

Ingenios

Pintor con corazón de escultor

Ricardo Ávalo

"NO ME LIMITO AL USO DE PINCELES, PARA APLICAR LA PINTURA TAMBIÉN USO MIS MANOS, NAVAJAS, ESPÁTULAS Y OTROS UTENSILIOS"

• POR ANNA ASTOR-BLANCO •

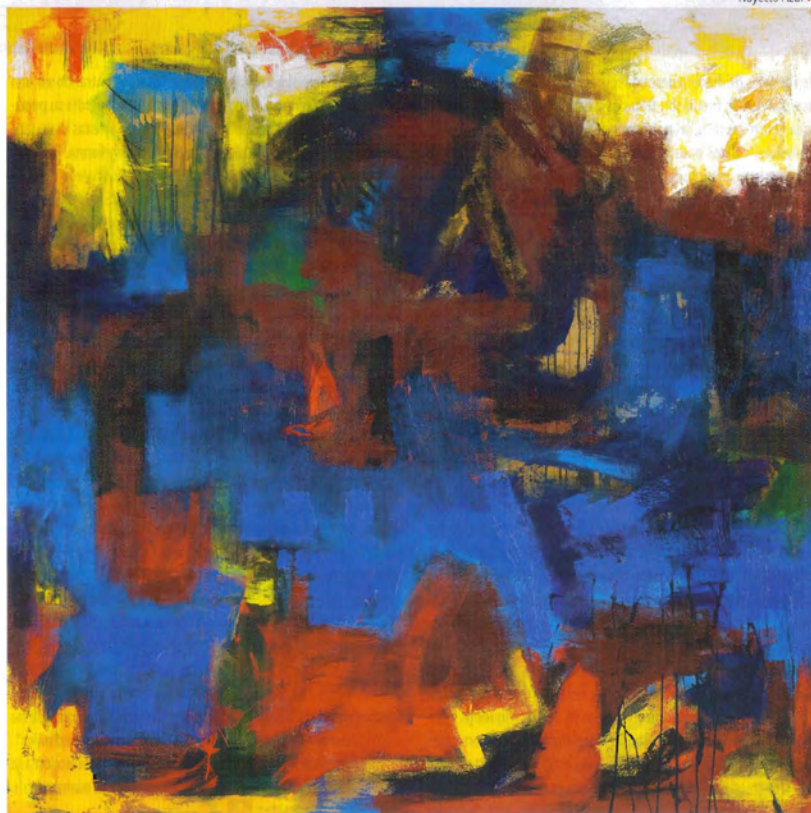
"PABLO RUBIO me dijo una vez que yo era un pintor con corazón de escultor...", dice Ricardo Ávalo mientras sonríe y se prepara para ser entrevistado. Dentro de su taller/apartamento Ávalo integra su vida cotidiana con la artística. "No me considero pintor", confiesa para explicar más tarde. Sus obras integran materiales bidimensionales como planchas de metal, pedazos de madera u otros objetos que va integrando con la pintura sobre soportes planos que, en muchos casos, es lienzo. "Yo utilizo y experimento con distintos materiales, en ocasiones, utilizo brea para crear ciertos efectos y texturas que no puedo lograr con la pintura; mi experimentación sobre el lienzo se compone de materiales tradicionales y no tradicionales." Las obras de Ricardo Ávalo son de gran escala, dejando que el espectador se pierda en los colores y la profundidad creada por él, colores y formas que parecen flotar y vibrar sobre cada capa. "Yo nunca quise ser artista de pequeño, incluso me acuerdo de un maestro en la escuela primaria que me decía que estaba seguro de que yo sería pintor y si te soy sincero, eso nunca me sentó bien. En el colegio siempre tuve la habilidad de dibujar, bastaba que me dieran un papel 8 1/2" x 11" y un lápiz y ya yo era feliz. Les regalaba caricaturas a mis amigos y siempre me asignaban los proyectos artísticos... Tal vez por eso, comencé mi carrera universitaria en publicidad. Estudiando ahí, tomé mis primeros cursos en artes plásticas. Si te digo la verdad, anteriormente nunca había tomado clases de pintura ni de dibujo". El maestro Augusto Marín, considerado uno de los mejores artistas de Puerto Rico, fue uno de los primeros en reconocer su talento. El propio Marín lo alentó a que cambiara sus planes de ser publicista y se convirtiera en artista.

Ricardo Ávalo terminó su grado en publicidad y se cambió inmediatamente a la facultad de Artes Plásticas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico donde hizo su concentración en pintura. "Cuando estudias artes plásticas, aunque tengas una concentración en una materia, en mi caso la pintura, tienes que cursar en las otras clases como escultura, grabado, dibujo, etc. Así fue como comenzó el interés de combinar objetos en mis obras". Para más o menos aquella misma época, otro reconocido maestro de las artes de Puerto Rico reconoció el don que poseía Ricardo. Del escultor Pablo Rubio escuchó decir algunas palabras importantes. "Yo estaba trabajando en el taller de la universidad y Pablo pasaba por el estudio y veía que trabajaba en cuatro pinturas a la misma vez. Yo creaba pintura tras pintura, muchas veces dejaba que la materia evolucionara por sí misma, a veces añadiéndole y sustrayéndole capas de pintura. Pablo Rubio inmediatamente me pidió que me incorporara a su taller. Ahí estuve cinco años". Entonces, Ávalo tuvo la oportunidad de experimentar con técnicas y medios de gran volumen. "Cuando trabajé en el taller de Rubio, llegué a crear algunas esculturas. Tengo más bocetos que otra cosa. Quizás algún día vuelva a la escultura". Al lado de la puerta de entrada, en ese espacio que es vivienda y es taller, tiene su pequeño estudio en donde cuelga su obra sobre palometas que se convierten en un caballete provisional. Este artista se podría clasificar como multimedia, pues trata a sus pinturas como esculturas y así cuando aplica pigmento sobre el lienzo, Ávalo esculpe el material. A veces mezcla colores en la propia tela creando un material que es tradicionalmente bidimensional a uno tridimensional. "No me limito al uso de pinceles, para aplicar la pintura también uso mis manos, navajas, espátulas y otros utensilios... Incluso, solventes con paños para frotar y varios cuchillos pequeños para dibujar las líneas. Las líneas se crean al raspar con el filo de los cuchillos los excesos de la pintura o la materia (brea, cemento, masilla, etc.). Como yo trabajo con capas de colores así puedo rescatar los que se han ido cancelando en el proceso", revela su secreto. Formalmente en las artes este acto de quitar y rasgar capas de pintura se conoce con el término, *gratage*, en francés.

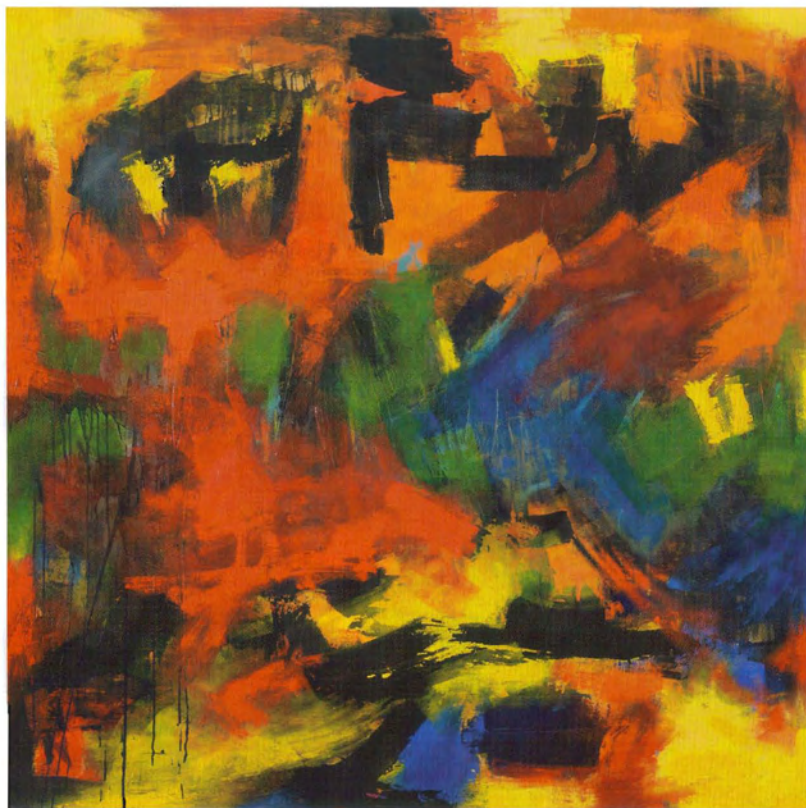
La obra de Ávalo contiene rastros de otros medios como el *collage* o el *combine painting*. La palabra *collage*, también proveniente del idioma francés se refiere, en temas artísticos, a la aplicación de papeles ya impresos sobre un soporte bidimensional. Según la historia del arte, esta técnica fue utilizada por Georges Braque y Pablo Picasso quienes pegaban trozos de periódico sobre su obra para crear profundidad y juegos de contraste. El *combine painting* es una técnica que se atribuye al pintor Robert Rauschenberg, quien añadió objetos tanto planos como tridimensionales a sus lienzos. Estos materiales pueden existir en su estado natural sin ser manipulados o a veces ser desaparecidos por completo bajo láminas de pintura. Esta técnica se puede apreciar cuando en sus piezas, Ávalo deja que

Energía ▲

Trayecto Azul ▼

◀ Flamenca

LA EVOLUCIÓN ES UNA FIJACIÓN QUE SE REPITE CONSTANTEMENTE EN SU TRABAJO, CREANDO UN LENGUAJE INFORMAL PARA EXPRESAR SUS IDEAS A TRAVÉS DE SUS CUADROS

Ricardo Ávalo

dos paneles de madera desnuda respiren naturalmente y en otra, dos paneles de metal son tratados parcialmente con cemento y brea. Entre las técnicas no convencionales como la aplicación de materiales sólidos para fijar sobre la tela, Ricardo Ávalo mezcla sus pinturas con pigmento puro. "En uno de mis viajes a España compré pigmentos para crear mi propia pintura. Estos polvos son muy flexibles y los puedo convertir en óleo o en acrílico, aunque mi preferencia son los acrílicos".

"Mis temas de obra siempre tratan de la evolución científica y la condición humana", expresa adentrándose en su mundo íntimo. La evolución es una fijación que se repite constantemente en su trabajo, creando un lenguaje informal para expresar sus ideas a través de sus cuadros. En su obra temprana utilizó el símbolo del pez, este animal fue empleado como icono al principio, según la teoría de la evolución, toda vida comienza con agua. Elaine Delgado Figueroa, historiadora y crítica de arte, explica que Ávalo ha creado un sistema de iconos y símbolos que "...manifiestan una visión estético religiosa..." Este sistema de símbolos no siempre aparece como formas reconocibles o semi-reconocibles como en el caso de las piezas de su exhibición "Del viaje azulado a la memoria de la caja negra", en donde Ricardo nos presenta diversos medios de transporte que a veces juegan con la imaginación de espectador. Su última serie, parte de la exposición y grupo de artistas llamado "Reacción" le ha ayudado a dar otro salto dentro de su estilo. "Para esta serie abandoné los colores sobrios y miré hacia la naturaleza para comprender reflexiones cromáticas".

"Reacción" consiste de tres pintores puertorriqueños Erick French, Javier Ramos y Ávalo. Siempre mantuvieron conversaciones de teoría de color y forma, todo esto vino a raíz de una muestra creada por el coleccionista y empresario Charles Saatchi, llamado "The Triumph of Painting". Anterior a eso, este medio (la

pintura) se pensaba muerto ya que estábamos entrando en una era digital y la pintura, siendo medio tradicional, perdía su popularidad. El grupo "Reacción" comenzó con tres artistas dialogando sobre artes plásticas, cultura, teoría de color y forma. Ellos entendían que la pintura había que revivirla y ellos fueron quienes organizaron una exposición que se celebró en el Sagrado Corazón y luego en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. "Nosotros estábamos buscando que la gente reaccionara hacia nuestra obra y sobre todo la pintura". Ricardo también pertenece a otros grupos de artistas como la asociación neoyorquina sin fines de lucro, Organization of Puerto Rican Artists u O.P. Art. Esta organización se creó en 1993 por seis artistas que incluyen Luis Carle, Wilmer Vélez y Reyes Meléndez, puertorriqueños afincados en la ciudad de Nueva York. O.P. Art sirve para difundir talentos puertorriqueños poco reconocidos. Fueron ellos los que organizaron diversas exhibiciones dentro y fuera de la isla. Ávalo tuvo la oportunidad de participar en las exhibiciones "Nuevas caras del arte puertorriqueño" en donde se expusieron obras relacionadas a la diversidad que hay en Puerto Rico; la otra "Pop @ O.P. Art" donde los artistas expusieron trabajos que reflejaban los efectos de la vida contemporánea a partir de los cambios socio-políticos que pasaron en el mundo durante los 60s, década en que muchos de ellos nacieron. Estas dos exposiciones se celebraron en Nueva York y Puerto Rico e incluyen artistas como Cybelle Cartagena, Miguel Trelles, Rafael Tufino II, Quetzacoaltl, entre otros. Su exploración como artista parece más como de investigador. "Mis temas consisten en una permanente búsqueda que ha reaccionado a través de la condición humana, una condición que me ha nutrido por temas de evolución tanto físicas como intelectuales". Ricardo Ávalo se encuentra en una transición, la introducción a la galería Biaggi Faure Fine Art que trae consigo una nueva era de exploración e intimidad.

