y aniquiló o deterioró parte de los bienes muebles que dicho Palacio conservaba.

Número del inventario
de Isabel de Farnesio (1746),
detalle de «Júpiter y Calisto».

368

«Paisaje: Júpiter y Calisto»,
obra de Jacobus van Arthois.

Galería del Patio de la Fuente

Los lienzos, inmensos paisajes con fábulas mitológicas a escala diminuta, se encuentran almacenados en una pequeña pieza abierta al ala sudeste de la Galería del Patio de la Fuente, donde han esperado pacientemente el día de su recuperación, ya iniciada.

Ambos cuadros forman, junto con otros tres —expuestos en las salas de la Galería Oficial—, una serie cuyo denominador común es la representación de cinco escenas, extraídas de las *Metamorfosis* de Ovidio, en grandiosos paisajes, estructurados según el plan básico de composición del «paisaje arcádico»: primer plano arbóreo; escena a escala diminuta, en segundo plano; y lontananza luminosa, en tercer plano. Para guiar la mirada de un plano al siguiente, Jacques d'Arthois utiliza ríos, cascadas, torrentes, acantilados, etc. Su seguro sentido de la tonalidad le permite lograr un efecto de alejamiento y de penetración en el espacio que son considerados como la esencia misma del paisaje.

Las escenas de los dos paisajes, *Mercurio y Herse*, y *Venus y Adonis* —cuya restauración ya se ha proyectado— completarían el conjunto con los tres expuestos: *Júpiter y Calisto* (Inv. N. 309, pieza 1.ª, planta principal), *Hércules y Neso* (Inv. N. 558, pieza 10.ª, planta principal) y *Siringa y Pan* (Inv. N. 555, planta 10.ª, planta principal).

Jacobus van Arthois

Jacobus van Arthois, más conocido como Jacques d'Arthois, nacido en Bruselas en 1613 y muerto después de 1686, es el autor de los cinco lienzos que integran esta serie de *Países y fábulas metamórficas*. Perteneciente a la escuela flamenca de Rubens, fue un célebre artista, alumno de Jan Mertens. En sus paisajes, representaciones de rincones pintorescos y campos de la zona bruselesa, o paisajes ideales-arcádicos, demuestra su perfecto conocimiento del dibujo, y una exactitud asombrosa en los juegos de luz. En ellos, las figuras, aunque ocupan un lugar secundario, no carecen de calidad. Se tiene noticia que en sus cuadros intervinieron gustosamente, para realizar estos grupos de figuras o animales, pintores como David Teniers, G. de Crayer y Snayders. El papel primordial, por tanto, lo desempeña el paisaje, siendo las escenas mitológicas puro pretexto para desarrollar sus magníficas cualidades paisajísticas.

Obras de Arthois se encuentran repartidas por los grandes museos y colecciones europeas, como el Museo de Dresde, el Louvre de París, el

Czernin de Viena, el Prado de Madrid y el Palacio de San Ildefonso, en Segovia, entre otros.

Presencia ejemplar

La adquisición de las cinco fábulas debió efectuarse después de 1734, año en que aún no figuraban inventariadas entre las pinturas del Palacio. Habrá que esperar a 1746 para encontrar dichas obras ornando las salas de la planta principal, emplazamiento en que permanecieron a lo largo de los siglos.

La serie pictórica completa, según el orden de asientos de 1746, quedaría como sigue: 1. *Paisaje: Mercurio y Herse* [367 (lis)]¹. 2. *Paisaje: Júpiter y Calisto* 368 (lis). 3. *Paisaje: Hércules y Neso* 369 (lis). 4. *Paisaje: Siringa y Pan* [370 (lis)]. 5. *Paisaje: Venus y Adonis* 480 [(lis)].

La serie, sin embargo, según la ordenación iconográfica de *Las Metamorfosis*, de Ovidio —fuente literaria en la que se inspiró el pintor—, se sucedería de la siguiente forma: 1. *Paisaje: Siringa y Pan*: *Metamorfosis*, libro I, cap. 5. 2. *Paisaje: Júpiter y Calisto*: *Metamorfosis*, libro II, cap. 3. 3. *Paisaje: Mercurio y Herse*: *Metamorfosis*, libro II, cap. 6. 4. *Paisaje: Hércules y Neso*: *Metamorfosis*, libro IX, cap. 1. 5. *Paisaje: Venus y Adonis*: *Metamorfosis*, libro X, cap. 4.

Como conjunto figuró la serie expuesta en la pieza a la que dio nombre, *Sala de Países*, y en este emplazamiento continuó, aunque, a partir de 1884, se la denominara *Salón de Vientos* (pieza n.º 51 de la Guía de Breñosa y Castellarnau), actual *Comedor*, en la Galería Oficial de la planta principal.

El desmembramiento de la serie tuvo lugar en 1918, cuando un devastador incendio destruyó gran parte de las techumbres del Palacio. Testimonio de los graves daños causados por el mismo, no tanto por la acción directa del fuego como por la violencia del propio salvamento, es el lamentable estado en que quedaron los dos lienzos citados, que, a partir de aquel momento, fueron retirados y almacenados en espera de su restauración².

Este caso ejemplar de permanencia de una serie en su primitivo emplazamiento puede corroborarse cronológicamente a través de inventarios y guías del Palacio de San Ildefonso, entre los que se han seleccionado los siguientes:

1746 *Inventario de pinturas y alhajas que estan a cargo de Don Domingo Maria Sani, aposentador, con que estan adornadas las piezas del referido Real Palacio (de San Ildefonso), que han sido compradas con el Bolsillo de la Reyna Nuestra Señora (Isabel de Farne-*

sio) y quedan dextinguidas, y lo ban en este inventario con el numero y señal que va figurado al principio de cada una de las pinturas y alhajas. AP. San Ildefonso, leg. 13.

1789 *Ymbentario y tasacion general de los muebles pertenecientes al Real Oficio de Furriera, de los Reales Palacios de Madrid, Retiro, Sitios y Casas de Campo, cuyos muebles quedaron por fallecimiento del Señor Rey Don Carlos III, que en paz descanse, formado en virtud de orden de 10 de enero de 1789 y egecutado por los Oficios de la Real Casa. Tomo 2. AP. Registros, libro 258.*

1834 *Inventario y tasacion general de los muebles pertenecientes al Real Oficio de Furriera de los Reales Palacios de Madrid, Sitios y Casas de Campo, cuyos muebles quedaron por fallecimiento del Señor Rey Don Fernando 7.º (que este en Gloria), formado en virtud de real orden de Su Majestad la Reyna Gobernadora, con fecha de veinte de octubre de mil ochocientos treinta y tres, y ejecutado por los Oficios de la Real Casa. Tomo 1. AP. Registros, libro 4807.*

1884 Rafael BREÑOSA y Joaquín María de CASTELLARNAU, *Guía y descripción del Real Sitio de San Ildefonso*. Madrid, 1884. BP. Pas. 2397.

1919 *Inventario de los cuadros, muebles, objetos de arte y demás efectos salvados del incendio del Real Palacio y Casa de Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso*. Año de 1918. AP. San Ildefonso, leg. 167.

Paisaje: Siringa y Pan. Jacobus van Arthois. Oleo sobre lienzo, 340 × 290 cm. Palacio de San Ildefonso. Sala 10.ª, antecámara contigua al actual Salón del Trono.

«En los montes de la Arcadia, ninguna ninfa más hermosa que Siringa. Ninguna otra desdeñó más a faunos, sátiros y silenos... Pan, coronado de ramillos de pino, la encuentra un día que bajaba Siringa del monte Liceo. La ve y le habla así: "Cede, ¡oh bella ninfa!, a los deseos de un dios que desea llamarse tu esposo". La ninfa, insensible a esta aspiración, se limita a huir, y como Pan se lance en su persecución, llega hasta el arroyo Ladon (arroyo de la Arcadia) y allí suplica a sus hermanas las ninfas que la socorran, conviértanla éstas en cañas, y cuando Pan llega no puede abrazar sino a un manojito de huecos canutillos cuyo rumor tanto le agrada que decidió adaptar sus armonías a ellos». (Ovidio, *Metamorfosis*, libro I, cap. 5)³.

Inventarios: *Inventario de pinturas y*

1.

2.

3.

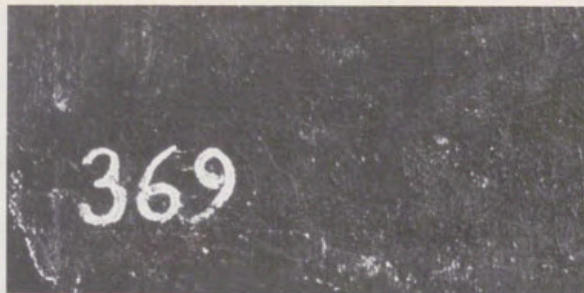

1 y 3. Dos detalles de «Júpiter y Calisto».

2. Detalle del «Paisaje: Mercurio y Herse», obra de Jacobus van Arthois.

Número del inventario
de Isabel de Farnesio (1746).
detalle de «Hércules y Neso».

«Paisaje: Hércules y Neso»,
obra de Jacobus van Arthois.

alhajas... (1746), fol. 49v., 370 (lis).— *Ymbentario y tasacion general... Carlos III...* (1789), tm. 2, fol. 338-338v., núm. 370.— *Inventario y tasacion general... Fernando VII...* (1834), tm. 1, fols. 122 y 123v.— *Guía y descripción...* (1884), pág. 117 (desde esta fecha, perdidos el número y la señal del inventario de 1746).— *Inventario de los cuadros... salvados del incendio...* (1919), núm. 178 (sin número del inventario de 1746, perdido desde 1884).

Paisaje: Jupiter y Calisto. Jacobus van Arthois. Oleo sobre lienzo, 333 × 264 cm. Palacio de San Ildefonso. Sala 1.ª, antiguo *Salón de Espejos*.

«Júpiter... recorrió todos los lugares del Cielo y de la Tierra, de ésta interesante especialmente por su Arcadia. Cuidose de que en ella volvieran a correr las fuentes y los ríos, a verdear los campos y praderas, a cubrirse los árboles de hojas y de flores. Mientras lograba el milagro, Júpiter vio a Calisto (hija de Liacón, rey de Arcadia) y sintió un rápido y violento amor por ella... llevaba muy ceñida la túnica y con su arco y su venablo en la mano solía acompañar a Diana. Era la hora de la siesta, Calisto, sofocada, se tendió en el césped. Entonces fue cuando se cruzaron sus miradas con las del padre de los dioses... Júpiter le insinuó así: "Juno no sabrá nada de mi nueva infidelidad..." Para mejor convencerla tomó una como apariencia de la diosa cazadora... y pasando del dicho al hecho se tumbó junto a ella, la abrazó, besándola...» (Ovidio, *Metamorfosis*, libro II, cap. 3).

Inventarios: *Inventario de pinturas y alhajas...* (1746), fol. 49v., 368 (lis).— *Ymbentario y tasacion general... Carlos III...* (1789), tm. 2, fol. 338v., núm. 368.— *Inventario y tasacion general... Fernando VII...* (1834), tm. 1, fols. 123v. y 124.— *Guía y descripción...* (1884), pág. 115, núm. 368.— *Inventario de los cuadros... salvados del incendio...* (1919), núms. 177 y 368.

Paisaje: Mercurio y Herse. Jacobus van Arthois. Oleo sobre lienzo, 340 × 290 cm. Palacio de San Ildefonso. Galería del Patio de la Fuente.

Aunque en la actualidad ha perdido el número y la señal que lo identificaban como adquirido con el Bolsillo de Isabel de Farnesio —marcas que en su día figuraron en los ángulos inferiores, hoy destrozados—, este lienzo es, sin duda, el asentado en el inventario de 1746 con el número 367, compañero, por tanto, de los números 368 (Júpiter y Calisto), 369 (Hércules y Neso) y 370 (Siringa y Pan).

Los marbetes que conserva, con indicación del número de la pieza en la que estuvo expuesto, han sido la clave para poder localizar dicha obra en antiguos inventarios.

El lienzo, a pesar de figurar entre los

objetos de arte salvados del incendio del Real Palacio, sufrió graves daños, aunque en 1919 siguiera figurando en la Pieza 51, *Salón de Vientos*, su lamentable estado haría retirarlo con posterioridad y almacenarlo en espera de su restauración.

«Dejó Mercurio las campiñas de Mesena, y buscando vientos más propicios, se llegó a Atenas, la ciudad amada de Minerva, y la de los collados maravillosos de Liceo. Por cierto que cuando llegó, las jóvenes atenienses, siguiendo un antiguo rito, llevaban sobre sus cabezas los presentes que iban a ofrecer a la poderosa Palas».

«Mercurio voló en torno a ellas lleno de admiración, como el milano que ronda las víctimas de sus apetitos. Entre las jóvenes, ninguna destacaba tanto por su belleza como Herse. Ella sola era el mejor ornamento de la ceremonia. El hijo de Júpiter, apasionado por esta princesa, quedó suspenso en medio del aire...» (Ovidio, *Metamorfosis*, libro II, cap. 6).

Inventarios: *Inventario de pinturas y alhajas...* (1746), fol. 49v., 367 (lis).— *Ymbentario y tasacion general... Carlos III...* (1789), tm. 2, fol. 338, núm. 367.— *Inventario y tasacion general... Fernando VII...* (1834), tm. 1, fols. 123v. y 124.— *Guía y descripción...* (1884), pág. 115, núm. 367.— *Inventario de los cuadros... salvados del incendio...* (1919), núms. 181 y 367.

Paisaje: Hércules y Neso. Jacobus van Arthois. Oleo sobre lienzo, 333 × 264 cm. Palacio de San Ildefonso. Sala 10.ª, Antecámara contigua al actual Salón del Trono.

«¡La bella Deyanira te inspiró una gran pasión, feroz Neso, pero ella te costó la vida! Hércules, al querer regresar a su país con su esposa, tuvo que detenerse a las orillas del río Evena (río de la Etolia), que las lluvias y el derretimiento de nieves habían engrosado notablemente. Temía exponer a Deyanira a los peligros de su travesía. Neso, que era fuerte y robusto, se ofreció a pasarla, mientras Hércules atravesaría a nado el río. Aceptó el héroe este ofrecimiento y le confió a Deyanira».

«Ya Hércules había ganado la otra orilla, cuando oyó a Deyanira implorar su socorro contra el centauro, que quería raptarla. "Temerario —exclamó—... Tu ligereza puede ponerte a salvo de mi persecución, pero no te pondrá a cubierto de mis flechas". En efecto, le tiro una que le atravesó de parte a parte». (Ovidio, *Metamorfosis*, libro IX, cap. 1).

Inventarios: *Inventario de pinturas y alhajas...* (1746), fol. 49v., 369 (lis).— *Ymbentario y tasacion general... Carlos III...* (1789), tm. 2, fol. 338v., núm. 369.— *Inventario y tasacion general... Fernando VII...* (1834), tm. 1, fols. 122

y 123v.— *Guía y descripción...* (1884), pág. 116, núm. 869 (transcripción equivocada del número 369, inscrito en 1746).— *Inventario de los cuadros... salvados del incendio...* (1919), núms. 191 y 869.

Paisaje: Venus y Adonis. Jacobus van Arthois. Oleo sobre lienzo, 340 × 295 cm. Palacio de San Ildefonso. Galería del Patio de la Fuente.

El lienzo, a diferencia del también almacenado en la Galería de la Fuente, aún conserva el número 480 del inventario realizado en 1746, si bien, la flor de lis que habría de figurar en el ángulo opuesto, y le identificaría como perteneciente a la colección de Isabel de Farnesio, ha desaparecido, al saltar la capa pictórica del margen inferior.

Su numeración no es correlativa a los cuatro asientos citados con anterioridad. Sin embargo, las medidas, el tema y el autor obligan a reunirlos en conjunto iconográfico, justificado por el poema mitológico *Las Metamorfosis*, de Publio Ovidio Nasón (43 a.C.-17 d.C.). Como serie figuró el conjunto expuesto en la sala denominada *Salón de Vientos* (pieza nº 51 de la Guía de Breñosa y Castellarnau), actual Comedor, en la Galería Oficial de la planta principal.

«Adonis... pasó de la infancia a la juventud y de la juventud a la virilidad... en un estado de hermosura perfecto. Cuando le vio Venus, quedó enamorada para siempre... Sin pensar ni sentir sino para Adonis, desertó la diosa del Olimpo... seguía a Adonis por cumbres, valles, bosques y laberintos, en cacería de animales fieros que le asustaban más que por ella por el daño que podrían causar a su amado... "Comprenderás amado Adonis, por qué no deseo que expongas tu preciosa existencia en parecidas aventuras". Apenas terminó de hablar Venus, marchó a su carroza de viento arrastrada por cisnes. Adonis no atendió los consejos de su amante, y como sus perros hubieran sacado del bosque a un jabalí feroz, le disparó un flechazo. Enfurecida la bestia, persiguió a Adonis... Al fin fue alcanzado y privado de la vida...» (Ovidio, *Metamorfosis*, libro X, cap. 6).

Inventarios: *Inventario de pinturas y alhajas...* (1746), fol., 57v., 480 (lis).— *Ymbentario y tasacion general... Carlos III...* (1789), tm. 2, fol. 347v., núm. 480.— *Inventario y tasacion general... Fernando VII...* (1834), tm. 1, fols. 122 y 123v.— *Guía y descripción...* (1884), pág. 116, núm. 480.— *Inventario de los cuadros... salvados del incendio...* (1919), núms. 184 y 480.

La salvaguarda de las colecciones que engrosaron el tesoro artístico de Palacios y residencia reales, incita a recopilar aquellas series o conjuntos iconográficos, históricos o estilísticos

Detalle
de «Hércules y Neso».

Detalle del «Paisaje:
Venus y Adonis»,
obra de Jacobus van Arthois.

que las integraban ⁴ y detener el proceso de degradación a que estén sometidas. En este caso ya se ha iniciado el programa de consolidación y conservación de las obras aquí estudiadas.

La calidad intrínseca de los lienzos antecedentes —testimonio en su contexto de un período floreciente para las Bellas Artes, patrocinado por los monarcas de la Casa de Borbón—, así como la escasez mobiliaria en la decoración del Palacio de San Ildefonso, son suficientes motivos para emprender esta recuperación y borrar, en este caso particular, una de las últimas huellas de aquel dramático 2 de enero de 1918.

NOTAS

¹ Lo contenido entre corchetes ha desaparecido.

² La Junta creada para la reconstrucción del Palacio por real orden de 10 de mayo de 1926 acometió inteligentemente y con prioridad las obras de reparación y conservación arquitectónica.

³ PUBLIO OVIDIO NASÓN. *Las Metamorfosis*. Madrid. Espasa Calpe, cuarta edición, 1980.

⁴ Estas breves notas sobre la colección de pinturas que reunieron Felipe V e Isabel de Farnesio, forman parte de un amplio estudio iniciado por un equipo de investigación especializado en el Real Sitio de San Ildefonso.