

Introducció a la vida i obra de Joaquín Agrasot

Introducción a la vida y obra de Joaquín Agrasot

Rafael Gil Salinas

Comissari | Comisario

Esther Alba Pagán

Comissària | Comisaria

Joaquín Agrasot al taller de l'artista | Joaquín Agrasot en el taller del artista.

El 1902, l'Encyclopaedia Britannica resumia de manera rotunda la situació de la pintura espanyola de la segona meitat del segle XIX. Considerava que la pintura moderna a Espanya començava amb Marià Fortuny (1838-1874), que hauria de deixar la seua marca en les següents generacions de pintors. I destacava només un artista durant els anys de 1870, Joaquín Agrasot i Juan (1836-1919), que va pintar amb gran sinceritat imatges de la vida espanyola quotidiana. I, conclouia que, ja per a finals de segle, dos joves artistes van aparèixer amb energia: Joaquín Sorolla (1863-1923) i Ignacio Zuloaga (1870-1945).

Per tant, el pintor valencià Joaquín Agrasot havia adquirit una consideració a principis del segle XX que el situava entre els quatre artistes espanyols més importants. No obstant això, és ben cert que, per una raó o altra, dels quatre artistes ressenyats, Agrasot ha sigut el que ha tingut menys fortuna crítica i el seu reconeixement s'ha postergat.

Joaquín Agrasot s'ha definit com un artista realista i costumista, associat al naturalisme regionalista valencià de la segona meitat del segle XIX. No obstant això, encara que comunment s'ha emmarcat com a representant de les formes estereotipades tradicionalistes del costumisme, la seua vibrant paleta cromàtica, l'ús de la llum i d'una pinzellada molt particular, l'aproximen a les formes preciosistes finiseculars que permeten enquadrar-lo dins de la pintura moderna coincidint amb el corrent artístic internacional.

Ara, a penes un any després del centenari de la seua mort, és el moment de recuperar l'artista oriolà, per a mostrar-lo des de les diferents disciplines artístiques que va treballar al llarg de la seua dilatada vida.

En 1902, la *Encyclopaedia Britannica* resumía de forma rotunda la situación de la pintura española de la segunda mitad del siglo XIX. Consideraba que la pintura moderna en España comenzaba con Mariano Fortuny (1838-1874), quien habría de dejar su marca en las siguientes generaciones de pintores. Y destacaba solamente a un artista durante los años de 1870, Joaquín Agrasot y Juan (1836-1919), quien pintó con gran sinceridad imágenes de la vida española cotidiana. Y, concluía que, ya para finales del siglo, dos jóvenes artistas aparecieron con energía: Joaquín Sorolla (1863-1923) e Ignacio Zuloaga (1870-1945).

Por tanto, el pintor valenciano Joaquín Agrasot había adquirido una consideración a principios del siglo XX que lo situaba entre los cuatro artistas españoles más importantes. Sin embargo, es bien cierto que, por una u otra razón, de los cuatro artistas reseñados, Agrasot ha sido el que ha contado con una inferior fortuna crítica y se ha postergado su reconocimiento.

A Joaquín Agrasot se le ha venido definiendo como un artista realista y costumbrista, asociado al naturalismo regionalista valenciano de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, aunque comúnmente se le ha venido enmarcando como representante de las formas estereotipadas tradicionalistas del costumbrismo, su vibrante paleta cromática, el empleo de la luz y de una pincelada muy particular, lo aproximan a las formas preciosistas finiseculares que permiten encuadrarlo dentro de la pintura moderna coincidente con la corriente artística internacional.

Ahora pues, apenas un año después del centenario de su defunción, es el momento de recuperar al artista oriolano, para mostrarlo desde las distintas disciplinas artísticas que trabajó a lo largo de su dilatada vida.

Joaquín Agrasot moria a València el 8 de gener de 1919 als 82 anys. La seua trajectòria artística va tindre una faceta cosmopolita sovint aombrada per la seua estreta amistat amb Marià Fortuny, amb qui va visitar diferents llocs i fins i tot van estiuejar, juntament amb les seues esposes, a la Vil·la Arata de Portici. En la seua etapa italiana va formar part de la colònia espanyola a Roma al costat de Fortuny, Antoni Casanova i Estorach, Josep Tapiró i Ramon Tusquets, acollits en el cercle del príncep Odescalchi, aristòcrata romà i teòric artístic. La mort prematura de Fortuny, el 1874, el mou a tornar a terres valencianes on va arribar a convertir-se en tot un referent per a la següent generació de pintors. N'és testimoni la necrològica que el 9 de gener de 1919 publicava el *Diario de Valencia*, en la qual s'afirmava que "els seus deixebles el veneraven i tota una plèiade de pintors moderns sentia per ell afecte i admiració". De fet, va arribar a ser president del Cercle de Belles Arts de València i va exercir com a jurat en diversos concursos i exposicions artístiques, incloses les exposicions nacionals. Al llarg de la seua trajectòria va visitar ciutats com París, Granada i Londres, però va estar sempre íntimament lligat a la seua ciutat natal, Oriola, i a la seua família.

Mostra d'aquests contactes entre col·legues i amics són alguns dels retrats que va fer a pintors com Francesc Domingo, artista fonamental en el seu pas per Itàlia, i Antoni Muñoz i Degrain. L'esfera més íntima es mostra a través dels seus autoretrats en els quals la personalitat de l'artista i la seua senzillesa vital emana amb rotunditat, així com a través dels retrats que va dedicar als nous membres arribats a la família, el seu fill Ricardo i la seua neta María. Però molt especialment destaquen els retrats que va dedicar a la seua esposa Emma Zaragoza en diferents moments de la seua vida i en els quals sobreixen les anotacions i dibuixos que tant Agrasot com Fortuny li van dedicar en els temps que van passar junts a Itàlia, mostra de la gran complicitat que van arribar a tindre.

Joaquín Agrasot falleció en Valencia el 8 de enero de 1919 a los 82 años de edad. Su trayectoria artística tuvo una faceta cosmopolita a menudo ensombrecida por su estrecha amistad con Mariano Fortuny, con quien visitó distintos lugares e incluso veranearon, junto a sus esposas, en la Villa Arata de Portici. En su etapa italiana formó parte de la colonia española en Roma junto a Fortuny, Antonio Casanova Estorach, José Tapiró y Ramón Tusquets, acogidos en el círculo del príncipe Odescalchi, aristócrata romano y teórico artístico. La muerte prematura de Fortuny, en 1874, le mueve a regresar a tierras valencianas donde llegó a convertirse en todo un referente para la siguiente generación de pintores. Testimonio de ello es la necrológica que el 9 de enero de 1919 publicaba el *Diario de Valencia*, en la que afirmaba que "sus discípulos le veneraban y toda una pléyade de pintores modernos sentía por él cariño y admiración". De hecho, llegó a ser presidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia y ejerció como jurado en varios concursos y exposiciones artísticas, incluidas las Exposiciones Nacionales. A lo largo de su trayectoria, visitó además ciudades como París, Granada y Londres, pero estuvo siempre íntimamente ligado a su ciudad natal, Orihuela, y a su familia.

Muestra de estos contactos entre colegas y amigos son algunos de los retratos que realizó a pintores como Francisco Domingo, artista fundamental en su paso por Italia, y Antonio Muñoz Degrain. La esfera más íntima se muestra a través de sus autorretratos en los que la personalidad del artista y su sencillez vital nos alcanza, así como a través de los retratos que dedicó a los nuevos miembros llegados a la familia, como los de su hijo Ricardo y su nieta María. Pero muy especialmente sobresalen los retratos que dedicó a su esposa Emma Zaragoza en distintos momentos de su vida y en los que sobresalen los apuntes y dibujos que tanto Agrasot como Fortuny le dedicaron en los tiempos que pasaron juntos en Italia, muestra de la gran complicitad que llegaron a alcanzar.

Joaquín Agrasot i la seua dona Emma al taller de l'artista | Joaquín Agrasot y su mujer Emma en el taller del artista.

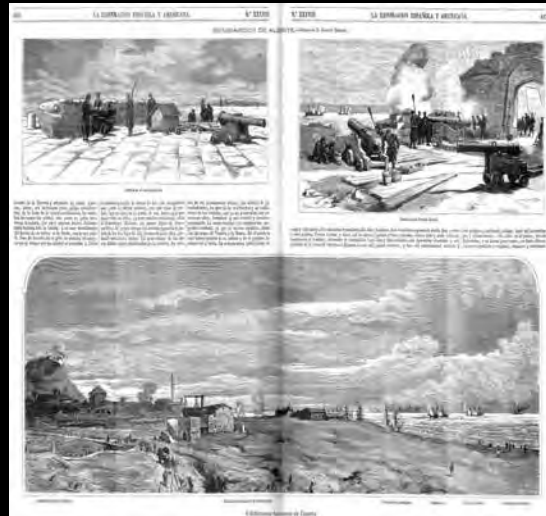
Joaquín Agrasot, *Historias de Taller*. «La Il·lustració Artística», 1892. | Joaquín Agrasot, *Historias de Taller*. «La Ilustración Artística», 1892

Joaquín Agrasot, *Festa dels artistes a Roma*. «La Il·lustració de Madrid», 1872 | Joaquín Agrasot, *Fiesta de los artistas en Roma*. «La Ilustración de Madrid», 1872.

La inundació a Oriola. Croquis remesos pel Sr. Agrasot. «La Ilustración Española y Americana», núm. XL, 30 octubre 1879 | La inundación en Orihuela. Croquis remitidos por el Sr. Agrasot. «La Ilustración Española y Americana», núm. XL, 30 octubre 1879.

Bombardeig d'Alacant 3 gravats. Croquis de Joaquín Agrasot; Dibujos del Sr. Pellicer. Gravats dels Srs. Rico, Capuz i Marichal. En «La Ilustración Española y Americana», 8 d'octubre de 1873 | Bombardeo de Alicante 3 grabados. Croquis de Joaquín Agrasot. Dibujos del Sr. Pellicer. Grabados de los Sres. Rico, Capuz y Marichal. En «La Ilustración Española y Americana», 8 de octubre de 1873. © Biblioteca Nacional de España

Obra de Joaquín Agrasot a «La Ilustración Española y Americana», 11 d'agost de 1902. | Obra de Joaquín Agrasot en «La Ilustración Española y Americana», 11 de agosto de 1902.

La trajectòria artística d'Agrasot demostra una personalitat polièdrica, que va evolucionar des d'uns orígens humils fins al domini d'una gran varietat de tècniques (oli, aquarel·la, dibuix) i de gèneres artístics en què va destacar pel domini tècnic del dibuix i de la pinzellada. Format inicialment a la seua Oriola natal, els primers encàrrecs, majoritàriament religiosos, demostren la qualitat inicial de l'artista que encara hauria de recórrer un llarg camí de formació que el portaria a València, a l'escola de Belles Arts de Sant Carles, en la qual aprendria, a partir de 1857, els principis acadèmics i especialment del dibuix, un element que seria a partir d'aquest moment essencial en els seus estudis de composició. Els seus viatges i estades, fonamentalment a Roma, a partir de 1861, primer, i de 1868, després, ja com a pensionat de la Diputació d'Alacant, van contribuir al seu desenvolupament com a artista, el tret més definitori del qual és el conreu de la tècnica a partir d'aquesta base acadèmica, i l'elaboració realista i subtil del color en els seues elaboracions. Això li va permetre treballar en un registre ampli de gèneres i temàtiques, des del retrat d'aparat, la pintura religiosa, el nu, la pintura d'història fins a les obres de caràcter més costumista i local, allunyat del rigor academicista. Potser una dels seues facetes menys conegudes és el seu paper com a il·lustrador de cròniques en la premsa del moment, o la decoració al·legòrica del Palau Salvetti d'Alacant.

Artista inquiet i obert a les innovacions, la seua personalitat artística no s'anquilosa en el desenvolupament d'únic model vàlid sinó que, encara que manté una pintura que li proporciona notables èxits comercials en el mercat artístic internacional i local, és permeable a noves tendències artístiques amb què experimenta al final de la seua vida, com la captació luminista dels paisatges i les vibracions cromàtiques més modernes. La seua obra va comptar amb un gran reconeixement nacional i internacional com testimonien els seus premis i reconeixements en les exposicions nacionals, així com en les internacionals com la de l'Exposició Universal de Philadelphia (1876) o l'Exposició Internacional de Barcelona (1880).

La trayectoria artística de Agrasot demuestra una personalidad poliédrica, que evolucionó desde unos orígenes humildes al dominio de una gran variedad de técnicas (óleo, acuarela, dibujo) y de géneros artísticos en los que destacó por el dominio técnico del dibujo y de la pincelada. Formado inicialmente en su Orihuela natal, los primeros encargos, mayoritariamente religiosos, demuestran la calidad inicial del artista que aún habría de recorrer un largo camino de formación que le llevaría a Valencia, en cuya escuela de Bellas Artes de San Carlos aprendería, a partir de 1857, los principios académicos y especialmente del dibujo, un elemento que sería a partir de ese momento esencial en sus estudios de composición. Sus viajes y estancias, fundamentalmente a Roma, a partir de 1861, primero, y de 1868, después, ya como pensionado de la Diputación de Alicante, contribuyeron a su desarrollo como artista, cuyo rasgo más definitorio es el cultivo de la técnica a partir de esa base académica, y la elaboración realista y sutil del color en sus elaboraciones. Ello le permitió trabajar en un registro amplio de géneros y temáticas, desde el retrato de aparato, la pintura religiosa, el desnudo, la pintura de historia a las obras de carácter más costumbrista y local, alejado del rigor academicista. Siendo quizá una de sus facetas menos conocidas su papel como ilustrador de crónicas en la prensa del momento o la decoración alegórica del palacio Salvetti de Alicante.

Artista inquieto y abierto a las innovaciones su personalidad artística no se anquilosa en el desarrollo de único modelo válido, sino que, aunque mantiene una pintura que le cosecha notables éxitos comerciales en el mercado artístico internacional y local, es permeable a nuevas tendencias artísticas con la que experimenta al final de su vida, como la captación luminista de los paisajes y las vibraciones cromáticas más modernas. Su obra contó con un gran reconocimiento nacional e internacional como atestiguan sus premios y reconocimientos en las Exposiciones Nacionales, así como en las internacionales como la de Exposición Universal de Philadelphia (1876) o la Exposición Internacional de Barcelona (1880).

Fins ara s'ha presentat Joaquín Agrasot i la seua obra com un dels més importants representants del costumisme valencià, així com un dels més representatius artistes espanyols de la *pintura de casacón* (una vessant de la pintura de gènere de la segona meitat del segle XIX, que va tindre com a inspiració una imatge idealitzada del segle XVIII i que apareixia protagonitzada per toreros, gitanos, *manolas*, *goyescas*, mosqueters, sacerdots i altres personatges de l'imaginari huitcentista).

No obstant això, una necessària revisió de la figura d'aquest artista, permet comprovar que, en les escenes costumistes representa personatges de les classes populars abillats amb vestits de gala valencians, a través dels quals mostra una subtil crítica social dels costums del seu temps, mentre que la classe alta la representa vestida amb vestits d'època, especialment inspirats en els segles XVII i XVIII; aquestes obres no estan exemptes, també, d'una fina sàtira social.

Un tema recurrent en la seua pintura va ser, a més, la representació de la dona, el prototip de la qual va exemplificar en els figures de *manolas*. Dones que, sovint, mostrava fent treballs quotidians inspirats en diferents punts de la geografia espanyola: dones filant, dones cosint, dones llegint, dones passejant o conversant.

D'altra banda, la representació de temes inspirats en Orient en la segona meitat del segle XIX es va convertir en un tema recurrent en la pintura europea. El gust per la cultura exòtica, allunyada dels paràmetres occidentals i la possibilitat de desenvolupar la fantasia, van triomfar en bona part del continent europeu. Orient, així, es va convertir en una forma de fugida en l'espai d'una realitat ingrata. Les odaliscues, les escenes costumistes en socs, harems, i espais privats, o el reflex d'una llum excitant, colors fortament contrastats i uns perfils masculins clarament diferenciats dels habituals en el territori europeu, es van convertir en font d'inspiració per als artistes i de desig per als col·leccionistes.

Hasta ahora se ha venido presentando a Joaquín Agrasot y su obra como uno de los más importantes representantes del costumbrismo valenciano, así como a uno de los más representativos artistas españoles de la pintura de casacón (una vertiente de la pintura de género de la segunda mitad del siglo XIX que tuvo como inspiración una imagen idealizada del siglo XVIII y que aparecía protagonizada por toreros, gitanos, manolas, goyescas, mosqueteros, sacerdotes y demás personajes del imaginario dieciochesco).

Sin embargo, una necesaria revisión de la figura de este artista, permite comprobar que, en las escenas costumbristas representa a personajes de las clases populares ataviados con trajes de gala valencianos, a través de los cuales muestra una sutil crítica social de las costumbres de su tiempo, mientras que a la clase alta la representa vestida con trajes de época, especialmente inspirados en los siglos XVII y XVIII, no estando estas obras exentas, también, de una fina sátira social.

Un tema recurrente en su pintura fue, además, la representación de la mujer, cuyo prototipo ejemplificó en las figuras de manolas. Mujeres que, frecuentemente, se las mostraba realizando trabajos cotidianos inspirados en distintos puntos de la geografía española: mujeres hilando, mujeres cosiendo, mujeres leyendo, mujeres paseando o conversando.

Por otro lado, la representación de temas inspirados en Oriente en la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en un tema recurrente en la pintura europea. El gusto por la cultura exótica, alejada de los parámetros occidentales y la posibilidad de desarrollar la fantasía, triunfaron en buena parte del continente europeo. Oriente, así, se convirtió en una forma de huida en el espacio de una realidad ingrata. Las odaliscas, las escenas costumbristas en zocos, harenes, y espacios privados, o el reflejo de una luz excitante, colores fuertemente contrastados y unos perfils masculinos claramente diferenciados de los habituales en el territorio europeo, se convirtieron en fuente de inspiración para los artistas y de deseo para los coleccionistas.

Agrasot vestit d'oriental. | Agrasot vestido de oriental.

Joaquín Agrasot. *La repartició de la sopa*. «La Il·lustración Artística», 1892. | Joaquín Agrasot. *La repartición de la sopa*. «La Il·lustración Artística», 1892.

Joaquín Agrasot. *Hermanas de la Caridad*. «La Il·lustración Artística», 1892. | Joaquín Agrasot. *Hermanas de la Caridad*. «La Il·lustración Artística», 1892.

Joaquín Agrasot. La primera etapa. «La Ilustración Artística», 1897. | Joaquín Agrasot. La primera etapa. «La Ilustración Artística», 1897.

Joaquín Agrasot. El charlatán o El Prestidigitador. «La Ilustración Artística», 1892. | Joaquín Agrasot. El charlatán o El Prestidigitador. «La Ilustración Artística», 1892.

Joaquín Agrasot. *Los perros sabios*. «La Ilustración Artística», 1892. | Joaquín Agrasot. *Los perros sabios*. «La Ilustración Artística», 1892.

Joaquín Agrasot, Un Rincón de mi pueblo. «La Il·lustració Artística», 1899. | Joaquín Agrasot, Un Rincón de mi pueblo. «La Il·lustració Artística», 1899.

Joaquín Agrasot. *Preludio de baile*. «La Il·lustració Artística», 1899. | Joaquín Agrasot. *Preludio de baile*. «La Il·lustració Artística», 1899.

Tot i que el costumisme d'Agrasot ha sigut emmarcat tradicionalment en l'àmbit del regionalisme valencià local, hem d'entendre que en realitat els temes que reflecteixen tipus i paisatges populars formen part d'una tendència cultural transeuropea. Durant la seua etapa italiana, igual que altres artistes es va preocupar per captar tipus tradicionals com els eterns Cioccaras, napolitans, bugaderes, etc., en els quals una de les seues característiques més personals serà el seu interès per la captació de la vida quotidiana, centrada especialment en el món infantil. Posteriorment, aquest interès per captar un univers local es va traslladar al desenvolupament de tipus populars en què les seues valencianes cohabitaven amb flors i rams que connecten directament amb paisatges d'horts i jardins, temàtica menys coneguda de la producció d'Agrasot, així com les seues natures mortes i pitxers florals.

De les seues llargues estades a Granada, Lleó, Aragó, Alacant, Oriola i Benissanó o Benaguasil ens han quedat interessants paisatges urbans que ens mostren des de l'entrada de la catedral de Lleó a les vistes del port d'Alacant. Aquests escenaris urbans ja havien sigut del seu interès en els seus viatges italians, quan a Venècia, on se'n va amb Emma després de la mort de Fortuny el 1874, capta l'essència del seu palau Ducal.

En els seus paisatges amb freqüència apareixen escenes costumistes, hortolà celebrant sota un emparat, filoses de Lleó, llauradors trillant a l'Aragó o escenes de fires andaluses, oriolanes o valencianes en què al costat de la veracitat d'indumentàries hi ha una preocupació per la captació natural del paisatge que emmarca l'escena. De l'escena a la nota arquitectònica, tàpies, portes, cases mostren el seu interès per textures i experimentació amb la llum i el color. Elements que amb una mirada moderna captarà en els seus paisatges de jardins dins d'una estètica finisecular. Incansable artista, la mort el sorprendrà pintant la seua última obra, que va quedar inacabada, *Caseriu o Paisatge urbà* (1919).

Aunque el costumbrismo de Agrasot ha sido enmarcado tradicionalmente en el ámbito del regionalismo valenciano local, hemos de entender que en realidad los temas que reflejan tipos y paisajes populares forman parte de una tendencia cultural transeuropea. Durante su etapa italiana, al igual que otros artistas se preocupó por captar tipos tradicionales como las eternas Cioccaras, napolitanos, lavanderas, etc., en los que una de sus características más personales será su interés por la captación de la vida cotidiana, centrada especialmente en el mundo infantil y a menudo en escenarios al aire libre y entornos naturales. Con posterioridad, este interés por captar un universo local se trasladó al desarrollo de tipos populares en los que sus valencianas cohabitan con flores y ramos que conectan directamente con paisajes de huertas y jardines, así como sus bodegones y jarrones florales, temática menos conocida de la producción de Agrasot.

De sus largas estancias en Granada, León, Aragón, Alicante, Orihuela y Benisanó o Benaguasil nos han quedado interesantes paisajes urbanos que nos muestran desde la entrada de la Catedral de León a las vistas del puerto de Alicante, así como caseríos rurales o escenarios del campo tradicional. Estos escenarios urbanos ya habían sido de su interés en sus viajes italianos, cuando en Venecia, a donde marcha con Emma tras la muerte de Fortuny en 1874, capta la esencia de su palacio Ducal.

En sus paisajes con frecuencia aparecen escenas costumbristas, huertanos celebrando bajo un emparado, hilanderas de león, campesinos trillando en Aragón o escenas de ferias andaluzas, oriolanas o valencianas en las que junto a la veracidad de indumentarias existe una preocupación por la captación natural del paisaje que enmarca la escena. De la escena a la nota arquitectónica, tapias, puertas, casas, etc., muestran su interés por texturas y la experimentación con la luz y el color. Elementos que con una mirada moderna captará en sus paisajes de jardines dentro de una estética finisecular. Incansable artista, la muerte le sorprenderá realizando su última obra, que quedó inacabada, *Caserío o Paisaje urbano* (1919).