

Comentario sobre la simbología de la escultura del "Grupo de San Ildefonso"

*Commentary on the Symbolism of the Sculpture Grupo de San Ildefonso
("Group of Saint Ildefonsus")*

*Comentário sobre a simbologia da escultura Grupo de San Ildefonso
("Grupo de São Ildefonso")*

Dalila Cárdenas Hernández¹

¹Licenciada en Nutrición. Estudiante de grado en Turismo. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Comercio y Turismo. Madrid, España. Correo: dalila01@ucm.es

Recibido: 02/09/2025

Aceptado: 27/09/2025

Publicados: 01/10/2025

Citar como: Cárdenas-Hernández D. Comentario sobre la simbología de la escultura del "Grupo de San Ildefonso". Rev. Conex. Cienc. Neuroarte Bienest. 2025;1:e0007.

INTRODUCCIÓN

Al lo largo de los siglos, las manifestaciones del arte han sido el reflejo de las pasiones humanas, las creencias y la evolución cultural que representan el desarrollo de las civilizaciones. Algunas obras de arte han logrado trascender el tiempo y despertar emociones en las personas, no solo por su belleza formal, sino por el misterio que las envuelve.

Uno de esos casos es el de la escultura sobre la que versa este artículo: el Grupo de San Ildefonso. Una composición anónima que ha capturado la atención de historiadores, artistas y espectadores por generaciones. Su presencia imponente y su estilo híbrido la convierten en una pieza clave para comprender el diálogo entre el arte helenístico y el clasicismo romano.

La obra Grupo de San Ildefonso también es conocida como Orestes y Pílades. Hasta la actualidad se desconoce de manera individual a algún autor responsable, pero esta ha sido adjudicada a la Escuela de Pasiteles. Se estima que data del año 10, del siglo I d.C. Ha sido catalogada como típica del eclecticismo helenístico y romano tardío, enmarcada dentro del clasicismo romano.(1,2)

La escultura aparece inventariada por primera vez en Roma, en el año 1623. Fue incluida en el listado de obras que la familia de los Ludovisi restauraba en sus jardines de Porta Pincian. En la actualidad se encuentra expuesta en el Museo del Prado, en España. La obra se cataloga como Bien de Interés Cultural.(3,4).

Contenido de
acceso abierto

Este artículo está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial CompartirIgual 4.0

Más allá de su valor estético y de su recorrido histórico, el Grupo de San Ildefonso plantea interrogantes que invitan a una reflexión más profunda sobre el significado de la obra y su papel dentro del legado artístico romano. Su ambigüedad autoral y su evocación mitológica abren la puerta a múltiples interpretaciones que trascienden lo formal. En este sentido, resulta pertinente cuestionarse: ¿qué representa en realidad y por qué sigue siendo una obra clave para comprender el arte romano y su apropiación de lo griego?

DESARROLLO

Contextualización

A pesar de que la obra se encuentre en España en la actualidad, fue creada en la Roma del siglo I d.C., en los tiempos del emperador Augusto.(5) En este período son evidentes las influencias griegas, mediante la reinterpretación de las expresiones artísticas. Hubo en aquel entonces un apogeo del colecciónismo de obras de arte, lo cual representaba cultura, poder y clase. Esta pieza refleja los cánones e ideales estéticos y simbólicos de las élites romanas de aquellos tiempos.(6)

La fecha y lugar en que se desarrolló la obra estaban caracterizados por la influencia del arte griego en el florecimiento del arte romano, por lo que este, está marcado por características clásicas y helenísticas.(4,6)

Desde que aparece documentada como posesión de la familia Ludovisi, la escultura se posicionó entre las más famosas de la Antigüedad conservadas en Roma. La representación morfológica presente en esta y otras esculturas fue de agrado de muchos autores que vieron en ellas, ideales de belleza y un hito en la ejecución de la escultura del mundo antiguo. Lo anterior la hizo merecedora de ser dibujada por Nicolas Poussin. Fue seleccionada por Perrier como una de las cien mejores obras escultóricas de la Roma de entonces. Esta fama inicial hizo que la escultura apareciese citada y reproducida en numerosas ocasiones. La escultura fue también parte de múltiples colecciones bajo el poder de personajes célebres.(1-3)

Fue parte de importantes recopilaciones visuales como, por ejemplo, la *Raccolta di statue antiche e moderne* (1704) de Rossi, y la *Antiquité expliquée de Montfauçon* (1721-1724), lo que amplificó su popularidad en espacios académicos y propiamente dedicados al arte. Su traslado a su actual posición, el Museo del Prado, en 1828, la convirtió en una de las piezas más importantes y destacadas de su galería de esculturas antiguas, lo que expresa el valor que se le otorgaba en lo inherente al colecciónismo real y al patrimonio nacional. En la actualidad es apreciada como una obra ecléctica, elaborada para la clientela romana, cercana al círculo de Praxíteles.(1-4)

Es curioso el dato de que fue bautizada como se le conoce después del año 1725, al trasladarla al Palacio de San Ildefonso, en Segovia. Antes de llegar a este punto, los jóvenes fueron catalogados como Cástor y Pólux, Orestes y Pílades, siendo este su segundo nombre más popular, y los Decios.(1,2)

Ánálisis Formal

Se trata de una escultura de bulto redondo, producida mediante la técnica del esculpido. El trabajo se realizó en mármol blanco de Carrara, con unas dimensiones de 161 cm de alto, 106 cm de ancho y 56 cm de profundidad, pesando unos 500 kg. La técnica emplea la combinación de elementos clásicos de distintas épocas y estilos. Fue confeccionada para ser observada desde un solo punto de vista. Si se observa por la parte frontal, los contornos de ambas figuras forman una composición armoniosa.(4)

Como expresa la web del Museo del Prado: los cuerpos están representados con una onda en forma de S, que se eleva desde las patas exteriores de apoyo y se inclina hacia la altura del hombro (4).

Esta forma crea un espacio en el que se enmarca y resalta la antorcha y el brazo que la porta. Con delicadas asimetrías se logró eludir que la imagen fuera simplemente dos figuras repetidas, una de ellas de manera invertida: la posición de las piernas libres es diferente, el modelo de la izquierda se inclina más hacia el portador de la antorcha, y también la postura de los brazos y en la que se encuentra la cabeza son diferentes. La cabeza original, remplazada en la modernidad por un retrato antiguo de Antínoo. La posición de los brazos, también añadidos más recientemente, es cercana a la que ya tenían en la Antigüedad.(3,4)

Fuente de la imagen: Domus Pucelae. 2009. Informe y tratamiento de fotografías: J. M. Travieso. Disponible en: <https://domuspucelae.blogspot.com/2009/08/visita-virtual-el-grupo-de-san.html>

Análisis Iconográfico

En el Grupo San Ildefonso están representados dos jóvenes masculinos, con la cabeza laureada. Es importante saber que el laurel en aquellos tiempos era reconocido por su capacidad de ignición mediante el frotamiento y se le adjudicaba la capacidad de atraer sueños proféticos, razones por las cuales fue consagrado a Apolo, la divinidad solar protectora de la sabiduría, la producción artística y la adivinación. En la Roma de esta época, las ramas de laurel simbolizan la gloria, principalmente la obtenida del triunfo en la guerra, y en la paz mediante el ejercicio del poder.(4,7)

Estos jóvenes se muestran haciendo un sacrificio ante un altar. Uno de ellos lleva la antorcha ya mencionada, mientras que el otro sostiene una pátera, vasija no muy honda utilizada para sacrificios en la antigüedad. A la derecha de los protagonistas aparece una figura pequeña de una mujer que al parecer representa una deidad, a la cual se pudiera asumir que va dedicado el sacrificio.(2,8)

No debe ser banalizado dentro de la obra el contacto entre las figuras principales, manifestado mediante un modesto abrazo, el cual ha resultado de interés para los observadores modernos, principalmente por lo inusual de este gesto en las esculturas de esta época. El abrazo ha sido interpretado como un guiño a la amistad y la fraternidad.(1-3)

En las primeras descripciones de las que se tiene constancia se hace referencia a que los personajes son Cástor y Pólux, que según mitos griegos eran descendientes de la reina Espartana, además de ser hermanos venerados como modelos de la lealtad y la fraternidad. En esta interpretación se dice que ofrecen un sacrificio a Perséfone, diosa a la que, según su mito, se le atribuyen los ciclos naturales de esterilidad y florecimiento de las tierras. El arqueólogo alemán Winckelmann asumió la posibilidad de que se tratara de Orestes y Pílades, primos y protagonistas de una historia de tragedia, pero también referentes en la amistad y la fraternidad. En este caso se encontrarían haciendo un sacrificio a la diosa Artemisa, reconocida como diosa de la caza y la Luna para los griegos. De forma un poco menos relevante, también fueron reconocidos como Los Decios, hermanos mártires de virtud cívica por su entrega a la patria.(9-12)

Con respecto a la interpretación que se da a la obra en la actualidad, la web del Museo del Prado expone: el joven que sostiene la antorcha sobre el altar es una versión rejuvenecida del Doriforo de Policleto. Su compañero, que le echa el brazo por encima del hombro, está inspirado en el Apolo Sauróctono. La imagen de culto que tienen al lado es una recreación arcaizante basada en alguna obra de fines del siglo VI a. C. a juzgar por la posición y el tratamiento del cabello y de los paños.(1-3)

La obra Grupo de San Ildefonso es una escultura representativa de la antigüedad romana, y como tal es también un símbolo de los intereses sociales de la época. Su estilo se circunscribe al clasicismo romano tardío, por lo que la estética, los patrones y los cánones reflejados son acordes con los ideales de escultura griega y romana que se tienen fuera de lo propiamente artístico y académico, lo que lo convierte en una obra atemporal, que ha sido popular desde hace casi 500 años. A pesar de haber sido restaurada hace ya cientos de años, conserva una esencia que recuerda la grandeza de la humanidad y lo que los seres humanos han sido capaces de crear a través de los siglos.

Entre las posibles historias detrás de esta pieza se pueden apreciar valores tan significativos como la lealtad, la entrega y el amor fraternal, los cuales servirían de ejemplos a imitar. Su influencia, además del punto de vista social, puede ser vista desde el prestigio que ofrece al Museo del Prado y, por ende, a Madrid, contribuyéndose a enmarcarlos como referente de institución y ciudad, respectivamente, abarcadores de escultura antigua.

Su longevidad, conservación, prestigio a lo largo del tiempo y la variabilidad en la interpretación de la escena son pilares indiscutibles de su valor. Una vez expresado lo anterior, puede ser vista como materialización o sugerencia de devoción, protección sobrenatural o divina, sacrificio religioso, fraternidad heroica, versatilidad mitológica y/o equilibrio clásico. Es por tanto un monumento, contenedor de una amalgama de valores, costumbres y creencias que constituye un testigo de la naturaleza y los intereses humanos a lo largo de siglos.

CONCLUSIONES

Más allá de su belleza y técnica, el Grupo de San Ildefonso invita a reflexionar sobre el papel del arte como medio de memoria, identidad y aspiración humana. Su durabilidad en el tiempo y su capacidad de generar interrogantes y admiración prueban que el arte, al tocar lo fundamental de la condición humana, se convierte en legado. Por eso, esta escultura no solo representa una escena mitológica, sino también una constelación de valores que iluminan el pensamiento contemporáneo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Museo Nacional del Prado. Grupo de San Ildefonso (anónimo clásico) [Internet]. Enciclopedia del Museo del Prado; [s.f.] [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/grupo-de-san-ildefonsoanonomiclásico/8a8536b1-e342-447f-a758-15b73058adf3>
2. Museo Nacional del Prado. Orestes and Pylades or the San Ildefonso Group [Internet]. [s.f.] [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/orestes-and-pylades-or-the-san-ildefonsogroup/a3dbf0c5-cf98-46c7-a02b-f82db6dcab62>
3. Museo Nacional del Prado. Orestes y Pílades o Grupo de San Ildefonso [Internet]. [s.f.] [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/colección/obra-de-arte/orestes-y-pilades-o-grupo-de-sanildefonso/e447119a-8fb3-4ab9-8fa9-269f778263b3>

4. Museo Nacional del Prado. Orestes y Pílades o Grupo de San Ildefonso [Internet]. 2015 [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/colección/obra-de-arte/orestes-y-pilades-o-grupo-de-san-ildefonso/a3dbf0c5-cf98-46c7-a02b-f82db6dcab62>
5. Crevier M, Rollin C. Historia de los emperadores romanos desde Augusto hasta Constantino. Villanueva FX, traductor. Madrid: Oficina de Don Blas Román; 1795-1797 [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/644/w3-article-618554.html>
6. Pijoan J. Historia del arte. Tomo II. Barcelona: Salvat; 1970. p. 229-64.
7. Salazar Rincón J. Sobre los significados del laurel y sus fuentes clásicas en la Edad Media y el Siglo de Oro. Rev Lit. 2001;63(126):333-68. Disponible en: <https://doi.org/10.3989/revliteratura.2001.v63.i126.212>
8. Real Academia Española. Pátera [Internet]. Diccionario de la lengua española; [s.f.] [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://dle.rae.es/pátera?m=form>
9. Bolen JS. Artemisa: El espíritu indómito de cada mujer [Internet]. eBook edition. Editorial Kairós; 2015 [citado 2025 Sep 27]. Disponible en: <https://play.google.com/store/books/details?id=u-2bDwAAQBAJ>
10. Gartrell A. The Cult of Castor and Pollux in Ancient Rome: Myth, Ritual, and Society. Cambridge: Cambridge University Press; 2021.
11. Perczyk CJ. Amigos son los amigos: Pílades y el coro de argivas en Orestes de Eurípides. Synthesis (La Plata). 2019;26(1):50. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/1851779xe050>
12. Salcedo González C. Perséfone Renacida. El mito de Perséfone en la literatura juvenil anglosajona del siglo XXI: Un estudio desde la mitocrítica y la recepción clásica [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2022. Disponible en: <https://produccióncientífica.ucm.es/documentos/642327c734f2000481c24407>

FINANCIACIÓN

No se recibió financiación para el desarrollo del presente estudio.

CONFLICTOS DE INTERESES

No se declaran conflictos de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORIA

Conceptualización: Dalila Cárdenas-Hernández.

Ánalisis formal: Dalila Cárdenas-Hernández.

Redacción-borrador original: Dalila Cárdenas-Hernández.

Redacción-revisión y edición: Dalila Cárdenas-Hernández.