

REFLEXIONES EN TORNO A
"LA VIUDA ROMANA"
DE DANTE GABRIEL ROSETTI

Aparece ella estilizada, llena de melancolía, tocando suavemente la cítara frente a la urna que contiene los restos de su difunto esposo. La mirada de los ojos verdes es vaga, perdida. La cabellera es roja pero acercándose a los colores tierra. Su cuerpo esbelto aparece relajado. Hay exageración en las líneas del cuello y de la mano izquierda. Un manto cubre parte de su cabeza. El ropaje es suelto, lleno de pliegues exquisitamente representados. El nombre de la modelo era Alexa Wilding.

Contrastando con las líneas suaves de la mujer está la urna rígida y fría. Se lee la siguiente inscripción:

"DIS. MANIBUS/L. AELIO AQUINO/ MARITO CARISSIMO/PAPIRIA
GEMINA/ FECIT/ AVE. DOMINE/VALE DOMINE"

Esta urna pertenecía al artista, quien hacía poco había enviudado. Más abajo las rosas frescas: lo blando que choca con lo rígido, lo cálido con lo frío, la vida con la muerte.

Para comprender mejor el cuadro conviene investigar la vida del autor, el movimiento que representa y el contenido histórico y emocional del tema representado. Veamos.

Dante Gabriel Rossetti fue un pintor y poeta inglés de la segunda mitad del siglo XIX, un artista que siguió un derrotero muy individual dentro del movimiento Pre-rafaelita. Gustaba representar temas relacionados con la religión y la literatura pero dentro de un marco romántico. Nació en 1828 en Londres, hijo de un poeta italiano, exilado político, profesor en King's College. Su madre era mitad italiana. De los cuatro hijos, tres se dedicaron a las artes y a las letras. Christina Georgina se convirtió en una dedicada poetisa lírica.

Entre las obras pictóricas de Dante Gabriel Rossetti están:

"Ecce Ancilla Domini", ("He aquí la esclava del Señor"), "La niñez de la Virgen María", "Hamlet y Ofelia" "Dantis amor", ("El amor de Dante"), "María Magdalena a las puertas de Simón el fariseo", "Dibujando un ángel en el aniversario de la muerte de Beatriz", "Cómo se encontraron con ellos mismos", "Giotto pintando el retrato de Dante" y "La viuda romana", que observamos.

Es una obra decorativa y lineal, muchas veces compartamentalizada en lo que se refiere al espacio. Ni busca la perspectiva ni ama la representación de la naturaleza. Lo suyo es la figura simbólica, llena de espiritualidad e historia. Sus cuerpos no son vacíos sino trascendentales. Es un meticuloso dibujante. Domina la representación del ropaje, como tan magistralmente lo hicieron los pintores flamencos. Usa la ténpera como si fuera óleo, de una manera pastosa, muy seca, con matices brillantes y contrastantes. Nos quiere contar una historia personal, un enamoramiento del artista con el tema y con la modelo. Ya Zola había manifestado unos años atrás en París: "la personnalité féconde le vrai, et ... un tableau est une oeuvre nulle et médiocre, s'eil n'est pas un coin de la creation vu á travers un temperament"².

Un tema interesante que hallamos en su obra es la de la duplicidad del yo. En "La señorita Siddal parada frente a un caballete" ella parece se estuviere mirando a un espejo. En "Rosetti posando para Miss Siddal" se nota la comunión, no sólo de artista y modelo, sino entre dos seres que se aman. En su interpretación de la leyenda "Doppelganger" — "Cómo se encontraron consigo mismos" representa una pareja de enamorados que se encuentra con sus iguales en una caminata nocturna a través del bosque. No es de extrañar que pudiera captar el dolor de la pérdida irreparable en la mirada perdida de "La viuda romana."

Rosetti amaba desmesuradamente a la mujer que posaba para él, Elizabeth Siddal, una hermosa joven de ojos verde-grisáceos y cabello color cobrizo, que fue su amante por años y eventualmente convirtió en su esposa. Rosetti la guardaba para él. Vivían y creaban juntos. Esta asociación íntima fue la ocasión de una gran cantidad de dibujos, algunos de ellos sus más bellas obras.

Sus relaciones con Elizabeth Siddal, tuberculosa y enigmática, fueron torturadoras. Dos años después del matrimonio ella murió de una sobredosis de láudano.* Rosetti enterró sus poemas con ella y luego pintó como un recordatorio a la esposa muerta "Beata Beatrix". Nueve años más tarde desenterró sus poemas, publicándolos.

"He aquí su retrato: así era ella
 Da asombro verla, como si mi imagen
 quedase en el espejo,
 habiendo yo salido de la estancia.
 Contemplo su figura, hasta que me
 parece verla alentar y casi mis ojos
 aseguran que se abren sus labios todavía,
 y van a susurrar sus palabras, tan dulces...
 más sobre ella yace ya la tierra"³
(El retrato)

El padre de Rosetti, exilado político italiano, había sido estudioso del gran poeta de todos los tiempos, Dante. El hijo comenzó a traducirlo a los 17 años. Como a la mitad de su vida cambió el orden de sus nombres de Gabriel Charles Dante a Dante Gabriel. Su último cuadro importante fue "El sueño de Dante".

*Preparación compuesta de vino blanco, azafrán, opio y otras sustancias
 (nota propia)

Después de la muerte de su esposa Rosetti continuó pintando, escribiendo, diseñando vitrales y murales. Taciturno, melancólico, sospechoso de los demás, llegó al borde de la locura. Se había auto-convencido que el espíritu de su esposa muerta había reencarnado en un animal y llenó su casa de especímenes diversos, como buhos, cuervos, un pavo real blanco, un cebú, un armadillo.

Al poco tiempo, un artículo en que se le cuestionaba injustamente sus motivos como poeta y el uso de drogas, en especial una nueva, el cloral, arruinaron su salud. Murió a los cincuenta y cuatro años, el nueve de abril de 1882, mientras su mejor libro "Baladas v sonetos" estaba en imprenta.

Junto con William Holman Hunt y John Everett Millais fundó la Hermandad Pre-rafaelita, agrupación que rechazaba el materialismo victoriano y el convencionalismo en la pintura. Estos artistas buscaron la sencillez del arte anterior a Rafael y de ahí su nombre

Volvemos a "La viuda romana" y ahora la enfocamos dentro del contenido histórico y emocional. La mujer romana, como se sabe, estuvo sometida a la autoridad absoluta del marido en la Roma primitiva. Sin embargo, gozaba del respeto y veneración por parte de su esposo y de sus hijos. Parece ser que hubo en esta época felicidad matrimonial basada en el compañerismo afectuoso. Muchas lápidas tienen la inscripción S V Q que quiere decir "sin ninguna queja".⁴ Creo que "La viuda romana" pertenece temáticamente a esta primera época de la historia de Roma. No la concibo como a una "liberada" dentro del ambiente de decadencia moral del imperio. Esa degradación que movió a Horacio a componer su famosa oda:

"Nuestros padres, inferiores
 a nuestros abuelos, nos engendraron
 a nosotros, que somos
 todavía inferiores y que
 engendremos una generación
 todavía más degenerada"⁵

O tal vez "La viuda romana sí perteneció al imperio, pero no cayó en la bajeza moral. De todos modos, una cosa es evidente en la obra: el "affectio maritalis" (affecto marital) existió en vida y persistió después de la muerte del cónyuge.

Emocionalmente destruída, se comporta "La viuda romana" con dignidad y control. Sufre, pero su sufrimiento tiene significado. Sabe que "el sobreviviente carga con el mayor dolor"⁵, pero no lo rehuye. La palabra viuda proviene del sanscrito y quiere decir "vacío". La vida en común en cierto sentido rompe la individualidad y la funde con otra nueva. Es por esto que el mayor sufrimiento es la pérdida del ser con quien se ha compartido una vida. Es como si se perdiera parte de uno mismo.

Otra vez observamos el cuadro "La viuda romana", esbelta, joven, con líneas gráciles, abundante cabello cobrizo y ojos verde-grisáceos. La urna contrasta con las rosas, el símbolo de la muerte con la floración. Sabemos algo del artista, del momento histórico, del tema. Pero, ¿cuánto nos queda por decifrar? Es más que el enigma del autor y de su obra. Es el misterio de la existencia.

NOTAS

1. Held, Julius; Taylor, René; Carder, James; Museo de Arte de Ponce Catalogue, Ponce, Puerto Rico, 1954, p. 262.

"A los dioses maves para Lucio Elio aquino,
 marido queridísimo
 hizo
 Papirio Gemina
 Salve, Señor!
 Vale, Señor! " (traducción)

2. Zola, Emile, Mon Salon, Manet, Ecrits sur l'art, Garnier-Flammarion, Paris, 1970, p. 19.

"la personalidad fecunda la verdad, y ... un cuadro es una obra nula y mediocre, si no es un rincón de la creación vista a través de un temperamento".

3. Manent, M. "La poesía inglesa", José Jane's, editor, Barcelona, 1958, p. 763.
4. Riencourt, Amaury de, "La mujer y el poder en la historia", Monte Avila, editores, Caracas, 1977, p. 228.
5. Idem, p. 233
6. Toynbee, Arnold, "La preocupación del hombre con la muerte", de "La muerte y el morir", Antología, Fulton, Robert, ed., Fondo Educativo Interamericano, San Juan, 1981, p. 250.

BIBLIOGRAFIA

- Bowness, Alan, The Book of Art, Impressionists and Post-Impressionists, Grolier, New York, 1967.
- Fulton Robert, Markusea, Eric, Owen, Gree, Scheiber, Jane, La muerte y el morir, desafio y cambio, Fondo Educativo Interamericano, San Juan, 1978.
- Held, Julius, Taylor, René, Carder, James, Museo de Arte de Ponce, Ponce, P. R., 1984.
- Hilton, Timothy, The Pre-Raphaelites, Thames and Hudson, London, 1983.
- Manent, M., La poesía inglesa, José Janes, editor, Barcelona, 1958.
- Riencourt, Amaury de, La mujer y el poder en la historia, Monte Avila, editores, Caracas.
- Untermeyer, Louis, Ed. A Concise Treasury of Great Poems, Simon and Schuster, New York, 1953.
- Zola, Emile, Mon salon, Manet, Ecrits sur l'art, Garnier-Flamarion, Paris, 1970.

ARTICULOS

Christian, John, "Early German Sources for Pre-Raphaelite Designs",
The Art Quarterly, Spring, summer 1973, Vol. 36.

Grieve, Alastair, "Whistler and the Pre-Raphaelites", The Art Quarterly summer
1971, vol. 34.

FRIS. MANUENS
LE FELIO AQUINO
VIRITO CARLSSIMO
BAPPIA GEMINA
FLOIT
DE SPINICE. PREDOMINE