

Rafael Monleón y Torres, pintor y restaurador del Museo Naval de Madrid

Marcelino González Fernández
Capitán de navío (r)
Academia de las Ciencias y las Artes Militares
Sección de Arte Militar

Rafael Monleón y Torres, nacido en Valencia en el año 1843, fue un hombre polifacético: dibujante, pintor, grabador, maquetista, diseñador, arqueólogo, historiador, piloto naval, y autor de gran cantidad de cuadros con temas de mar y barcos. De sus muchas actividades, destacaron las que llevó a cabo como pintor y restaurador del Museo Naval de Madrid.

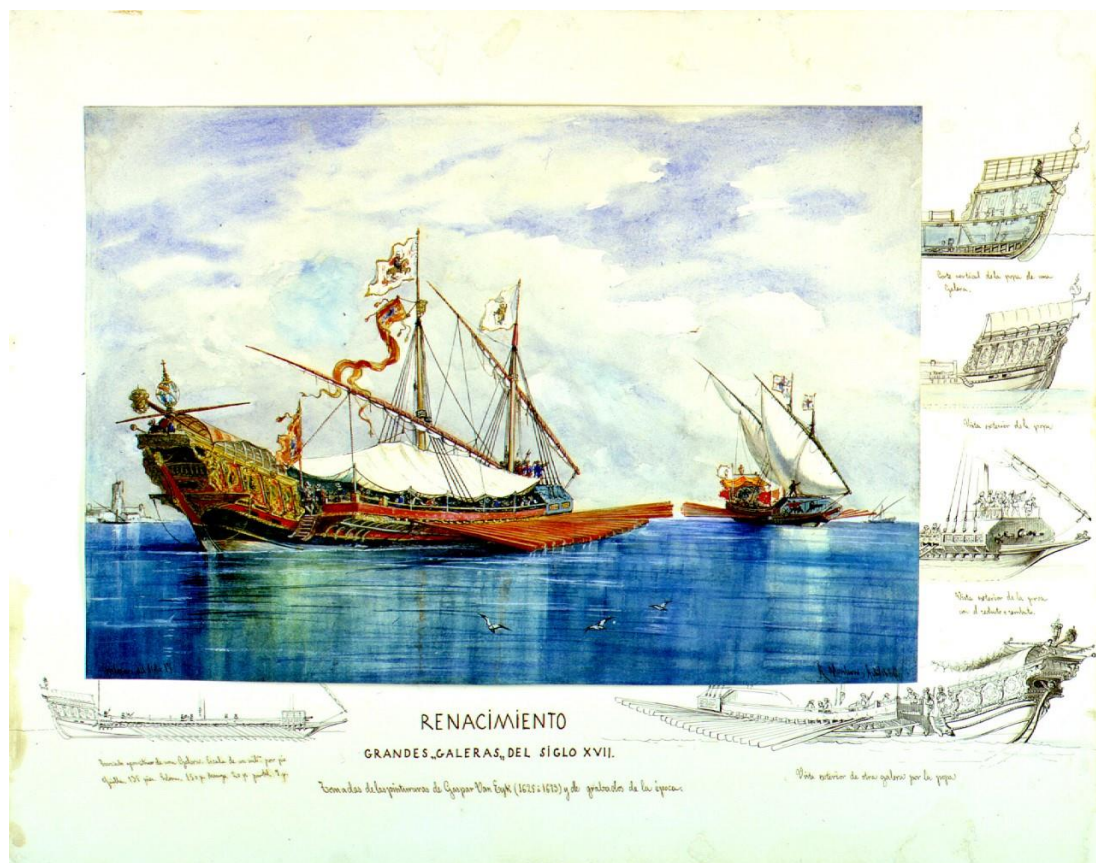
Fue hijo del arquitecto Sebastián Monleón Estellés, que era profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia), donde Rafael empezó sus estudios de pintura. Desde muy joven se sintió fuertemente atraído por dos disciplinas: la mar y la pintura, razones por las que simultaneó sus estudios en la Escuela de Náutica, con las clases de pintura que recibía en el estudio taller del paisajista Rafael Montesinos.

Finalizados sus estudios de Náutica, embarcó como piloto en diferentes barcos mercantes, navegó por el Atlántico y visitó diversos puertos europeos. Y continuó con sus estudios de arte en la Bretaña Francesa con el alemán Teodoro Weber, en la Academia de San Fernando de Madrid, en Brujas con Pablo Jean Clays, con los grabadores Alfredo Baes y Luis Allemand y otros.

En 1864, participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España, donde su cuadro, *Costa de Denia*, obtuvo una Mención Honorífica. A partir de entonces envió cuadros a dicha Exposición en los años siguientes, con la excepción del 1892, en el que estuvo muy atareado con los actos de conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América. Y fue

galardonado en las Exposiciones de 1871, 1876, 1881 y 1878. Y en 1867 y 1879, obtuvo sendas medallas de oro en Exposiciones Regionales de Valencia.

En 1868 abrió su primer estudio en la calle madrileña de las Hileras, cerca de la Puerta del Sol. Continuó pintando escenas de mar y profundizando en los estudios sobre barcos de diferentes épocas, con lo que alcanzó un alto nivel de conocimientos, que, unido a su preparación y experiencia como marino mercante, lo convirtieron en un erudito en la materia.

Por aquella época pintó muchas escenas de mar con temas muy variados, que con el paso del tiempo fue reduciendo a los barcos en sí, que dejaron de formar parte de una escena para ser los protagonistas de sus obras. Aunque también pintó paisajes.

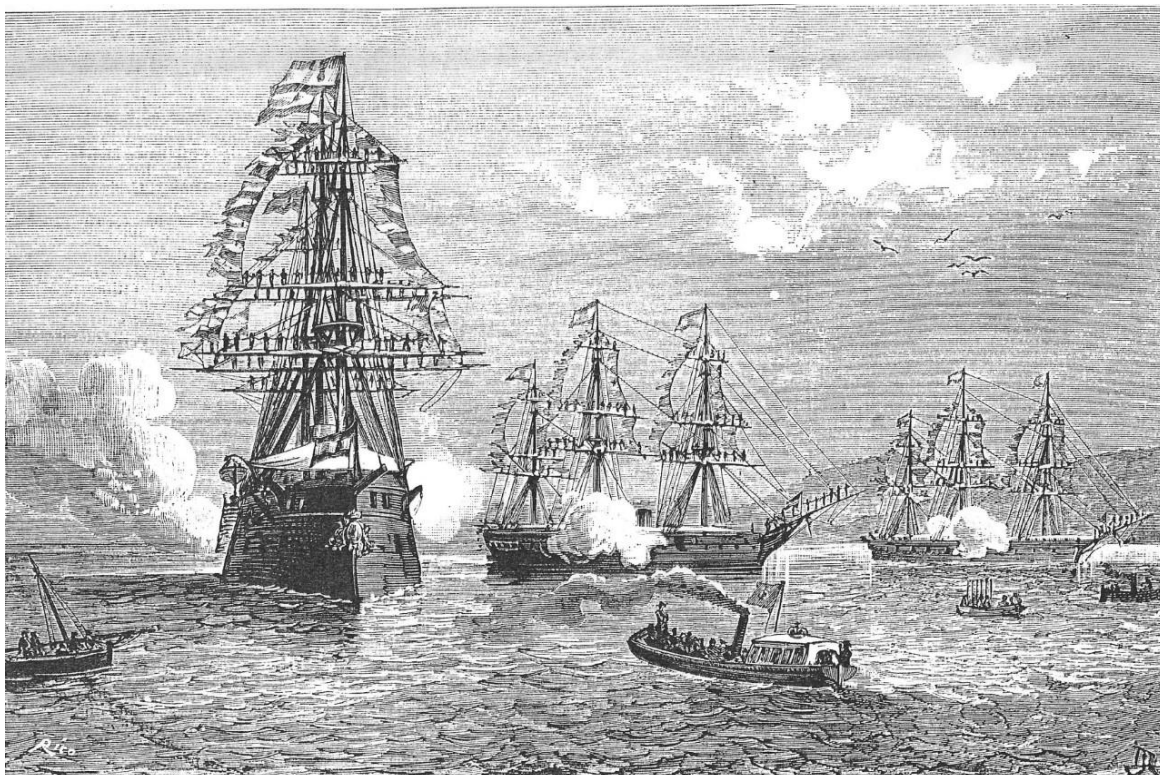
Cuando vivía en Madrid, en repetidas ocasiones visitó el Museo Naval, con el que surgió una relación muy estrecha que mantuvo hasta su muerte. A raíz de aquella relación, en 1870 fue nombrado pintor honorario del Almirantazgo y del Museo. Por sus servicios, en 1876, el rey Alfonso XII lo nombró Comendador de la Orden de Carlos III, y en 1877 le concedió una Cruz de la Orden del Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.

Viajó a Ferrol en 1881, visitó el Arsenal y los barcos de la Escuadra, y tomó gran cantidad de apuntes para sus cuadros y grabados. Y el 7 de diciembre de dicho año fue nombrado pintor restaurador del Museo Naval de Madrid, para el que realizó numerosas obras al óleo, entre ellas: *Combate del Callao*; *Defensa de la Carraca contra los cantonales insurrectos*;

Combate de Trafalgar; Defensa del Morro de La Habana; Combate del navío "Catalán" contra el inglés "Mery"; etc.

En los años 1886 y 1887 fue comisionado para realizar un viaje por Alemania, Francia y Gran Bretaña. Visitó sus puertos y arsenales, efectuó investigaciones y recogió información sobre los barcos y la construcción naval a través de los tiempos. El resultado fue una colección de 90 acuarelas complementadas con dibujos a tinta china, titulada *Historia gráfica de la construcción naval bajo su aspecto artístico*, que se conserva en el Museo Naval de Madrid. Reproduce imágenes de barcos, desde los más primitivos hasta los de su época.

Con motivo de los actos del IV Centenario del Descubrimiento de América, en 1892 formó parte de la comisión para la construcción de las réplicas de los barcos de Colón. Realizó investigaciones que plasmó en la obra *Restauración Hipotética de las carabelas de Cristóbal Colón*. Y colaboró con Cesáreo Fernández Duro en el diseño y construcción de una réplica de la nao *Santa María*; realizada en el Arsenal de la Carraca, cruzó el Atlántico navegando por sus medios, y fue regalada a Estados Unidos para tomar parte en los actos colombinos del año 1893. Por estos trabajos, la reina regente María Cristina concedió a Monleón una nueva Cruz al Mérito Naval.

En 1894 publicó un catálogo del Museo Naval. Y como continuación de la antes citada colección de acuarelas, realizó un diccionario histórico de la tipología naval, con muchas ilustraciones de barcos acompañadas de textos explicativos bajo el título: *Catálogo*

descriptivo de los principales tipos de embarcaciones desde los primeros tiempos hasta nuestros días, y que sirve de complemento a la colección de acuarelas existentes en el Museo Naval.

En el año 1897, concurrió a la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro de gran formato *La Escuadra Griega vencedora de Salamina regresa triunfante al Pireo*, que se conserva en el Museo Naval de Madrid. Y en 1899 presentó dos obras que demostraban su arte como paisajista: *La montaña de la Maliciosa* y *Las peñas de cabo Finisterre*, en la que fue su última participación en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

Monleón colaboró en diversas revistas de la época, como "*La Ilustración Española y Americana*", "*Nuevo Mundo*" y otras, iluminando con sus grabados y dibujos noticias de ámbito naval de la época. También diseñó muebles para su casa de Madrid y realizó diversos trabajos en cerámica.

Sus cuadros de barcos, están realizados con gran detalle en todos los aspectos, por lo que para el profano resulta difícil saber si son obras de un artista con unos profundos conocimientos de la construcción naval, si son de un marino diestro en el arte de la pintura, o si son obras de un ingeniero naval con excelentes dotes artísticas.

En su época, Monleón estuvo considerado el mejor pintor marinista de España. Y hoy en día, sus obras se conservan en muchas instituciones y museos. Algunos en Madrid: Museo Naval, Museo del Prado, Museo de Arte Moderno, Biblioteca Nacional, Ateneo y Círculo de Bellas Artes. Otros en Valencia: Museo de Bellas Artes, Ateneo, Museo de Cerámica González Martín, Cortes Valencianas, Diputación Provincial. Y también figuran obras de Monleón en diversas colecciones privadas en España, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, y en el extranjero, en Austria, Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra. La Sección de Estampas de la Biblioteca Nacional, conserva una amplia colección de unos 3.000 dibujos originales, calcos, apuntes, aguafuertes y otros, que son buenas muestras de la capacidad del artista para tomar apuntes rápidos.

Rafael Monleón falleció en Madrid el 24 de noviembre de 1900, y fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. En cumplimiento de sus últimas voluntades, sus cuadros, dibujos, libros y demás materiales y objetos como pintor, fueron distribuidos entre el Museo Naval de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Ateneo de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Valencia y su familia.