

Reseña: Autenticidad y monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión. *Juan Miguel Hernández León*

*Review: Authenticity and monument.
From the myth of Lazarus to Pygmalion
Juan Miguel Hernández León*

Víctor Soriano Tarín

Arquitecto. Master en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. vicsota@gmail.com

Received 2014.04.30

Accepted 2014.07.29

A modo de ensayo. Así presenta Juan Miguel Hernández León su libro, empleando este género literario que tantas luces ha aportado a la disciplina arquitectónica y que, en los últimos tiempos, ha quedado denostado en pos de un mal entendido rigor y carácter científico.

Publicado en 2013 por Abada Editores en su serie de Historia del Arte y de la Arquitectura, la obra se presenta en un formato de bolsillo, con tapas blandas, dos centenares de páginas y contadas ilustraciones, acorde con el tipo de trabajo en el que la reflexión en un plano teórico no requiere de imágenes en las que apoyarse ni mucho menos a las que atarse.

Hernández León, Catedrático de Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, presenta una reflexión en torno a los conceptos de lo monumental y lo auténtico. Como eje poético y vertebrador hace uso de dos metáforas, de dos mitos: Lázaro y Pigmalión. El muerto que es devuelto a la vida. La obra que cobra una vida que nunca tuvo.

Como director del Grupo de Investigación Paisaje Cultural (UPM), Hernández León ha venido desarrollando en los últimos años una intensa labor

An essay. This is how Juan Miguel Hernández León presents his book, by referring to a literary genre that has so often shed light on the field of architecture and that has, in recent times, been increasingly spurned in favor of a misconstrued scientific soundness and rigor.

Published in 2013 by Abada Editores in its History of Art and Architecture collection as a paperback pocket edition, the book is comprised of around two hundred pages and contains few illustrations, for, in a theoretical reflection, there is no need to rely on images, let alone to be bound by them.

Hernández León, professor of Composition at the Faculty of Architecture in Madrid, offers the reader a reflection on the concepts of monumentality and authenticity. The poetic backbone of the text lies in two metaphors or myths: Lazarus and Pygmalion. The dead is restored to life. Work that comes to life from its inanimate state.

As head of the Cultural Landscape Research Group (UPM), Hernández León has carried out extensive work in the field of heritage discourse and the

en el campo del discurso patrimonial y la definición de sus ámbitos de estudio: desde el “monumento protegido” hasta el más moderno concepto de “paisaje cultural”. Vinculado a esta línea de investigación ha dirigido importantes encuentros como el congreso CAH20th -Conferencia Internacional Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX (2011), del que fue director científico. Asimismo, ha comisariado la exposición *Arqueología de la memoria reciente: Construcción de la ciudad y el territorio en España, 1986-2012* (Círculo de Bellas Artes de Madrid), cuyo catálogo ha sido recientemente publicado y en el que el autor colabora en la redacción de alguno de sus textos.

La mayor importancia del presente trabajo reside en la nueva lectura aportada sobre cuestiones históricas ya conocidas. El método que emplea podríamos definirlo como arqueológico según el vocabulario propio de Foucault -o genealógico si atendemos a Nietzsche-. El autor excava así en la génesis de los conceptos y sus variaciones a lo largo del tiempo, prestando especial atención a aquellos momentos en que su significado se ve alterado o modificado (discontinuidades o fisuras foucaultianas). Si tal y como decía Gadamer -evidenciado por el autor en una cita directa en el texto- “el que surja una pregunta supone siempre introducir una cierta ruptura en el ser de lo preguntado”¹, la aparición de esta obra manifiesta e introduce en el discurso patrimonial la reflexión que desde hace años se viene produciendo en torno a los objetos de la restauración y su verdad.

El autor da por sabidos muchos de los conceptos sobre los que versa el trabajo de manera que el texto no está dirigido a neófitos sino a personas ya introducidas en el campo de la teoría y la historia de la restauración. De hecho, se habla de los principales teóricos y autores, reflexionando

definition of its fields of study: from the concept of “protected monument” to the more modern “cultural landscape”. Within this line of research, he has chaired important events such as the CAH20thC -International Conference on Intervention Approaches for 20th Century Architectural Heritage (2011), where he was scientific director. He was also curator of the exhibition Archaeology of recent memory: City and territorial construction in Spain 1986-2012 (Círculo de Bellas Artes, Madrid) the catalog of which was recently published. The author co-writes some of its texts.

The importance of this book lies in its new approach to well-known historical issues. The method the author uses could be defined as archaeological, in Foucault’s terminology, or genealogical, according to Nietzsche’s. The author thus delves into the genesis of certain concepts and their variation over time, paying special attention to moments when their meaning was altered or modified (Foucauldian discontinuities or fissures). If, as Gadamer stated –and as the author himself quotes in his book– “formulating a question unavoidably entails introducing a certain break in the nature of what is asked”¹, the publication of this work reveals and inserts into the heritage discourse the thoughts that have been put forward in recent years regarding the restored object and its trueness.

The author assumes his readers are familiar with many of the concepts he deals with. The text is therefore not targeted at a lay audience but, rather, at readers who are already well versed in the field of theory and history of restoration. In fact, it mentions the main theorists and authors and

sobre su obra pero sin llegar a explicarla, llevando el discurso a un nivel superior, a una lectura de segundo orden.

Haciendo uso de una prosa densa y compleja, llena de matices y sugerencias y, en ocasiones, de lectura nada fácil, excava hasta los orígenes de los conceptos, desde sus primeras apariciones en el mundo romano hasta las más recientes cristalizaciones en forma de cartas o documentos normativos internacionales. Una multitud de citas y referencias apuntalan y acompañan al trabajo, formando esta red de conocimientos y experiencias de la que, como Foucault indicaba en la *Arqueología del Saber*, el propio texto no es más que un nudo.²

La obra se estructura en torno a cuatro grandes capítulos a los que sigue una reflexión final, a modo de coda, que retoma el tema de los mitos que dan título al ensayo. Tras una pequeña introducción en la que el autor enlaza su obra con otras reflexiones y escritos precedentes que le han conducido hasta aquí, se da pie a un introito en el que se avanzan los aspectos fundamentales sobre los que va a pivotar el conjunto del ensayo: *monumento* y *autenticidad*. Dos conceptos sobre los cuales el discurso de Hernández León va orbitar a lo largo de todas las páginas del libro. En ocasiones, su reflexión presentará un contacto evidente con los mismos, en otras, parecerá distanciarse para posteriormente volver a acercarse con una nueva carga de significados.

Con *DESPLAZAMIENTOS* comienza el autor su reflexión. En él, estudia el nacimiento del concepto de lo monumental, desde su aparición, cuando el cónsul Manio Manilio lo empleó para nombrar a la recopilación de leyes de Numa -donde el monumento era estrictamente documento- hasta la sistematización de la disciplina histórica en el siglo XVIII. Siguiendo un análisis deudor de Foucault,

reflects on their work without previously explaining it, taking their arguments to a higher level and creating a new layer of ideas upon theirs.

*By using a dense and complex style, evocative and full of nuances, which at times does not make for easy reading, he digs into the origins of each concept, from the first time it appeared in the Roman era to its more recent manifestations in charters or regulations worldwide. A profuse amount of quotations and references support and supplement the text, and generate a network of knowledge and expertise where, as Foucault argued in *The Archaeology of Knowledge*, the text itself is but a node.²*

The book is divided into four main chapters followed by a final dissertation or coda that returns to the subject of the myths that lend their name to the title. After a brief introduction where the author describes his work's links to earlier reflections and papers that have laid the groundwork for his essay, a prolog outlines the main aspects around which the entire essay will revolve: monument and authenticity. These two concepts are the pivotal issues that pervade Hernández León's discourse. Sometimes, his reflections deal directly with them. Others, his train of thought will take us far from them, only to draw near to them again charged with new meaning.

The author begins his reflections with MOVEMENTS. In this chapter, he studies the origins of the concept of monument, from its appearance, when Consul Manio Manilio used it to designate Numa's laws – where the term monument referred strictly to the documents themselves– to the standardization of this historic discipline in the 18th century. Following an analysis modeled on Foucault's, Hernández León

Hernández León se centra en el estudio del discurso, no solo como reflejo de un pensamiento sino como generador del mismo.

Centra su trabajo en el concepto de lo *monumental* ya que sobre él actúa la restauración, al menos en sus orígenes. Lo monumental que desliza su valor desde el campo de lo documental hasta el estético, una y otra vez, en uno y otro sentido. Y sobre lo documental versa gran parte del texto. Sobre la historia. Sobre su construcción. Sobre sus mitos. Alejándose, en apariencia, del tema central de estudio para volver a recaer en él una y otra vez.

A este valor documental acompaña el otro concepto que aparece en el subtítulo de la obra, la *autenticidad*. Si el monumento es documento de una historia, ¿qué aspectos son los que dotan de la categoría de auténtico al mismo? Este último aspecto se trata de manera más tangencial, pero siempre cíclica, apareciendo una y otra vez a lo largo del texto, enriqueciéndose en cada una de sus puestas en escena, cobrando vida en cada una de sus apariciones.

El segundo capítulo se ha titulado CLASIFICAR Y CONSERVAR. En él, al autor vuelve a repasar la historia, ya conocida -¿pero no es acaso una nueva historia en cada lectura?- para detenerse, esta vez, en la clasificación, en la taxonomía de lo monumental. Antes de conservar se dictamina qué es aquello susceptible de serlo. Esto requiere de una clasificación. Una historia de elecciones y, lo que quizás es más importante, de rechazos y renuncias. Aquí, busca la referencia en la aparición de las taxonomías en las ciencias naturales -busca las raíces fuera de la disciplina- desde las que traza paralelismos con la conservación de monumentos. Y aprovecha para hablar de Ruskin y la evocación de la ausencia que promueve con su discurso; y del binomio restaurar-conservar, no como algo

focuses on the study of discourse, not just as the expression of an idea, but as its generating element.

His work is centered on the concept of monumentality, for that is precisely where every restoration acts, at least in the origins of the discipline. The definition of monumentality is constantly shifting between the realms of the documental and aesthetics, repeatedly, in either direction. And the documental -its history, its construction, its myths- is the subject of a large portion of the text, which seemingly distances itself from the main topic only to go back to it over and over.

The notion of documentary value is laid side by side with the other concept that appears in the book's subtitle: authenticity. If a monument is the document of history, which aspects confer it its authenticity? This matter is dealt with in a more oblique manner, but the book revisits it cyclically, again and again, throughout its pages, so that it grows richer every time it appears, it comes to life as the text progresses.

The second chapter has been entitled CLASSIFY AND CONSERVE. In it, the author makes a historical review, for, however well trodden, isn't all history new under a new light? He is particularly concerned with classification, with the taxonomy of monumentality. Before conserving, we must decide what can be conserved. Doing this requires classification. A history of choices and, what is more important, of rejections and surrenders. Here, the author looks for references in the development of taxonomy in the natural sciences, that is, he searches for sources outside the discipline from which he draws similarities to the conservation of monuments. He seizes this opportunity to talk about Ruskin and the evocation of absence that he advocates for; about the restoration-conservation

opuesto sino como dos fases del mismo proceso; y de Quatremère de Quincy; y de Valadier; y de Viollet-le-Duc; y de tantos otros que con su discurso y su obra contribuyeron a la génesis y definición de la disciplina de la restauración.

Y bajo todo ello, sigue discurrendo la sombra de lo *auténtico*. Un concepto que se va enriqueciendo y pasa de ocupar un primer plano, aquel más evidente y tangible, vinculado con lo material, a un segundo nivel, más intelectual y reflexivo, el que afecta al estrato de las estructuras, de los tipos.

Continúa Hernández León en SEMEJANZA E IDENTIDAD poniendo el acento en la progresiva pérdida de universalidad que se produce en el concepto de monumento en su devenir por la historia. Desde aquel monumento universal y autónomo, aislado de su contexto, ensimismado; hasta la consideración de lo monumental como algo dependiente de un contexto específico, local, propio de una comunidad. Y es aquí cuando se analiza el valor de lo *monumental* –y el monumento como documento– como elemento constructor de identidades. El monumento que no solo refleja sino que construye una historia y sus mitos. El mito requiere del rito y este se cristaliza en monumento y así perdura y define. El monumento se interpreta como síntesis de la densidad histórica de una comunidad y de sus valores. Ahora, pertenecen a ella y con ellos, su verdad.

Refleja el autor en el texto los diferentes valores que se le han asignado a lo *monumental* en cada periodo y como esto ha estado ligado a la consideración de lo *auténtico* en cada uno de ellos. A su vez, analiza, como a raíz de este fenómeno, las posiciones de protección y conservación del patrimonio han sido oscilantes, desde la primacía de los valores históricos y documentales hasta las consideraciones estéticas de la obra.

duality, not as opposite ideas but rather as two stages in the same process; about Quatremère de Quincy; about Viollet-le-Duc; and about so many others who contributed to creating and defining the discipline of restoration with their words and works.

Underneath it all, runs the underlying trace of the authentic. A concept that is gradually enriched and which shifts from the forefront, a more obvious and tangible level associated to the material world, to the background, a more intellectual and reflective level which deals with structures and types.

Hernández León then moves on to LIKENESS AND IDENTITY and emphasizes the gradual loss of universality in the concept of monument throughout its historical evolution. From the universal and autonomous monument isolated from its context and inward looking, to understanding monumentality as a quality that depends on a specific, local and communal context. This is where the significance of monumentality –and of monument as document– is analyzed as an identity-shaping element. The monument not only reflects but also builds a history and its myths. Myth requires ritual, which materializes as monument, and is thus preserved and defined. The monument is interpreted as a synthesis of the historic density of a community and its values. They now belong to it, together with their trueness.

In his text, the author illustrates the different values that have been ascribed to monumentality in each period and how they were linked to what was considered authentic in every one of them. He also analyzes how, as a result of this phenomenon, the positions on heritage protection and conservation have oscillated from prioritizing the work's historic and documentary value to the precedence of aesthetic considerations.

Estudia a Boito y su posición ante al monumento; sus aportaciones en lo que respecta a la relación de la obra con su entorno, con su urdimbre, con su comunidad (algo que ya nos avanzaba Quatremère de Quincy); las consideraciones sobre la unidad del monumento y su materialidad; y, en definitiva, su postura acerca de la autenticidad de la obra.

UMBRALES. El último de los capítulos estudia el momento en el que el discurso patrimonial se convierte en sistema mediante la aparición de Cartas y textos normativos. Es aquí, y sobre todo a partir de Brandi, cuando la introducción del juicio subjetivo en el análisis de lo monumental distancia totalmente el monumento y su autenticidad, su verdad, de un valor universal para aproximarlos a otro subjetivo –que no arbitrario. Así, la falsedad ya no será algo inherente al objeto sino que dependerá de un juicio de valor. En la consideración de lo falso, y por lo tanto de lo auténtico, habrá una intencionalidad. Como nos decía Umberto Eco en *Los límites de la interpretación*, “algo no es falso a causa de sus propiedades internas, sino en virtud de su pretensión de identidad”.³

Como remate, a modo de coda, retoma los dos mitos que parecían ser fundacionales del estudio: Lázaro y Pigmalión. Y retoma otras muchas cuestiones aparecidas en el ensayo. Y retoma a Walter Benjamin y sus conceptos de “aura” y “huella”, que gravitaban sobre el texto desde sus primeras líneas, y el *simulacro*, y la *verdad*, y la *autenticidad*, y todas estas ideas que han ido ligadas al concepto de monumento y lo han enriquecido, y lo han fisurado, y lo han alterado a lo largo de su historia. Y lo hace porque es en ellos donde se ha puesto el foco a lo largo del ensayo.

He studies Boito and his ideas on the concept of monument; his contributions regarding the relationship between the work and its surroundings, its fabric, its community (an idea that was already put forward by Quatremère de Quincy); his reflections on the wholeness of monuments and their materiality; and, ultimately, his views on the authenticity of artwork.

*THRESHOLDS. The remaining chapter studies the moment in which the heritage discourse is transformed into a system by means of charters and codes. It is at this point, especially after Brandi's contributions, when the introduction of a subjective assessment in the analysis of monumentality takes the concept of monument and its authenticity, its truthness, and separates it from its universal value to bring it closer to a more subjective, though not arbitrary, one. Thus, fakeness will no longer be inherent to the object but, rather, it will depend on judgment. There is an intention at the heart of the notion of fakeness and, therefore, that of authenticity. As Umberto Eco stated in *The limits of interpretation*, “an object is not fake because of its inherent properties, but because of the identity it aspires to”.³*

In the final section, the author revisits the two myths that seem to be the basis for his study: Lazarus and Pygmalion. He also returns to many of the subjects that had appeared throughout the essay. Once more, he mentions Walter Benjamin and his concepts of “aura” and “trace”, which seem to permeate the text since its opening sentences, and of simulacrum, truth and authenticity: all the ideas linked to the concept of monument which have enriched, fractured and altered it throughout history. And he does so because those are precisely the ideas that have been under the spotlight in his essay.

Hernández León vuelve, siguiendo su táctica de estudio, a aquellos conceptos con los que arrancó, pero teniendo el lector ahora la sensación de que estos ya no volverán a ser los mismos.

Hernández León therefore returns, led by his research methodology, to the same concepts he started with. But this time the reader feels that they will never be quite the same.

Notas y Referencias

- ¹ HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel. 2013. *Autenticidad y monumento: del mito de Lázaro al de Pigmalión*. Madrid: Abada Editores, p. 10.
- ² FOUCAULT, Michel. 1970. *La arqueología del saber*. México DF: Editorial Siglo XXI, p. 37.
- ³ ECO, Umberto. 1992. *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Editorial Lúmen, p. 113.

Notes and References

- ¹ HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel. 2013. *Autenticidad y monumento: del mito de Lázaro al de Pigmalión*. Madrid: Abada Editores, p. 10.
- ² FOUCAULT, Michel. 1970. *La arqueología del saber*. México DF: Editorial Siglo XXI, p. 37.
- ³ ECO, Umberto. 1992. *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Editorial Lúmen, p. 113.

BIBLIOGRAPHY

- ECO, Umberto. 1992. *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Editorial Lúmen.
- FOUCAULT, Michel. 1970. *La arqueología del saber*. México DF: Editorial Siglo XXI.
- HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel. 2013. *Autenticidad y monumento: del mito de Lázaro al de Pigmalión*. Madrid: Abada Editores.
- HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel et al. 2014. *Arqueología de la memoria reciente: Construcción de la ciudad y el territorio en España, 1986>2012*. Madrid: Círculo de Bellas Artes de Madrid.