José Garnelo y Alda (1866-1944)

SÍNTESIS BIOGRÁFICA

Foto en el estudio

José Garnelo y Alda. (1866-1944)

La figura de José Garnelo y Alda el "artista más culto de su tiempo", según manifestaba Sánchez Cantón, constituye un claro ejemplo de lo que podríamos denominar *pintor-erudito,* un referente práctico e intelectual al mismo tiempo que no proliferó demasiado en nuestro país, -lo que constituyó la esencia del humanismo en el Renacimiento- reactivado por un selecto grupo de autores, durante uno de los periodos más apasionantes del arte español: la etapa que abarca las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.

Educado en el desenvolvimiento de lo que se ha venido a denominar *Pintura de Historia,* José Garnelo adoptó una disposición receptiva y al tiempo reflexiva respecto a los nuevos planteamientos artísticos, propiciando con su actitud el advenimiento de importantes innovaciones en el dominio del arte. Impartió docencia en las Escuelas Superiores de Bellas Artes más importantes de España; conoció personalmente a los autores más destacados de la vanguardia de su época, circunstancia que le posibilitó estar puntualmente informado acerca de las últimas tendencias artísticas; viajó incansablemente por Europa, visitando sus más bellas ciudades, estudiando minuciosamente el contenido de sus más célebres museos; renovó con sus nuevos planteamientos pedagógicos la docencia artística, incentivando el estudio de la figura en movimiento y la práctica del dibujo de memoria, en detrimento de los sistemas convencionales basados en la mímesis aplicada a la estatuaria clásica.

Como señala el Marqués de Lozoya, "Garnelo representa en la Historia del Arte ese impresionismo prematuro, ese afán por captar el ambiente y la luz que podríamos denominar Sorollismo anterior a Sorolla. Sin duda es uno de los más preclaros artistas de una de las épocas en que en España se ha pintado mejor". Su arte, según González Martí, no se destaca por la extraña visión del natural o su pincelada desconcertada para interpretarlo; Garnelo y Alda, desde que se inicia en los trabajos escolares se distingue por su justo dibujo, pincelada fresca y justa, y culta manera de componer los asuntos, siempre con argumentos claramente expresados. La producción es fecunda y excelente, su pintura es honrada, valiente, luminosa, de coloración justa y elegante. Entre sus numerosas distinciones destacan dos Primeras Medallas, obtenidas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de los años 1892 y 1901, dos Segundas Medallas, otorgadas en las convocatorias de 1887 y 1890, la Medalla de Oro de la Exposición Universal de Chicago del año 1893, y la Mención de Honor lograda en el Salón de París, en 1896. Fue pensionado de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Subdirector del Museo del Prado y Pintor de la Corona. Igualmente fue condecorado con los nombramientos de Oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, Comendador de Número de la Orden de Alfonso XII, Caballero de la Real Orden de Carlos III y de la Legión de Honor francesa.

Su obra viene siendo reconsiderada progresivamente en los últimos años. Para estudiosos tan prestigiosos como J.A. Gaya Nuño o Sánchez Cantón, su figura merece ocupar un lugar destacado en la pintura española y en la Historia del Arte.

M.C.L.

SÍNTESIS BIOGRÁFICA

1866 25 de julio. **Nace en Enguera (Valencia)**.

1867 José Garnelo **llega a Montilla** (Córdoba), donde la familia Garnelo Alda fija definitivamente su residencia. Desde sus primeros meses de vida queda vinculado el pequeño a Córdoba, en Montilla el futuro pintor abrirá sus ojos a la luz del entendimiento: serán las verdes y suaves colinas de la campiña el primer paisaje aprendido, y los ecos de los pueblos del sur sus primeras fijaciones sonoras. José Santiago se convertirá, por vinculación y por educación, en un cordobés al que siempre gustará de enarbolar su andalucismo.

1882 Recibe el **título de Bachiller por el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba)**.

1883 **Marcha a Sevilla**, donde inicia estudios de Filosofía y Letras, pasando posteriormente **a la Escuela de Bellas Artes en la que asiste a los cursos 1883-84 y 1884-85**. Su aprendizaje en la Escuela de Santa Isabel de Hungría se ve coronado con los primeros premios de aquella, que fueron acompañados de la compra de dos obras por la Academia Provincial.
Ilustra, con sus dibujos, la obra de su padre *El Hombre ante la Estética o Tratado de Antropología Artística*.
El cuadro titulado ***"¡A la Guerra!"*** **supone para el joven artista un notable progreso**; se trata de un lienzo propagandístico basado en la aún reciente guerra carlista.
De esta época sevillana es también la **decoración de la Capilla del Asilo de los Dolores en Montilla**, obra que realizó junto a su hermana Eloísa.

1885 **Comienza sus estudios en la Escuela de San Fernando de Madrid**, obteniendo **Medalla de Colorido** en el curso 1885-86. Asiste al estudio de Casto Plasencia y recibe, también, enseñanzas de Carlos Luis de Rivera y Dióscoro Puebla, entre otros.

1887 Consigue **Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid con *"La muerte de Lucano"*,** obra que adquiere el Estado.

1888 Es **pensionado por oposición a la Academia de España en Roma por Real Orden de 20 de octubre de 1888, donde permanecerá cuatro años**. Allí se encontrará con Pradilla, Sorolla, Emilio Sala, Villegas y otros relevantes artistas de la época. A pesar de la temática exigida, romperá básicamente con ella, uniéndose a los introductores de nuevas técnicas y cauces expresivos.

1889 **Viaja a París** con motivo de la Exposición Universal. Imagina *"El Duelo interrum-*

Autorretrato

pido", ayudado, sin duda, por el realismo de Toulouse-Lautrec, que había conocido allí. En el Museo Garnelo se conservan dos estudios a lápiz preparatorios de esta obra, fechados en 1889.

1890 Pide de nuevo permiso para ir a Madrid a la **Exposición Nacional de Bellas Artes**, que se inauguró el 5 de mayo, donde es merecedor de otra **Segunda Medalla** con ***"El Duelo interrumpido"*** (Museo de Bellas Artes de Valencia. Un boceto al óleo de gran calidad se conserva en el Museo Garnelo de Montilla). Dicha obra suscita gran polémica entre críticos y profesionales por su sentido renovador, aún dentro del esquema habitual en ese tipo de cuadros.
En junio viaja a Florencia, con una pequeña estancia en Barcelona, donde permanecerá hasta el 13 de diciembre, fecha en la que termina un trabajo de segundo envío como pensionado (copia *"La Primavera"* de Botticelli).
19 de septiembre. Es nombrado socio de la Asociación de Escritores y Artistas. Vuelve a Roma.

1891 Solicita licencia para ausentarse de Roma durante el verano y hacer un **viaje de estudios por Austria y Baviera**, donde ejecuta numerosas tablitas.

1892 Obtiene **Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid** con la obra ***"Cornelia"***.

1893 12 de enero. Termina su pensión en Roma. Visita Nápoles.
En la Exposición Universal de Chicago, inaugurada en mayo, presenta un conjunto de obras entre las que se encuentra ***"Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón"*** obteniendo **Medalla de Oro**.
26 de junio. Es nombrado **profesor numerario de Dibujo de Figura de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza**.
11 de Septiembre. Recibe el título de **Hijo Adoptivo de la ciudad de Montilla**.
3 octubre. Es nombrado **Vicedirector de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza**.
13 de noviembre. Es nombrado **académico de número de la Provincial de Bellas Artes de Zaragoza.**
Pinta *"El Pedagogo"* (*"Aspasia y Pericles"*) y *"Veturia y Coriolano"*. Ambas obras pueden contemplarse en el Museo Garnelo.

1894 **Gana un concurso** convocado por la **Real Academia de Bellas Artes de San Fernando**, con su obra ***"La cultura española a través de los tiempos".*** Obtiene **Medalla de Oro y Premio Extraordinario de la Academia**.
Es nombrado Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.
Primera Medalla en la **Exposición de Bilbao** con su cuadro ***"Magdalena"*** (di-

ploma del premio fechado el 31 de agosto de 1894).

1895 12 de febrero. Se le nombra **profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz**.
13 de mayo. Recibe el nombramiento de **profesor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona** (toma posesión el 19 de junio). Es momento muy importante: la Ciudad Condal es centro neurálgico de novedades e influencias artísticas. Está triunfando Ramón Casas y se ha instalado allí la familia de Ruiz Picasso.
En la crisis entre "antiguos" y "modernos", presente entonces, Garnelo intenta quedarse en medio, asimilando lo mejor de ambos movimientos.
Septiembre. Dos andaluces se encontrarían en Barcelona, uno montillano como profesor, otro, joven malagueño de 14 años, que llega de la mano de su padre como alumno aventajado. **Picasso** en estos primeros años de Barcelona **fue alumno de Garnelo**, y **sus cuadros *"La Primera Comunión"* y *"El Monaguillo"* los realizó en el estudio que Garnelo** tenía en la plaza de la Universidad.
Dona su obra ***"Purísima Concepción"* al Real Colegio del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba).**

1896 **Mención de Honor en el Salón de París** con la obra ***"Montecarlo"***.
Marzo. Como fruto de sus preocupaciones pedagógicas, **la Escuela de Bellas Artes de Barcelona acepta una "Colección de dibujos"** realizados por el pintor, en colaboración con el profesor Fonseca, **para implantarlos en la nueva enseñanza**. En junio es **aceptada** por la Escuela de Bellas Artes de **Zaragoza**.
Abril. **Participa en la "III Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas" organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, junto a sus hermanos Eloísa y Manuel**.

1897 **Presenta *"Lourdes"* en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid**. La obra fue adquirida por el Estado y depositada en la Diputación de Zamora.

1898 Representa su **consagración en el Salón Parés de Barcelona.**
Concurre a la "XXIII Exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes de los Estados Unidos de México".

1900 **Obtiene** por oposición **la Cátedra de "Dibujo del antiguo y ropajes" de la Escuela de San Fernando de Madrid**, en reñida lid con eminentes contrincantes. A partir de este momento, va a intentar implantar en Madrid, progresivamente, las tendencias de vanguardia que conoció en Barcelona, centrándose en tres temas claves: la importancia de la silueta, el modelo en movimiento y la valoración de la expresión personal del alumno. Todo ello, unido a una idea muy madurada de renovación de los planes de enseñanza (proyecto de creación de las Escuelas de Arte Puro Elemental y Superior).

Cornelia

1901 Obtiene **Consideración y Honores de Primera Medalla** por su cuadro ***"Manantial de Amor"*** en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. **En 1915**, la Consideración de Primera Medalla **pasó a ser Primera Medalla efectiva**.

1902 Es nombrado **Comendador de la Orden de Alfonso XII, y pintor de la Corona.**
La infanta Isabel le encarga, junto a Mariano Benlliure y a Emilio Sala, **la decoración de su nuevo palacete** en la calle de Quintana. Garnelo **desarrolló** en el *hall* ***"La Proclamación de los Reyes Católicos en Segovia"***, que ocupa las cuatro paredes de la estancia.
Presenta en el Salón de París *"Capea en las Navas del Marqués"*.

1903 Es nombrado **Socio de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid**.

1904 En la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid presenta su obra *"Pro Patria Semper"*, una alegoría de nuestro desastre colonial compuesta de una forma enteramente clasicista, pero tratada con una técnica suelta, a base de espesas manchas de color. En Montilla hay expuesta una versión de gran formato en el Ayuntamiento, y un precioso boceto en el Museo Garnelo. Junto a ésta, presenta a la misma exposición otros cuadros de temática variada, entre ellos: *"Capea en las Navas del Marqués"* y *"El Guardián de la Casa"*. Ambas obras se encuentran entre los fondos del Museo Garnelo.

1906 Febrero. **Los hermanos José y Manuel Garnelo y Alda se dirigen al Obispado de Córdoba, expresando su deseo de poseer un panteón familiar en la iglesia parroquial de Santiago de la ciudad de Montilla**. En junio, el Fiscal General Eclesiástico del Obispado de Córdoba **concede la autorización para la construcción del panteón**.

1908 **Asiste, como representante de España, al Congreso Internacional para la Enseñanza del Dibujo, celebrado en Londres**, adquiriendo prestigio internacional por su intervención.

1909 Julio. **Expone en Buenos Aires en la "IX Exposición de Arte Español"**.
Noviembre. **Medalla de Oro en la Exposición Regional Gallega**.

1910 Octubre. **Medalla de Oro en la Exposición Nacional**, en Valencia, por *"**La Salve en la gruta de Lourdes**"* y *"**¡Quién supiera escribir!**"*.

1911 **En el Congreso Artístico Internacional de Roma**, **presenta** un trabajo sobre **"La escala gráfica y el compás de inclinación"**, innovadora en el orden didáctico.
Realiza un amplio viaje por Grecia, invitado por el Conde Androufos, de Corfú,

El Duelo interrumpido

y regresa por el sur de Italia. Durante la visita pinta gran cantidad de tablitas -en el Museo Garnelo se exponen varias-, que constituyen uno de sus más preciosos legados. Por estas fechas firma sus obras *"Olivos y cipreses en Corfú"* y el *"Retrato de la madre del pintor"* (ambas en el Museo Garnelo), y el *"Milagro del Barrio de Tenerías"* (Parroquia de Santiago de Montilla).
11 de diciembre. **La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando lo elige como Académico de Número, de la clase de profesores en la Sección de Pintura**.

1912 14 de abril. **Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando**, con un interesante **discurso** sobre "**El dibujo de memoria**".
27 de mayo. Nombramiento de **representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el Congreso Artístico Internacional de París** que se celebraría en el mes de junio.
Agosto. **Representa a España en el Congreso de Dresde**, con una ponencia sobre su "escala gráfica" titulada "**El dibujo de silueta y el diapasón de claroscuro**", que atrajo poderosamente la atención y fue muy elogiada.
Es nombrado **secretario de la Asociación de Pintores y Escultores**.
30 de noviembre. **Funda la revista "Por el Arte"**.

1913 **Viaja a Grecia** de nuevo, para otra fructífera estancia en la que realiza numerosos estudios y trabajos, en especial sobre la escultura griega.
Es **nombrado secretario del Comité Español para el III Congreso Artístico Internacional que se celebraría en Gante** del 19 al 23 de julio. Poco después **se le encomienda organizar y presentar la exposición "Arte español moderno" en Londres** (octubre-diciembre de 1914).
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desempeña el prestigioso **cargo de secretario de la Sección de Pintura**.
Participa en la "XIII Exposición de pintura española", celebrada en Buenos Aires.

1914 Se le encarga la obra de **restauración** de la pintura del techo del coro **de la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid** por Real Orden de 14 de marzo. En la parte baja **restaura *"El Tránsito de San Francisco de Asís"*** y para la parte alta **compone y realiza el tema de *"La Gloria"***, con el Padre Eterno y los Ángeles.
Realiza en este tiempo numerosos **trabajos de investigación**, como: "**Análisis estético del Entierro del Conde de Orgaz**", "**Los pazos gallegos**", etc.
Participa en la Exposición "Arte español moderno" de Londres.

1915 18 mayo. **Es nombrado Subdirector-Conservador de la pintura del Museo Nacional de Pintura y Escultura (Museo del Prado)**.

La muerte de Lucano

1916 22 de enero. José Garnelo **comunica** al Ministerio de Estado **que ha concluido la obra de restauración en San Francisco el Grande de Madrid.**

1917 **Se le encargan varios retratos de la Familia Real Española**, entre los que destacan dos, realizados a Alfonso XIII, que se conservan en el Museo Español de Arte Contemporáneo, y en el Palacio de Aranjuez.
Del 14 al 21 de diciembre. **Exposición y conferencias en el Ateneo de Madrid sobre su viaje a Grecia** en la primavera de 1911.
Publica **"Cuatro palabras recordando su viaje a Grecia"**, en el *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*.

1918 Septiembre. **Con el robo en el Museo del Prado de las vitrinas del Tesoro del Delfín**, y la maledicencia despiadada que le siguió, le sobreviene una crisis nerviosa, además de su **renuncia a la subdirección del Museo del Prado**.

1919 Realiza numerosos retratos, en pequeño formato, de personalidades vinculadas al Instituto de Valencia de Don Juan.

1920 **Acude** como representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al **Ceremonial Artístico que la Municipalidad de Burdeos dedicó a la memoria de Goya**.
Viaja a Bruselas. Es nombrado el 9 de noviembre **Oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica**.
Nuevo viaje a Londres.
Entre 1920 y 1926 **restaura los techos del Casón del Buen Retiro**, y realiza, con ese fin, abundantes bocetos y acuarelas.

1923 Mayo. **Entrega el presupuesto para la decoración al fresco de la cúpula del despacho del Presidente del Tribunal Supremo de Madrid**.

1924 **Publica** una monografía sobre una ermita soriana. **"Descripción de las pinturas que decoran la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)".**
Termina la decoración de **la cúpula del Salón del Tribunal Supremo de Madrid**, en el Palacio de las Salesas, **con una composición** que titula ***"El Collar de la Justicia"***; constituye su obra más sobresaliente entre las realizadas al fresco.

1925 **Participa en París**, representando a España, en el **V Congreso Internacional de Dibujo**, con una **ponencia** sobre "**La fuerza estética del dibujo**".
Nuevo viaje a Grecia.
Conferencia en el Conservatorio de Valencia sobre su viaje a Grecia, pronunciada posteriormente en Londres.

1928 Saca a la luz su trabajo de investigación **"Ermita de San Antonio de la Florida y Panteón de Goya"**.

1929 **Marcha a Granada para restaurar los murales del Camarín de la Virgen de las Angustias.**
Realiza **para la iglesia parroquial de Santiago de Montilla** una serie de cuadros religiosos en los que representa a los doce apóstoles ("*Santiago el Menor*" lo pinta posiblemente en fecha anterior). En este mismo año pinta un Jesús y una Dolorosa (Museo Garnelo), utilizando recia arpillera y gruesa pincelada. Su pintura va adquiriendo la asombrosa sencillez de los maestros consagrados.

1930 Es **nombrado Director de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid**.

1934 **Inicia** una serie de composiciones sobre el drama de Lope de Vega ***"Fuenteovejuna"***, para homenajearlo en el III Centenario de su muerte. La técnica que emplea en estas obras es totalmente nueva en su producción: a base de manchas de color consigue realizar conjuntos abocetados de una gran fuerza plástica y expresiva. El estallido de la Guerra Civil española dejó inacabado su proyecto, quedando esta colección como obra inédita y de gran valor artístico dentro de su producción.
Exposición monográfica en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se exhibe el trabajo de toda una vida de artista.

1936 **Es propuesto por la Real de San Fernando al Ministerio de Estado, el 12 de febrero, para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma**.
25 de julio. **Se jubila como catedrático** de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Sería inacabable, como es fácil de comprender, la relación de los pintores contemporáneos importantes que fueron alumnos de Garnelo, entre ellos, Gutiérrez Solana, Picasso, Vázquez Díaz y Dalí.

1937 Su salud está ya muy quebrantada.

1938 Sale **de Madrid y se establece en San Sebastián**, donde pasa los últimos meses de la guerra. Al finalizar la contienda regresa a Madrid, fijando de nuevo allí su residencia.

1940 Hace **donación al Museo de Valencia** de cuatro obras suyas: *"El Duelo interrumpido"*, *"Pepita Sevilla"*, *"La muerte de San Francisco"* y *"Santuario ibérico"*.

1941 La **Junta de Reconstrucción Parroquial de San Miguel Arcángel de Enguera le pide ayuda** para la ornamentación de la parroquia con alguna de sus obras

La muerte de Lucano

de tema religioso. **Garnelo dona para tal fin *"El tránsito de San Francisco de Asís"***.

1942 Con motivo de la **Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona, el artista expone por última vez**; en esta muestra presenta, entre otros, *"Las Tres Gracias"*. 5 de Junio. **Garnelo escribe al alcalde de Enguera y dice**:
"... Amo de corazón mi patria natal, como amo asimismo las tierras andaluzas, donde me crié, estudié y me hice pintor.
Mis santos predilectos San Miguel de Enguera y San Francisco Solano de Montilla y, junto a ellos, la Purísima Concepción patrona del Colegio de Cabra, donde hice el bachillerato, y patrona de España entera. [...] ***preparo datos y biografías para*** *el día de mañana que la vida de las imprentas sea más favorable y* [pueda] ***dar a la publicidad la historia de los Garnelo, arrancando de Enguera con mis abuelos, rama inicial de los Garnelo Fillol de Valencia y de nosotros, los Garnelo y Alda de Andalucía****..."*
Sus últimos meses los pasa en un estado de semiinconsciencia, con etapas de lucidez y crisis frecuentes.

1944 **El 29 de octubre muere en Montilla**, en la casa de sus padres. Es **enterrado, por voluntad propia, en su panteón familiar** de la **Parroquia de Santiago** de la misma ciudad. De esta manera Garnelo, que tantas lecciones dio en vida a figuras que luego alcanzarían las más altas cotas de prestigio universal, nos da también una última y definitiva lección en su muerte, con su sencillez, honestidad, generosidad y modestia.

Su obra está presente en prestigiosas colecciones particulares, en organismos oficiales -generalmente de difícil acceso-, museos nacionales, embajadas y otras relevantes instituciones. Por sólo citar algunas: los Museos de Bellas Artes de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla y Valencia, el Museo de Arte Moderno de Barcelona y el Museo Camón Aznar (Zaragoza). El Museo San Telmo (San Sebastián), Museo de Pontevedra, la Diputación de Zamora y la Basílica del Pilar (Zaragoza), también exhiben obras del maestro. El templo parroquial de San Miguel Arcángel (Enguera) y la parroquia de Santiago (Montilla), conservan muestras de su pintura religiosa. Las Embajadas de España en Oslo y Lisboa, el Palacio de Aranjuez y los Reales Alcázares de Sevilla, albergan entre sus muros alguna muestra del arte de Garnelo.

En Madrid podemos contemplar sus obras en: el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo Naval, Instituto de Valencia de Don Juan, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, Instituto de España, Tribunal Supremo y Palacio de la Infanta Isabel de Borbón. El Museo del Prado tiene entre sus fondos cuatro obras del maestro incluidas en los fondos de "El Prado disperso".

Casa de las Aguas

AMIGOS
MUSEO GARNELO

Ayuntamiento de Montilla

Plaza de Ángel Sisternes, s/n - MONTILLA - Tlfn.:957 657 039 - info@museogarnelo.org - www.museogarnelo.org