

Autorretrato, *marcapáginas conmemorativo*.

El legado pictórico de Juan José Gárate en la provincia de Teruel

M. ^a *Ángeles Tomás Obón*

Fotos: JAP

El 7 de agosto se inauguró en el Centro de Arte Contemporáneo de Crivillén una exposición con las obras del legado del pintor albalatino Juan José Gárate (1870-1939) que Antonio Pardo, viudo de Julia Gárate, hija del pintor, hizo en el año 2013 a diferentes instituciones de la provincia de Teruel.

Esta exposición ha sido el resultado de un proyecto coproducido por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo y el Museo Provincial de Teruel. La idea surgió de las conversaciones mantenidas a principios de año entre el Ayuntamiento de Albalate, depositario de una parte del legado provincial, la Comarca y el Ayuntamiento de Crivillén de cara a organizar una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano durante el verano. Con el fin de hacer más rica la muestra pictórica y a propuesta de Albalate, se entró en contacto con el Museo Provincial de Teruel, depositario de otra parte del legado, que no dudó en incorporarse al proyecto ofreciendo su experta ayuda en el montaje de la exposición y el traslado de las obras y aportando a la misma las obras de su legado. Por otro lado, el proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, que ha cedido dos obras para la muestra, y los Ayuntamientos de Crivillén y Andorra, lugares por los que ha pasado la exposición.

Así, el conjunto de las obras del legado provincial -16 de Albalate, 12 del Museo Provincial y 2 del Ayuntamiento de Teruel- constituye una muestra de 30 cuadros, que con carácter itinerante ha recorrido Crivillén, Albalate y Andorra. Tras su permanencia durante el mes de agosto en Crivillén, la exposición viajó hasta el castillo de Albalate, donde se inauguró, como preámbulo a sus fiestas patronales, el 20 de septiembre; y terminó su viaje por esta tierra en la Casa de Cultura de Andorra el pasado 2 de noviembre. Una muestra, en la que predominan los paisajes, los retratos y las escenas costumbristas, que nos ha permitido disfrutar del virtuosismo de Gárate en los retratos, así como de su capacidad para conseguir armonías tonales o de su destacado dominio de la acuarela.

Gárate nació en Albalate del Arzobispo, cuyo Ayuntamiento, primero, y la Diputación Provincial, después, le facilitaron la ampliación de sus estudios artísticos en Madrid y Roma. Tras su regreso a España es nombrado académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, fue profesor en la Escuela de Artes de Zaragoza, y acabó instalándose en Madrid en 1911, aunque sin perder nunca la relación con el mundo artístico y cultural de Zaragoza. Su corazón y su obra están en Aragón tomando parte activa en todos los eventos de la vida artística y cultural e intentando crear una pintura regionalista. Así lo reconoce la crítica artística del momento dándole la categoría de pintor de Aragón.

Un pintor, pues, muy reconocido en los comienzos del siglo XX, con una vastísima producción, especialmente volcada en el tema regional, que sigue ocupando su lugar en el arte aragonés y español y que es un patrimonio sin discusión de estas dos comarcas bajoaragonesas. Reivindicar su figura en nuestra tierra era el objetivo esencial de esta exposición.

Aunque la exposición ha sido la misma, cada una de las sedes le ha aportado su impronta personal, incorporando una serie de matices que nos han permitido disfrutarla en cada uno de los lugares de una manera diferente. En Crivillén, donde estaba organizada por legados a modo de presentación, al ser el primer lugar en

que se mostraba, el descubrimiento y la sorpresa fueron las notas dominantes. En Albalate, organizadas las obras por temática, las salas del castillo a las que nos daba la bienvenida Gloria López, esposa del artista, en un estupendo retrato de 1934, acogieron magníficamente estas obras expuestas por vez primera en el pueblo natal del autor. Y en Andorra, donde a priori el espacio era mucho más difícil por las características de la sala, más pequeña e inicialmente no prevista como lugar de exposiciones, se consiguió gracias a la experiencia del personal del Museo de Teruel organizarla en forma de espina de pez y crear pequeños espacios de contemplación en torno a agrupaciones de varios cuadros por temática.

Todas ellas han tenido en común una gran acogida por parte del público. Y en todas ellas ha estado presente la familia de Antonio Pardo -yerno de Gárate, en cuyo testamento como fiduciario establece la distribución de dicho legado-, que nos ha acompañado en todas las inauguraciones. En ellas Pilar Pardo, sobrina de Antonio,

En la taberna, *sin fecha*, óleo.

en representación de la familia ha participado activamente con sus palabras, de admiración hacia Gárate y de agradecimiento a las instituciones organizadoras.

En Albalate se aprovechó la ocasión para presentar el libro de María Pilar López Martín *Juan José Gárate y el regeneracionismo aragonés*, editado por el Instituto de Estudios Turolenses en el año 2011 y que por diversas circunstancias todavía no se había presentado públicamente. María Pilar, profesora de enseñanza secundaria y doctora en Arte realizó para su tesis: "Un minucioso estudio, donde recuperó la rica aportación que Gárate hizo al regeneracionismo aragonés con su espléndida obra". A la pregunta de qué le llevó a estudiar la figura de Gárate nos responde: "La curiosidad científica, como profesional de la historia y amante del arte, junto con el deseo de profundizar en el conocimiento de Aragón, por mi sentir aragonés, me llevaron a plantearme el reto de realizar un trabajo de investigación sobre la aportación que Gárate hizo con su obra costumbrista floclórica y el peculiar paisaje aragonés en el contexto de una pintura regionalista que el Aragón moderno de principios del siglo XX quiso recuperar". Para María Pilar el trabajo de Gárate "constituye un interesante documento histórico-iconográfico en el que se muestran con gran fidelidad las costumbres, la vida familiar, el trabajo, las fiestas y el folclore del pueblo aragonés, junto con el paisaje de su tierra. En él aparecen retratadas las dos sociedades aragonesas del momento: la burguesía industrial, agrícola e intelectual, y la sociedad rural popular".

Una vez devueltas las obras a sus propietarios nos queda como recordatorio un excelente catálogo con todos los cuadros de la muestra y el reto, tras esta positiva experiencia de una exposición de producción propia fruto de la colaboración de varias instituciones, de una posible exposición mucho más ambiciosa del legado de Gárate en Aragón.

Despertar, 1935, acuarela.

La reliquia gloriosa, 1927, óleo.

Tertulia en el jardín, 1910-1920, óleo.

Gárate, pintor de prestigio nacional e internacional

Pilar Pardo Mata (sobrina de Antonio Pardo y Julia Gárate)

En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades responsables su buen hacer en la decisión de unirse las instituciones legatarias turolenses para la realización de esta exposición itinerante del legado de los cuadros de Juan José Gárate y Clavero, expresado en el testamento de mi tío Antonio Pardo Fraile, viudo de Julia Gárate López, hija del pintor.

Los familiares de Antonio Pardo y Julia Gárate nos sentimos plenamente satisfechos de haber encontrado en las instituciones de Teruel el interés y la diligencia en las acciones para que dicho legado se hiciese efectivo, formando ya parte del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Teruel.

Agradezco que se me brinde la oportunidad de dirigirles estas palabras y quiero aprovecharla para poner en valor, a continuación, con algunos datos la obra pictórica que aquí vamos a disfrutar, más allá de su belleza o de su curiosidad -que cualquier persona puede apreciar-. Este pintor ha sido siempre tratado con cariño por sus paisanos, como prueban la reseña de su figura en la *Gran Enciclopedia Aragonesa online*, y la emisión de un sello, que reproduce uno de sus autorretratos, en la serie "Turolenses Ilustres", obra del albatino Miguel Ángel Serrano, o la ronda con

su nombre en Albalate del Arzobispo, etc.. Pero no ha sido en ocasiones tratado con el reconocimiento y admiración que se merece por la calidad y universalidad de su obra, que es abundantísima, ya que se dedicó incansablemente a su pasión por la pintura.

Quiero mencionar que el legado de mis tíos se ha dirigido también a los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, a la Diputación de Zaragoza (hasta la fecha solo de forma provisional, en depósito), así como al Museo Nacional del Prado de Madrid. En este último, la familia desearía que las tres obras de gran formato legadas pudieran ser disfrutadas por sus visitantes en el futuro. La totalidad de la donación realizada por mis tíos se compone de 53 obras terminadas, óleos y acuarelas, todas enmarcadas, salvo el cuadro de *La Madrina*, aquí expuesto, y unas carpetas que contenían unos 500 objetos, del tipo de bocetos, tablillas, dibujos, premios y diplomas, entregados en su totalidad a la Diputación de Zaragoza.

La parte de este legado en la provincia de Teruel que vemos hoy aquí comprende obras que cubren un amplio período desde los años 1890 hasta la década de 1930.

Pilar Pardo Mata

Destacan las obras de tipo costumbrista aragonés, bien conocidas y que han sido comentadas en numerosas ocasiones.

Pero la trayectoria profesional de Juan José Gárate no solo estuvo vinculada a la pintura regional aragonesa,

Acto de inauguración en el museo de Crivillén. De izda. a dcha.: Pilar Pardo, M.ª José Lecina, Antonio del Río y el representante de la Diputación Provincial.

Numerozo público se congregó el día de la inauguración en Crivillén.

a la que nunca renunció, como así lo expresaba en los periódicos de la época de su residencia en Madrid. Por el contrario, Gárate también desarrolló una gran diversidad de temas, como queda demostrado en este legado. Así, veremos temas paisajísticos, arquitectónicos, de retratos, costumbristas, etc. de otras tierras y que fue recogiendo en su paso por diversas estancias en el extranjero, tanto en Italia, desde 1890 a 1895 (Roma, Pisa, Venecia, San Francisco de Asís...) como en París o Berlín.

En 1911, tras contraer matrimonio con Gloria López Manzanares, modelo y musa permanente del pintor, y asentarse definitivamente en Madrid, su labor profesional estuvo también vinculada a los retratos de las altas personalidades de la época, políticos y aristócratas, labor que llevó a cabo con éxito. Aquí podemos ver dos de sus autorretratos, en dos épocas de su vida, y un retrato magnífico de su esposa, Gloria.

También en esta exposición vemos temas goyescos como *Tertulia*, que tiene como escenario un jardín florido, y de pintura de costumbres de la época en Madrid como *Baño en el Jarama*. Además, cultivó los temas de tipo orientalistas, muy de moda en la época, ejemplo de los cuales es el cuadro *Moro lañador*.

Gárate fue un pintor de prestigio tanto nacional como internacional, siendo conocido por sus famosos cuadros de asuntos regionales de Aragón, que elevaron su nombre a la categoría de maestros contemporáneos de la pintura, como Marcelino Unceta,

Pradilla, Zuloaga o Sorolla, entre otros. Forma parte de un grupo de pintores de la llamada "Escuela de Roma", porque a todos se les concedieron "pensionados" para estudiar en esa institución por parte del entonces llamado Ministerio de Estado, por vía de las Diputaciones de Zaragoza y Teruel o por el Ayuntamiento de Zaragoza. Gárate cosechó premios de gran relevancia en exposiciones tanto nacionales como internacionales.

Su obra, en su tiempo y posteriormente, en las décadas del 1940 al 1980, ha participado en numerosas exposiciones temporales, tanto colectivas como individuales, y, aunque no se exhiben al público permanentemente, hay también obras del pintor en muchas instituciones. Tal es el caso del Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza.

Antes de esta donación, se han podido contemplar los cuadros de Gárate en el Museo de Zaragoza. Allí, forma parte de la colección permanente una pequeña parte de cuadros incorporados al museo por donación al Gobierno de Aragón, en 1991, efectuada por la otra de sus hijas, la hermana mayor de mi tía Julia, Concepción Gárate López. Conchita, para la familia, donó entonces, unas 80 obras pictóricas y algunos enseres personales. En palabras del presidente de la Diputación General de Aragón en aquel momento las obras "se donaron para que se expongan de forma unitaria y permanente en el Museo de Zaragoza".

No solamente los cuadros de Gárate adornan instituciones de Aragón, sino que algunas de sus obras están en el Ayuntamiento, la Universidad Complutense, el Ministerio de Hacienda o el Ateneo, todos en Madrid. También hay obras de Gárate en los fondos de otros museos como – ya previamente a esta donación– el Museo del Prado y el Museo Thyssen de Málaga.

Estas obras que podemos disfrutar hoy, en nuestra opinión, también deberían contribuir al estudio y difusión de la obra de un pintor de Albalate del Arzobispo –del que sus paisanos bien pueden estar orgullosos– como parte del patrimonio aragonés y para el disfrute de futuras generaciones.

Muchas gracias, por tanto, a los organizadores de esta exposición, que nos hacen confiar en que estos deseos expresados aquí sean posibles, y a los asistentes que hoy han mostrado su interés en la obra de Juan José, pintor universal, en Teruel, su tierra natal.

(Discurso pronunciado por Pilar Pardo en la inauguración de la exposición en Andorra, el 17 de octubre de 2014)