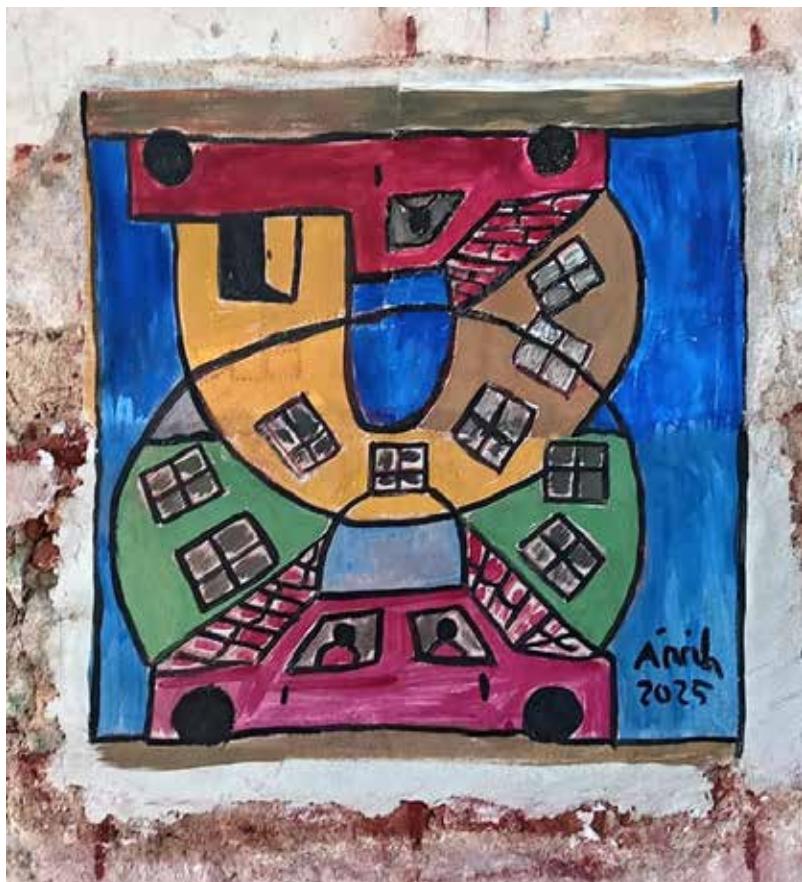

Ávila: Arte&Muralismo Art&Muralism

LHoxa
InternationART
Estado profundo del arte hoy
N. 91 Abril 2025
lhoxa.art

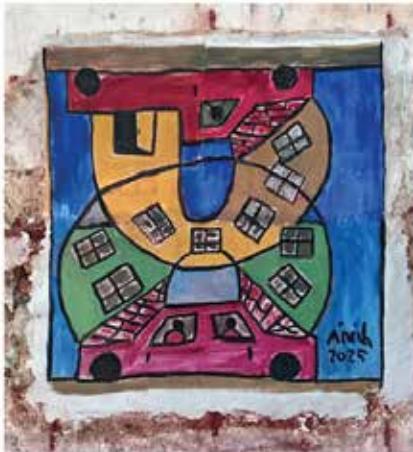

Ávila: Arte&Muralismo Art&Muralism

Revista L'Hoxa. N. 91
Abril 2025

Ávila:
Arte&Muralismo
Art&Muralism

L'Hoxa
InternationalART
Estado profundo del arte hoy
N. 91 Abril 2025
lhoxa.art

Cubierta / Cover N.91
Ávila Arte & Muralismo / Art & Muralism

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

Diseño Gráfico LFQ

L'Hoxa N.91
April 2025

Editors:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / United States
Melissa Panages / United States
LFQ / Costa Rica

Graphic Design LFQ
Follow us on the web
archive: lhoxa.art
All rights reserved

Ávila: Arte y Muralismo

Se le llama pintura al “fresco” a la técnica artística aplicada sobre un muro acabado de repellar, de ahí que se conozca como arte mural pintado al fresco y muralismo a la corriente artística que trabaja en su creación. Para pintar al fresco se requiere la preparación previa del repello, es en suma importante seleccionar y lavar las arenas a utilizar, pues deben estar bien secas antes de aplicar los pigmentos naturales, u ocres, que se combinan entre sí pintándose sobre el blanco propio del repello en el muro; además del uso de la tuna o nopal, la cal y gomas naturales. De alguna manera se parece a la técnica de acuarela, en tanto que el blanco es el papel, en la pintura al fresco el blanco se deja sin pintar.

Trascendencia de la pintura al fresco

El mural al fresco procede de una técnica muy antigua anterior al óleo, en la actualidad fluye en dos vertientes, la europea, con la que pintó Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, Roma, y las técnicas ancestrales provenientes de los pueblos originarios de este continente, que se le conoce como pintura parietal, presente en los monumentos de la arquitectura maya. El pintor naif Ricardo Ávila de origen costarricense, ahora radicado en Oaxaca, Estado de Juárez, México,

ha frecuentado en las últimas semanas la Escuela de Muralismo de Oaxaca, dirigida por el maestro Jesús González, quien se ha dedicado por años a la investigación de estos procesos de la técnica, a investigar los materiales, la preparación de los muros con las argamasas más adecuadas, y que derivan de los mismos procesos que utilizaron los padres del muralismo mexicano José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el maestro Rufino Tamayo, quien además Tamayo era oriundo de esa misma ciudad oaxaqueña.

Ávila y los murales

Una pintura bien preparada, cuidando los materiales y procesos, dará como resultado una obra duradera, y en la escuela del maestro Jesús González a la cual asistió Ávila se exigen dichos cuidados. Él aprendió a limpiar el muro, a quitar repellos viejos, a lavar las arenas y se debe utilizar agua limpia, pues si está contaminada reacciona en una mala conservación de lo pintado; aprendió a preparar las argamasas en base a la cal y tuna o nopal, a repellar la base para la pintura; y a utilizar los pigmentos naturales para pintar. En las fotografías se aprecia el proceso: primero se pica el repollo existente en la pared, se limpia y lava, para luego pasar la argamasa con los materiales, y deja secar para proceder a pasar la última capa en la cual se aplican los pigmentos. Para el dibujo se usa una lámina de papel en el que se trazó el motivo a pintar y se agujerea el dibujo para pasar el trazo por medio de ese estarcido.

Por supuesto que Ricardo pintó al fresco uno de los abordajes que con frecuencia aparece en su obra, como son las ciudades, los edificios, autos y personajes, que es un lenguaje de estilo naif muy suyo, en el cual emerge ese niño inquieto que se apodera de su pintura y temáticas las cuales viene elaborando desde los años noventa cuando emergió en el arte nacional después de varias estadías en Italia, principalmente.

De manera que posee otro anclaje más hacia aquella cultura mesoamericana, donde ya recibió encargos de crear murales en comercios, escuelas y hasta cementerios a partir de otras técnicas como la del azulejo quebrado.

Para esta Hoxa N.91 presentamos fotografías del detallado proceso, que en sí mismo se vuelve arte contemporáneo de interés para salvaguardar estas técnicas autóctonas que rescata la tradición, sobre manera en México donde este arte procede desde los antepasados originarios que poblaron el territorio mesoamericano.

LFQ. Abril 2025

Ávila: Art and Muralism

Fresco painting refers to the artistic technique applied to a freshly plastered wall. Hence, fresco mural art is known, and muralism refers to the artistic movement that works on its creation. Fresco painting requires prior preparation of the plaster. It is extremely important to select and wash the sands to be used, as they must be completely dry before applying the natural pigments, or ochres, which combine to paint over the white of the plaster on the wall. In addition, the use of prickly pear or cactus, lime, and natural gums are also used. In some ways, it resembles the watercolor technique, in that the white is the paper, while in fresco painting, the white is left unpainted.

The Significance of Fresco Painting

Fresco murals originate from a very ancient technique that predates oil painting. Today, they flow in two directions: the European one, with which Michelangelo painted the frescoes of the Sistine Chapel in the Vatican, Rome, and the ancestral techniques originating from the indigenous peoples of this continent, known as parietal painting, present in Mayan architectural monuments. The naive painter Ricardo Ávila of Costa Rican origin, now living in Oaxaca, State of Juárez, Mexico, has frequented in recent weeks the Oaxaca School of Muralism, directed by the master Jesús González, who has dedicated himself for years to the investigation of these processes of the

technique, to investigate the materials, the preparation of the walls with the most appropriate mortars, and that derive from the same processes used by the fathers of Mexican muralism José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, the master Rufino Tamayo, who also Tamayo was a native of that same Oaxacan city.

Ávila and the Murals

A well-prepared painting, with careful attention to materials and processes, will result in a lasting work, and at the school of Maestro Jesús González, which Ávila attended, such care is required. He learned how to clean the wall, remove old plaster, and wash the sand. He learned how to use clean water, as contaminated water can cause poor preservation of the painting. He learned how to prepare mortars based on lime and prickly pear or cactus, how to plaster the base for the paint, and how to use natural pigments for painting. The photographs show the process: first, the existing plaster on the wall is chipped, cleaned, and washed, then the mortar is applied with the materials, and allowed to dry before proceeding with the final coat, to which the pigments are applied. For the drawing, a sheet of paper is used on which the motif to be painted was traced, and the drawing is pierced to pass the stroke through this stencil.

Of course, Ricardo painted frescoes, one of the approaches that frequently appear in his work, such as cities, buildings, cars and characters, which is a naive style language very much his own, in which that restless child emerges that takes over his painting and themes, which he has been developing since the nineties when he emerged in national art after several stays in Italy, mainly. Thus, he has another anchor in that Mesoamerican culture, where he has already received commissions to create murals in businesses, schools, and even cemeteries using other techniques such as broken tile.

For this Leaflet No. 91, we present photographs of the detailed process, which in itself becomes contemporary art of interest for safeguarding these indigenous techniques that rescue tradition, especially in Mexico, where this art originates from the original ancestors who populated the Mesoamerican territory.

LFQ. April 2025

Ávila:

Arte&Muralismo

Art&Muralism

