

Juan José Gárate. Tiempo y memoria

La estrella que fue, dentro del firmamento, de los grandes artistas españoles decimonónicos, el turolense Juan José Gárate (Albalate del Arzobispo 11/07/1869(1)- Madrid 03/07/1939), todavía no ha sido del todo demostrada. Estamos de acuerdo en que el propio artista, se consideró un regionalista, y que por lo tanto obraba en consecuencia. Intentó como tantos otros artistas modernizar con su arte, un país, como España, que se encontraba inmerso en una crisis, una más, tanto económica como sobre todo psicológica. Nos referimos, claro está, a la del noventa y ocho. El mal llamado *sorollismo*, se extendió, como si de un virus se tratara por todo el país, y artistas, como el nuestro, intentaron con mejor o peor fortuna, copiarlo. La historiografía oficial no ha reconocido los méritos propios de Gárate, siendo renegado a un simple folklorista, cuando en vida, fue un más que importante retratista a nivel nacional e internacional. Su obra se vendió en países como Alemania, Francia o Bélgica “como pan vendido”, como afirmaría el propio artista; La prensa de la época lo calificó de “paleta luminosa de Sorolla”, deshaciéndose en elogios, algunas veces, “retratos fijando no solamente el parecido sino la más íntima personalidad del modelo” o calificarlo como un “neoimpresionista muy hábil y vibrante en el colorido de sus paisajes y a parte de un personalísimo retratista”. Su vida no fue fácil, siempre en constante lucha, siempre teniendo que demostrar su valía artística, en cualquier certamen artístico, en una vida marcada por constantes “ilusiones y tragedias”. Lo que pretendemos afirmar, es que el costumbrismo, es un mundo moderno, pues será útil pero no suficiente para explicar la obra de Gárate, pues aunque el autor tendrá en cuenta las costumbres de su tierra, pintándolas en innumerables obras, constituye la base sobre la que se crea cualquier figura.

Afirma Alcántara :” Gárate ha viajado por Italia y por Francia, ha ganado bastante dinero en Alemania como pintor de retratos, y permanece tan pueblerino, tan tosco, tan aragonés, tan baturro, como si no hubiera salido de su aldea natal” (2). Pero también será conocido como paisajista, retratista, miniaturista, dibujante, acuarelista, cartelista, e incluso bodegonista. Gárate toco prácticamente casi todos los palos en pintura, y hasta hoy sólo nos llega el recuerdo de pintor costumbrista, y quizás el de retratista. En este punto, los retratos de Gárate no están exentos del género costumbrista, pues su indumentaria y sus poses, reflejan el estatus del retratado o retratada. Otros rasgos como son la belleza de la luz, o los cromatismos propios del artista. Incluso en los autorretratos, hasta ahora conocidos, el artista adquiere un compromiso consigo mismo, su reafirmación como artista, aunque el paso del tiempo marque la condición de carne y piel. Qué duda cabe, que Gárate simboliza lo mejor y lo peor del cambio de siglo. Lo mejor, porque podía ser considerado un pintor modernista, acude pensionado a Roma, y contacta con la llamada “primera generación de pintores aragoneses”, es cierto que incluso ahí, hace regionalismo, también a su vuelta de vacaciones a España, lo hace, pero nada tiene que ver ese tipo de pintura, con el que realizará durante los años treinta del pasado siglo XX. En Roma Gárate tendrá a su buen amigo Pradilla, o a Barbasán, que también realiza regionalismo italiano, con ellos también aprenderá a realizar obras mitológicas, bacanales, desnudos, *El amor y las flores* (1911), es un buen ejemplo de ese tipo de obra, aunque al final se quedase con un segundo premio, o su *Vista de Zaragoza* ejemplo de obra modernista e incluso impresionista. De hecho casi todos los premios que conseguirá Gárate a lo largo de su trayectoria, será con obra costumbrista *Copla Alusiva*, *Vuelta del campo*, *Los emigrantes* e incluso *Auxilio*, aunque esté pintada en Venecia. En realidad, Gárate está al servicio del pueblo, pues a través de su arte, presenta serias preocupaciones sociales.

Sí bien el público ha asumido bastante bien la pintura regionalista como parte de su pasado más inmediato, no ha sí, lo ha tenido en cuenta la crítica. Calvo Serraller se refiere a este tipo de arte como: “supervivencias folklóricas en la pintura española del siglo XX, siendo imprescindible contar con una orientación importante en este sentido durante toda la primera mitad del siglo, si bien con enfoques un tanto dispersos de los siglo XIX” (3).

En el siglo XXI, la obra costumbrista de Gárate está plenamente aceptada. Cada vez se investiga más si cabe este periodo de la historia en las facultades universitarias, se dirigen nuevas tesis doctorales, que ahonden en esa “España negra” que tan bien supo ver el artista bilbaíno Darío de Regoyos.

Si el corazón del artista, estaba en Aragón, no menos representado, estuvo en su obra. Una obra, que, con los años ha vuelto, paulatinamente a esta comunidad autónoma, a través de donaciones desinteresadas, por parte de la familia del artista. La primera y más importante, la realizó la hija mayor del artista Concepción Gárate López, en el año 1991, al Gobierno de Aragón, con destino al Museo Provincial de Zaragoza, cumpliendo así, el deseo de su padre, que no pudo desarrollar en vida, de donar una buena parte de su obra, casi un centenar, a su querido museo. La hasta ahora, última donación, menor en cuanto al número de obras, pero no perdiendo un ápice de calidad; Se trataba de una donación testamentaria, del yerno del artista, Antonio Pardo, en condición de fiduciario o depositario moral de su difunta esposa, Julia Gárate. Esta donación, incluía el deseo de ceder cincuenta obras a seis instituciones de la comunidad autónoma, así como otras tres obras al Museo del Prado. El legado que se ha entregado a la provincia de Teruel: Diputación Provincial, con destino al Museo Provincial, Ayuntamiento de Teruel, y, por último Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.

A través del Departamento de Cultura y Turismo, de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, se ha coordinado una exposición, *Juan José Gárate. El legado de Julia Gárate y Antonio Pardo en Teruel*, que recorre tres sedes: Crivillén (Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano), Albalate del Arzobispo (Castillo-Palacio) y Andorra (Casa de la Cultura), entre los meses de agosto y noviembre del 2014.

Tenemos que tener en cuenta, ante todo, que la mayoría de las obras, que se muestran en la presente exposición tienen un carácter sentimental, dejando a un lado los autorretratos, los de su esposa, Gloria López Manzanares, ataviada con diferentes vestidos y formas, como musa, que fue del artista. Nos encontramos con muchos pequeños bocetos, que servían al artista, para localizar las escenas, que luego representaría en los grandes lienzos. También encontramos en la muestra, "pequeñas joyas", la calidad de su *Canal Veneciano* y *Pescadores italianos*, esta última versión, quizás más grotesca, menos definida, que otras conocidas; No faltan efectos de luz, sugerencias literarias: *Tertulia en el jardín*, *Tertulia goyesca*. Paisajes donde confirma su habilidad con la acuarela, muy del gusto de la época: *Moro lañador*, *Despertar*, *Panticosa*, *Huerto en Albalate*, o *Arroyo*, estos dos últimos, óleos. Tampoco escapará nuestro artista, de los influjos de otros pintores coetáneos, entre los que podríamos citar a Sorolla, en la obra *La madre*, donde se identifica gran luminosidad y expresionismo, en los niños bañándose, en la vega del río Martín, o en la obra *En la taberna*, que recuerda al Anglada Camarasa, de los primeros años en París. En definitiva, composiciones de bella factura, que mantienen, con todo, una gran coherencia, en su conjunto, habilidad en el color, mensaje, todo lo que, en definitiva, define a un artista importante.

Juan José Gárate. El legado de Julia Gárate y Antonio Pardo en Teruel.

Crivillén:

Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano

07/08-07/09/2014

Albalate del Arzobispo:

Castillo-Palacio

20/09- 13/10/2014

Andorra:

Casa de Cultura

17/10-02/11/2014

NOTAS

1- El autor del presente texto, junto al investigador Pablo de Gárate, han encontrado los duplicados tanto de bautismo, como de nacimiento, así como otros documentos en el Registro Civil de Madrid, que indican fehacientemente, que el pintor turolenses, nació en el año 1869, y no como se pensaba hasta ahora, en el año 1870. Un futuro libro sobre el artista, dará luz a esta investigación

2-Alcántara, F. La vida artística. Exposición de Gárate. El Sol 21/03/1924

3- Calvo Serraller, F. La pintura costumbrista española. En Imagen romántica de España. Palacio de Velázquez, Parque del Retiro de Madrid. Ministerio de Cultura. Octubre- noviembre 1981. P. 74