

Retrato de William Strutt (1855). Por cortesía de un coleccionista privado.

Paz, 1896.

Se reprodujo de un autotipo que publicó Franz Hanfstaengl en 1896. El óleo original está en la colección de la Catedral Brecon, en Gales.

Canterbury de Thomas Stothard (Galería Tate). La versión de Strutt es muy cercana al cuadro de Stothard, ambos en sus personajes anecdóticos y en la distribución de las figuras.

Strutt y su familia regresaron a Essex en 1869 o 1870. El estar lejos de Londres pudo haber perjudicado su progreso artístico ya que entre 1869 y 1880 únicamente presentó dos cuadros. El peso de mantener a una gran familia también lo obligó a complementar su ingreso dando clases y durante la década de los 1870, estaba dando clases de dibujo dos o tres veces a la semana, tanto de forma privada como en el Convento New Hall.

William Strutt fue uno de los artistas ingleses del siglo XIX que dejó su ciudad natal para buscar inspiración y quizá también fortuna en este nuevo país. Cualesquiera que hayan sido las razones por las que se embarcó en ese viaje, también debió haber sido un aventurero y, como cualquier otro aventurero, permitió que sus instintos lo guiaran. William Strutt fue ampliamente recompensado; con sus tradiciones distintivamente europeas, plasmó la preocupación de moda del día: una combinación entre lo humorístico, lo exótico y lo bíblico, Strutt fue capaz de mostrar su gran talento natural de dibujante. En el ambiente fresco y poco familiar, pero inspirador de Australia y Nueva Zelanda, ese talento fue desarrollarse mucho más allá de los confines impuestos por la moda establecida y el gusto en Inglaterra.

Después de su regreso a Inglaterra, Strutt continuó dibujando a través de sus experiencias en Australia y Nueva Zelanda y, entonces, le añadió nuevas dimensiones a su trabajo conforme consideraba esas aventuras en retrospectiva. Quizá la culminación de los logros de Strutt se expresan mejor en sus dos trabajos principales: *Bushrangers on St. Kilda Road* (*Forajidos en la calle San Kilda*) y *Black Thursday* (*Jueves Negro*), los cuales se completaron en Inglaterra y ambos fueron inspirados por sus experiencias australianas.

Como con todas las exhibiciones estamos en deuda con un número de individuos e instituciones participantes. Primeramente, se debe agradecer a Heather Curnow por realizar sus investigaciones importantes sobre este artista disponible, hasta ahora, relativamente desconocido, así como por su devoción inagotable al proyecto en la selección de obras, aportación de fotografías y orientación constante. A Brett Rogers, anteriormente de A.G.D.C., quien guio la exhibición desde su concepción y también le debemos nuestro agradecimiento a Janet Parfenovics, quien cargó con el peso de la coordinación de la exhibición a la salida de Brett Rogers de A.G.D.C., Renee Free, Restaurador Sénior en la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur ha sido responsable por gran parte del trabajo de restauración y supervisión, así como a Christopher Wood en Inglaterra quien proporcionó asistencia invaluable para negociar e integrar préstamos de ultramar. A ambos, les expresamos nuestras gracias. Nuestra profunda gratitud para todos aquellos colectores privados y museos y galerías en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda quienes han prestado las obras para esta exhibición. Finalmente, gracias al Consejo Australiano de Directores de Galerías por administrar y gestionar esta exhibición itinerante.

Edmund Capon
Director
Galería de Arte de Nueva Gales del Sur.

A los espectadores de esta exhibición, la falta de atención de un artista tan interesante y consumado como William Strutt podría parecer sorprendente. Del grupo de artistas entrenados por la academia inglesa y europea que llegaron a Melbourne en la década de 1850, Strutt fue el primero, llegando justo antes de la separación de Port Phillip de Nueva Gales del Sur.

De todos estos artistas fue Strutt quien ilustró con el mayor detalle y con habilidad consumada los puntos de esta década colorida de la historia de Victoria: la Separación de Nueva Gales del Sur en 1850; el progreso a los campos de oro de Ballarat; las reuniones de los primeros Gobiernos Representativos de Victoria; la salida de la Expedición Exploradora de Burke y Wills, en 1860.

Diez álbumes de los dibujos de Strutt encontraron su rumbo a Australia y Nueva Zelanda durante la vida del artista — cinco álbumes de los dibujos de Melbourne y dos conteniendo material relacionado con la expedición de Burke y Wills a la Biblioteca Dixson, Sídney; dos álbumes de dibujos de Nueva Zelanda a la Biblioteca Alexander Turnbull, Wellington y la colección más extraordinaria de todas, tanto artística como históricamente, en el álbum "*Victoria the Golden*" ("*Victoria la Dorada*"), a la Biblioteca Parlamentaria Victoriana, Melbourne. Aun así, estos álbumes, entrando a las colecciones de bibliotecas especializadas, permanecieron virtualmente desconocidos.

Después de su muerte en 1915, el trabajo de Strutt cayó en la oscuridad hasta 1938 cuando William Moore, en *La Historia del Arte Australiano*, lo reconoció como "el primer artista en Australia en pintar imágenes grandes de temas típicos". La importancia histórica de las pinturas de Strutt, "*Black Thursday*" ("*Jueves Negro*" 1864), "*Bushrangers*" ("*Forajidos*" 1887) y "*The Burial of Burke*" ("*El Entierro de Burke*" 1911), se terminaron en Inglaterra en momentos diversos después de los eventos que representaron y, no fue sino hasta la década de 1950 que se localizaron en colecciones públicas en Australia.

Hasta recientemente, Strutt ha sido ensombrecido por sus contemporáneos, los artistas paisajistas, Eugen von Guerard, Nicholas Chevalier y Louis Biblot y por los pintores de sujetos de una generación posterior, Tom Roberts y Frederick McCubbin, en particular. Von Guerard y Chevalier se quedaron un poco más de tiempo en la colonia en desarrollo, establecieron sus reputaciones; los anteriores a través de sus comisiones para pintar las fincas familiares de los ocupantes Victorianos, el último alcanzando un reconocimiento temprano en 1864 cuando su trabajo, "*The Buffalo flanges*" ("*Las bridas del búfalo*") fue seleccionada como la primera pintura australiana en entrar a las colecciones de la Galería Melbourne. Tanto las pinturas de Buvelot como las de Chevalier las promovió Marcus Clarke en 1875 como encarnación pictórica de la grandeza desolada y melancolía extraña.

Las pinturas australianas históricas de Strutt, aunque forman conexiones importantes con la obra del grupo Heidelberg, son sólo una parte pequeña de su obra. La adquisición desde 1974 de seis de los temas ingleses de Strutt por parte de las Galerías State es un tributo a la versatilidad de este excelente pintor colonial y Victoriano. También es una indicación, como yo espero que será esta exhibición, de que los australianos están preparados para extender su investigación y aprecio de los artistas del siglo diecinueve más allá de los límites de sus breves estancias coloniales.

INFORMACIÓN MISCELÁNEA REFERENTE A WILLIAM STRUTT

De un libro inglés viejo sobre arte:

El clima artístico en Inglaterra en la década de 1860 favoreció una variedad de tendencias: las pinturas narrativas de Mulready y Egg; el trabajo de los prerrafaelistas Millais y Holman Hunt; los panoramas sociales de William Powell Frith; el clasicismo ecléctico de Watts, Leighton, Poynter y Alma-Tadema; las pinturas animales de Landseer y sus seguidores. De hecho, el trabajo de una multitud de pintores en diversos géneros. El rango de sujetos exhibidos por Strutt en Inglaterra muestra su versatilidad en la explotación de un número de estos temas populares, especialmente en sujetos obtenidos de las Escrituras, pintura animal, género y temas exóticos.

En Inglaterra a mediados de la era Victoriana, las pinturas de temas bíblicos fueron inmensamente populares; la reputación temprana de Holman Hunt descansó en sus pinturas religiosas, tales como "*The Light of the World*" ("*La Luz del Mundo*" 1854) y "*The Scapegoat*" ("*El Chivo Expiatorio*" 1856). Strutt, en su búsqueda por inspiración, giró ahora al Viejo Testamento, combinando frecuentemente temas bíblicos con pintura animal. Su primera pintura exhibida de este tipo fue "*Peace: a little child shall lead them*" ("*Paz: un niño pequeño los guiará*" R.A., 1868), una interpretación pictórica literal de una cita de Isaías:

"El lobo también vivirá con el cordero, el leopardo se recostará con el niño, el becerro y el león joven y la bestia doméstica andarán juntos y el niño pequeño los guiará."

De esta pintura temprana no se sabe nada, pero Strutt pintó una segunda versión, "*Peace*" ("*Paz*"), usando a su nieta Madeleine como un modelo para el niño. Esta se exhibió con "Royal Society of British Artists" ("*Sociedad Real de Artistas Británicos*") en 1897. Strutt también ha escogido deliberadamente un sujeto que le permite pintar una variedad de animales, aunque el niño – seguramente una pre-figuración de Cristo – y el paisaje yermo con sus ruinas (simbólico de la fugacidad del esfuerzo humano) invierte la escena con cierto significado religioso. El paisaje floreciente a la izquierda y a la derecha del grupo central parece prometer una regeneración del espíritu religioso, aunque el cráneo del carnero situado en la tierra a la izquierda introduce una nota de presagio dentro de la escena idílica. Esta versión de "*Paz*" se reprodujo en fotograbados por Franz Hanfstaengl en 1896 y de acuerdo con Strutt "encontró apreciación y venta, por parte del público, excediendo aquellas de cualquier otra obra publicada". En sus últimos años, Strutt fue comisionado para pintar una réplica de "*Peace*" ("*Paz*") para el "*Palace of Peace*" ("*Palacio de Paz*") en La Haya. Una nueva interpretación del tema "*Peace*" ("*Paz*") lo publicó Louis Wolff en 1903. Titulado "*A Reign of Love*" ("*Un Reino de Amor*"), fue descrito por la Gaceta de Westminster como sigue:

"El artista ha ejecutado un grupo alegórico quizás tan apacible y pictórico cómo fue posible mientras que siguió estrictamente las líneas establecidas en el texto tomado como un lema para la pintura..

El elemento humano está introducido muy apropiadamente como el hecho

central, en las personas de una niña joven y dos niños pequeños, uno de los cuales está jugando inocentemente con una víbora cerca de su cuna. La composición de la obra y su ejecución son admirablemente similares..."

William Strutt

Pág. 2

Una obra aún más decorativa es "*The boy Samuel amid the offerings at the tabernacle*" ("*El niño Samuel entre las ofrendas en el tabernáculo*"), en el cual la presencia del niño parece una excusa para la pintura rica y colorida de animales y elementos de naturaleza muerta, tales como fruta y vegetales que se apilan alrededor de él con una exuberancia flamenca. Tanto en "*Peace*" ("*Paz*") como en "*Samuel*", Strutt ha utilizado un agrupamiento semi-circular de animales con la figura del niño en el centro.

En noviembre de 1912, la Revista Windsor publicó un artículo ilustrado profusamente sobre Strutt, el cual mencionó la exhibición de "*The burial of Burke*" ("*El entierro de Burke*") en Melbourne. En mayo de ese año, [citado de sus diarios] "un caballero vino a inspeccionar mi trabajo... y compró dibujos y 2 pinturas por ciento treinta libras. Fue totalmente inesperado. Gracias a Dios por esta providencia especial".

Este caballero anónimo debe haber sido un agente de Angus & Robertson, para las dos pinturas, "*Mount Egmont*" ("*Monte Egmont*") y "*Maoris Beaching their Canoes*" ("*Maorís varando sus canoas*") las entregó Strutt en el Hotel Strand el 28 de mayo y, estas mismas pinturas, junto con los dibujos de Nueva Zelanda, los compró Alexander Turnbull, un coleccionista de Nueva Zelanda, de Angus y Robertson el año siguiente. Los dibujos australianos se ofrecieron también a Turnbull, pero él los dejó ir generosamente a Australia; ellos forman ahora parte de la Colección Dixson en la Biblioteca del Estado de Nueva Gales del Sur.

Durante 1912, Strutt recibió 50 libras de Dean Kitchen por "*Peace in Progress*" ("*Paz en Progreso*") y fue elegida para una renta vitalicia Turner de 50 libras, las cuales se le otorgaron por parte de *Royal Academy of Arts* ("*Academia Real de Artes*"). Entre agosto y octubre, una mujer llamada Raynor, presumiblemente la propietaria de la factura de venta del "*The Angelus*" ("*El Angelus*"), obtuvo seis de las pinturas de Strutt para reembolsarle por sus pérdidas.

El periódico "*The Daily Chronicle*" en 1913 publicó un artículo en ocasión del cumpleaños 88 de Strutt. Strutt no pudo hacer mucho este año (no se le permitía entrar a su estudio debido a los escalones") aparte de un poco de trabajo en su copia de "*Peace*" ("*Paz*") y otra pintura religiosa, "*Hosannah*", la cual se pretendía evidentemente como una pintura de compañía. En mayo, él escribió "Los comerciantes han perdido completamente la confianza en nosotros de tal forma que ni siquiera nos sirven pan" y, en junio "Los comerciantes feroces se abalanzan sobre mí como una jauría de sabuesos". Otras anotaciones en su diario hablan sobre la incomodidad de "*The Angelus*" ("*El Angelus*"), el cual fue terriblemente frío en invierno y el estudio, demasiado caliente en verano, y la falta

de cohesión familiar, a pesar del hecho que Alfred les ha estado adelantando dinero y que William y Rosa habían intentado ayudar al comprar "*Jesus Wept*" ("*Jesús lloró*") por 50 libras en 1904:

"Ellos saben que es menos que su valor, pero siendo una obra religiosa era sin duda menos comercializable en la estimación del público."

No hay diario para 114. El 3 de enero de 1915, William Strutt murió en Wadhurst, a la edad de noventa años, le sobrevivieron sus cinco hijos. Al momento de su muerte, Strutt era verdaderamente un artista cuya reputación estaba dividida entre dos mundos; los periódicos de Melbourne mencionaron sus pinturas "Black Thursday" ("Jueves Negro") y "The Burial of Burke" ("El Entierro de Burke"), mientras que los obituarios ingleses citaron "Peace" ("Paz") como su obra más famosa.

Él está enterrado en Tunbridge Wells, en donde la inscripción en una simple lápida lo identifica como "The Painter of Peace" ("El pintor de paz"), por lo que no hay duda de que así es como deseaba ser recordado.

Fragmento de "Our Animal Brothers" ("Nuestros Hermanos Animales").
Octubre 1906

Pero la obra que ha granjeado al Sr. William Strutt con todos nosotros, jóvenes y viejos por igual, la pintura que ha encantado a todo el mundo: esa llamada "Peace" ("Paz") o "A Little Child Shall Lead Them" ("Un niño pequeño los guiará"). Quizás ninguna otra obra de arte ha cautivado a un número tan grande de personas de todos los tipos y tamaños, de cada nación y religión. La obra extraordinaria por sí misma es de la propiedad de un hombre, quien la quiere para sí mismo, pero mediante la cámara, copias de la misma se verán en cada vitrina de las tiendas en donde dichos temas se vendan y es difícil que ahora haya un hogar donde no sea conocida. El emperador de Rusia la coloca en su palacio, el hombre trabajador inglés la coloca en la pared de su cabaña, trae paz y alegría a donde quiera que va."

Particulares

Peace ("Paz" - 1896)

Óleo sobre lienzo

Firmado en la parte inferior izquierda, William Strutt

Reside ahora: Catedral de Brecon, Gales

Adquirida de "Royal Society of British Artists" ("Sociedad Real de Artistas Británicos"), 1897, por M. A. Gilbertson, por 80 libras; presentada a la Catedral de Brecon en memoria de C. F. Gilbertson

Exhibida: Royal Society of British Artists ("Sociedad Real de Artistas Británicos"), 1897

Reproducido por Franz Hanfstaengl, 1896