

9

MADRID, MONLEÓN Y LA MAR

D. Fernando González de Canales López Obrero
Capitán de Navío (r)Dr. Ingeniero de Minas



D. Fernando González de Canales López Obrero

Capitán de Navío (r)

Fernando González de Canales y López-Obrero, capitán de navío de la Armada española, nació en Bujalance (Córdoba). Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1955. Durante 15 años navegó por el Atlántico y el Mediterráneo embarcado en diferentes unidades de la Armada y mandó varios buques.

Especialista en Comunicaciones, diplomado en Guerra Naval y en Sistemas de Mando y Control, fue profesor de la Escuela de Guerra Naval Jefe de las secciones de Guerra Electrónica de los Estados Mayores de la Armada y Conjunto de las Fuerzas Armadas. Director del Programa del Centro de Conducción de la Defensa, presidente de las Juntas de Comunicaciones y Guerra Electrónica naval y conjunta y vocal de la Junta Directiva de AFCEA (Advanced Forces Communications and Electronic Association). Autor de numerosos trabajos y monografías y conferenciante en diversos centros y Escuelas de las Fuerzas Armadas y Universidad de los temas referentes a sus especialidades.

Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Está en posesión de Cruces del Mérito Naval, Militar y Aéreo.

Secretario General del Instituto de Historia y Cultura Naval, entre los años 1995 y 2000 y desde este último año Consejero Colaborador dicho Instituto.

Colaborador de las Revistas de Historia Naval y de Marina en las que ha publicado numerosos artículos relativos a la Iconografía de personajes y hechos históricos de la Armada como *La Galería biográfica de los capitanes Generales de la Armada*.

Autor del *Catálogo de Pinturas del Museo Naval*, compuesto por 8 volúmenes y *La construcción Naval en la obra de Rafael Monleón Torres*.

Comisario de la Exposición *Rafael Moleón Torres Pintor y Arqueólogo Naval (1843-1900)*, que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Valencia en el 2008

Ha impartido conferencias en simposios y jornadas de Historia Naval y Marítima en Madrid, Sevilla, Gandía, Lisboa, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Taiwán y en la XXIII semana de Estudios del mar en Santa Cruz de Tenerife.

En la actualidad está trabajando *Los Dibujos, aguafuertes y grabados de Rafael Monleón Torres; Historia de los Uniformes de la Armada y El Regimiento provincial de Bujalance (1735-1843)*.

9 • MADRID, MONLEÓN Y LA MAR

D. Fernando González de Canales López Obrero

Capitán de Navío (r)

A MODO DE PREFACIO

Es desolador ver la escasez de pintura española relacionada con la mar con anterioridad a la mitad del siglo XIX, y tampoco es comparable con la obra realizada en otros países europeos durante este siglo, pero Madrid y la corte vivían de espaldas a la mar, ¡estaba tan lejos la mar!, no se ganaban honores, sino solo sufrimientos y para colmo en muchos casos desprecios de la corona.

La batalla de Lepanto, como zenit del poder marítimo español no tiene una sola representación en el Museo del Prado y solo en el Monasterio del Escorial repartidos en distintos lugares, seis escenas de esta de mano del italiano Lucas Cambiazo (1527-1585) y en la Sala de las Batallas un fresco con la toma de las Isla Terceras, igualmente de mano italiana¹. También es verdad que en los bellísimos tapices existentes en el Palacio Real sobre *La conquista de Túnez* (1535), que dirigió personalmente el emperador Carlos V, se recogen las escenas marítimas de la toma de la Goleta con un gran conocimiento de la mar y las embarcaciones de la época².

(1) Cedido por el Museo del Prado en el Museo Marítimo de Barcelona se exhibe *Escena de la batalla de Lepanto* de Antonio de Brugada (1804-1863) (11 165 x 183 cm. Además en numerosas Iglesias y Museos españoles existen magníficas representaciones de esta batalla; A modo ejemplo. Museo Naval de Madrid: *Revelación a San Pio V de la victoria de Lepanto*, Anónimo español s. XVII (o/l 300 x 536 cm); Iglesia de Santo Domingo de Murcia: *Batalla de Lepanto* de Juan de Toledo (1611-1665) y Mateo de Gilarte (1629-1675) (o/l 230 x 337cm.); Parroquia de Santa Maria Magdalena de Sevilla *Batalla de Lepanto* de Lucas Valdés (1661-1725) (o/l 210 x 418 cm); Parroquia de la Asunción de Bujalance (Córdoba), *Batalla de Lepanto* de Rafael Pina (s. XVIII) (o/l 280 x 506 cm); Palacio del Senado Batalla de Lepanto de Juan de Luna y Novicio (1857-1899) (o/l 350 x 530 cm) y además aguafuertes, grabados y litografías en numerosos organismo oficiales y particulares.

(2) Conjunto de 12 tapices pintados por el flamenco Jan Cornelisz Vermeyen (C. 1500-1559) presente en los hechos que recoge.

Y que decir de *La batalla de Trafalgar*, nadir del poder naval español, donde el heroísmo y la grandeza de los hombres estuvieron por encima de la derrota. Solo en el Senado se puede contemplar un *Episodio de Trafalgar* y en un Instituto de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) la *Muerte de Churruca en Trafalgar* cedido por el Museo del Prado, como si fuera un escape a la grandeza de los hombres y al olvido de los hechos marítimos el no exponerla en su sede³.

Solamente en Madrid en el extraordinario Museo Naval fundado a mediados del siglo XIX, se puede contemplar la mar con toda su grandeza, vista desde la mar, que no es lo mismo que la mar vista desde la playa, en la que Sorolla ha sido el gran maestro y cuya obra se puede contemplar en el Museo de su nombre también en Madrid.

En el barroco español, época de los grandes artistas españoles, el conde duque de Olivares al inaugurar en 1643 el Palacio Real del Buen Retiro, encargó para este trece lienzos conmemorativos de los hechos de armas terrestres y marítimos de aquellos tiempos y que después se han ido dispersando y perdiendo y finalmente once de ellos han hallado acomodo en el Museo del Prado. De los que se refieren a los hechos relacionados con la mar, en todos ellos, esta es, un elemento accesorio en el conjunto del hecho que narra. Solo en los de Juan de la Corte se trata la mar y sus buques como elemento principal⁴.

También de esta época, existe en el Prado otra pequeña muestra de acciones en la mar de pintores españoles y holandeses, algunas de ellas expuestas. Como muestra de la pintura barroca referente a la mar recogemos un cuadro de Juan de Toledo (1611-1665) en la que se representan, los hombres combatiendo, las embarcaciones y la mar formando un todo⁵.

(3) *Episodio de Trafalgar* (o/l 309 x 423 cm) de Francisco Sanz y Cabot (1828-1881) y *Muerte de Churruca en Trafalgar* (o/l 300 x 632 cm) de Eugenio Alvarez Drumot (1866-1927) Cedita al Instituto de Educación Secundaria Cabrera Pinto de la Laguna.

(4) *Recuperación de la isla de San Cristóbal* de Felix Castello (1602-1665); *El socorro de Génova por el segundado marqués de Santa Cruz* de Antonio Pereda (1608-1678); *La recuperación de San Juan de Puerto Rico* de Eugenio de Caxes (c1557-1660); *Recuperación de San Salvador de Bahía del Brasil* de Fray Juan Bautista Mayno (1578-1649); *La campaña de López de Hoces en Brasil y las Antillas septiembre 1635- 1636* de Juan de la Corte (1597-1660 hoy en el Museo Naval de Madrid. Perdidos: *La expulsión de los holandeses de la isla de San Martín en 1633 por don López Díaz de Almandariz, marqués de Cadreita* de Eugenio Caxes y *El socorro de Valencia del Po en 1635 por Don Carlos Coloma* de Juan de la Corte.

(5) Tres obras más de este autor existen en el Museo, ninguna expuesta: *Abordaje* (o/l 47 x 84 cm); *Hundimiento de una Galera* (o/l 62 x 110 cm) y *Desembarco y Combate en tierra* (o/l 62x 110 cm).

En conjunto las obras existentes en el Museo del Prado, de todas las épocas en las que la mar adquiere protagonismo, son alrededor de cien, de las cuales casi la mitad son de autores extranjeros (italianos y holandeses). De todas ellas un 40% se exponen en distintos Museos de toda España y Organismos oficiales.



Combate naval entre españoles y turcos
Ilustración Óleo sobre lienzo 82 x 110 cm. Museo del Prado

Durante el siglo XVIII prácticamente toda la pintura marítima va estar dominada por extranjeros. Solo Mariano Sanchez (c.1740-1828) va a pintar por encargo de Carlos IV los puertos, bahías y ensenadas de todo el reino, formando una colección de 120 cuadros, que hoy en día se encuentra repartida entre los Reales Sitios y algunos Museos. Podemos decir que es el inicio de una pintura de la mar netamente española.



Vista del Puerto de Santa María
Mariano Sánchez (c.1740-1828) Óleo sobre lienzo 67 x 94 cm. Museo Naval de Madrid

Es a partir del siguiente siglo, cuando España había dejado de ser una potencia marítima, cuando se inicia este contacto del artista con la mar. Quizás melancolías, añoranzas, recuerdos, afán de estar de moda o el mimetismo de las proezas inglesas, son tal vez razones para que aparezca, el considerado como el primer pintor marinista español, el madrileño Antonio de Brugada (1804-1863), en el confluyen las diversas tendencias pictóricas de su Europa contemporánea. En esencia tres influjos, el británico, el de los Países Bajos- flamenco y holandés- y el francés, los mismos que en los paisajistas románticos españoles.

Cuando se inicia la tendencia realista en la última mitad del siglo, aparece con luz propia el valenciano Rafael Monleón Torres (1843-1900), que interpreta la mar a través de la realidad adquirida directamente en ella y, que va a transformarse en el eslabón entre Madrid y la Mar. Su vida que transcurre en un triángulo de vértices Madrid, donde se establece, vive y muere, el Mar del Norte y el Mediterráneo, sin dejar de asomarse al Atlántico.

Sus navegaciones por el mar del Norte como piloto naval, pintor restaurador del Museo Naval de Madrid, creado a mediados de este siglo, le va a permitir el unir en una persona al arqueólogo naval y al enamorado del mar.



Vida y Obra de Rafael Monleón Torres
(1843-1900)
Pintor y Arqueólogo Naval

PRIMEROS PASOS Y PRIMER ESTUDIO EN MADRID (1843 A 1868)

Nace Monleón en 1843 en el nº 14 de la calle Calatrava de Valencia, en el seno de una familia acomodada de cinco hijos (Juan, Rafael, Paco, Teresa e Isabel); su padre, el celebre arquitecto don Sebastián Monleón Estellés (1815-1878), profesor de la Real Academia de San Carlos que por entonces formaba a los arquitectos, llegó a presidir la Sociedad de Arquitectura, siendo figura de gran resonancia en la arquitectura valenciana de la época. Dentro de un clasicismo de sobria ornamentación, sus obras - Plaza de Toros, Facultad de Medicina, fachada del Teatro Principal y Asilo de San Juan Bautista entre otras- llenan una época de la arquitectura valenciana. También a él se debe la fundación en 1858 de la afamada fábrica de azulejos de San Pío V, para la que Monleón realizará numerosos dibujos y pintará placas de azulejos con marinas y paisajes⁶.

Su padre, como señala don Manuel González Martí, “lejos de oponerse a la decidida vocación de su hijo por el arte, la fomenta, pero infiltrando, a la par, en la inteligencia del muchacho el amor a la cultura, al estudio literario y le exige una carrera”⁷. Desde sus primeros años se manifiestan en él dos grandes aficiones, la mar y la pintura, así su formación transcurre entre sus estudios de piloto naval, que realiza en la Escuela de Náutica de Valencia, y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de la misma ciudad, en la que se matricula en 1855 en Geometría y Aritmética para dibujantes y Principios de la figura⁸, cuyo catedrático era el paisajista valenciano Rafael Montesinos. Por aquel entonces ya era admirado por sus excelentes cualidades artísticas, entre sus condiscípulos de la Escuela de Náutica y por los numerosos y selectos conocidos de su familia.

Sus estudios llevados con aprovechamiento en su doble vocación, le hicieron pronto conocer la terminología marinera y su amor a la mar y a la naturaleza a través del dibujo y la pintura. Con un paréntesis en el curso 1858-59, en que consta en su expediente no poder asistir por impedirlo sus estudios universitarios⁹, navega como piloto naval, por las aguas del mar del Norte, donde recalca en puertos de Inglaterra, Escocia, Alemania, Países Bajos y Francia; allí, en la Bretaña, debió de contemplar

(6) Situada en la calle San Pío V nº 2 junto al Hospital Militar de San Pío V, frente a la bajada del puente de la Trinidad. En el portalón de entrada aparecía una bellota esculpida en piedra, nombre por el que se conocería con posterioridad “La Bellota”. En 1876 la fábrica había pasado a manos de su hermano Juan con el que colaboraría durante sus permanencias en Valencia.

(7) GONZÁLEZ MARTÍ, MANUEL; *Páginas de Arte Ochocentista. Rafael Monleón Marinista y Paisajista*, Las Provincias 13 de enero 1946.
González Martí, estaba casado con la sobrina nieta de Monleón, Amelia Cunat Monleón.

(8) PIQUERAS GÓMEZ, M. J. : *Rafael Monleón: El pintor del mar y su historia*. “Ars Longa”, 1991 pág. 51.

(9) PIQUERAS GÓMEZ, M. J. : Op. cit pág. 51

las marinas del alemán Teodoro Weber (1838-1907), especialista en calmas, tempestades, naufragios y escenas portuarias y quedó impresionado con la mar rompiendo en las escolleras del pueblo de Bland, los días de lluvias en Treporet o las calmas de la rada de Boulogne, que con tanto vigor había recogido este en sus cuadros.

Continúa sus estudios en Valencia hasta 1863 en que se traslada a Madrid, matriculándose en los cursos 1863-4 y 1864-5 en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado dependiente de la Academia de San Fernando, en la asignatura de Dibujo del Natural y Ropaje, en la que obtiene calificación de sobresaliente. Allí recibe clases de Paisaje del profesor Carlos de Haes (1826-1898) a pesar de no estar matriculado en esta asignatura. En el curso 1863-4 viaja a Cuenca dejando varias vistas de esta ciudad, ejemplo de la enseñanza recibida¹⁰.

La visión de su maestro Haes, completamente nueva de interpretar la naturaleza, –a través de la realidad adquirida directamente de esta– toda la poesía que transmite, su grandeza, infinitud, detalle y colorido, no iba dejar insensible al joven Monleón que enamorado de la mar, logra apreciar su infinitud que se confunde con la pequeñez de los hombres, que en cascarones flotantes luchan por sobrevivir en las mares tormentosas del Mar de Norte y Cantábrico, en contraste con la placidez espiritual de las tranquilas aguas mediterráneas. Ya su maestro se había interesado por el mar -la costa, las mareas, el oleaje-, sin embargo, solo realizó algunos grandes cuadros con argumento marino y prácticamente ninguno dentro del género de marinas con embarcaciones. “Testigo de este filón casi inexplorado por Haes fue recogido por su discípulo valenciano Rafael Monleón y Torres (1843-1900) que se convertiría con los años en el máximo especialista en las pinturas de marinas española de la segunda mitad del siglo XIX”¹¹.

(10) BARCIA, ÁNGEL M. DE: *Catálogo de los dibujos existentes en la Biblioteca Nacional – Sección de Estampas- Epígrafe Monleón Rafael (1840 ¿-1900)*, Madrid 1906. Legado que Monleón dejó a su muerte a la Biblioteca Nacional.

Barcia reorganizó los álbumes entregados y asignó número a cada hoja – en bastantes de ellas aparecen varios dibujos. Contienen el catálogo toda la temática que el autor trasladó a sus cuadros: Bodegones, pintura de Historia, Figuras, pintura Marítima o Marinas, Paisajes, retratos de Buques y arquitectura Naval, en su mayor parte apuntes ligeros y de obras mayores, muchos tomados del natural. En total alrededor de unos dos mil quinientos, El autor de este artículo ha añadido los existentes en los Museo Naval de Madrid, de Cerámicas de Valencia, Bellas Artes de esta ciudad y en colecciones particulares, realizado del conjunto un pormenorizado estudio de cada uno, recogiendo tanto sus características técnicas como temáticas, y comentarios. En total el número de dibujos es de tres mil. Todos ellos recogidos en tres volúmenes con el título “*Los dibujos de Rafael Monleón Torres (1843-1900)*”

Cuenca (lápiz/papel 24,5 x 36 cm), *Cuenca desde el río Huescar* (Acuarela / papel 24.5 x 36 cm) y *Casa de Cuenca* (lápiz/ papel 16 x 29.7 cm.). Biblioteca Nacional.

(11) *Carlos de Haes (1826-1898): Catálogo exposición celebrada en agosto/septiembre 2002. Fundación Carlos de Amberes, Madrid Fundación Marcelino Botín. Santander.* pág. 159.

Coincidiendo casi con la terminación de sus estudios, obtiene su primer éxito artístico en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, donde ya muestra sus inclinaciones artísticas hacia la pintura marina, producto de su vocación marinera y de su formación artística. Concorre a esta como discípulo de Haes y de Montesinos (en Valencia), presentando *Una visita de la Real Casa de Campo*, paraje retratado una y otra vez por el maestro Haes y sus discípulos, al ser un espacio natural cerca de Madrid, y dos marinas: *Marina. Costa de Denia* por el que se le distingue con mención Honorífica Especial y *Marina después de la tempestad*. A partir de entonces, Monleón será un asiduo asistente a estas convocatorias con cuadros, con la mar como protagonista, aunque en los últimos años de su vida concurriría con paisajes de la sierra de Madrid que había conocido cuando estudiaba con Haes y que nunca dejó olvidar, como se aprecia en los numerosos dibujos y apuntes de los alrededores de Madrid y sus montañas¹².

A caballo entre los Países Bajos y España, con visitas a Francia, Alemania e Inglaterra trascurre su vida entre los años 1865 y 1868, donde deslumbrado por la obra de Jean Clays (1819-1900) se queda en Brujas y decide entrar en su estudio. Aquí repite sus temas, algunos hasta con el mismo título. Brujas, Valencia y Madrid serán los vértices del triángulo existencial de estos años. La coincidencia en el amor a la mar, el deseo de superación y la impronta de Clays inciden en su personalidad; dibuja sin descanso y pinta cuadros, algunos de gran tamaño, que le lanzarían a la cima de la pintura marítima española.

Las agua tranquilas de los canales, las playas con sus barcas varadas, los barcos de los canales, “tjalk”, “kof”, “zjalto” y el “coolen aak”, como él lo bautizaría “agua de colonia”, los ríos Mosela y Escalda, la playas de Heys, el canal de Ville Bros, Vlissinguen, las barcas holandesas en Moerliik, el río Tajo y sus embarcaciones características y las luminosas aguas mediterráneas y, en contraste con estos mares en calma, las furiosas olas que rompen en los acantilados en rosarios de blanca espuma, con horizonte brumosos cargados de vapores rojizos, horizontes de tormentas que encogen el corazón y, de naufragios de barcos que se rompen entre el crujir de sus cascos y el rifado de sus velas y hombres aferrados a un débil andarivel que los lleve a la salvación o rezando entre los restos, para que Dios se apiade de ellos, esperando el milagro que el marino siempre lleva dentro de sí, cuando la fuerzas de la mar se desatan con su incontenible poder. Todo esto es repetido una y otra vez, en una involución entre el artista y el marino, donde no existe el límite entre ambas personalidades¹³.

(12) La mayoría de los trescientos trece, entre apuntes y dibujos de paisajes rurales, corresponde a los alrededores de Madrid. GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREGÓN, FERNANDO; *Los dibujos de Rafael Monleón Torres* (1843-1900)

(13) GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREGÓN, FERNANDO; *op.cit.* Alrededor de 690 entre apuntes y dibujos, lo que da una idea la enorme dedicación a este género.



Naufragio en la costa de Asturias
Óleo sobre lienzo 110 x 200 cm. Museo del Prado



También sus lápices y pinceles se detienen en el paisaje, en los apacibles alrededores de Bruselas, en las verdes praderas holandesas y en los molinos de viento, todo ello realizado con pulso firme y fino detalle en un colorido lleno transparencia y rico de tonalidades.

Pero no solo es Clays, también sus viajes a Inglaterra y París, sus visitas a las exposiciones del momento, a los museos y bibliotecas, donde

Embarcaciones abarloadas¹⁴
Óleo sobre lienzo 30 x 20 cm.
Colección particular

(14) La marina holandesa desde muy antiguo se ha distinguido por el aspecto típico de sus barcos. Al proceder de las embarcaciones normandas, eran de formas muy pesadas, toscas, cortas, anchas y muy planas por estar concebidas para navegar casi siempre por aguas dulces o de muy poco fondo. Lo que les da un carácter especial, es sus inmensas velas de abanico, teñidas de rojo sucio y las grandes orzas de deriva, para no caer mucho a sotavento, colocadas en los costados. Aparejadas con pequeñas diferencias, los de mediano porte por lo general llevan un palo con una cangreja y distintos foques. Son de poco andar y particularmente de bolina. Su nombre en general es "Tjalk" (similar a queche) y su porte varía de cincuenta a trescientas toneladas.

contempla, estudia, toma apuntes de buques y embarcaciones de todo país y época, va dejando huella profunda en su manera de interpretar el paisaje marino y la historia de la construcción naval.

Es asombro, el que debió de sentir ante la pintura marítima holandesa de los siglos XVI y XVII, al que ningún amante de la mar se podrá sentir inmune. Aquí y allí confirmará su afición por la arqueología naval, que después utilizará en sus cuadros y trabajos, lo que le llevará a convertirse en un erudito y el más grande especialista de todos los tiempos que ha visto la luz en España. También su actividad alcanzará el grabado y el aguafuerte, que se había iniciado con su maestro Haes, también artista eminente en este arte, y que completa con el belga Alfredo Baes (1837) y el francés Luís Allemand (1809).

El 1866 es para el pintor un año de gran actividad viajera y creativa. En la primavera pasea por la sierra de Madrid dejando apuntes de Cercedilla y Navacerrada, en el verano por su tierra natal. Viaja por Bélgica Holanda y Francia, recogiendo improntas de los paisajes de Heys y Vlessiguen y escenas de las rías de Ostende, Róterdam y Tolón, culminando con su presentación a la Exposición Nacional de enero de 1867 con cinco oleos, uno de los cuales *Paisajes de Torreldones*, recuerda a su maestro Haes y recibiendo mención Honorífica Especial por *Tempestad y naufragio en el cabo de San Antonio*. Concorre también a las regionales de Valencia y Barcelona de 1867 con *La bahía de Javea* que ya había

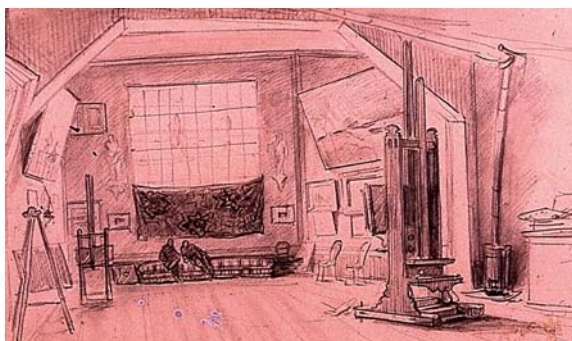


Barca con calzos
Óleo sobre lienzo 48 x 79 cm. Colección particular

presentado en la Nacional. Trascurre este último citado año, prácticamente en los Países Bajos realizando numerosos dibujos y oleos del natural casi todos Marinas y preparando su concurso a próximas exposiciones.

SU PRIMER ESTUDIO Y PINTOR HONORARIO DEL MUSEO NAVAL DE MADRID (1868-1870)

En 1868 abre su estudio en la calle de las Hileras, cerca de la Puerta del Sol de Madrid¹⁵, lo que no le constriñe para continuar con su espíritu viajero por España y los países europeos. El que por aquel entonces era considerado el marinista español por excelencia, inicia un nuevo rumbo en su creación artística; la representación detallista de buques y su construcción.



Su estudio en la calle Hileras
Lápiz sobre papel agarbanzado 19.5 x 30.5. Biblioteca Nacional

Esta nueva faceta le lleva a continuas visitas al Museo Naval, creándose unos vínculos que durarían hasta el final de sus días. De sus visitas a Cádiz y al arsenal de La Carraca, deja muestras en numerosos apuntes, dibujos y cuadros de los buques de la marina de Guerra, y en la primera obra que realiza por encargo para el Museo Naval de Madrid en 1869: *Combate de El Callao*, tema que volverá a repetir con escasas variaciones al año siguiente¹⁶.

(15) GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; op. cit. *Su estudio en la calle de las Hileras*. Debió de ser su primer estudio. No se encuentra constancia que trasladara su estudio a un hotelito de la calle Ramón de la Cruz donde viviría hasta su fallecimiento y que se estaba construyendo hacia el 1880.

(16) El segundo: Óleo/lienzo 118,5 x 301 cm. en el Museo Naval de Madrid. GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; *Catálogo de pinturas del Museo Naval* Tomo IV, Madrid 2001.



Combate del Callao (2 de mayo de 1866)
Óleo sobre lienzo 150 x 248,5 cm. Escuela de Guerra Naval

De su paso por Sevilla, dibuja el Guadalquivir y la Torre del Oro, San Sebastián y su paseo Marítimo, el puerto de Valencia, la Albufera, los ríos Escalda, Mosela y Támesis, así como los las playa de Heys y Vlessingen son recogidos en varios apuntes y cuadros.

El nuevo camino emprendido en este año se confirma al presentar en 1869 una solicitud al Presidente del Almirantazgo, para optar al cargo honorífico de “Pintor y dibujante del Museo Naval y de la Armada”, solicitud que fue acompañada por el cuadro *El Combate de Trafalgar*. Al año siguiente es nombrado pintor Honorario del Museo Naval¹⁷.



Combate de Trafalgar. Vista general (21 de octubre de 1805)
Óleo sobre lienzo 94 x 201 cm Museo Naval

(17) MANUSCRITOS MONLEÓN; Museo Naval de Madrid

En este año viaja en julio a Barcelona para dejar constancia de los ejercicios de la Escuadra, de los buques que participan y detalles de los mismos. Igual que en los años anteriores viaja por Europa, en particular por Bélgica y Holanda, realizando numerosas marinas y paisajes de los lugares ya recogidos en años anteriores. Participa en la Exposición regional de Bellas Artes de Valencia y la provincial de Gante con *Barcas del bou en el puerto de Valencia* (o/l 50 x 80 cm.) y *El Guadalquivir en Sevilla* (o/l 60 x 90 cm.) ambos vendidos en Bruselas.

A partir de este año, su obra quedará ligada al estudio e investigación de la Historia de la navegación a través de las embarcaciones de todas las naciones y épocas. Este género era considerado en España, en su época y aun hoy, como menor, por entender que su interés es fundamentalmente decorativo y específico de los profesionales de la mar. La exigencia de un gran conocimiento de la arquitectura naval, de la mar y del comportamiento de las embarcaciones en sus aguas, a la vez que precisar de un dibujo minucioso, y como no, la inspiración del artista que trasforma lo que puede ser una representación fotográfica fría y convencional en una obra de arte, hace que este complejo mundo de conocimiento y arte, este sólo al alcance de pocos artista y menos aun de los críticos, por lo de considerarlo como arte menor, nace tanto de la ignorancia como de la falta de las cualidades anteriormente mencionadas por los artistas.

Todo lo anterior no fue óbice para que siguiera pintando los paisajes de los alrededores de Madrid hasta el final de sus días, como lo confirma su participación en la Exposición Nacional de 1899 con *La montaña Maliciosa (Navacerrada)* y las marinas que lo consagraron como el mejor marinista de su época. En ellas aparecen las tranquilas aguas de los puertos, las marismas, las radas, los diques, junto a los modestos caseríos y esbeltos campanarios, botes, pesqueros, corbetas, fragatas, mercantes y toda clase de embarcaciones atracadas, fondeadas o navegando con su hinchadas velas o desprendiendo columnas de humo luciendo vistosos gallardetes y banderas y en contraste los lienzos de mares encrespados donde las olas se estrellan en acantilados dejado rosario de espumas y lluvia de finas gotas, con barcos capeando el temporal o hundiéndose entre bajíos, desarbolados juguetes de la mar, dejando estelas de vergas, jirones de vela y hombres buscando la salvación. Todo ello recogido con fino pincel, amplía paleta y detalle marinero. Por último las gaviotas que nunca faltan y animan con sus vuelos a ras de agua y rompiendo la placidez de las aguas o las encrespadas olas.

Pintor honorario y pintor restaurador del Museo Naval (1870- 1881)

El año 1871 viaja por Cádiz y Cartagena dejando constancia de numerosos retratos de las fragatas de guerra de la Armada y detalles de ellas. De su viaje en el verano a Galicia y Lisboa pinta *Vista de la ría de*



Playa con dos figuras
 Oleo sobre tabla 24 x 31 cm.
 Museo de Bellas Artes
 de Valencia

Marín y La torre de Belén cerca de Lisboa que presenta a la Exposición Nacional de ese año en unión de otros cuatro, obteniendo Premio de 3^a clase por *Borrasca en el Mar del Norte*¹⁸.

El año siguiente transcurre en Madrid con ligeras escapadas a Bruselas y su tierra natal. Trabaja sin descanso sobre los numerosos apuntes y dibujos tomados del natural en tiempos anteriores. Prepara los cuadros con los que participar  en próximas exposiciones, en especial para la exposición Internacional de Viena. Participa en la Exposición regional de Bellas Artes de Valencia con obras que recogen los ríos Escalda y Támesis y es premiado *El rey Jaime II vapor correo de ruedas en el puerto de Valencia*¹⁹.

El 1873 es de gran actividad como pintor del almirantazgo. Los hechos de la historia naval pasada y contemporánea son temas recurrentes de su creatividad artística. Naos, galeras, fragatas y navíos, son estudiados y dibujados como protagonistas de los hechos narrados. Para perpetuar y conmemorar la brillante defensa de la Habana, realiza varios dibujos base del cuadro destinado al Museo Naval de Madrid, *La Defensa del castillo del Morro de la Habana atacado por los ingleses en julio del 1762 y defendido heroicamente por el capitán de navío Velasco*²⁰.

(18) GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; op. cit. *Paso de Calais cerca de Dover, costa de Inglaterra* (o/l 150 x 250 cm.). Hoy día se expone en la Cortes Valencianas. *Borrasca en el Mar del Norte* (o/l 149 x 250 cm.) Premio de 3^o medalla. *El río Escalda cerca de Amberes* (o/l 82 x 133 cm.). *Inmediaciones de Amberes, barcos holandeses en el canal de Moerdik* (o/l 51 x 81cm.) y *Torre de Belén cerca de Lisboa* (o/l 32x51 cm.) que regala a su hermano Paco.

(19) Segundo vapor de ruedas de casco de hierro de la Empresa Mallorquina de Vapor. Construido igual que su anterior (el *Rey Jaime*) en Londres por Astilleros del Tamesis. Desplazamiento 332 ton., eslora 65 m. manga 8,5 y puntal 5. Propulsión dos calderas de 225 CV que impulsaban dos ruedas de paletas. Aparejo de goleta de velacho –dos palos mas botol n con foques. Cubrió la línea Valencia –Palma de Mallorca. Fue botado en 1858 y se dio de baja en 1900

(20) Existe dos dibujo preparatorio del cuadro Ver GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO;  p. cit. con números 4394/83 y 4397/C. Para la obra terminada ver del mismo autor *Catálogo de pinturas del Museo Naval*. Volumen IV. Madrid 2001



Vapor de ruedas *Jaime II*
Óleo sobre tabla 27.7 x 38.1 cm. Colección particular



La defensa del Castillo del Morro de la Habana
Óleo sobre lienzo 100 x 170 cm Museo Naval de Madrid

El viaje de circunnavegación de la fragata Numancia realizado entre 10 de mayo de 1866 y 24 de septiembre de 1867, después del Combate del Callao, lo aprovecha para conmemorar un acaecimiento notable al realizar, por encargo particular, el cuadro *La fragata Numancia pasando el Estrecho de Magallanes* (o/l 50 x 80 cm). La fragata navegando entre brumas en una brava mar y costa llena de hielos, donde los grises azulados contrastan con los blancos hielos.

La revolución cantonal de este año le proporcionara al pintor la oportunidad de realizar una de sus grandes obras, que también se contempla en el Museo Naval. *Defensa del Arsenal de La Carraca contra los insurgentes cantonales en agosto del 73*. El cuadro realizado por encargo del Ministro de marina fue entregado en 1874 y expuesto en su despacho²¹. En este mismo año con el tema de las cantonales pinta en el otoño la acuarela (32 x 50 cm) *La Fragata Victoria persiguiendo a la Numancia en el combate naval contra las cantonales*. Ya el año anterior había publicado en La Ilustración Española y Americana varios dibujos sobre estos mismos acontecimientos, bajo el título *Cartagena, Combate Naval entre la Escuadra del gobierno y los buques insurrectos*.²²



Llegada de la Numancia a Mers-el-Kebir y desembarco de los insurrectos fugitivos

Participa en dos exposiciones: La Universal de Viena y la Real de Amberes. En la primera son premiados dos de sus cuadros: El puerto de Va-

(21) Existe tres dibujos preparatorios del cuadro Ver GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; óp. cit. con números 4400/89, 5415/102 y 5860/342. Para la obra terminada ver del mismo autor *Catálogo de pinturas del Museo Naval*. Volumen IV. Madrid 2001

(22) La Ilustración Española y Americana N° XL, pág. 664

lencia (o/l 82 x 135 cm) y con medalla de Arte, *Entrada en el Puerto de Ostende* (o/l 110 x 200 cm), obra comentada y reproducida en la prensa de la época²³. En la segunda con *La tarde de invierno en calma* (o/l 82 x 135 cm).

Pero su creatividad y producción artística no termina aquí. En el mes de julio viaja al Cantábrico; Laredo, Santoña y San Vicente de la Barquera son objetos de sus pinceles y como es habitual en los veranos, su tierra natal y su paseo anual por los países europeos, dejando constancia de sus visitas a Inglaterra y Países Bajos²⁴.

En 1874 viaja a Portugal, en donde deja constancia en sus dibujos y cuadros del río Tajo a su paso por Lisboa con las embarcaciones típicas de estas aguas; del Cantábrico, imágenes de Gijón, Suances, Laredo y sobre todo los acantilados de la costa asturiana, con buques naufragados o corriendo temporal, tema que repetirá a lo largo de toda su obra. Valencia, Peñíscola, y otros puntos de la costa mediterránea y como no, los canales holandeses. Del Arsenal de La Carraca su puerta, las fragata *Concepción*, *Lealad* y el vapor de ruedas *Liniers* y de Cádiz la Puerta de Tierra. Por último su vena paisajista recoge el otoño madrileño de la Casa de Campo y el Escorial.

En el año 1875, su actividad se centra en su estudio en Madrid, con viajes a los lugares habituales. Repite los temas que le han dado clientela y a los que se han hecho referencia, a los que añade el puerto de Marsella y la roca horadada de Biarritz en su viaje veraniego a la costa francesa, Como corresponsal gráfico de La Ilustración Española y Americana recoge el arribo de su majestad Alfonso XII a Valencia a bordo de la fragata *Navas de Tolosa*.

A comienzos del año siguiente, 1876, es nombrado Comendador de la Orden de Carlos III. Presenta a la Nacional tres cuadros, siendo adquirido por el Museo del Prado *Un naufragio en la costa de Asturias*, reproducido anteriormente²⁵. Participa en los Juegos florales de Murcia donde obtiene medalla de plata con un óleo sobre la batalla de Lepanto.

El 27 de enero de 1877 don Alfonso XII en reconocimiento “a los diferentes servicios prestados a la marina” le concede la Cruz de Segunda Clase de la Orden del Mérito Naval con el uso de distintivo blanco.

(23) La Ilustración Española y Americana. N° XLV, pág.. 729

(24) GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; óp. cit. Entre oleos, tablas y acuarelas el autor anota 15 obras.

(25) *Un naufragio en la costa de Asturias* fue comprado por el Museo del Prado (N° 7250) por 2500 pts. Reproducido en la Ilustración Española y Americana de 1876 1º semestre, pág. 428. Además presentó *Un canal en Holanda* (o/l 60 x 90 cm); La Dársena de Bruselas (o/l 78 x 135 cm)

Durante los años siguientes viaja por Europa y España visitando Museos y bibliotecas; apuntes, dibujos de todo tipo de embarcaciones son objetos de su actividad que comparte con la cerámica y la construcción y decoración de su hotelito sito en la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid, donde viviría hasta su fallecimiento. Con destino a esta idearía muebles que el mismo dibuja, de tipo neoclásico francés, de ébano con predominante aplicación de cerámicas²⁶.



Después de la tormenta
Placa de cerámica 90 x 60 cm. Colección particular

En 1878 dibuja los azulejos para la fachada del Pabellón de la Exposición Universal de París y al año siguiente las obras de “mayor compromiso” (Las Provincias 23 de julio de 1879) para la Exposición Industrial que ese año se celebra en la Lonja de Valencia, de la que deja constancia como corresponsal grafico de la Ilustración Española y Americana²⁷.

En 1878 participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes con dos cuadros de tema belga²⁸. Expone en el Ateneo de Valencia y al año si-

(26) Ya con anterioridad hacia bocetos que luego pintaba sobre azulejos Francisco Dasí en la fábrica de la familia. En 18 de febrero de 1876 en el periódico Las Provincias se escribía: “Al visitar las fábricas de los Srs. de Monleón y Martí, tuvimos ocasión de admirar el precioso trabajo que según los dibujos dados por el aventajado pintor de marinas Sr. Monleón ha ejecutado sobre arcilla el Sr. Dasí. El citado trabajo es el frontis de un mueble compuesto de 35 piezas que son otros tantos azulejos”

(27) Xilografías: *Panorama de la Avenida Central de Maquinaria y Instalaciones de máquinas elevadoras de agua de la Sociedad Creusot y de la Casa Blos en el gran estanque*

(28) *La rada de Ulissuguen o Vilsingen* (o/l 130 x 250 cm), con el que figuró también en el Concurso Internacional de París del mismo año y con *Antiguo muelle de madera sobre el Escalda, Amberes* (o/l 75 x 115 cm)

guiente, en el de Madrid; en 1880 en la sala Hernando de Murcia y colabora con una *Marina* en la exposición colectiva que se celebra con motivo de la inauguración el 16 de abril de este año del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En mayo de 1881 participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes con dos cuadros y un azulejo obteniendo Tercera medalla por *La Rada de Alicante* que es adquirido por el Museo de Prado²⁹.



La Rada de Alicante
Óleo sobre lienzo 130 x 245 cm. Museo del Prado

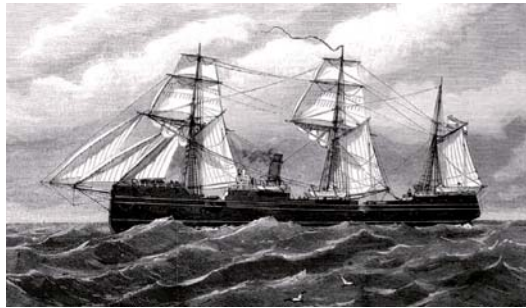
En agosto de este año, con ocasión del viaje regio al departamento de Ferrol, es autorizado por el ministro de Marina a visitar el Arsenal y embarcar en cualquiera buque de la escuadra³⁰. De este viaje realizará una

(29) En este lienzo se puede apreciar en gran medida las características que definen el arte del autor. Monleón reduce el marco geográfico a un escenario reconocible supeditando la descripción meticulosa del detalle de los buques y sus elementos en detrimento del sentido panorámico y paisajista de la esta costa, como hubiera hecho su maestro Haes, efecto que se iría acentuado con el tiempo al realizar con gran detalle los retratos de buques. El otro cuadro *Costa de Normandia* (o/l 73 x 116 cm) y la cerámica un azulejo de la fábrica de San Pio V de Valencia).

(30) Es interesante resaltar las relaciones cordiales que existían entre el pintor y la familia Real. En agosto de este verano realiza dos dibujos. *Excursión a Suances de los reyes* en el que el autor anota: “En la carreta montaron SM la reina D^a Cristina, las infantas Paz y Eulalia, la condesa de Llorente, la dama de la reina, el ministro de Marina, la condesa de Sepúlveda y el autor de este croquis” y *Excursión real de Comillas a Suances*. Anotado por el autor “Expedición a Suances en agosto 81 familia real a bordo de la goleta. Sentados en la mesa, con botellas, frutero y copas. Personajes Reina Cristina, Infanta Paz y Eulalia, comandante de la goleta, coronel Salinas y otros”. Existe un autógrafo de la infanta Paz (N^o 6006) con la dedicatoria siguiente: “De este sitio rincón junto al mar siempre de la montaña me he de acordar” Firmado Paz. Monleón adorna el autógrafo con diferentes motivos. GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; óp. cit..

En el Álbum de Monleón del Museo de Cerámicas González Martín de Valencia existen dos fotografías.. Una con las Infantas Eulalia y Paz de Borbón en 1881 y otra de la Infanta Paz con la siguiente dedicatoria: “Amenda. honorable por lo que he fastidiado a V. Paz.”Amenda honorable va subrayado

serie de dibujos que se publicarían en el *La Ilustración Española y Americana* y dejarían constancia de los distintos eventos del viaje: visita a La Coruña, Marín y Vigo, desembarco del rey Alfonso XII y la reina en Carril, la botadura del crucero *Navarra* en el Ferrol, la fragata *Zaragoza* haciendo honores al bote insignia, ejercicios de vela de la Escuadra entre otros. El pintor llenó de apuntes su cuaderno de viaje, con bocetos y dibujos de la costa y de los buques de la Armada, en servicio, construcción o en proyecto, que irá publicando a lo largo de los años en la citada revista con el título “Marina Española de Guerra” Un ejemplo lo tenemos en el siguiente



Crucero de Segunda Clase *Isabel II*
Mundo Naval Ilustrado 1885

Al final del año es nombrado Pintor-restaurador del Museo Naval, confirmación burocrática de una trayectoria iniciada en el año 1868, con un sueldo de 4.000 Ptas. anuales, sin posibilidad de promoción alguna al no poderse equiparar a otros cuerpos profesionales al servicio de la Marina. Esta causa le llevó hasta su fallecimiento a numerosas instancias pero todas fueron rechazadas. La burocracia no tiene en cuenta la valía de los hombres. Estos son objetos de un Boletín Oficial.

De pintor restaurador hasta su fallecimiento (1881-1900)

A partir de este momento, Monleón en plena madurez artística, da rienda suelta a su espíritu investigador, entrega, dedicación y capacidad de trabajo, analiza, copia, dibuja, crea nuevas obras, óleos, acuarelas y realiza estudios de embarcaciones antiguas. Como consecuencia de lo cual realiza sus dos obras maestras, que por cada una de ellas deberá ser reconocido, como el primer arqueólogo naval español: *Historia gráfica de la construcción naval bajo su aspecto artístico*, conjunto de noventa acuarelas realizadas entre 1885 a 1898 y *Catálogo descriptivo de los principales tipos de embarcaciones desde los primitivos tiempos hasta nuestro*

días, colocadas por orden alfabético, y que sirve de complemento a la colección de acuarelas existentes en el Museo Naval, obra que no llegó a ver publicada su autor cuya edición facsímil se realizó en 1992 para la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América

La primera se compone de 90 acuarelas pintadas sobre papel entre 1885 y 1898 de dimensiones 33,5 x 47,5 cm, propiedad del Museo Naval de Madrid. Algunas de ellas muy conocidas, pero en su mayoría desconocidas ya que solo se han expuesto en su totalidad dos veces; en 1965 en el propio Museo y 1968 en Valencia. En el 2006 se publicó "Historia artística de la construcción naval en la obra de Rafael Moleon" en la que se reproducen 89 de estas, con comentarios en español e inglés de cada una de ellas³¹.

Independientemente de su contenido arqueológico e histórico, todas son un alarde de dibujo y colorido, donde la mar en su infinitud de tonalidades y estados, está representada con una gran delicadeza. Es el hombre quien la ama y es a la vez el artista que es capaz de expresar con su pincel estos amores. El artista presenta una obra de arte, con mucho rigor y detalle, dentro de un espíritu científico. La obra abarca desde las formas mas primitivas de la navegación, hasta los mas modernos buques en la fecha de su fallecimiento.

Cuatro ejemplos se presentan para comprender la grandiosidad de la obra.



Embarcaciones egipcias



Naves normandas



Galeones siglo XVII

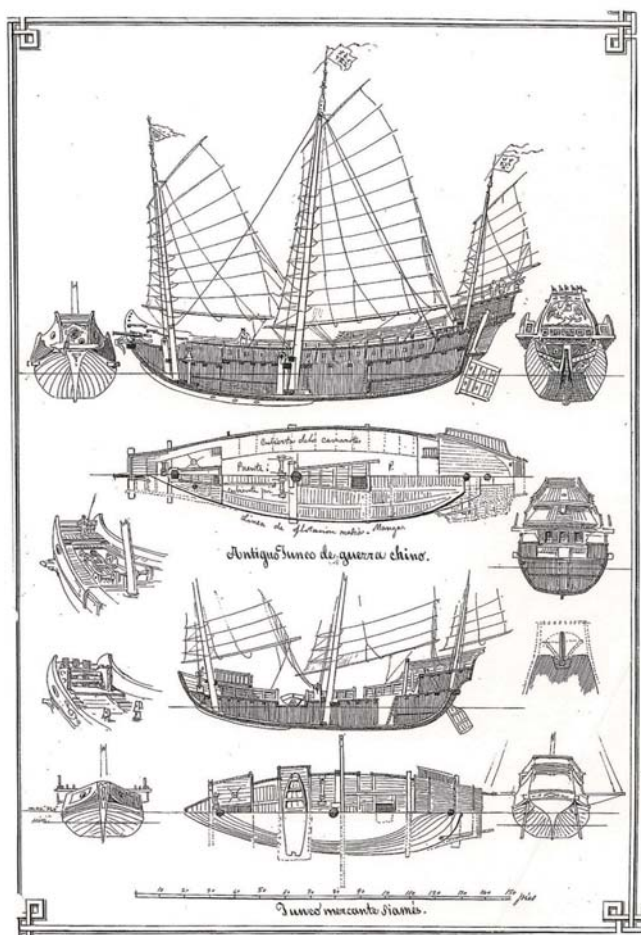


Marina militar del siglo XIX

(31) GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; y DE LA GUARDIA SALVETI, FERNANDO; *Historia artística de la construcción naval en la obra de Rafael Monleón*, Valladolid 2006.

La segunda está estructurada en cuatro volúmenes: los tres primeros constituyen un diccionario dividido de la letra A a la G, de la H a la P, y de la Q a la Z. El cuarto dedicado a la “Marina Contemporánea”, incluye un “Apéndice General” ordenado también alfabéticamente, que está inconcluso, figurando únicamente los términos correspondientes a las letras “A” y “B”³².

Una página es suficiente para comprender la magnitud de la obra



(32) Los tres primeros fueron editados por Ludgwer, prologados por el Académico de la Historia D. Hugo O'DONNELL, que realiza el primer análisis y estudio profundo sobre la vida y obra del autor.

Pero todo lo anterior no sería óbice para que siguiera pintando sus marinas, paisajes, hechos históricos y retratos, además de participar en exposiciones. En 1882 vuelve a la sala Hernando de Murcia y en 1884 participa en la Nacional con tres obras: *Naufragio en el puerto de Laredo* y *El puerto de Valencia* ambos adquiridos por el Museo del Prado y *La Chambre d'amour* en recuerdo de sus viajes a Biarritz, reconocimiento oficial de su arte como marinista³³. Con el primero de ellos vuelve a sus primeros cuadros de tempestades y naufragios: un buque ha sido sorprendido con una sañuda borrasca hacia la entrada del puerto donde las furiosas olas se estrellan en las escarpada costa; negras nubes se amontonan en el espacio y algunas ráfagas del sol iluminan la escena; dos o tres gaviotas surcan el aire rozando la hirviente espuma.

En estas fechas el pintor se centra en las tareas de restaurador, documentalista y conservador del Museo Naval. La pintura de historia y la arqueología naval hasta este momento aletargada, tomará un nuevo impulso que marcará definitivamente las preocupaciones y camino que va a seguir Monleón hasta el final de sus días. La preocupación por la descripción minuciosa y detallada de todas las partes de las embarcaciones, se ira acentuando y poco a poco se convertirá en verdadera obsesión. Sea como ejemplo lo que escribe González Martín "Al pintar de memoria ... iba en alta voz nombrando cada uno de aquellos accidentes: palo mayor popel, mastelero de gavia, mastelero de juanete... Mr, Jails, ingeniero naval decía al contemplar los cuadros de Monleón, se duda si son pintados por un artista inteligente en construcción naval o por un ingeniero naval inteligente en la pintura, tales era la precisión y exactitud de los detalles técnicos"³⁴. Todo esto le iría haciendo mella en su calidad artística y a la larga supondría un declive paralelo como artista pintor.

Esa fidelidad a la arqueología naval, pudieron significar a veces una rémora para la simplificación estética, que en algunos de sus cuadros al óleo a veces falta y, que era tan patentes en obras menos eruditas de otra época. Pero no es razón para un juicio tan severo y como el de Elías Torno: "era marinista de tan flojas técnicas que su fama nos parece hoy inexplicable"³⁵, que da la impresión de un conocimiento muy limitado del crítico de la obra de Monleón.

(33) *Naufragio en el puerto de Laredo* o *Borrasca en el puerto de Laredo* (o/l 72 x 115 cm). Firmado en 1883. Reproducido en la Ilustración Española y americana en 1884 1º semestre pág. 396. Aquí el comentarista indica que es dibujo del mismo autor al que califica de discreto pintor de marinas. *La chambre d'amour* (Biarritz) (o/l 60 x 100 cm). *El puerto de Valencia* o *La dársena del Puerto de Valencia* (o/l 81 x 135 cm). Adquirido por el Museo del Prado Depositado en el Museo Naval de Santa Cruz de Tenerife desde 1900

(34) GONZÁLEZ MARTÍN, MANUEL; *Doce artistas valencianos del siglo XIX, Rafael Monleón el "Marinista"* Revista Oro de Ley nº 299 año XIII

(35) GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M^º; *Pintores del mar: Una escuela española de marinistas*. Servicios de Estudios Artísticos. Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación provincial de Valencia 1950. pág. 23

De su entrega, entusiasmo y calidad de trabajo como pintor restaurador en el Museo Naval da constancia el informe que el director del Museo eleva al ministro:

...“de la laboriosidad y celo desplegado por dicho artista en el cometido a su cargo”... y llama su atención sobre la obra citada anteriormente (*Catalogo descriptivo de los principales tipos de embarcaciones desde los primitivos tiempos hasta nuestros días, colocadas por orden alfabético, y que sirve de complemento a la colección de acuarelas existentes en el Museo Naval*) que esta ya para terminar³⁶.

A mediados de 1887 se le comisiona para visitar los principales centros de construcción naval extranjeros con el fin de hacer los estudios necesarios para terminar la obra. En el mismo año presenta en la Nacional su obra *La Escuadra Griega vencedora en Salamina, regresa triunfante al Pireo o la Escuadra griega 480 años a. C. (Marina- Estudio Arqueológico)* obra de grandes dimensiones, que se puede contemplar en el Museo Naval Es un estudio marino-arqueológico en donde, en una espectacular panorámica, el autor no solo demuestra su categoría artística como marinista sino también su profundo conocimiento de la construcción naval de la época. Su presentación fue acompañado de un amplio estudio donde la aclaración argumental se trasformo en un alarde de erudición arqueológica, ingeniería naval y lección de historia. Testamento de una vida de marinista y arqueólogo naval.



La escuadra griega vencedora en Salamina
Óleo sobre lienzo 116 x 420 cm. Museo Naval de Madrid

(36) Entre los años 1885 y siguiente realizará el retrato del alférez de navío Don Julio Ordóñez y Falcón, un medallón para la Biblioteca del Ministerio, el *Combate de Abato*; fragatas *Villa de Madrid* y *Blanca* 7 de febrero de 1866, (o/l 83.5 x 150 cm.) correspondiente a la guerra de España en el Pacífico. Restaurara *Ataque de la Escuadra hispano-francesa en Cádiz para restablecer a Fernando VII en el poder absoluto*; 23 de septiembre de 1823 (o/l 49 x 83 cm) y. *Simulacro realizado por la Escuadra del almirante Panzón en aguas de Alicante* (o/l 89.5 x 128 cm), Pinta las laminas de nuevos modelo de insignias y distintivos establecidos para la Armada, patentes de navegación y los planos y medidas del crucero *Reina Regente* con destino a S. M la reina. En ambos años continuaría pintado acuarelas para su obra “Historia de la construcción naval bajo su aspecto artístico desde la antigüedad hasta nuestros días” citada con anterioridad.

Un aspecto importante que debió de influir de una manera destacada en la vida de Monleón en sus últimos años fue su adscripción a la Sociedad Teosófica Española. Especie de “ocultismo que a finales del siglo (XIX) se presentó como una especie de hiperespiritismo con ciertos aires aristocráticos, pretendiendo llenar el vacío que dejaban las anteriores doctrinas y mirando con desdeñosa superioridad a los antiguos espiritistas” Introducida en España 1889 por el ingeniero catalán Francisco Montoliú y la francesa Helena P. Blavatsky mesías femenino del evangelio ocultista, se dividió a partir de la muerte de Montoliú en 1892 en dos ramas principales (Madrid y Barcelona) y varios pequeños núcleos alrededor de distinguidos teosófonos entre los que se encontraba nuestro pintor³⁷.



Las Carabelas de Colón
Sello conmemorativo

Volviendo a su pasado paisajista en línea de su maestro Haes, participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890: *El nuevo faro de Eddidton (Costa de Inglaterra)* (o/l 200 x 130cm).

Su labor en el Museo continúa con intensidad creciente, a la que se le añade la decisión de reproducir las carabelas del descubrimiento. Participa en la comisión de reconstrucción de la nao *Santa Maria*, para conmemorar el IV centenario del Descubrimiento. A esta presentó como ponente el trabajo, “Restauración hipotética de las carabelas de Cristóbal Colón”. Con este motivo pintó varias acuarelas con el título *Las carabelas de Colón*, que han servido de modelo para la confección de sellos de correos de diversos países³⁸.

(37) MÉNDEZ BEJARANO, MARIO: *Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX* (1927) *Capítulo XVII; El siglo de las luces § XV La teosofía*; Biblioteca Filosofía en Español Oviedo 2000. Quizás su adscripción a la secta fue la causa por la que la familia destruyera la casi totalidad de sus manuscritos.

(38) MONLEÓN TORRES, RAFAEL; *Las carabelas de Colon*; *Revista General de Marina*, Mayo nº 28 de mayo 1891. En “Catalogo de dibujos de Rafael Monleón” figuran numerosos dibujos y planos para su reconstrucción de las carabelas “Memoria de la Comisión arqueológica ejecutiva 1892. Dibujos de R. Monleón”. Para la reconstrucción de la nao *Santa Maria*. La *Santa Maria* navegaría a Chicago donde se conservaba hasta 1953 que fue destruida por un incendio. GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; óp. cit. Tomo V. *La nao Santa Maria al mando de D. Víctor Concas entrando en la rada de Hampton-Road*. De la revista naval que se celebró con motivo de la salida de las naves de Colon en Palos de Moguer, Monleón pintó un cuadro titulado *Fiesta naval verificada fuera de la barra de salida 3 de agosto 1892* (o/l 74 x 125 cm) dedicado al Presidente del gobierno Don Antonio Canovas del Castillo.

Los méritos de su trabajo son de nuevo reconocidos, otorgándosele su segunda cruz del Mérito Naval “por haber realizado la reconstrucción de la Nao Santa Maria capitana de Cristóbal Colón”

La última etapa de la vida de Monleón, se ve acuciado por la estrechez económica, la no concurrencia a exposiciones, le aleja del mercado del arte, y lo que antes no le importaba ahora empieza a ser necesidad.

En 1892 solicita la equiparación con los delineantes del Deposito Hidrográfico, “...al cabo de veinte y dos años de servicio, por no pertenecer a ningún cuerpo de la Marina, no tiene derecho a mayores emolumentos que los hoy disfruta; pero como en el mismo caso que el recurrente se hallan otras clases que prestan sus servicios en el ramo cuyos individuos sin embargo pueden a medida que avanzan en edad y servicios obtener mejoras que les permiten ponerse a cubierto de un porvenir incierto y dudoso...”

Ninguno de los argumentos empleados, ni los favorables informes de sus jefes hacen mover un ápice a la administración y su solicitud después de idas y venidas es desestimada. En 1894 redacta un nuevo Catálogo del Museo Naval, que sustituirá al anterior con 15 años de antigüedad y que será modelo de los sucesivos.

Como consignara en la introducción al “Catálogo descriptivo de los principales...;” que si bien estos dibujos y planos no son tan perfectos como fuere de desear, culpa es de nuestra escasa vista y no muy seguro pulso, que no siempre nos permite realizar nuestros ideales”. Poco a poco va disminuyendo su intensidad en el trabajo, no obstante, concurre a la Nacional de 1895 con dos cuadros *La rada de Amberes en el río Escalda* y *El crucero de primera clase Reina Regente*, que había desaparecido cuando regresaba de Tánger a Cádiz sin dejar rastro alguno el año anterior³⁹.



El crucero de Primera Clase
Reina Regente
Acuarela sobre papel 74 x 48 cm
Colección particular

(39) *La rada de Amberes en el río Escalda* (o/1 80 x 135 cm) y *El crucero de primera clase Reina Regente* (o/1 75 x 100 cm.) De este último realizó varias versiones de las que algunas fueron reproducidas en la prensa.

Dos años después presento *Estudio de paisaje cerca de Navacerrada*, la otra cara del pintor, el paisaje. En esta época parece volver a sus orígenes al lado de Haes, volviendo a pintar los mismos paisajes de sus excursiones alrededor de la capital con su maestro⁴⁰. De hecho todavía tendría energías para presentarse a la Nacional del 1899 con *Las Peñas de cabo Finisterre* y *La montaña de la Maliciosa*, era volver a sus orígenes como artista, la mar y el paisaje que aprendió y tan marcada huella le dejó su maestro Carlos de Haes que él siempre se considero su discípulo⁴¹.

Por último como colofón final, hay que añadir, su labor como aguafuertista, a la que se hizo referencia anteriormente. Su obra contempla las dos caras del artista: paisajista de la tierra y paisajista de la mar. Verdes o nevadas o otoñales campiñas, caseríos, granjas, escena de caza, todo lo que envuelve a la naturaleza, será motivo de sus primeros aguafuertes en 1966 en Bruselas y Gante, de los que dibuja sus calles y casas y que decir de las marinas, los canales flamencos, los molinos de viento, las embarcaciones, su tierra natal, los alrededores de Madrid, la Casa de Campo, la Granja, todo es recogido con el trazo firme y enérgico que su mano imprime al buril a lo largo de toda su vida. Obras suyas se publicaron “El Arte en España” (*Cruz de San Onofre de Valencia*) y en “Grabador de Aguafuertes” (*Bergantín a la facha*) entre otras. El legado Monleón tiene una extensa colección y también se pueden contemplar en el Museo Naval y en Museo Nacional de Cerámica de Valencia y Museo del Prado⁴².



Casa de labranza en un bosque
Aguafuerte 28 x22 cm.
Museo de Cerámicas “González Martín”, Valencia

(40) *Estudio de paisaje cerca de Navacerrada* (o/l 31 x 44 cm).

(41) *Las Peñas del cabo Finisterre* (o/l 115 x 170 cm) y *La montaña Maliciosa* (o/l 71 x 115 cm).

(42) Se han contabilizado sesenta algunos de ellos en distintas etapas. La mayoría paisajes marítimos y terrestres. Biblioteca Nacional; PÁEZ RUBIO, ELENA: *Grabados españoles. Repertorio de grabados españoles Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes, Museos y Bibliotecas, Secretaria General técnica 1982*. Museo de Cerámicas González Martín. *Album de Dibujos y Aguafuertes de Rafael Monleón*. Museo del Prado *Catalogo de estampas* 1992. Colección Museo Naval.

Murió en Madrid un veinticuatro de noviembre del 1900 y sus restos descansan en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Cumpliendo su voluntad, sus albaceas, ya que Monleón nunca se casó, se encargaron de distribuir sus cuadros, libros, dibujos etc. En la Biblioteca Nacional y con el Título de “Legado de D. Rafael Monleón”, entregaron en la Sección de Estampas los dibujos originales, apuntes, calcos y aguafuertes⁴³. En la casa donde nació, hoy día demolida, se colocó una placa conmemorativa, y se le dio su nombre a una calle en su ciudad natal “Pintor Monleón” para que el pueblo valenciano no olvide a tan ilustre hijo.



Sus cuadros se encuentran en Madrid en los Museos del Prado y Naval, Ateneo y Circulo de Bellas Artes, en Valencia en los Museos de Bellas Artes y Provincial de Cerámica, Cortes Valencianas y Diputación provincial y en colecciones privadas en Bélgica, Holanda, Austria, Francia, Inglaterra y España.

Madrid 24 de mayo de 2010 día de Nuestra Señora Maria Auxiliadora

Laus Deo

BIBLIOGRAFÍA

(43) BARCIA, ÁNGEL M. DE; óp.cit.

LIBROS

ARCHIBALD, E. H.H. *Dictionary of Sea Painters. Antique Collectors ' Club* Ltd Woodbridge, Suffolk, 1980

BANDA Y VARGAS DE LA, ANTONIO, *Los dibujos sevillanos de Rafael monleón, Archivo Hispalens*, Separata nº 117, 1958

BARCIA, ANGEL M. DE; *Catalogo de los dibujos existentes en la Biblioteca Nacional*. Sección de Estampas. Epígrafe Monleón Rafael (1840?-1900), Madrid 1906

BARÓN DE ÁLCAHALI; *Diccionario de Artistas valencianos, Valencia 1898*

FERNÁNDEZ DURO, CESÁREO; *Álbum Marino*, Museo Naval de Madrid.

GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE; *Pintores del mar, Una Escuela española de Marinistas*, Valencia 1950

GÓMEZ CEDILLO, ADOLFO; *Los álbumes de dibujos de Rafael Monleón en la Biblioteca Nacional*, Inédito, Madrid, mayo 1991

GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO y DE LA GUARDIA SALVETTI, FERNANDO; *Historia de la construcción naval en la obra de Rafael Monleón*, Valladolid 2006.

GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBREIRO, FERNANDO; *Catálogos de Pinturas del Museo Naval* Tomos I al VIII. Madrid 2000- 2006.

– *Los dibujos de Rafael Monleón Torres*. Inédito

– *Álbum de letras capitales y dibujos de finales de capítulos de Rafael Monleón*. Inédito

– *Inventario general de Pintura del Museo del Prado, Nuevas adquisiciones*. Madrid 1996

LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE; *Breve historia de la pintura española*, Madrid 1946

MENDEZ BEJARANO, MARIO; *Historia de la filosofía en España hasta el s. XX (1927)*; Oviedo 2000.

MONLEÓN TORRES, RAFAEL; *Catalogo descriptivo de los principales tipos de embarcaciones desde los primitivos tiempos hasta nuestros días, colocados por orden alfabético, y que sirve de complemento a la colección de acuarelas existentes en el Museo Naval*. Edición facsímil Lugnwed.

MONLEÓN TORRES RAFAEL; *Álbum Monleón*. Museo de Cerámica Gonzalez Martin de Valencia

MONLEÓN TORRES, RAFAEL *Historia de la construcción naval bajo su as-*

pecto artístico desde la antigüedad hasta nuestros días. Colección de 90 acuarelas. Museo Naval de Madrid.

MONLEÓN TORRES RAFAEL; *Catálogo descriptivo de los principales tipos de embarcaciones desde los primitivos tiempos hasta nuestros días, colocados por orden alfabético, y que sirve de complemento a la colección de acuarelas existentes en el Museo Naval. Apéndice Original manuscrito.* Museo Naval de Madrid

MONTALVO, FEDERICO; *Desde la Toldilla*, Madrid 1887 Biblioteca Nacional

O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, HUGO; *El Museo Naval a través de sus colecciones. Las joyas del Museo Naval*, Madrid 1992

OSORIO Y BERNAL, MANUEL; *Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX*, Madrid 2ª ed. 1883-4

PÁEZ R. ELENA; *Grabados españoles. Repertorio de Grabados españoles*, Ministerio de Cultura Madrid 1982

PÁNCORBO, BERNARDINO; *Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España*, Madrid 1948

PÉREZ GUILLÉN. V. *Cerámica arquitectónica. Azulejos valencianos de serie, El siglo XIX* Castellón , Institut de Promoció Ceramuca, 2000

PULIDO ORTEGA, ILDEFONSO; *El Museo Naval a través de sus colecciones*; Museo Naval de Madrid, Madrid 1992

SOLER FERRER, M^a PAZ y PÉREZ CAMPS, JOSEPH; *Historia de la cerámica valenciana*; Vol IV . Valencia Vicent Garcia 1992

VVAA *Cien años en la pintura española y portuguesa 1830-1930*, Madrid 1988

VVAA *Diccionario ESPASA*

VVAA. *La nao Santa María. Memoria de la Comisión Arqueológica ejecutiva 1892, Dibujos de R. Monleón* Ed. Facsímil Universidad de Alicante

REVISTAS

El Centenario. Revista ilustrada

– Órgano oficial de la Junta directiva encargada de disponer las solemnidades que han de conmemorar el descubrimiento de América , N^o Madrid 1892.

Revista General de Marina

– GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARCELINO; *La mar en la filatelia: La flotas de Colon*, Nov 2003

– MOLEON TORRES, RAFAEL; *Las carabelas de Colon*, Mayo 1891

– O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, HUGO; *Rafael Monleón y Torres (1840-1900) Pintor restaurador del Museo Naval*, agosto-septiembre 2003

Revista de Historia Naval

– ARIES ANGLES, ENRIQUE; *Veleros y vapores en la pintura española*, Monografía

El mundo Naval Ilustrado

– RAFAEL MONLEÓN Y TORRES, *Biografía* Tom II pag 20-21

– RAFAEL MONLEÓN Y TORRES; *Recopilación de dibujos publicados por el autor*.

Revista Oro de Ley

– GONZÁLEZ MARTI, MANUEL; *Doce Artistas valencianos del siglo XIX. Rafael Monleón , el “Marinista”* Valencia 30 de junio de 1928

Ars Longa. Cuadernos de Arte

– PIQUERAS GÓMEZ, MARIA JESÚS; *Rafael Monleón : El pintor del mar y su historia*, Universidad de Valencia, cuaderno 2º 1991.

Ilustración Española y Americana

– RAFAEL MONLEÓN Y TORRES; *Recopilación de dibujos publicados por el autor*.

PERIODICOS

Las Provincias

GONZALEZ MARTIN, MANUEL; *Reivindicación del pintor Monleón*, 24 de octubre de 1965

– *Paginas de Arte Ochocentista; Rafael Monleón Marinista y Paisajista (I)*; 20 de enero de 1946

– *Paginas de Arte Ochocentista Rafakel Monleón Aguafuertista (II)*, 20 de enero 1946

Levante (Suplemento Valencia)

GONZALEZ MARTIN, MANUEL; *Rafael Monleón, pintor erudito en arqueología naval*. 14 octubre 1960.

CATALOGOS DE EXPOSICIONES

Carlos de Haes (1826-1898), Octubre-diciembre 2002, Madrid Fundación Carlos Amberes. Fundación Marcelino Botín. Santander.

Exposición de acuarelas de Don Rafael Monleón y Torres (1840-1900), Museo Naval, Diciembre 1966

Exposición de obras de Rafael Monleón (1840-1900) . Patrocinada por el Exmo Ayuntamiento de Valencia, febrero 1968

Pintura Valenciana: El mar. Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja mayo 1988. Zaragoza

Rafael Monleón Torres Pintor y Arquitecto Naval (1843-1900). Museo de Bellas Artes San Pio V de Valencia. 2008.

MANUSCRITOS MUSEO NAVAL DE MADRID

- 1.- Aprobando las condiciones que Monleón ofrece por pintar un cuadro sobre *El combate del Callao*. (20 abril 1969).
- 2.- Nombramiento de Pintor honorario del Museo Naval. (14 mayo 1870).
- 3.- Propuesta de pintar el cuadro que represente la *Defensa del castillo del Morro de la Habana atacado por los ingleses en 1762*. (20 octubre 1873).
- 4.- Aceptación para pintar el cuadro *Defensa del arsenal de la Carraca por las fuerzas leales al gobierno de la nación contra los insurgentes en agosto de 1873*. (26 diciembre 1874)
- 5.- Concesión de la Cruz de Segunda clase de la Orden del Merito Naval con distintivo blanco. (23 enero 1877)
- 6.- Autorización para asistir al viaje regio al Departamento de Ferrol, a fin de que pueda tomar apuntes y bocetos. (30 julio 1881).
- 7.- Nombramiento de Pintor Restaurador del Museo Naval. (5 de enero de 1882).
- 8.- Escrito del director del Museo Naval al ministro señalando la laboriosidad y celo del autor y llamado la atención sobre el estado de la obra: "Historia grafica de la construcción naval" (12 enero 1887).
- 9.- Autorización para viajar al extranjero para terminar su obra sobre arqueología naval. (14 agosto 1887).
- 10.- Concesión de la Cruz de 3ª clase de la Orden del Merito Naval con distintivo blanco. (5 septiembre 1892).
- 11.- Petición de cambio de categoría laboral. (8 agosto de 1892).