

LA HERMANDAD DE LOS PRERRAFAELITAS- 1 “el arte por el arte”

Javier Blanco Planelles

En principio la reina Victoria era una inexperta muchacha que reinó 64 años (1837 a 1901) tras un reinado que constituye uno de los más largos registrados por la historia. Durante este periodo la sociedad de Gran Bretaña sufrió un tremendo cambio pasando de ser predominantemente rural a urbana.

Primera fotografía de la Reina como monarca reinante y no como esposa o madre.

La Reina Victoria y el Príncipe Alberto 1854

El Príncipe Alberto, segundo hijo de Ernest, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, se casó con su prima la Reina Victoria en 1840.

Desempeñó un papel muy influyente dentro de la vida pública, como mecenas de las artes y encabezando la organización de la Gran Exposición de 1851, que marcó la primacía mundial de Gran Bretaña como nación industrial y comerciante.

El Príncipe fue asesor de la Reina Victoria en materia artística y fomentaba la adquisición de obras de artistas británicos y alemanes contemporáneos, estimulando así la carrera de los artistas de su agrado.

Príncipe Alberto, Reina Victoria y sus nueve hijos, 1857. De izquierda a derecha: Alicia , Arturo , Alberto (Príncipe consorte), Alberto Eduardo (Príncipe de Gales) , Leopoldo , Luisa , Reina Victoria con Beatriz (bisabuela de Juan Carlos I) , Alfredo , Victoria y Elena

La sociedad victoriana
Revolución industrial,
imperialismo y rigidez en la
estructura de clases sociales
tradicionales: una clase
dominante orgullosa, rica,
soberbia y excéntrica, rodeada
de miseria y esclavitud.

Esa realidad estricta,
materialista, gris, genera una
reacción en el arte: muchos
artistas empiezan a producir
obras imaginativas, nostálgicas
del pasado, coloridas,
despreocupadas, alejadas de esa
realidad.

SIR EDWIN LANDSEER

La Reina Victoria y el Príncipe Alberto en el baile de disfraces

1842-46 Oleo/lienzo 142 x 111,8 cm

Colección Real. Palacio de Buckingham, Londres.

Encargo de la reina Victoria para conmemorar un baile de disfraces que se celebró en el Palacio el 12 de mayo de 1842. Victoria iba vestida de reina Felipa y su esposo Alberto de Sajonia Coburgo Gotha como Eduardo III monarcas del siglo XIV.

La elección de este periodo y de estos trajes en concreto como tema de baile, vinculaban firmemente la corte victoriana con las aspiraciones caballerescas y los ideales de la Inglaterra y de la Europa medievales.

Los diseños de los trajes de los personajes más destacados se ajustaban cuidadosamente a la investigación histórica, el baile era realmente el reflejo de la búsqueda de autenticidad que había caracterizado los esfuerzos de los pintores de historia de la época que constituye un recordatorio del que el posterior medievalismo ideológico de los prerrafaelitas tenía sus raíces en un enfoque anterior más pintoresco y romántico de la Edad Media.

EL MUNDO DEL AUTOBÚS EN LONDRES. 1859
William Maw Egley H. 1860 Oleo/ lienzo 41,9 x 44,8 cm
Tate Gallery Londres

LA VIDA MODERNA.

Resultado un tema de interés del público asiduo a las exposiciones de la Royal Academy .

Muestra el interior de un autobús de una forma meticulosa, pintado en cuarenta y cuatro días. Empleó modelos de estudio e indudablemente aficionados para las figuras y visitó el taller de un fabricante de carruajes para pintar el interior del autobús. En el jardín de Egley se construyó también una maqueta de este interior.

La obra fue recibida con controversia por la crítica lo que explica que el resto de su vida Egley tendiera a exponer temas literarios más seguros. El Art Journal de 1859, en su crítica, describía la obra como ***"dolorosamente auténtica"***.

El ómnibus, un carruaje tirado por caballos se introdujo en Londres el 4 de julio de 1829 y rápidamente se convirtió en un medio de transporte popular. Un observador comentó que, ***"entre las clases medias de Londres, el ómnibus está inmediatamente después del aire, el té y la franela, en la lista de artículos necesarios para la vida... el londinense no puede arreglárselas sin él"***.

Plantea ideas sobre la modernidad. Emergiendo a toda velocidad de entre la bruma y la lluvia un tren atraviesa el Támesis por el puente de Maidenhead.

Un barco a la izquierda y un par de caballos tirando de un arado a la derecha del puente.

Una liebre hoy apenas visible cruza las vías y va a ser arrollada por el tren

Lluvia, vapor y velocidad. 1844 J.M.W. TURNER. 91 x121,8 cm
Naciona Gallery Londres.

El uso de un ángulo pone de relieve el efecto de la velocidad del tren y lleva a la captación de un momento transitorio.

Turner parece consciente de la herida causada por el ferrocarril en el paisaje, pero también parece entusiasmado con el ímpetu de la modernidad.

Los elementos sólidos (el tren, el puente) apenas están insinuados, desaparecen en la atmósfera neblinosa e irreal del cuadro. Se difuminan y mezclan la neblina que exhala el agua, la lluvia que pone un velo ante el cielo y el vapor de la locomotora.

Turner usaba una técnica particular con la que obtenía efectos lumínicos cambiantes. Aplicaba los colores rascándolos hasta extraer esquemáticamente del fondo las formas figurativas. Con su particular técnica obtiene una textura inconfundible

Lluvia, vapor y velocidad.
1844 J.M.W. TURNER. El artista romántico plantea ideas sobre la modernidad. A toda velocidad de entre la bruma y la lluvia un tren atraviesa el Támesis por el puente de Maidenhead.

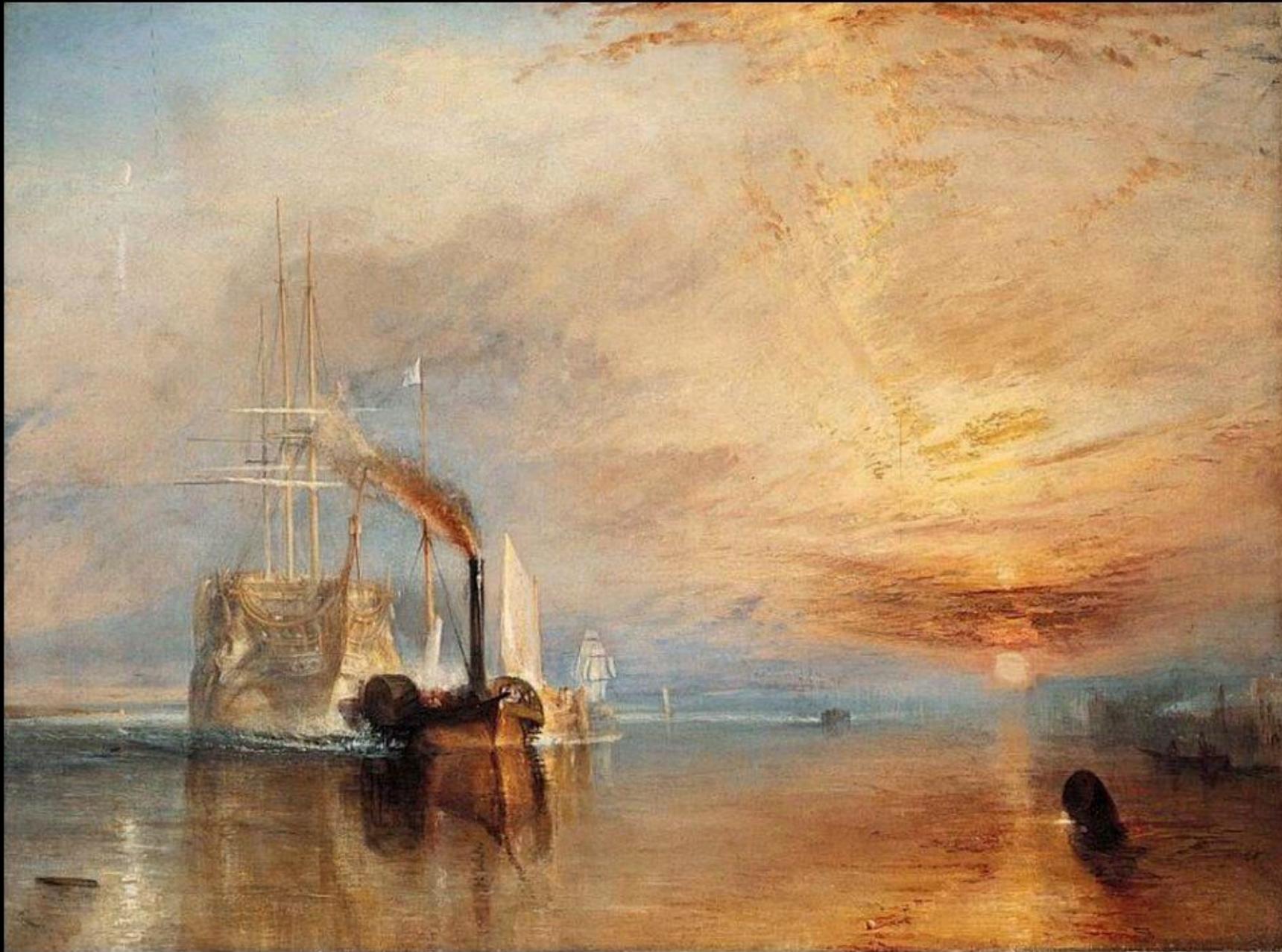
Un barco a la izquierda y un par de caballos tirando de un arado a la derecha del puente. Una libre hoy apenas visible cruza las vías y va a ser arrollada por el tren

La obra no es ninguna elegía al progreso si no que el artista utiliza este nuevo medio de transporte como un medio para **estudiar el movimiento y la desmaterialización en la obra.**

El **paisaje** apenas está definido, el tren viaja a través de las vías en dirección al espectador y en la obra la velocidad, el vapor de la locomotora y la lluvia que azota el paisaje forman una atmósfera que el pintor romántico es capaz de captar con total maestría.

La locomotora es quien plasma el vapor, la atmósfera cargada está desdibujada por la lluvia y la velocidad está representada por una pequeña liebre que corre en el lado izquierdo.

Considerado un pre-impresionista. .. El cielo de oro contrasta con el barco oscuro, moderno, que tira de la nave majestuosamente vieja hacia su final . La pintura, que Turner llamó su favorita, también es considerada como una reflexión del artista sobre el paso del tiempo .

^w El Temerario remolcado a dique seco. W. Turner 1839

El Temerario nave famosa que había ayudado a la victoria de Nelson en la batalla de Trafalgar en 1805.

El barco hace su último viaje antes de ser desguazado. Brillante puesta de sol que se baña en la luz y celebra su gloriosa victoria

LA ESTACIÓN .WILLIAM POWELL FRITH

1860-1862, óleo/lienzo 166,7 x 256,4 cm Royal Holloway. Universidad de Londres.

La escena se desarrolla en el andén, un nutrido y dispar grupo de personas se reúne preparándose para subir al tren.

Frith y su familia aparecen como el grupo en primer plano a la izquierda, con su esposa dándole un beso de despedida al hijo menor de la pareja.

Empuña un bate de críquet y presumiblemente se va a la escuela durante el semestre de verano. Detrás están Frith y su hijo mayor.

A su lado hay un hombre barbudo con un abrigo de piel, inspirado en un noble refugiado veneciano que había dado lecciones de italiano a las hijas de Frith. Está discutiendo por el precio del taxi.

Ambientada en la estación Paddington de Londres que se había construido una década antes por el gran ingeniero victoriano Isambard Kingdom Brunel. Paddington era un edificio de vanguardia, construido con hierro fundido y vidrio e iluminado con luz de gas.

La pintura original de la estación de tren de Frith tardó un año en completarse.

Una pareja de novios es despedida por dos damas de honor, y familiares.

A la derecha se realiza un arresto, los detectives de Scotland Yard fueron modelados por los artistas John Brett y Benjamin Robert Haydon, recreando un episodio muy conocido en ese momento.

- En lo que el Art Journal llamó "**una de las especulaciones más audaces incluso en esta era especulativa**".
- *La estación de tren* fue comprada en 1862 por el célebre marchante londinense Louis Victor Flatow por £4.500 (5261 euros actuales) con un £750 bonificación por mantenerlo fuera de la exposición de la Royal Academy.
- El esfuerzo fue un inmenso éxito, con 83.000 personas desfilando por la galería de Flatow para inspeccionar la pintura, a un costo de 1 chelín por persona. Posteriormente, el cuadro realizó una gira por provincias y participó en exposiciones internacionales en Filadelfia y París, donde causó similar sensación.

Frith pintó varias versiones más pequeñas de *La estación de tren*, incluida una versión en la New Walk Art Gallery, Leicester. El examen técnico de este cuadro ha establecido que fue pintado por el propio Frith, pero en una fecha considerablemente posterior a la del original.

- Muestra el andén de la estación de Paddington Londres atestada de gente antes de la salida del tren. Hoy a la izquierda una familia corre para alcanzar el convoy seguida de un mozo que lleva el carro cargado de equipaje hasta los topes.
- A la derecha de este grupo una madre se inclina para besar a su hijo en presencia del padre, del hermano mayor, de la hermana y del hermano pequeño; hola estas figuras son retratos de Frith, hoy su esposa e hijos. El niño a quien besa lleva un palo de críquet en la mano y es probable que él y su hermano sean enviados internos al colegio.
- En el grupo central aparece un viajero extranjero con su esposa discutiendo la tarifa con un cochero; hoy el modelo para el extranjero fue un Conde veneciano refugiado político del imperio austríaco que daba clases de italiano a las hijas del pintor.
- Al lado de un grupo de invitados a una boda despidiéndose de los novios.
- Más a la derecha se produce la detención de un delincuente que estaba a punto de escaparse. Para realizar las figuras con sombrero de Copa que portan unas esposas y un mandamiento judicial tomó como modelos a dos famosos detectives de la policía de Londres Michael Haydon y James Brett.
- Frith encargó a Samuel free que saca las fotografías del interior de la estación de las máquinas y de los vagones y contrató al pintor de arquitecturas William Scott morton para que pintara el fondo de la estación propiamente dicha. Sin embargo en su autobiografía el pintor proclama haber pintado del natural todos los detalles de la estación.
- La figura que aparece charlando con el maquinista detrás de la izquierda corresponde al marchante de arte Louis Víctor Flatow, hh comitente del cuadro.
- No fue expuesto en la Royal academy sino en la galería particular de flatow en haymarket donde en 7 semanas lo vieron 21150 visitantes de pago y a continuación el cuadro fue expuesto por las diferentes provincias.
- Esta exposición individual iba destinada a vender suscripciones para el grabado de la obra que fue hecho por Francis hall y publicado en 1862 en una edición de 3050 ejemplares.
- Aunque en un principio estos temas serán tachados de vulgares en la década de 1860 tanto los críticos como el público en general de Gran Bretaña los aceptaban por considerarlos espejos de la época. Se anticipaba así a las escenas de la vida moderna que en los 70 y los 80 pintarían los impresionistas franceses.

7 Calle Gower, Londres

alamy

Image ID: 0A0Y76
www.alamy.com

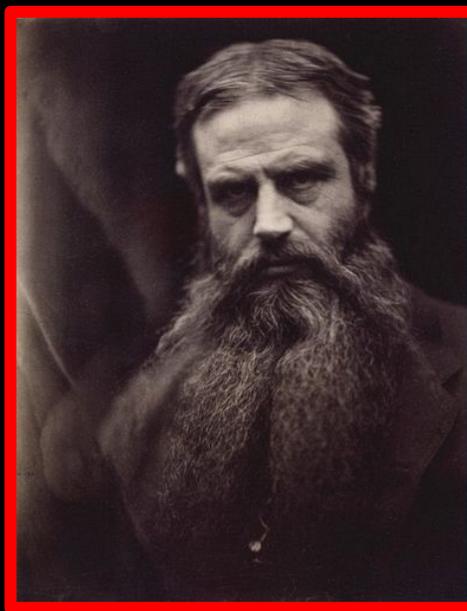
- ¿Qué pasa cuando el talento se encuentra el inconformismo con la rebeldía y si a eso se le agrega una pizca de insolencia grandes dosis de romanticismo, dos cucharas de promiscuidad y una genuina preocupación por el destino de la pintura horneado a fuego lento en la cocina de la burguesía bueno entonces obtienes algo como la hermandad Prerrafaelitas?
- Septiembre 1848, los pintores y poetas John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt se reunieron en el número 7 de Gower Street, en el centro de Londres, la casa de la familia Millais. Su objetivo era formalizar la creación de la “Hermandad Prerrafaelita” (la “PRB”), un colectivo de artistas y escritores que, en contraste con la hegemonía seria de la Real Academia de las Artes, deseaba formular vínculos más estrechos entre los poesía y pintura románticas.

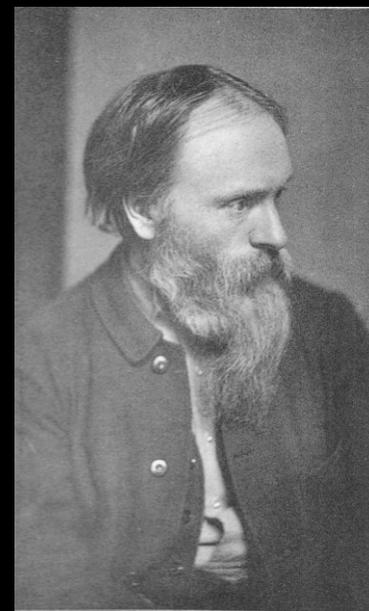
John Everett Millais

Dante Gabriel Rossetti

William Holman Hunt

Edward Burne-Jones

HERMANDAD DE LOS PRERRAFaelitas

1848-1853

El grupo no duró mucho tiempo, pero su influencia se extendió en Inglaterra hasta el siglo XX.

Añadían a sus cuadros las siglas PRB

"Pre-Raphaelite Brotherhood"

William Morris

James Collinson

John William Waterhouse

Maria Spartali Stillman

Elizabeth Siddal

Dante Gabriel Rossetti

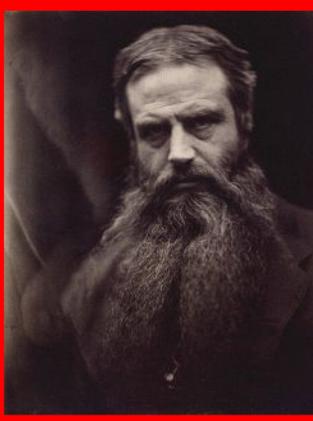
Quien se presentaba como medio italiano medio loco se posicionó rápidamente como el líder de los prerrafaelitas. Carismático y charlatán sus principales preocupaciones giraban en torno a las mujeres y el alcohol famoso por su extravagancia, estaba fascinado con los animales salvajes y pasaba largas horas dibujándolos en el zoológico. Veía en la imitación un recurso obsoleto favoreciendo la pintura esquemática que recordará a la estética medieval y ensalzara la importancia de la creatividad.

John Everett Millais

Era el más joven de los tres, tenía 19 años en 1848 ,era un niño prodigio. Su dibujo era muy superior al de sus compañeros y la idea de revolución en la pintura le pareció un objetivo tan noble que estuvo dispuesto a seguir a Rossetti en contra de los deseos de su familia que veían en él parrandero una mala influencia para el joven genio

Junto con Hunt creía que la mimesis tenía que ser la punta de lanza de la espiritualidad y esto les distanció de Rosetti

William Holman Hunt

Era el más interesado en el aspecto espiritual del arte una especie de monje loco de la pintura que podía hablar de filosofía y teología con elocuencia, pero cuyo temperamento solía llevarlo a situaciones fuera de control. Su habilidad para defender sus argumentos a golpes lo volvió famoso y era conocido como boxeador amateur y un pintor de vigorosa paleta llena de colores y pésima actitud.

La Hermandad nunca publicó un manifiesto, pero sus objetivos clave eran:

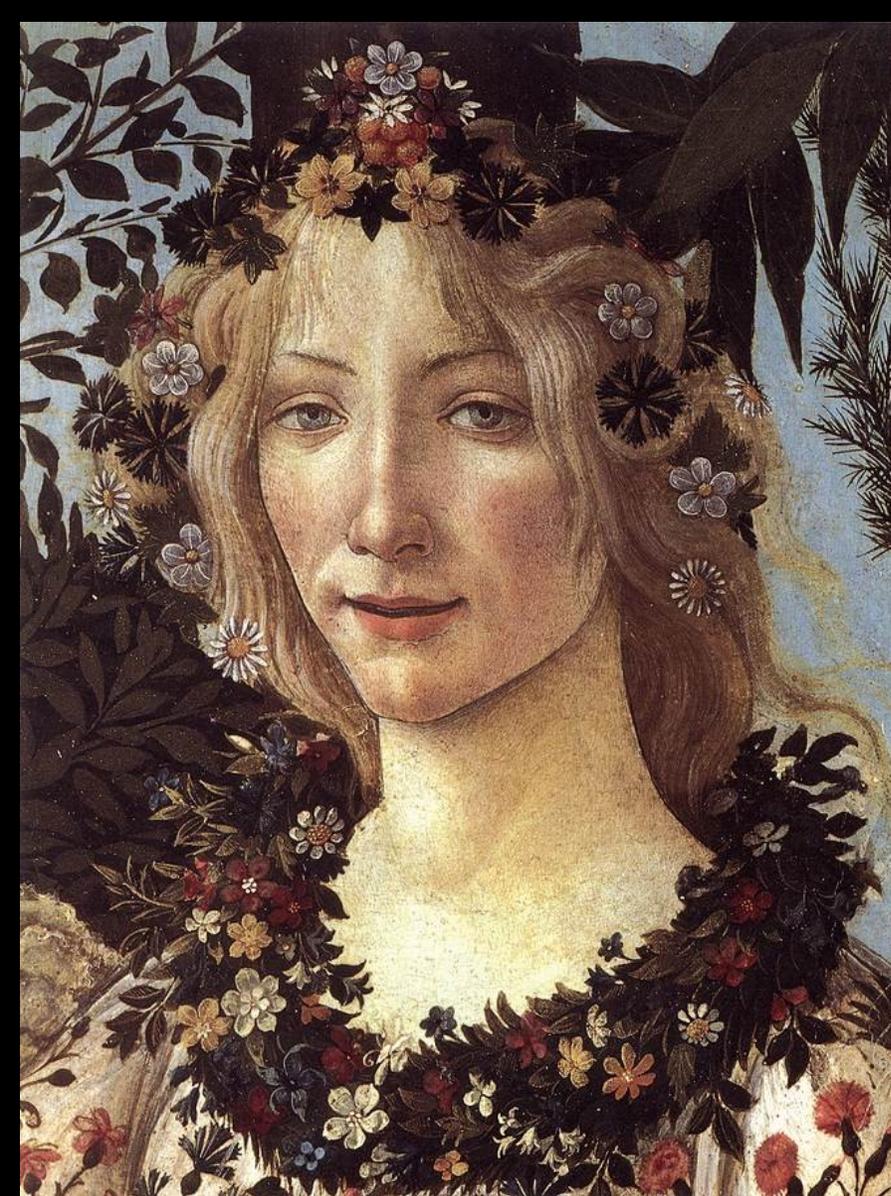
1. Tener ideas genuinas para expresar.
2. Estudiar atentamente la Naturaleza, para saber expresarla.
3. Simpatizar con lo directo, serio y sincero del arte anterior, con exclusión de lo convencional, autoparodiador y aprendido de memoria.
4. Y, lo más indispensable de todo, producir cuadros y estatuas absolutamente buenos.

El impacto de la Hermandad fue generalizado.

Entre los artistas y escritores asociados con la hermandad, o influenciados por ellos, se incluyen: Ford Madox Brown, William Morris, Christina Rossetti, John Ruskin y Charles Swinburne. Los poetas Gerard Manley Hopkins y WB Yeats también estuvieron muy influenciados por los prerrafaelitas.

En 1853, el PRB original prácticamente se había disuelto, y sólo Holman Hunt permaneció fiel a sus objetivos declarados. [¿ según quién?]

Pero el término "prerrafaelita" se quedó con Rossetti y otros, incluidos William Morris y Edward Burne-Jones , con quienes se involucró en Oxford en 1857. De ahí que el término prerrafaelita se asocie con un concepto mucho más amplio y movimiento artístico de larga duración.

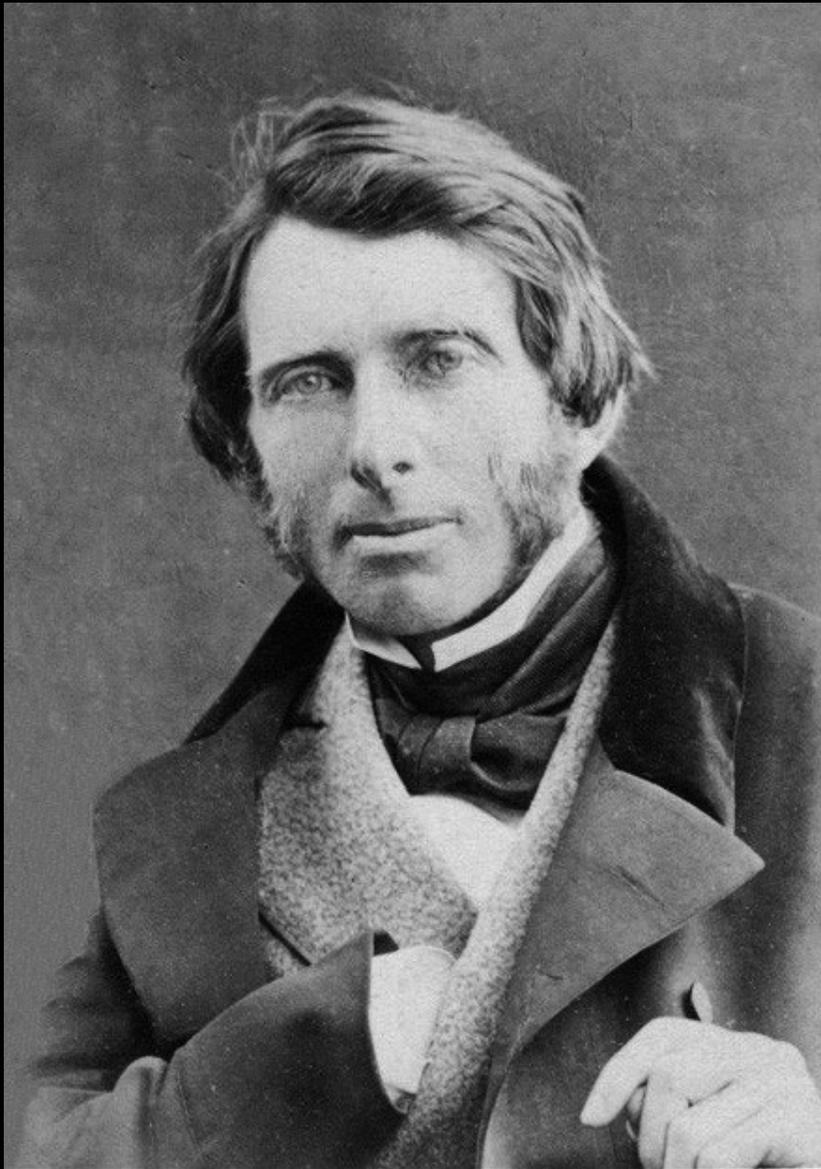

LA PRIMAVERA. Sandro Botticelli
Galeria de los Uffizi

Prerrafaelitas. Considerado el primer movimiento artístico de vanguardia, uno de los primeros grupos en constituirse de un modo autoconsciente para perseguir un nuevo programa artístico definido y deliberado. No contaron con ningún manifiesto escrito.

Los prerrafaelitas aspiraban a buscar la espiritualidad en el arte y la recuperación del estilo del Quattrocento italiano, Ucello, Cosimo, Angélico, Mantenga y Botticelli los grandes artistas olvidados por la Academia

Milais, Hunt y Rossetti ensalzaban a los pintores del Quattrocento como los verdaderos genios del Renacimiento, en contra de las influencias posteriores a Miguel Ángel y Rafael

JOHN RUSKIN
(1819- 1900) Escritor, crítico de arte, sociólogo, artista

La hermandad encontró el apoyo del crítico John Ruskin , quien elogió su devoción a la naturaleza y su rechazo de los métodos convencionales de composición.

John Ruskin reclamaba que el Renacimiento había sido veneno para el espíritu colectivo de los artistas, al mismo tiempo que ensalzaba a Turner como el más grande pintor de todos los tiempos.

Los prerrafaelitas fueron influenciados por las teorías de Ruskin. Escribió a The Times defendiendo su trabajo y posteriormente los conoció. Inicialmente, favoreció a Millais, quien viajó a Escocia en el verano de 1853 con Ruskin y la esposa de Ruskin, Euphemia Chalmers Ruskin, de soltera Gray (ahora mejor conocida como Effie Gray). El objetivo principal del viaje era pintar el retrato de Ruskin. Effie se volvió cada vez más apegado a Millais, creando una crisis.

En procedimientos de anulación posteriores, el propio Ruskin hizo una declaración a su abogado en el sentido de que su matrimonio no había sido consumado. El matrimonio fue anulado por falta de consumación , dejando a Effie libre para casarse con Millais, pero provocando un escándalo público.

Millais comenzó a alejarse del estilo prerrafaelita después de su matrimonio, y Ruskin finalmente atacó sus obras posteriores. Ruskin continuó apoyando a Hunt y Rossetti y proporcionó fondos para fomentar el arte de Elizabeth Siddall , la esposa de Rossetti.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

- Lema del grupo: *“fidelidad a la naturaleza”*.
- **Precursores de los grupos de las vanguardias del siglo XX**, antes que los impresionistas ellos ya valoraban la pintura al aire libre.
- **Rechazo a la Academia y a la pintura de Reynolds** (fundador de la Royal Academy of Arts).
- **Fascinados por la Edad Media**, rechazan la pintura manierista posterior a Rafael.
- **Propugnan el regreso al detallismo** minucioso y luminoso de los primitivos flamencos e italianos anteriores a Rafael.
- **Su idealismo** se opone al materialismo realista de Courbet y más tarde al impresionismo.
- El nombre de la Hermandad surgió como reacción contra el renacentista Rafael que según el influyente crítico de arte John Ruskin, el cual acabaría por apoyar a los prerrafaelistas, había depauperado los estándares pictóricos para los posteriores pintores a causa de su visión idealizada del mundo.
- Los prerrafaelistas se opusieron a las constreñidas doctrinas de la Real Academia en cuanto que para la institución Rafael era el modelo ideal.

The Germ

- En su periódico, que duró poco , (The Germ), *El Germen* señalaron sus ideas y objetivos.
1. Expresar ideas auténticas y sinceras.
 2. Estudiar con atención la Naturaleza.
 3. Seleccionar en el arte de épocas pasadas lo directo, serio y sincero.
 4. Buscar la perfección en pinturas (luminosidad en el color) y esculturas.
- Esta publicación sirvió de modelo para muchos de los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX entre ellos el futurismo y el surrealismo.

Primera obra expuesta en estilo prerrafaelita , completada poco después de la formación de la Hermandad Prerrafaelita en 1848.

Se exhibió por primera vez en la Real Academia en 1849.

Utilizó perspectivas distorsionadas y poses angulares características del arte medieval, que influenciaron a los prerrafaelitas. Millais también se basa en el precedente de las representaciones satíricas de William Hogarth de un matrimonio arreglado Marriage à-la-mode .

John Everett Millais – **Isabella**. Óleo / lienzo 103 x 142,8 cm
Galería de Arte Walker. Lverpool

El último de ellos, que se afana en vaciar su copa de vino, es Dante Gabriel Rossetti.

Isabella, vestida de gris recibe una naranja sanguina en un plato de manos del condenado Lorenzo. Una naranja sanguina cortada simboliza el cuello de alguien que acaba de ser decapitado, en referencia a Isabella que le cortó la cabeza a Lorenzo para llevársela con ella después de encontrarlo enterrado.

La figura de Isabel se inspira probablemente en la de la duquesa de Milán Beatriz de Este , de la que el propio Milleis acababa de reproducir un dibujo y de la que retoma el peinado de la coazzone (la larga trenza cubierto con tela que cae detrás de los hombros)

