

Arte Naif

Ricardo Ávila

ARTE NAÍF

 L'Hoxa

El artista Ricardo Ávila firmando 2024.
The artist Ricardo Ávila signing 2024.

Á Ricardo
Ávila
ARTE NAÍF

Ricardo
Ávila
ARTE NAÍF

L'Hoxa

"Adán y Eva" reinterpretación de Ricardo Ávila, pintura acrílica sobre lienzo 2024.

"Adam and Eve" reinterpretation by Ricardo Ávila, acrylic painting on canvas 2024.

L'Hoxa
Diciembre 2024

Editores:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados Unidos
Melissa Panages / Estados Unidos
LFQ / Costa Rica
Textos LFQ
Diseño Gráfico LFQ

L'Hoxa 5
December 2024

Editors:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / United States
Melissa Panages / United States
LFQ / Costa Rica
Texts LFQ
Graphic Design LFQ
Follow us on the web archive: lhoxa.art
All rights reserved

L´Hoxa Internation ART
Diciembre 2024

El artista Ricardo Ávila en sus inicios en 1982. Foto LFQ.
The artist Ricardo Ávila in his beginnings in 1982. Photo LFQ.

Ricardo Ávila: Arte Naïf

Semblanza 2024

Para el artista costarricense Ricardo Ávila Baltodano (San José 1966), ahora radicado en Oaxaca, México, andar por los caminos y encrucijadas del arte y la mirada puesta en el entorno, se le devuelve no sin antes dejar algún cambio en él, pues se deja transformar por su acción benéfica: un ir y venir por la pintura, atendiendo a aquellos dictados por la voz interior -la intuición, el discernimiento, una especie de clarividencia o "Insight" donde todo concuerda en el cuadro; manifestación que procede del diálogo cotidiano con sí mismo.

Importa decir que en el estilo naïf aplica una búsqueda que le adelantan maneras propias de resolver el cuadro, signo denominado ingenuidad o autodidactismo, observable en el uso del color, y una perspectiva acientífica, inesperada e incidental dejándose engullir por la autorreferencialidad.

En tanto él se dispone a crear sin oponer barreras a su creatividad, aviva uno de los caracteres más esclarecedores de su personalidad -como dije-, la confianza en sí mismo lo delata al predicar constantemente a los demás acerca de sus talentos y logros como artista y persona.

Carácter de aprendizaje

Su formación se puede definir como (in)formal, pues no asistió al sistema educativo costarricense, creció viendo arte, visitando museos, galerías, ciudades, apreciando libros de historia de arte, visitas a talleres de artistas conversando con ellos y reconocién-

dose en ese entorno el cual le deparó la jerga para manifestarse con la pintura.

En 1982 inicia con las tutorías de los maestros Pedro Arrieta, Luis Chacón y quien escribe, al experimentar pintando abundantes representaciones de personajes, la naturaleza en particular marina con peces, cangrejos y tortugas; pinta además algunas flores, pero, sobre ma-

nera, pinta la ciudad, representativa de sus distintas etapas.

Emprende su quehacer de pintor con Ciudades italianas 1994, su primera muestra individual en el Café del Teatro Nacional en San José.

Como tutor suyo, en el momento de intentar racionalizar el carácter de su dibujo y experiencias con la pintura, pensé que no podía cambiar la naturaleza naífe de sus manifestaciones tempranas, tan sólo había que proporcionarle materiales, dejarlo expresarse a sus anchas para que sacara a flote ese mundo interior expresando tan singulares vivencias.

Además, me percaté de su necesidad de ampliar el horizonte cultural, hablarle de los maestros de la historia del arte, conocer la pintura local, visitar museos u otros espacios culturales, tener algunos viajes sobre todo a Europa, fundamentales para el desarrollo de sus experiencias de formación e intensa búsqueda de lo suyo.

Estar en Italia, Francia y Alemania en la década de los noventa del siglo XX, refuerzan en él la percepción de las urbes y le permiten afinar su lenguaje: pintar los edificios con paredes de ladrillos, con abundantes ventanas y personajes mirando hacia el exterior, callecitas con autos, gente, plazas, parques y algarabía del acontecer.

Régimen de la paradoja

Pintar paisajes no nos lleva mucho más allá del territorio donde nos preparamos para afrontar la paradoja, que es la que clava la espinita motivando a dar una respuesta ante las contradicciones de

la vida. La arquitectura de estas ciudades era vista por él como un cascarón o una horma donde en su interior gestan las relaciones interpersonales, sociales y/o culturales generando un amplio sentido expresivo y crítico, que Ávila hoy cultiva y es su principal campo de batalla para mantenerse pintando.

La relación adentro-afuera posiciona lo que para Ávila representa la influencia del exterior: la sociedad, la educación formal, la economía, la familia, la política. Ahí trasciende la memoria de aquellos años de infancia, sufrida, al ser un niño abandonado que vivió la rudeza e intemperie de la calle, cuyas sombras son arrojadas a su vida, tales como los problemas de aprendizaje, una severa dislexia, y dificultad de adaptación en su adolescencia a aquella estructura social que él no comprendía, pero que al mismo tiempo lo formaba.

Se trata de un fenómeno que llamo paradoja: Nosotros hacemos la ciudad y esta depende de nuestra grandilocuencia o testarudez, al ser hecha de materia dura nos hace a nosotros mismos; de ahí que insisto en hablar que nuestras acciones puestas en la ciudad se nos devuelven. Mitscherlich (1968)

Lo importante de aquellos viajes de Ricardo a Europa en un principio, pues después se dieron a México y a La Florida, fueron las repercusiones que sazonan su obra, que la cambiaron y marcaron diferentes etapas. Pintó una segunda muestra de las ciudades italianas expuestas en la Casa Italia de San José: Pintó Milán, Florencia, Turín, Roma, entre otras; para luego ampliar su arco de visión al pintar algunas ciudades alemanas avistadas en su viaje a Munich, u otras ciudades de la Babaria.

Su estadía en la Costa Azul de Francia en 1999, fue determinante al asumir ese lenguaje al pintar Niza, Vence, San Paul du Vance, y visitar museos como el de Arte Moderno de Niza, Museo Chagal, Museo Leger, Museo de Arte Naïfe de Niza, en el cual expuso años después en la colectiva Tres Américas. Logró apreciar La Capilla del Rosario pintada por Matisse en una larga convalecencia

de este maestro antes de su fallecimiento.

La representación de la urbe tuvo una fuerte repercusión después de sus viajes, al madurar cierta "ingenuidad" tan propia del arte naif, pero cargándose de una robusta expresión quizás aprendida de Matisse y el fauvismo, de Munch y el expresionismo alemán de las etapas del Punteo y el Jinete Azul, de los informalistas franceses Fautrier y Dobufet, pulsando en su estilo característico que en adelante han sido como su firma.

En aquella primera parte de los años noventa visitó Salzburgo en Austria, conoció el arte de Hundertwasser, aquel pintor rebelde vienés que referenció el arte del barcelonés Gaudí. En esos años Ávila entra en el conocimiento de la pintura de Miró, Picasso, Salvador Dalí y Tapies.

En la coyuntura de las transformaciones

Siempre Italia representó un punto de quiebre y exploración pero a la vez amarre al lenguaje; aunque viajaba a otras ciudades, regresaba, en tanto tenía en la ciudad de Turín a su hermana gemela, de quien fue desprendido en su infancia y una marca dolorosa en su pasado. Su nexa a partir del encuentro en 1997 con su gemela robustece sus sentires respecto a la cultura urbana. También conoció México en esos años, y entró en él un nuevo brío que se manifestó en sus pinturas, admirando a los muralistas Diego Rivera, José Clemente Oroscó, David Alfaro Siqueiros y Frida Kalho.

En 2012 se escuchaba el rumor de acabarse el mundo deducido de la finalización del calendario maya, pero en realidad lo ocurrido fue que la cultura maya entraba en un nuevo baktún (etapa de 400 años), y se hablaba de un renacer. Los edificios que pintaba Ricardo ahora se doblaban como una melcocha, extrema plasticidad, percepción de aquel colapso que por fortuna jamás ocurrió, pero a Ávila lo marcó y generó una singular energía al preparar su nueva muestra: Expuso en la Galería Nacion-

al de San José, "Ciudades 2012", propuesta que fue distinguida con el Premio Nacional de Pintura Aquileo Echeverría 2012.

Esta marca positiva lo acompañó a pintar las ciudades de Estados Unidos y en particular Miami, su puerto, aeropuerto, calzadas, puentes, parques, edificios emblemáticos de la ciudad que expuso en 2015 en "Observatorio Urbano", curada por LFQ (quien escribe) en el Museo de Arte Costarricense, sala de muestras temporales, además de entrar obras suyas en la colección de este museo vigía de las colecciones artísticas del Estado.

Barca a la deriva

La vida de los artistas es influenciada por el acontecer, con sus reveses o crecimientos. Existen individuos en extremo creativos que sienten esos flujos del destino y dejan todo, casa, familia, su tierra, para explorar otros territorios del arte, y de la vida misma.

La pandemia de la covid 19, en 2020 provocó en Ávila el desvelo por exponerse a otras culturas, conocer otras ciudades y caminar en otras encrucijadas de esas que el destino empeña, y tal y como lo han hecho otros artistas nacionales, poetas, escultores, pintores que no hallaron estímulos en su propia tierra para continuar su labor, levantó el ancla de su velero y se marchó a la ciudad de Oaxaca, de donde viene un par de meses al año pero vuelve a los desafíos que ya sabemos lo mantienen activo buscando nutrir su arte que, reconoce nuevas maneras de expresar su creatividad y reinventarse como artista.

En 2023 expuso en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Ciudad de Oaxaca, una importante muestra que le abrió a otros espacios de exploración, objetivos de sus cambios, y prepara una nueva muestra en la cual observa al arte mesoamericano, flama encendida al visitar el Museo de Arte Precolombino que Rufino Tamayo regaló a su ciudad natal, además de visitar los complejos arqueológicos de Mitla y Montalbán en el Estado de Juárez.

Selección de principales exposiciones individuales

La memoria, el aporte a la cultura de un artista se escribe cada día, importa mucho actualizarla constantemente pues hay actos que pasan desapercibidos y con el tiempo se diluyen, se borran; ahí adquiere importancia el trabajo del biógrafo, del historiador del arte que posee herramientas necesarias para recordar. Esta memoria está escrita al revés, del hoy hacia el ayer, considerando que las actuaciones más recientes son las que más ayudan a robustecer los aportes de un artista a la cultura actual.

En el año 2022 expuso en CEFAO de la ciudad de Oaxaca, México. En 2023 Ávila mostró una retrospectiva de su pintura en la Sala de Exposiciones del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Ciudad de Oaxaca, Estado de Juárez. En 2022 expuso en Casa de la Ciudad en Cartago Costa Rica, muestra que tituló "Retornos. Pintura

Reciente". En 2015 Exhibió "Observador Urbano" en el Museo de Arte Costarricense, curada por LFQ. Para el 2013 mostró "Obra resiente", en el Scotiabank, Sabana Norte, Costa Rica. En 2012 ocupó la atención como se dijo su muestra Ciudades 2012, pintura en la Galería Nacional.

En el año 2012, exhibe una muestra personal en la Ruta Museos y Galerías del FIA 2012, en la sede central del Banco Nacional de Costa Rica, curada por Hugo Pineda.

En 2011 expuso una muestra muy singular, de pintura, objetos intervenidos por él que tituló "En el Mercado", en el Museo Municipal de Cartago, en la cual destacó instalaciones con productos agrícolas que fueron donados por los vendedores del mercado de la ciudad de Cartago al público durante la inauguración.

Volviendo a su recorrido por esta memoria o semblanza se recuerda que en 2010 expuso Obra reciente, en la Sala Marco Aurelio

Aguilar del Colegio Universitario de Cartago. En 2009 expuso "Murales y Objetos", en la Galería Roberto Sasso Sasso de la Universidad VERITAS. En 2005 expuso "Buses", en el Instituto Cultural de México, San José, Costa Rica. Otra de sus muestras individuales más recordadas fue en 2004 "De lo urbano y lo rural", Galería Alternativa. Además en 2003, se recuerda "Ciudades de Italia", Casa Italia, San José. En el año 2000 expuso "Pinturas", en la sala de la Alianza Francesa, San José. "Obra reciente", Galería García Monge, San José, y "Nocturnos y creencias", en las Salas del TSE, San José. En 1995 exhibió "Alto", instalación y pinturas en la Galería José Figueres, y en "1994", su primera muestra personal titulada "Estación Venecia", en el Café del Teatro Nacional.

Selección de exposiciones colectivas

Ricardo Ávila en 2024 exhibe en una muestra colectiva de arte mexicano en la ciudad de Nezahualcóyotl, además es invitado a exhibir como parte de un grupo de artistas de ese país en el Nove-no Festival Internacional de Arte en el Museo Geoje, de Corea del Sur, y su obra pasó a formar parte de la colección del museo.

En 2023 expone en el mismo museo Nezahualcóyotl en una colectiva internacional.

Participa en la muestra Mayinca "Dirty Money" 2018, en el espacio contracultural del colectivo de arte contemporáneo Museo de Pobre & Trabajador, del cual Ávila es cofundador, muestra que en paralelo se exhibió en la Galería de la Academia de Arte en Indore, India, invitados por el artista Amit Ganjoo, director de esta escuela de arte.

Para el año 2012 expuso en Museo del Árbol 2, Ruta Museos y Galerías del FIA 2012, Instituto de México. En 2011 fue parte de otra colectiva de Museo del Árbol 1, Galería Nacional, San José.

En 2010 forma parte del "Nuevo Guión" de la Colección del Museo Teórica, San José, e invitado a formar parte de la muestra Tres

Américas, en el Museo de Arte Naif en Niza, Costa Azul francesa. Para el 2008 es parte de la Segunda Confrontación en el Arte, Galería Nacional, Museo de los Niños. En 2007 expuso en la muestra de los Premios de Bienarte. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José. Y en 2005 exhibe en Senderos de una Colección, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José, curada por Ernesto Calvo.

En 2004 mostró su arte en la Bienal Centroamericana de Artes Visuales, Museo de Arte Contemporáneo, Panamá. También exhibió en 2004 en "Cuidado que pinta, o reconstrucciones pictóricas", curada por Ernesto Calvo, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Además es parte de varias de las ediciones de Gina Gallery of International Naif Art, Israel.

Una de las competencias importantes realizadas en el país y patrocinadas por el sector privado fue Bienarte 2003, en Galería Nacional, esta edición contó con un jurado internacional encabezado por el crítico y artista Luis Camnitzer, en la que Ávila fue seleccionado por Costa Rica para exponer en la Bienal Centroamericana en Panamá 2004.

"TecNOlogico 2 : espadas de doble filo", TEOR/ÉTica. 2002, curada por LFQ, y "Ciudades (in)visibles", TEOR/ÉTica, cocurada por Tamara Díaz-Bringas y LFQ.

2000 Arte público, Av. Central de San José, BNCR., fue una muestra montada en la Plaza de la Cultura, acceso a los Museos del Banco Central.

1998 Arte Naif Internacional, Affaires Culturelle, Principado de Mónaco fue otra muestra internacional en la cual se mostró su pintura. En 1994 exhibió en "Juguetes por artistas, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, curada por Rolando Castellón. Y en 1993, fue expositor en "Tre Artisti del Costarica", Instituto de Arte Fortunato Depero, Rovereto, Italia.

Ricardo Ávila fue merecedor del Premio Nacional Aquileo Echeverría en Pintura 2012, que es el estímulo más importante que se

otorga en el país para premiar propuestas expositivas. Bienarte 2003, lo seleccionó a la Bienal Centroamericana 2004.

A pintado murales en sitios públicos como el Parque Infantil Simón Bolívar, Ave. 10. En el Museo de Punta Islita. Embajada de Italia, San José, Costa Rica. Parque Cristóbal Colón, Casa Italia, barrio Francisco Peralta, San José. Y en el Taller de Serigrafía Alfieri, San José, Costa Rica. / Empresa Jacks. / Instituto de México.

Su obra es parte de colecciones y museos nacionales e internacionales: Museo Geoje, Corea del Sur / Museo del Árbol, Costa Rica. Museo Teorética, San José. Museo de Arte SNITE, Universidad de NOTRE DAME, Indiana, Estados Unidos. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Museo de Arte Costarricense, Costa Rica. Colección Universidad VERITAS. Casa Presidencial de Costa Rica. Ministerio de Cultura. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Instituto Cultural de México. Instituto de Arte Fortunato Depero, Rovereto, Italia. Colección Mass, Vence, Francia. Varias colecciones de arte naïf en el país y el extranjero.

Cartel de una muestra de arte contemporáneo 2020, cueada por Rolando Castellón, con una de las pinturas de Ávila reinterpretando los retratos de los maestros de la historia del arte. Poster for a 2020 contemporary art exhibition, curated by Rolando Castellón, with one of Ávila's paintings reinterpreting the portraits of the masters of art history.

M E S O A M E R I C A

El tema Mesoamérica en la pintura de Ricardo Ávila es recurrente, sobre manera desde su traslado a la ciudad de Oaxaca en 2020. Aborda la memoria que rescata de sus visitas al Museo de Arte Precolombino Rufino Tamayo, quien donó a su ciudad de nacimiento una de sus casas emblemáticas con la colección de esculturas en lítica y cerámica colectadas por él del arte originario de la región. Agrega además sus reinterpretaciones del vestido popular indígena de cada región mexicana, con sus atuendos y entornos que le dan ese carácter de la cultura. Transforma, además, la técnica pictórica y aquellos fondos ópticos de cuadritos se vuelven chorretes y texturas de pintura muy dinámicos y expresivos.

Deidades mesoamericanas I, 2024. Acrílico sobre lienzo. 94 x37 cms. Abajo detalle.
Mesoamerican Deities I, 2024. Acrylic on canvas. 94 x37 cms. Below detail.

Deidades mesoamericanas II, 2024. Acrílico sobre lienzo. 94 x37 cms. Abajo detalle.
Mesoamerican Deities II, 2024. Acrylic on canvas. 94 x37 cms. Below detail.

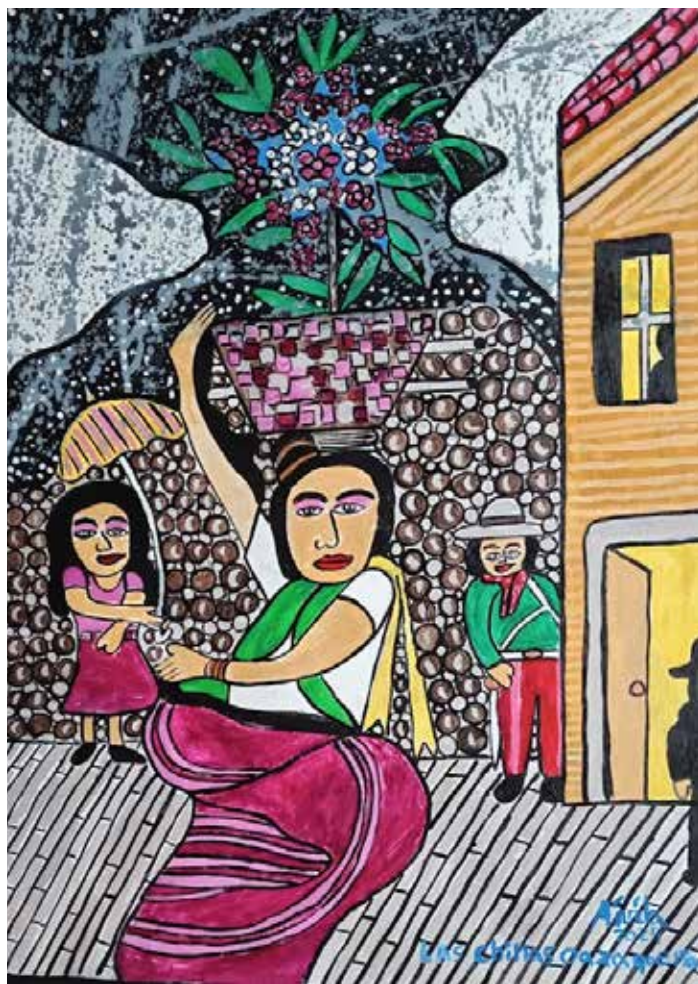

Traje Flor de piña. Acrílico sobre lienzo. 40 x 62 cms.
Pineapple Flower Suit. Acrylic on canvas. 40 x 62 cms.

Traje de mujer Tijuana. Acrílico sobre lienzo. 41 x 60 cms.

Ti*juana woman's costume. Acrylic on canvas. 41 x 60 cms.

Traje de mujer valle central. Acrílico sobre lienzo. 41 x 58 cms.
Central valley women's suit. Acrylic on canvas. 41 x 58 cms.

Danzante. Acrílico sobre lienzo. 42 x 62 cms.

Dancer. Acrylic on canvas. 42 x 62 cms.

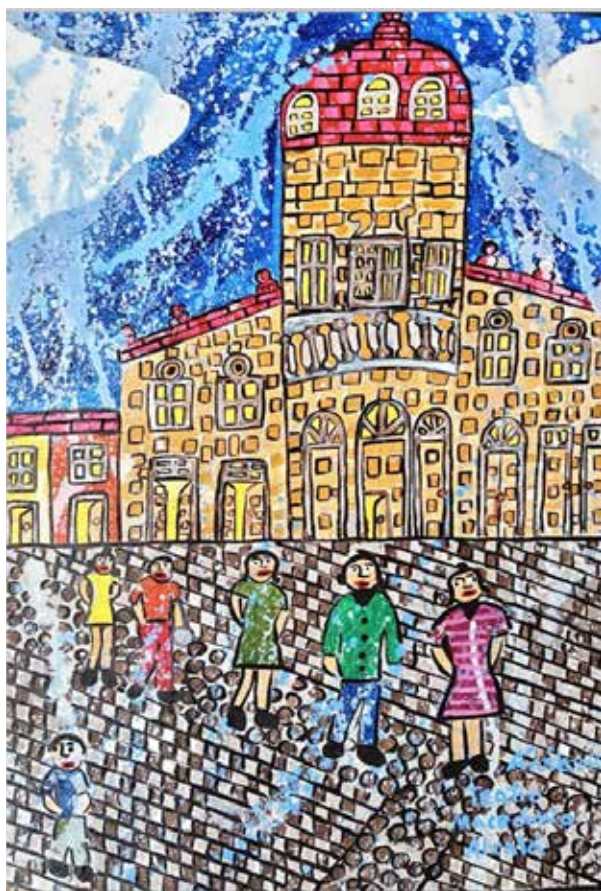

Mujer Valle central II. Acrílico sobre lienzo. 40 x 63 cms.

Central Valley Woman II. Acrylic on canvas. 40 x 63 cms..

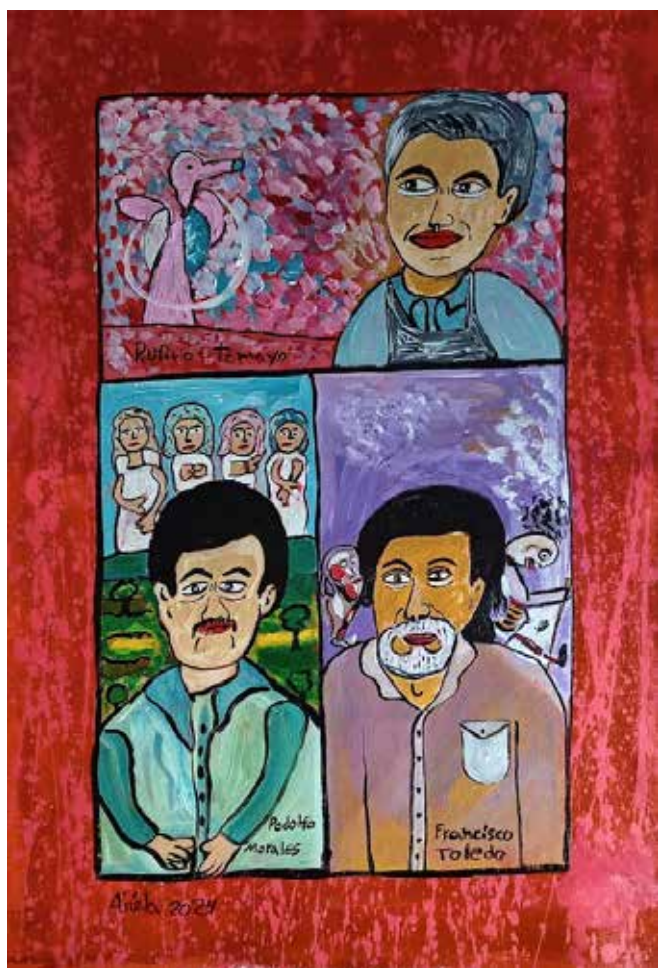
Mujer Valle Central III. Acrílico sobre lienzo. 43 x 63 cms.
Central Valley Woman III. Acrylic on canvas. 43 x 63 cms.

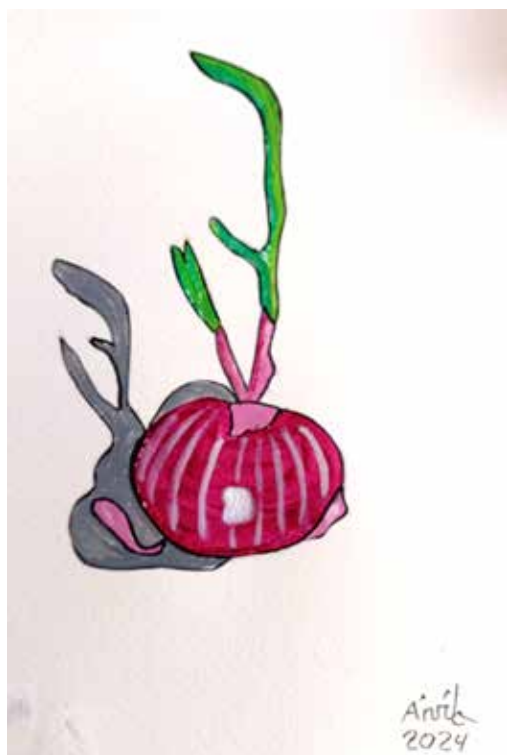

Reinterpretaciones

Las reinterpretaciones de obras maestras de la historia del arte son una práctica propia del arte contemporáneo, cuando el artista aborda el tema pintado por alguno de los grandes maestros, pero lo pinta con su propio lenguaje, técnica o factura. Esto tiene validez en la medida de que el artista que reinterpreta posea un lenguaje propio, que lo define y por lo cual transforma la gracia del cuadro, pues si no se da esa dosis creativa la pieza sería tan sólo una simple copia del original. En el caso de Ávila ha pintado interpretaciones propias de su genialidad pintado cuadros como Guernica, o Los tres músicos de Picasso; a interpretado a Goya, Gauguin, Van Gogh, Rivera, Frida, Rafael, Velázquez, Tamayo, Rousseau "El Aduanero", entre otros.

C i u d a d e s

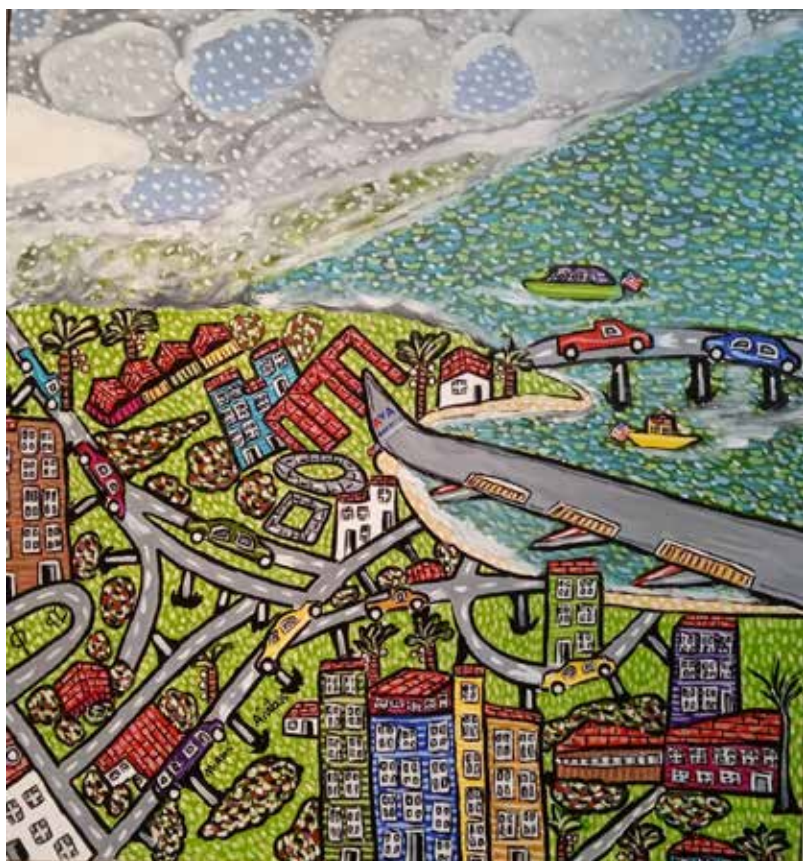
Los abordajes a las ciudades y la cultura urbana son el gran tema de Ávila, que lo define, le brinda los caracteres de su pintura ataviados de fantasía y gozo; es una ciudad en la cual convive lo malo u lo bueno, donde no todo es festivo pues el pintor es consciente de que existe un peligro latente que la amenaza.

En esta propuesta se observan varias pinturas dedicadas a la ciudad de Miami, en tanto él realizó varios viajes a la Florida, y en 2015 exhibe en Farside Gallery, una de las muestras más importantes suyas con pinturas de su reservorio creativo donde despunta su imaginario simbólico, con un catálogo impreso con textos del crítico de arte cubano-americano Ricardo Pau-Llosa.

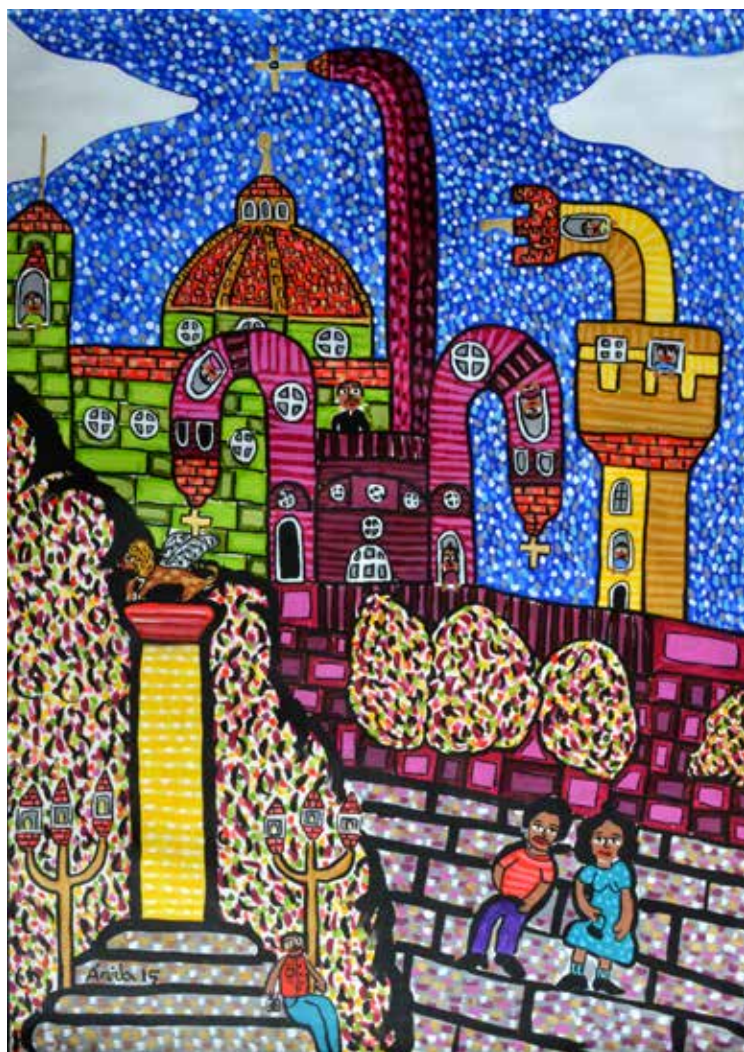

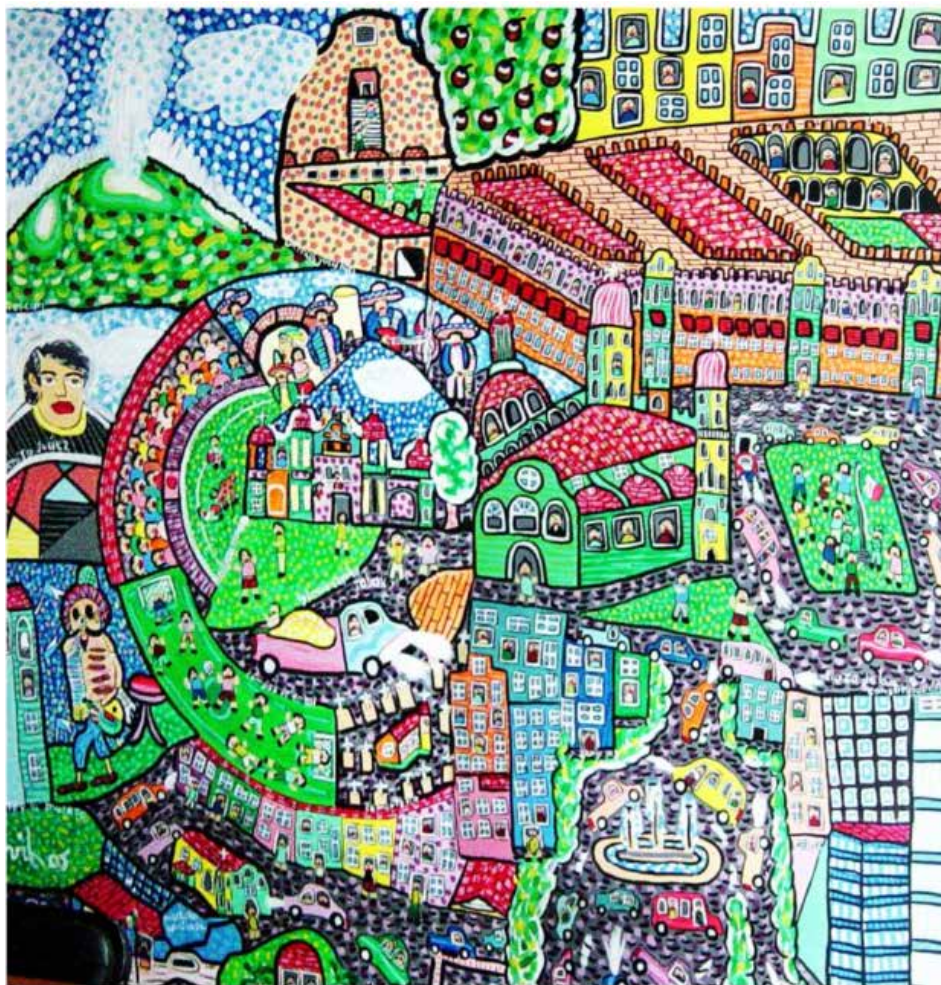

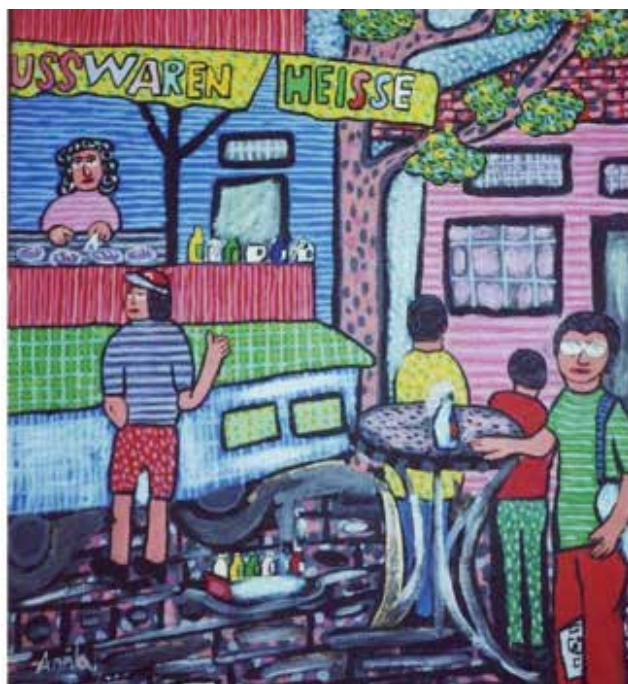

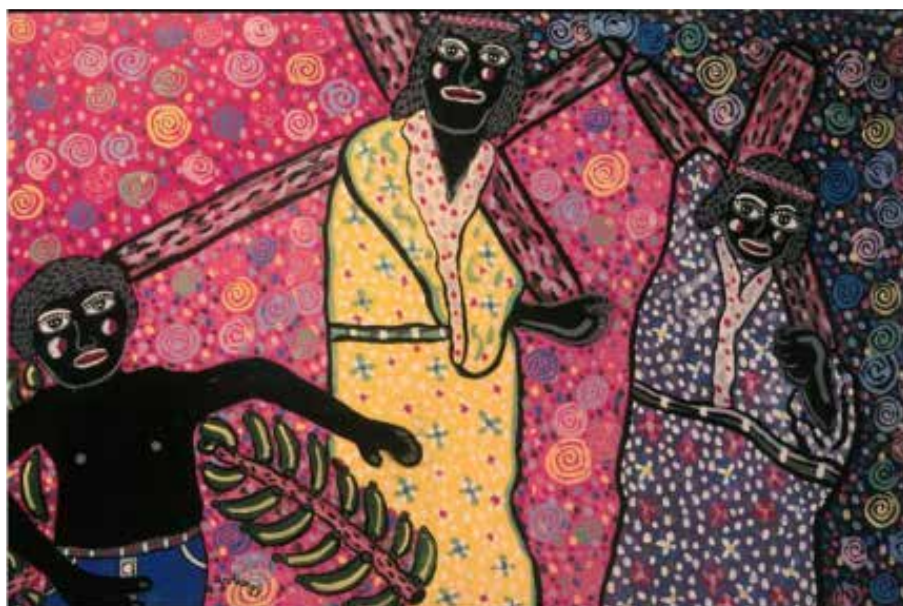

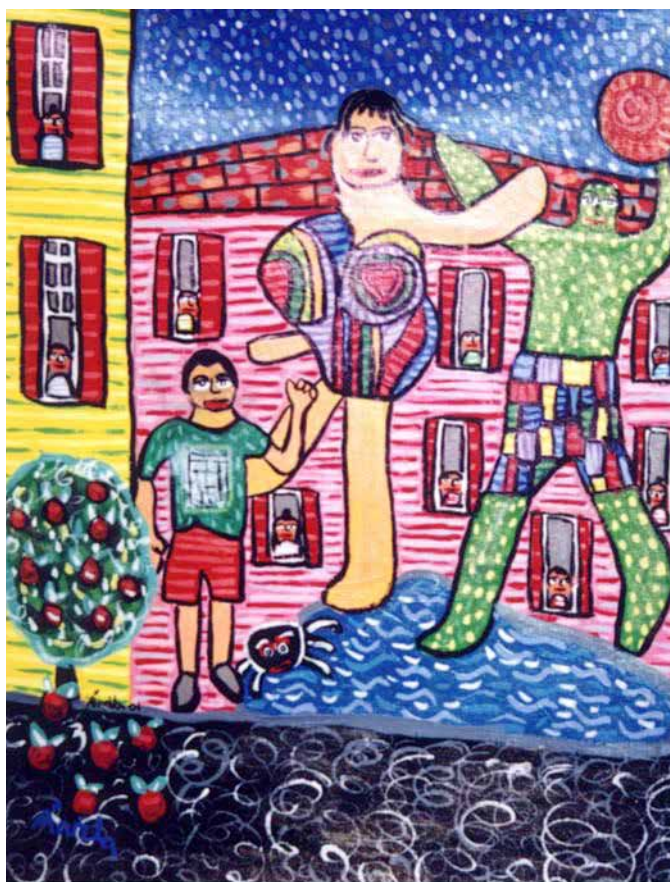
"Pagando la promesa". 1995. Muestra "Nocturnos y creencias"
Tribunal Supremo de Elecciones, San José.
Acrílico sobre tela. Colección privada.

"Cristo Negro de Guatemala", 2000.
Acrílico sobre tela. Colección privada.

"Tegucigalpa". 2001.
Acrílico sobre tela. Colección privada.

Puente Rialto "Estación Venecia" Expuesta en el Café del Teatro Nacional.
Acrílico sobre tela. Colección privada.

"De lo urbano y lo rural", 2003
Acrílico sobre tela. Colección Museo de Arte Costarricense.

A r t e o b j e t o

Los objetos en el arte de Ricardo Ávila encuentran un punto de quiebre entre la pintura de caballete y el objeto intervenido. Demuestran otra connotación crítica, en tanto recuerdan que esos objetos en la vida cotidiana algunos pasan a ser basura o desperdicios de la sociedad de consumo, pero en su visión creativa, bancos, sillas, teléfonos, monitores de computadoras, televisores, radios, se vuelven esculturas, instalaciones, ensambles, los cuales denotan una segunda vida como material artístico sellado por el acontecer contemporáneo.

"El Mundo Informa, 2003, instalación exhibida en la muestra "Tecnológico 2: espadas de doble filo", TEORVÉTHICA.

"Medios de comunicación I y II", Premio de Bienarte 2003, que le permitió participar en un grupo de seis artistas nacionales en la Bienal Centroamericana de Artes Visuales, Panamá, 2004.

"Las andanzas de la palabra" 2003. Instalación con máquina de escribir adornada con pintura acrílica, tubo de bates y cuatros colgando en la parte superior. Muestra Quilones del Siglo XXI, Galería Nacional del Museo de Los Niños en colaboración con el Museo de Arte Costarricense.

Los cuestionados, 2004.
Equipo de sonido intervenido con personajes cuestionados de la política nacional.
Colección del artista.

O t r o s t e m a s

Mural en el Parque Infantil, Simón Bolívar, Barrio Las Ánimas, Ave. 10, San José, 2004

T r a n s l a t i o n s

Ricardo Ávila: Naïve Art Biography 2024

For the Costa Rican artist Ricardo Ávila Baltodano (San José 1966), now based in Oaxaca, Mexico, walking along the paths and crossroads of art and looking at the environment, is returned to him, not without first leaving some change in him, because he allows himself to be transformed by his beneficial action: a coming and going through painting, attending to those dictated by the inner voice – intuition, discernment, a kind of clairvoyance or “Insight” where everything agrees in the picture; a manifestation that comes from the daily dialogue with oneself.

It is important to say that in the naïve style he applies a search that advances his own ways of resolving the painting, a sign called naivety or autodidacticism, observable in the use of color, and an unscientific, unexpected and incidental perspective allowing itself to be swallowed up by self-referentiality.

While he is willing to create without opposing barriers to his creativity, he enlivens one of the most enlightening characteristics of his personality -as I said-, self-confidence betrays him by constantly preaching to others about his talents and achievements as an artist and person.

Learning Character

His training can be defined as (in)formal, since he did not attend the Costa Rican educational system, he grew up seeing art, visiting museums, galleries, cities, appreciating art history books, visiting artists’ workshops talking with them and recognizing himself in that environment which gave him the jargon to manifest himself with painting.

In 1982 he began with the tutoring of teachers Pedro Arrieta, Luis Chacón and who writes, by experimenting with painting abundant representations of characters, nature, in particular marine with fish, crabs and turtles; He also paints some flowers, but, above all, he paints the city, representative of his different stages.

He embarked on his work as a painter with *Italian Cities* 1994, his first solo exhibition at the *Café del Teatro Nacional* in San José.

As his tutor, at the time of trying to rationalize the character of his drawing and experiences with painting, I thought that I could not change the naïve nature of his early manifestations, I only had to provide him with materials, let him express himself at ease so that he could bring out that inner world by expressing such singular experiences.

In addition, I realized his need to broaden his cultural horizon, to tell him about the masters of art history, to get to know local painting, to visit museums or other cultural spaces, to have some trips, especially to Europe, fundamental for the development of his training experiences and intense search for what is his.

Being in Italy, France and Germany in the nineties of the twentieth century, reinforces in him the perception of cities and allows him to refine his language: painting buildings with brick walls, with abundant windows and characters looking outwards, small streets with cars, people, squares, parks and hubbub of events.

Regime of paradox

Painting landscapes does not take us much further than the territory where we prepare to face the paradox, which is the one that pierces the thorn motivating us to respond to the contradictions of life. The architecture of these cities was seen by him as a shell or a last where interpersonal, social and/or cultural relationships were created inside, generating a broad expressive and critical sense, which Ávila cultivates today and is his main battlefield to keep painting.

The inside-outside relationship positions what for Ávila represents the influence of the outside: society, formal education, the economy, the family, politics. There transcends the memory of those years of childhood, suffered, being an abandoned child who lived the roughness and weathering of the street, whose shadows are thrown into his life, such as

learning disabilities, severe dyslexia, and difficulty adapting in his adolescence to that social structure that he did not understand, but that at the same time formed him.

It is a phenomenon that I call paradox: We make the city and it depends on our grandiloquence or stubbornness, being made of hard material makes us ourselves; hence I insist on saying that our actions put into the city are returned to us. Mitscherlich (1968)

The important thing about Ricardo's trips to Europe at first, since they later took place in Mexico and Florida, were the repercussions that seasoned his work, which changed it and marked different stages. He painted a second sample of the Italian cities exhibited at the Casa Italia in St. Joseph: He painted Milan, Florence, Turin, Rome, among others; and then he broadened his arc of vision by painting some German cities sighted on his trip to Munich, or other cities of the Babaria.

His stay on the French Riviera in 1999 was decisive in assuming that language by painting Nice, Vence, Saint Paul du Vance, and visiting museums such as the Modern Art Museum of Nice, Chagal Museum, Leger Museum, Museum of Naïve Art of Nice, in which he exhibited years later in the collective *Tres Américas*. He managed to appreciate The Chapel of the Rosary painted by Matisse during a long convalescence of this master before his death.

The representation of the city had a strong repercussion after his travels, maturing a certain "naivety" so typical of naïve art, but loading with a robust expression perhaps learned from Matisse and Fauvism, from Munch and the German expressionism of the stages of the Bridge and the Blue Rider, from the French informalists Fautrier and Dobufet, clicking on his characteristic style that from now on have been like his signature.

In that early part of the nineties he visited Salzburg in Austria, he met the art of Hundertwasser, that Viennese rebel painter who referenced the art of the Barcelona-born Gaudí. In those years Ávila became acquainted with the paintings of Miró,

Picasso, Salvador Dalí and Tapies.

At the juncture of transformations

Italy always represented a point of rupture and exploration, but at the same time tied to language; although he traveled to other cities, he returned, while he had in the city of Turin his twin sister, from whom he was separated in his childhood and a painful mark on his past. Her bond from the meeting in 1997 with her twin strengthens her feelings regarding urban culture. He also knew Mexico in those years, and a new energy entered him that was manifested in his paintings, admiring the muralists Diego Rivera, José Clemente Oroscó, David Alfaro Siqueiros and Frida Kahlo.

In 2012 there was a rumor of the end of the world deduced from the end of the Mayan calendar, but in reality what happened was that the Mayan culture entered a new baktun (400-year stage), and there was talk of a rebirth. The buildings that Ricardo painted now folded like a marshmallow, extreme plasticity, perception of that collapse that fortunately never happened, but Ávila was marked and generated a singular energy when preparing his new exhibition: He exhibited at the National Gallery of San José, "Cities 2012", a proposal that was distinguished with the Aquileo Echeverría National Painting Prize 2012.

This positive mark accompanied him to paint the cities of the United States and in particular Miami, its port, airport, roads, bridges, parks, emblematic buildings of the city that he exhibited in 2015 in "Urban Observatory", curated by LFQ (who writes) at the Museum of Costa Rican Art, a temporary exhibition room, in addition to entering his works in the collection of this watchdog museum of the artistic collections of the State.

Boat adrift

The life of artists is influenced by events, with their setbacks or growths. There are extremely creative individuals who feel these flows of destiny and leave everything, home, family,

their land, to explore other territories of art, and of life itself. The covid 19 pandemic in 2020 caused Ávila to stay awake to expose themselves to other cultures, get to know other cities and walk at other crossroads of those that destiny bets, and just as other national artists, poets, sculptors, painters who did not find stimuli in their own land to continue their work have done, he lifted the anchor of his sailboat and went to the city of Oaxaca, where he comes from a couple of months a year but returns to the challenges that we already know keep him active seeking to nurture his art that recognizes new ways of expressing his creativity and reinventing himself as an artist.

In 2023 he exhibited at the Institute of Legal Sciences of the City of Oaxaca, an important exhibition that opened him to other spaces of exploration, objectives of his changes, and prepares a new exhibition in which he observes Mesoamerican art, a flame lit when visiting the Museum of Pre-Columbian Art that Rufino Tamayo gave to his hometown, in addition to visiting the archaeological complexes of Mitla and Montalbán in the State of Juárez.

Selection of major solo exhibitions

The memory, the contribution to the culture of an artist is written every day, it is very important to update it constantly because there are acts that go unnoticed and over time are diluted, erased; This is where the work of the biographer, the art historian who has the necessary tools to remember, acquires importance. This memoir is written backwards, from today to yesterday, considering that the most recent performances are the ones that most help to strengthen the contributions of an artist to today's culture.

In 2022 he exhibited at CEFAO in the city of Oaxaca, Mexico. In 2023 Ávila showed a retrospective of his painting in the Exhibition Hall of the Institute of Legal Sciences of the City of Oaxaca, State of Juárez. In 2022 he exhibited at Casa de la Ciudad in Cartago Costa Rica, an exhibition that he titled "Returns. Recent Painting". In 2015 he exhibited "Observador Ur-

bano" at the Museum of Costa Rican Art, curated by LFAQ. In 2013 he showed "Obra reciente", at the Scotiabank, Sabana Norte, Costa Rica. In 2012 he occupied the attention as it was said his exhibition Cities 2012, painting at the National Gallery. In 2012, he exhibited a personal exhibition in the Museums and Galleries Route of the FIA 2012, at the headquarters of the National Bank of Costa Rica, curated by Hugo Pineda. In 2011 he exhibited a very unique exhibition of paintings, objects intervened by him entitled "In the Market", at the Municipal Museum of Cartago, in which he highlighted installations with agricultural products that were donated by the vendors of the market of the city of Cartago to the public during the inauguration.

Returning to his journey through this memory or semblance, it is recalled that in 2010 he exhibited Obra reciente (Recent Work), in the Marco Aurelio Aguilar Room of the University College of Cartago. In 2009 he exhibited "Murals and Objects", at the Roberto Sasso Sasso Gallery of the VERITAS University. In 2005 he exhibited "Buses", at the Cultural Institute of Mexico, San José, Costa Rica. Another of his most remembered individual exhibitions was in 2004 "De lo urbano y lo rural", Galería Alternativa. In addition, in 2003, "Cities of Italy", Casa Italia, San José, is remembered. In 2000 he exhibited "Paintings", in the hall of the Alliance Française, San José. "Obra reciente (Recent Work)", García Monge Gallery, San José, and "Nocturnos y creencias" (Nocturnes and Beliefs), at the TSE Galleries, San José. In 1995 he exhibited "Alto", installation and paintings at the José Figueres Gallery, and in "1994", his first personal master entitled "Estación Venecia", at the Café del Teatro Nacional.

Selection of group exhibitions

Ricardo Ávila in 2024 exhibits in a collective exhibition of Mexican art in the city of Nezahualcóyotl, he is also invited to exhibit as part of a group of artists from that country at the Ninth International Art Festival at the Geoje Museum, in South Korea, and his work became part of the museum's collection.

In 2023 he exhibits at the same Nezahualcóyotl museum in an international collective exhibition.

He participates in the Mayinca exhibition "Dirty Money" 2018, in the countercultural space of the contemporary art collective Museo de Pobre & Obrero, of which Ávila is a co-founder, an exhibition that in parallel was exhibited at the Gallery of the Academy of Art in Indore, India, invited by the artist Amit Ganjoo, director of this art school.

In 2012 he exhibited at Museo del Árbol 2, Ruta Museos y Galerías del FIA 2012, Instituto de México. In 2011 she was part of another collective exhibition of Museo del Árbol 1, National Gallery, San José.

In 2010 he was part of the "New Script" of the Collection of the Theoretical Museum, San José, and invited to be part of the exhibition Three Americas, at the Museum of Naïve Art in Nice, French Riviera.

In 2008 he was part of the Second Confrontation in Art, National Gallery, Children's Museum. In 2007 he exhibited at the Bienarte Awards exhibition. Museum of Contemporary Art and Design, San José. And in 2005 he exhibited at Senderos de una Colección, Museum of Contemporary Art and Design, San José, curated by Ernesto Calvo.

In 2004 he showed his art at the Central American Biennial of Visual Arts, Museum of Contemporary Art, Panama. He also exhibited in 2004 in "Cuidado que pinta, o reconstrucciones pictóricas"; curated by Ernesto Calvo, Museum of Contemporary Art and Design. It is also part of several editions of Gina Gallery of International Naïf Art, Israel.

One of the important competitions held in the country and sponsored by the private sector was Bienarte 2003, at the National Gallery, this edition had an international jury headed by the critic and artist Luis Camnitzer, in which Ávila was selected by Costa Rica to exhibit at the Central American Biennial in Panama 2004.

"TecNológico 2 : double-edged swords", TEOR/ética. 2002, curated by LFQ, and "Ciudades (in)visibles", TEOR/ética, co-curated by Tamara Díaz-Bringas and LFQ.

2000 Public Art, Central Avenue of San José, BNCR., was an exhibition mounted in the Plaza de la Cultura, access to the Museums of the Central Bank.

1998 Arte Naif Internacional, Affaires Culturelle, Principality of Monaco was another international exhibition in which his painting was shown. In 1994 he exhibited at "Juguetes por artistas", Museum of Contemporary Art and Design, curated by Rolando Castellón. And in 1993, he was an exhibitor at "Tre Artisti del Costarica", Instituto de Arte Fortunato Depero, Rovereto, Italy.

Ricardo Ávila was awarded the 2012 Aquileo Echeverría National Prize in Painting, which is the most important stimulus granted in the country to reward exhibition proposals. Bienarte 2003, selected him for the 2004 Central American Biennial.

He has painted murals in public places such as the Simón Bolívar Children's Park, Ave. 10. At the Punta Islita Museum. Embassy of Italy, San José, Costa Rica. Parque Cristóbal Colón, Casa Italia, Francisco Peralta neighborhood, San José. And at the Alfieri Screen Printing Workshop, San José, Costa Rica. / Jacks Company. / Institute of Mexico.

His work is part of national and international collections and museums: Geoje Museum, South Korea / Tree Museum, Costa Rica. Theoretical Museum, San José. SNITE Museum of Art, University of NOTRE DAME, Indiana, United States. Museum of Contemporary Art and Design. Costa Rican Art Museum, Costa Rica. VERITAS University Collection. Presidential House of Costa Rica. Ministry of Culture. Technological Institute of Costa Rica. Cultural Institute of Mexico. Fortunato Depero Art Institute, Rovereto, Italy. Mass Collection, Vence, France. Various collections of naïve art at home and abroad.

The Mesoamerica theme in Ricardo Ávila's painting has been recurrent, especially since his move to the city of Oaxaca in 2020. It addresses the memory that he rescues from his visits to the Museum of Pre-Columbian Art Rufino Tamayo, who donated to his city of birth one of his emblematic houses with the collection of lithic and ceramic sculptures collected by him from the native art of the region. He also adds his reinterpretations of the popular indigenous dress of each Mexican region, with its costumes and environments that give it that character of the culture. He also transforms the pictorial technique and those optical backgrounds of squares become very dynamic and expressive drips and textures of paint.

The reinterpretations of masterpieces of art history are a practice of contemporary art, when the artist approaches the subject painted by one of the great masters, but paints it with his own language, technique or workmanship. This is valid to the extent that the artist who reinterprets has his own language, which defines him and by which he transforms the grace of the painting, because if that creative dose is not given, the piece would be only a simple copy of the original. In the case of Ávila, he has painted his own interpretations of his genius, painting paintings such as Guernica, or Picasso's The Three Musicians; he has played Goya, Gauguin, Van Gogh, Rivera, Frida, Rafael, Velázquez, Tamayo, Rousseau "El Aduanero", among others.

The approaches to the cities and urban cultures is the great theme of Ávila, which defines him, gives him the characters of his painting dressed in fantasy and joy; It is a city in which the bad and the good coexist, where not everything is festive because the painter is aware that there is a latent danger that threatens it.

In this proposal there are several paintings dedicated to the city of Miami, while he made several trips to Florida, and in 2015 he exhibited at Farside Gallery, one of his most important exhibitions with paintings from his creative reservoir

where his symbolic imaginary stands out, with a printed catalog with texts by the Cuban-American art critic Ricardo Pau-Llosa.

The objects in Ricardo Ávila's art find a breaking point between easel painting and the intervened object. They demonstrate another critical connotation, as they recall that these objects in everyday life some become garbage or waste of the consumer society, but in their creative vision, benches, chairs, telephones, computer monitors, televisions, radios, become sculptures, installations, assemblies, which denote a second life as artistic material sealed by contemporary events

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

