Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural

Trabajo Final de Grado

ANTONIO VÁZQUEZ RIVAS (AVARI): APROXIMACIÓN A SU VIDA Y OBRA.

Vanessa Somoza Dominguez
Tutor: Ana Goy Diz.
Facultad de Humanidades (Lugo).
Curso 2021-2022

Índice:

-Resumen.....3
-Introducción.....4
-Aproximación biográfica y vital.....5
-Contexto histórico.....24
-Catálogo.....35
-Primera etapa.....36
Niñez.....37
Grafito.....40
Carteles y acuarelas.....59
Tinta.....81
Brujas, duendes y mitos.....89
Autorretratos y más grafitos.....102
Plumilla.....108
Carteles San Juan.....124
Publicación Museo Provincial de Lugo.....126
Óleos.....128
-Segunda etapa.....136
Plumilla.....137
Cuadernos de bocetos.....156
Manuscrito inédito ilustrado.....296
Escultura.....345
Pintura mural.....347
Óleos.....349
Miniaturas de obras realizadas en Venezuela.....375
-Tercera etapa.....385
Cuadernos de bocetos.....386
Carteles San Juan.....432
Óleos.....433
-Conclusiones.....460
-Bibliografía.....462
-Apéndices.....464
Dirección webb
Publicidad
Prensa

Resumen:

ANTONIO VÁZQUEZ RIVAS (AVARI) APROXIMACIÓN A SU VIDA Y OBRA.

Demasiadas veces a lo largo de la historia grandes artistas y/o agentes sociales han quedado en el olvido sin que se le hiciera justicia a su mérito. Entre las tareas de un gestor cultural se encuentran la de poner en valor a estas figuras y colaborar en la difusión de su obra pues engloban parte de nuestro patrimonio artístico y cultural.

Este TFG se plantea como objetivo un primer estudio sobre la vida y obra del artista Antonio Vázquez Rivas, Avari, pintor, publicista y fotógrafo nacido en Sarria (Lugo) el 25 de junio de 1918 y fallecido en la misma villa el 23 de septiembre de 1995.

Para ello, se hará una aproximación a la trayectoria vital y artística de este maestro y una búsqueda y localización del grueso de la producción conservada en Galicia y en España y, en la medida de lo posible, de la que existe en América (Venezuela y USA) para realizar la primera catalogación de su obra. Por el tiempo transcurrido desde la muerte de Avari será necesario contactar con familiares, amigos, antiguos discípulos y coleccionistas que puedan aportar información que facilite esa reconstrucción de su trayectoria vital y profesional.

Para favorecer la difusión global de la obra y trayectoria del artista, este TFG conlleva la creación de un espacio web que contenga parte de el resultado de la investigación realizada.

Introducción:

Conozco la obra de Avari desde la edad de 12 años, cuando empecé a acudir a su taller de pintura con motivo de mis inclinaciones hacia esta disciplina, desde entonces he estado muy vinculada al arte y al mundo cultural ya que tanto mi profesión (formadora no reglada de dibujo y pintura) como mi vocación (pintora) confluyen en estos temas. Sé de buena tinta lo difícil que resulta poder vivir de la venta de la obra plástica propia y de las complicaciones y trabas, así como de todos los intereses creados, que influyen en el reconocimiento público de dicho trabajo. Desde siempre he creído que Antonio era un artista completo que había quedado en el olvido, así como un agente social importante en Sarria, tanto por sus trabajos de juventud y madurez relacionados con la vida cultural de la villa como por su labor social pues en su taller se formaron muchos artistas de todas las edades.

Es por ello que cuando me encontré pensando el tema en el que centraría mi TFG caí en la cuenta de que no existe ninguna fuente en el que podamos recabar información sobre él y su trabajo; el hecho de que haya fallecido hace casi 30 años y que la mayor parte de su carrera haya tenido lugar en América no facilita la difusión de su obra, por ello me he propuesto llevar a cabo una primera aproximación a su trayectoria artística y vital junto a la compilación de un catálogo de parte de su obra cumpliendo así una de las tareas que todo gestor cultural debería tener presente: poner en valor y difundir la obra de artistas que engloban parte de nuestro patrimonio artístico y cultural, en este caso de un pintor gallego de nuestra historia contemporánea.

Detrás de este TFG hay un arduo trabajo de investigación en museos, prensa e instituciones públicas; realización de entrevistas y recogida de testimonios logrando contactar con algunas de sus sobrinas, con propietarios de obras de Avari, ex alumnos y otros allegados que actualmente residen en lugares tan distantes como Venezuela o Madrid. Posteriormente, me he desplazado a diferentes localidades de Galicia para poder fotografiar la obra que he localizado y, en otros casos, me han hecho llegar las imágenes; he digitalizado miles de dibujos realizados por Avari y realizado el revelado digital y retoque de las imágenes tomadas y procedido a la maquetación del catálogo.

Introduzco también un breve contexto histórico-artístico centrado en la década de 1950 en Galicia y Venezuela que nos permitirá conocer las circunstancias en las que Avari decide emigrar para poder llevar a cabo su obra.

Aproximación biográfica y vital.

El pintor AVARI, bautizado Antonio Luis María Guillermo Vázquez Rivas, nació en Sarria en la parroquia de Santa Marina el 25 de junio de 1918. Sus padres Matías Vázquez Rodríguez y Clementina Rivas Novoa se dedicaban al comercio por medio de una tienda de tejidos para la confección situada en la calle Marqués de Ugena. Antonio fue el tercero de 9 hermanos (Matías, Molusa, Antonio, Carmiña, Jesús, Conchita, José Luis, Ramón y Luis María).

Calle Porvenir, Sarria, años 40. Archivo: Xaime F. López Arias.

Almacén de tejidos de Matías Vázquez Rodríguez. Archivo: Xaime F. López Arias.

La infancia de Antonio transcurrió tranquila y en un ambiente libre en el que todos los hermanos se llevaban muy bien y tenían gran relación con otra familia vecina, los Quiroga, en la que también había varios niños. Multitud de veces los pequeños de las dos familias comían juntos y recibían clase a la vez con una profesora que iba a casa (como anécdota ha quedado para la posteridad la historia de que cuando a la maestra se le acababa la tinta pedía vino tinto y seguía escribiendo con él).

Aunque nadie en la familia se había dedicado profesionalmente al arte, podemos decir que se trataba de una familia culta, muy interesada en el arte, la cultura y el progreso: el abuelo de Antonio, gran aficionado a la fotografía, ya había llevado a Sarria una de las primeras cámaras de fotos, regalo de su tío Matías López López[1] el chocolatero de Madrid, de la que aún se conservan en la familia clichés de esa época y, más adelante, se hizo con otra más moderna, regalo de su hermano Venancio Vázquez[2]. Además, la familia de AVARI fundó en los años 20, junto a un grupo de emprendedores sarrianos, uno de

[1]Matías López López (1825-1891) industrial, político y filántropo, fundador de la marca de *Chocolates Matías López* fundada en El Escorial en 1851. Conocido por revolucionar la producción de chocolate al prescindir de los pequeños obradores artesanales y crear una gran fábrica a vapor que permitía la producción de grandes cantidades de un producto de alta calidad, también por su faceta como precursor de la publicidad comercial en España y su visión progresista con respecto a los derechos de los trabajadores a los que facilitaba vivienda, planes de pensiones, jornada laboral de 8h y otras garantías sociales. Como político en activo fue concejal de Madrid, diputado y senador en las Cortes, entre otros.

[2]Venancio Vázquez López (1830-1921) industrial, político y filántropo, fundador de chocolates y galletas *La Fortuna* a finales del siglo XIX en Pozuelo de Alarcón revolucionando el sector al introducir un sistema de producción de galletas de estilo inglés y maquinaria de la casa Baker cuya tecnología era, en ese momento, la más avanzada y completa del mundo. Fue presidente del primer Centro Gallego de Madrid, diputado en las Cortes y promotor de la Escuela de Comercio entre otras cosas.

los primeros cines[3] de la villa el ***Teatro-Cine Salón*** (de ahí la gran afición al cine de Antonio, que desde su infancia pasaba horas maravillado viendo películas para luego llenar libretas de dibujos plasmando las diferentes escenas o a los actores y actrices del momento).

Cine teatro Salón. Años 1920/1930. Archivo: *La Voz de Galicia*.

Hermanos Vázquez Rivas. Archivo: Moreno.

Desde pequeño Antonio demostró sus dotes e inquietudes artísticas: sus hermanas solían contar que la hora de la comida era un suplicio ya que si había patatas redondas el niño se pasaba el tiempo dibujando sobre ellas con los tenedores en lugar de comer. En la familia se conservan infinidad de cuadernos de dibujo de las diferentes etapas de su vida; desde los realizados en su infancia y su juventud en los que el artista firmaba como A. Vázquez hasta los más recientes datados en la década de 1980. El pequeño Antonio lo dibujaba todo: escenas de tango, cine o pasodobles; deportivas (relacionadas con los resultados en fútbol, boxeo o atletismo); creaba comics y viñetas así como caricaturas de personajes de la época y allegados; hacía anotaciones gráficas sobre los temas de actualidad o sobre divagaciones de cultura e historia o viajes; también dibujaba del natural reproduciendo paisajes, personas u objetos de su vida cotidiana: podemos decir que sus cuadernos configuran un testimonio gráfico de la actualidad de su época, como se verá en el catálogo.

Al observar las capacidades del niño, su padre decide que vaya a estudiar a Madrid, donde creía que podría seguir una completa formación artística. Para ello envió a Antonio a casa de su tiastro donde ya había vivido su hermano Matías para estudiar derecho. El carácter de Antonio libre, espontáneo y creativo chocó frontalmente con la seriedad y austeridad de su tío, hasta el punto de que se conserva una carta del marqués Matías Oñate López en el que le escribe al padre de Antonio avisándole de que debe sacar a su hijo de esa casa pues sabe que se escapa y se pasa el día dibujando en la calle. Ante esta

[3]Según Arlindo, el cronista oficial de Sarria, el cine estuvo situado en la calle Marqués de Ugena en los números del 52 al 56. El Teatro-Salón fue puesto en marcha por Antonio y Eugenio Quiroga, Matías Vázquez Rodríguez, Manuel Gutiérrez y el Marqués de Ugena que formaron una sociedad para su construcción. Con la llegada de la electricidad a Sarria, a partir del año 1915, las instalaciones sirvieron para la proyección de películas y para veladas musicales. La prensa de la época recoge que entre los objetivos de sus promotores no se perseguía el ánimo de lucro como un fin sino el fomento de las tertulias, el teatro, el cine y otros espectáculos, así como dotar a Sarria con un espacio adecuado para tal fin. La primera proyección tuvo lugar el 16 de marzo de 1919. El lugar era conocido popularmente *como Cine-Salón* o, posteriormente, *Cine Barbagelata*, cuando fue adquirido por otro empresario.

situación Antonio es enviado a Santiago para estudiar en el taller de **Tito Vázquez**[4] de la Escuela Compostelana, el cual pasaba los veranos en Manán (muy cerca de Sarria) periodo en el que seguía enseñando a su pupilo.

Retrato de Tito Vázquez. Avari. Años 1930.

Algunos cuadernos de bocetos de Avari. Años 1930/1940. Archivo Somoza.

Tarjeta del negocio de Avari en Sarria. Años 1940/1950. Archivo Moreno.

La Guerra Civil trastoca la vida de toda la familia y en la posguerra el pequeño negocio familiar fundado en el s. XIX por Matías Vázquez López (abuelo de AVARI) se ve abocado al cierre a principios del s. XX. Tras el fallecimiento de Matías Vázquez, padre de Antonio, el hijo mayor, Matías, intentó sacar adelante el negocio bajo el nombre de *Viúda e hijos de Matías Vázquez*, pero ya solo pudieron deshacerse del género y confirmar el cese por la difícil situación del negocio en el contexto propio de la época.

A estas alturas los hermanos debieron de buscarse la vida. Antonio ya regentaba un estudio de fotografía en la casa familiar, en el que también llevaba a cabo trabajos de dibujo y pintura. Toda su vida estará marcada por la búsqueda y la preocupación por el mundo artístico interesándole todas las disciplinas: el baile, el cine, el teatro, las caricaturas, la fotografía, la publicidad... y la práctica de todo ello lo lleva a convertirse en un verdadero artista multidisciplinar, como veremos posteriormente.

Será a partir de la apertura de su estudio cuando empiece a utilizar AVARY como firma

[4]Mariano Vázquez Sánchez. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia y Bellas Artes en la Escuela de San Carlos de Valencia. Es alumno del pintor Ignacio Pinazo, y condiscípulo de Banedito. Trabaja como copista en el Museo del Prado. En el año 1899 llega a Santiago como militar y se dedica al retrato, género que cultivará con éxito. Tras una estancia en América, se instalará en Compostela donde, a partir de 1919, ejercerá como profesor de Dibujo y Pintura en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y en el Instituto de Segunda Enseñanza Diego Gelmírez, profesor auxiliar en la Escuela de Artes y Oficios (desde 1927 a 1936) además de dar clases en su estudio privado en donde se formaron Roberto González del Blanco y Juan Luis López, entre otros. Establecido en la calle del Vilar, participa en todas las iniciativas plásticas de Galicia en la década de los veinte del último siglo y es decisiva su intervención en la de Arte Regional de 1926 y en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, consiguiendo mención de honor en la de 1904. Fallece el 13 de diciembre de 1952 en Compostela.

artística, aunque esta aún no sea la definitiva. Se conservan varios trabajos publicitarios y fotografías realizados por Antonio durante esta época.

Autorretrato con caricaturas. Archivo: Moreno.

Fotografía de Avari. Años 30. Archivo: Moreno.

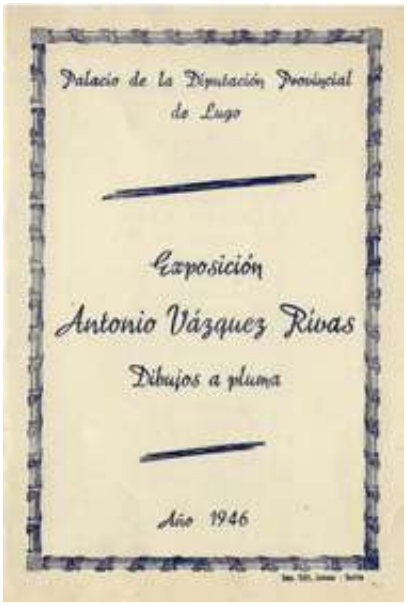
En todo momento Antonio participó activamente en la vida cultural de la villa mientras intentaba abrirse paso en su carrera artística, acaso utilizara esta dedicación al arte y a la cultura como forma de superación ante la situación que lo rodeaba: su familia nos cuenta que había quedado traumatizado por la Guerra Civil afirmando, ya en su madurez, que era lo peor que le había pasado en la vida.

AVARI es un artista multidisciplinar que se centra en el dibujo y la pintura, pero sin dejar de lado otras disciplinas y muestra de ello es su participación como cartelista para películas proyectadas en el cine de la localidad, para encuentros futbolísticos, para las fiestas patronales, portadas para los libros programas de las fiestas sarrianas o caricaturas de multitud de personajes.

También cuenta en su haber con varias participaciones en **obras teatrales** de las cuales están documentadas tres: la comedia teatral *Camelorum Tremebendus* estrenada en el *Cine Cissa* de Sarria el 30 de diciembre de 1947, cuyos autores son el mismo AVARI y J. Castro; *Papanatas* estrenada también en el mismo cine un año después, el 29 de diciembre de 1948, en la que Antonio interviene como director; y *Que solo me dejas* estrenada el 14 de marzo de 1951 también en el *Cine Cissa* y en la Antonio participa como actor y decorador teatral siendo el responsable de la escenografía. Además, se sabe que compuso, junto a Juan Guerra, un pasodoble dedicado al torero local *Modestete* y que diseñó el vestuario para una representación de *Don Juan Tenorio*, de lo que se conservan varios bocetos.

El artista Miguel Torre González alude a la búsqueda artística que AVARI llevó a cabo durante toda su vida y que le condujo a no observar límites con respecto al arte, ya sea en relación a las técnicas, los materiales o las disciplinas:

> *"Conocí a Antonio en el verano de 1986 por medio de Mercedes Cabada, cuando yo tenía 20 años y llevaba pintando desde los 13. Ella y yo íbamos a hacer una exposición conjunta y AVARI se ofreció a venir a mi casa y ayudarme a elegir la obra que presentaría en la exposición. Entonces me dio un consejo que influyó en mí; me dijo que buscara siempre la libertad, en la vida y en el arte. Me recomendó hacer un trabajo diario en la búsqueda del conocimiento, buscando también el mejor medio para expresarme y lograr conectar con la esencia del arte, destacando que lo importante no era el fin de la obra terminada sino vivir el proceso de creación de la misma. A lo largo de estos muchos 40 años he tocado todas las técnicas y herramientas, desde la pintura y la escultura tradicionales hasta la escultura digital, la joyería, el diseño, la ilustración, la fotografía o el 3D y todos los materiales que puedo incorporar me sirven para hacerme consciente del momento. Sentirlo y vivirlo para mí con total libertad"*[5].

Catálogo exposición Avari en 1946. Archivo: Moreno.

Con respecto a su actividad como **artista plástico** se conserva documentación de una muestra individual realizada por Antonio en abril de 1946 en los *Salones del Palacio de la Diputación de Lugo*, en ella presentó 43 obras. En el *Museo Provincial* se custodia una obra a plumilla de 1948 en la que el artista ya utiliza la que será su firma artística hasta el final de su carrera: AVARI. También se sabe que en esta época realizó una muestra en el antiguo *Banco de Crédito e Inversiones de Lugo* y varias exposiciones colectivas en distintas ciudades españolas, pero a día de hoy no se ha encontrado ninguna documentación de las mismas.

En 1953 la *Junta del Museo Provincial de Lugo* edita la publicación nº 5 en la que Francisco Vázquez Saco lleva a cabo un estudio exhaustivo de los **escudos de Sarria**[6] cuyas ilustraciones en plumilla están realizadas por Antonio Vázquez Rivas y firmadas aún como A. Vázquez. La familia sostiene que existía otra publicación sobre las iglesias de la comarca

[5] Fragmento de la entrevista realizada a Miguel Torre González, artista multidisciplinar.

[6] Los Escudos de Sarria, Junta del Museo Provincial de Lugo, 1953.

en la que las ilustraciones también fueron realizadas por Avari, pero no he conseguido documentación al respecto.

A mediados de la década de 1950 abandona la casa familiar para emigrar a Venezuela, junto a otro sarriano conocido suyo, Juan Guerra, donde residirá hasta 1981. Esta época supondrá la etapa de madurez artística del autor en la que realizará una prolífica obra. Desconocemos cual fue su primer trabajo en América, pero sabemos que se instaló en Caracas de forma estable, aunque pasaba largas temporadas dibujando en la selva y también estuvo en Colombia donde lo conoció Juan Carlos Díaz, este encuentro se produjo en la ciudad de Pamplona donde se reconocieron como gallegos emigrantes. Profesionalmente, AVARI consigue retomar en Caracas el trabajo iniciado en Sarria como fotógrafo y publicista, siendo publicados sus trabajos en varias revistas venezolanas como refleja un artículo publicado en el diario *El Progreso*, ya en 1993:

> *"Recordamos todavía como circulaban en Sarria las revistas que llegaban de Venezuela reflejando la obra de AVARI. Las artes gráficas, la ilustración de libros y revistas, el cartelismo y la decoración fueron las actividades a las que durante esta época se dedicó profesionalmente, pero sin olvidar la pintura, ya que fueron numerosas las exposiciones realizadas en Venezuela."*[7]

Vázquez Rivas establece su taller-exposición en el barrio de San Bernardino, Caracas, donde también imparte clases de pintura y en el que tienen lugar tertulias con los intelectuales y artistas del momento (se dice que Henri Charrièri, autor de *Papillon*, frecuentó su taller y hay constancia de la realización de retratos a varios políticos de la época, entre ellos Alberto Ravell), convirtiéndose en un lugar de debate cultural y de encuentros artísticos. Su sobrina Mercedes Vázquez nos cuenta que era un local grande de planta baja (donde exponía, pintaba, enseñaba y se organizaban tertulias que se

Fachada del taller de Avari en Caracas. Archivo: Moreno.

Avari en su taller de Caracas. Archivo: Moreno.

[7] Extracto del artículo publicado por *El Progreso*, con fecha 24 de junio de 1993, escrito por V.L. Villarabid bajo el título *Un artista en el anonimato*.

prolongaban hasta el alba), atestado de cuadros, caballetes y pinturas; con una escalera interior que llevaba a la zona de vivienda conformada por una pequeña cocina, un baño y un dormitorio también atestado de obras artísticas.

El carácter de Antonio era abierto, desprendido, defensor de la búsqueda de la libertad y la experimentación y con una particular concepción bohemia de la vida; eran muy conocidas entre los que lo trataban las llamadas "paellas submarinas" que ofrecía a quien se acercaba por el taller, consistentes en arroz y latas de conserva variadas cocinadas a fuego lento; lo que casi siempre resultaba en una salida al restaurante y una olla en la ducha esperando a ser lavada. Desprendido y nada materialista, daba lo que tenía y necesitaba poco para vivir; su taller, tanto en Caracas como en Sarria, siempre estaba abierto a cualquiera que pasar por allí con ganas de conversación la cual solía prolongarse hasta altas horas de la madrugada.

> *"Una de las noches que íbamos tomar café a la Unión, recuerdo que al salir pasé por su casa, que estaba allí al lado, y después de un tiempo de charla me regaló un cuadro de unos castaños de las Aceñas ya enmarcado. Y me marché encantado con él debajo del brazo, montado en mi bicicleta a las cuatro de la mañana."*[8]

Publicidad Taller de Avari. Etapa venezolana. Archivo Moreno.

Como pintor y dibujante obtuvo mucho éxito en América y ganó bastante dinero (le representaba un marchante que organizaba exposiciones y llevaba su obra de forma que mucha de ella acabó repartida en diferentes países americanos y estadounidenses) lo que le permitió dedicarse a sus dos grandes pasiones: el dibujo y la pintura. Antonio vivía en Caracas donde llevaba a cabo exposiciones con éxito y vendía su obra para luego pasar temporadas de hasta 6 meses viviendo en la selva amazónica donde se relacionada con los nativos por medio del trueque, conocía sus historias y costumbres y todo lo plasmaba en dibujos que luego convertía en cuadros al óleo que exponía en la ciudad. La obra de AVARI muestra como los colores y las luces de la selva cautivaron su espíritu artístico realizando miles de dibujos sobre este tema (se conservan más de 6000 bocetos de esta época).

> *"La selva... Todo eran silencios sonoros, la musicalidad de la selva, los ojos de la selva, fueron capaces de sumergir a AVARI, en un mundo donde la naturaleza tenía vida propia. En la selva, AVARI fue feliz, pasó largas temporadas en ella con los nativos, donde encontró a la mejor gente, a sus mejores amigos y amigas. Y allí, en la selva, AVARI hizo singulares creaciones, fuera del circuito establecido."*[9]

---

[8] Fragmento de la entrevista realizada a Marra, fotógrafo y fotoperiodista sarriano.

[9] Fragmento de la entrevista realizada a Mercedes Vázquez Saavedra, sobrina de Avari. Escritora, etnógrafa e fotógrafa, *Xuíza do Couto Mixto 2019* e *Arraiana Maior 2021* en reconocimiento a su trabajo en favor de la cultura arraiana compartida por Galicia e Portugal.

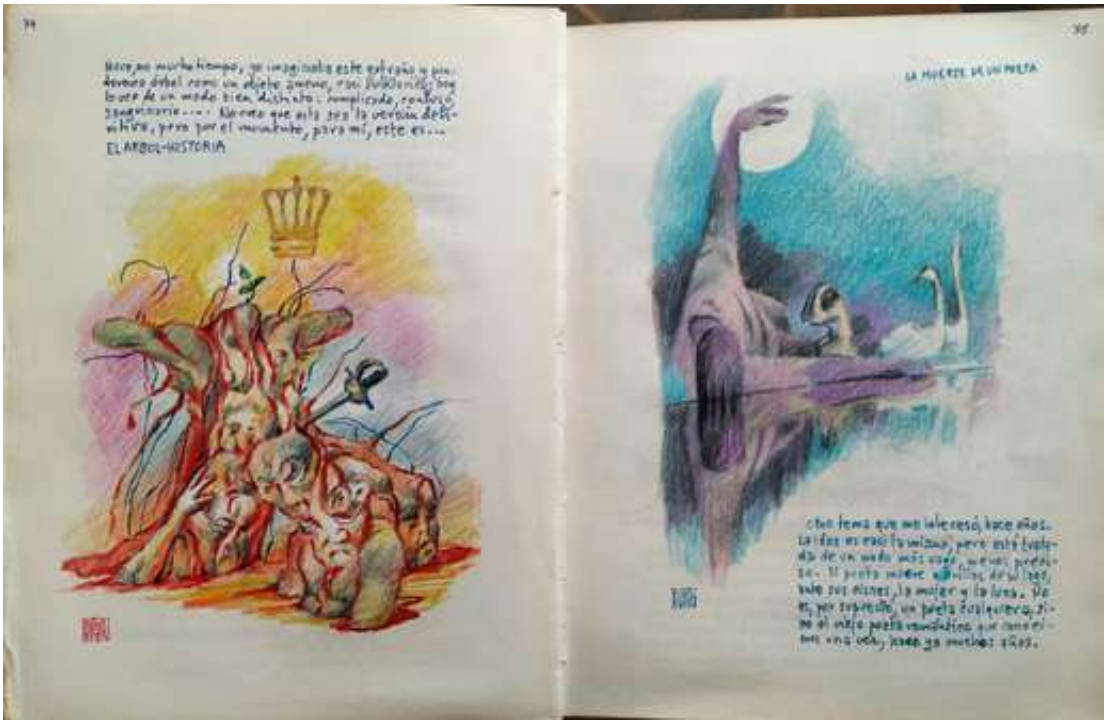
Cuaderno de bocetos Avari. Años 1960.

Libro manuscrito ilustrado. Avari. Año 1972/73.

En su particular búsqueda artística Antonio también llevó a cabo una aproximación a la

escultura, aunque no se dispone de muchos datos sobre este tema sí se conservan fotografías de 5 de sus obras, y a la pintura mural. Así mismo, en algún momento en la década de 1970 AVARI sacó tiempo para realizar al menos 5 libros manuscritos ilustrados de tamaño 21 x 29cm. He conseguido acceder a uno de ellos titulado *Sobre arte y pintura*, escrito entre noviembre de 1972 y junio de 1973, en el que el artista nos presenta a lo largo de más de 300 páginas historias y personajes inventados como *Los Críticos*, *San Callado* o *Los Hombres Grises*; leyendas amazónicas como *Las Hijas de Canaima*; un ensayo sobre la historia del arte; su punto de vista en relación al debate que se llevaba a cabo en esa época sobre arte figurativo y abstracción y otras reflexiones personales relacionadas con su visión del arte o su forma de proceder al dibujar. A mi entender el análisis de este libro en concreto podría corresponderse con un TFG completo.

Con respecto a su vida sentimental, la familia ha mencionado que, antes de partir a América, tuvo relación con una chica coruñesa llamada Ada, con la que rompió antes de emigrar argumentando que no podría ser un marido al uso y mantener una familia tradicional pues él era, antes que nada, pintor y que no podría renunciar a ello. Posteriormente mantuvo una relación duradera con una abogada de Caracas, con sangre india, que estaba muy ligada al activismo y la defensa de colectivos indígenas (de ella se conserva el cuadro *Retrato de una* mujer que regaló a su hermano Matías). Su sobrina Rosa Vázquez recuerda los maravillosos envíos llegados a Sarria desde Caracas:

Pensadora de Marañas, óleo sobre lienzo. Avari etapa venezolana.

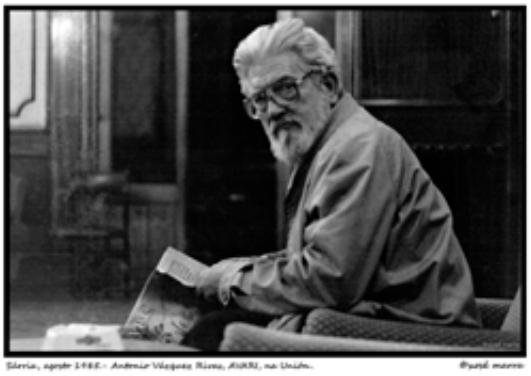
"A mi casa llegaban con frecuencia cartas de mi tío, mi padre nos las leía en voz alta cuando mi hermano y yo éramos niños. En algunas hablaba de viajes o del tiempo pasado pintando en diferentes zonas de la selva amazónica, por esa razón para nosotros se convirtió en una especie de símbolo de la aventura. Con frecuencia enviaba dibujos o plumilla y, algunas veces cuadros que llegaban enrollados en un tubo. Un cuadro que nos impactó mucho lo envió de regalo a mi padre acompañado de una carta en la que decía haberlo pintado en la selva, representa la figura de un indio de color verde."[10]

A principios de la década de 1980, su sobrina Mercedes Vázquez y su esposo llegan a Caracas y disfrutan de la generosa hospitalidad de Antonio, recorren la ciudad y los lleva a los mejores restaurantes además de ponerlos en contacto con la vida artística caraqueña, es entonces cuando, según cuenta Mercedes, le plantean la idea de que vuelva a Galicia. Antonio tiene dudas sobre

[10] Fragmento de la entrevista realizada a Rosa Vázquez Santos, sobrina de Avari. Gerente de la Fundación Jacobea (Doctora en Historia del Arte y especialista en el Camino de Santiago) y Psicoanalista en clínica privada.

como estará la situación y el contexto político y social en España, pero su sobrina lo tranquiliza y aprovechando que dispone de un pequeño local (de herencia materna) decide retornar y llega a Sarria en Julio de 1981. Pasa dos años viviendo con su sobrina, mientras transforma el bajo heredado en un pequeño estudio habilitado con una cocina, un cuarto de baño y un dormitorio además de una sala dedicada a la pintura, donde impartirá clase a muchos convecinos que lo recuerdan con cariño y nostalgia y, creando escuela pues varios de sus alumnos y alumnas se dedican hoy en día al mundo del arte en diferentes disciplinas: Rubén Grilo, artista plástico; Rubén Santiago, artista plástico; Borja Doel, diseñador gráfico; y yo misma, artista plástica que desde 2013 imparte clases en el centro de creatividad Mil Cores de Lugo.

Tarjeta de visita Avari. Años 1980/1990. Archivo: Moreno.

A partir de aquí Antonio mostrará su cara más bohemia y generosa: amante de lo sencillo y de la naturaleza, su sobrina Mercedes recuerda con cariño que cuando le ofrecían ir a Florencia con ellos él respondía que no podía pues había quedado para ir al Caurel; este será uno de los temas principales de los cuadros y dibujos de esta época, materializándose en su obra una vuelta al costumbrismo y al paisaje gallego, teñido al principio con la luz y los colores de la selva y arrullado por la niebla y el sol de Galicia después, pero respetando siempre el contraste, la luz y los volúmenes. Algunos de sus alumnos y familiares nos recuerdan parte de sus enseñanzas:

> *"La diferencia entre un buen paisaje y uno malo está en el tratamiento de las sombras y las luces. Lo importante no son los árboles, sino lo que hay entre ellos, lo bonito de ese paisaje es la luz que se filtra entre las hojas y ramas -me decía. Recuerdo como con sus toques de pincel cogía tu cuadro y le daba una dimensión diferente. La gracia de sus trazos, esas enseñanzas marcaron mi forma de pintar".*[11] Fabiola López Pallares.

[11] Fragmento de la entrevista realizada a Fabiola López Pallares, alumna de Avari. Diseñadora gráfica, pintora y decoradora.

"Antonio de alguna manera me ayudó a resolver las primeras dudas, me ayudó con las primeras mezclas, me enseñó a no borrar y a tratar a un lápiz como a un lápiz".[12] Borja Doel.

"Me enseñó, además de técnicas de pintura, que había un mundo fuera del pueblo, amplio y cambiante. Me dio perspectivas diferentes a las que yo conocía. Fue para mí una visión nueva que amplió mi universo".[13] Mercedes Cabada.

"Recuerdo que siempre me recomendaba empezar por los colores oscuros, pero sobre todo recuerdo su manera de enseñar y quedarme embobada ante su forma de transmitir y la pasión que ponía en ello. Era un maravilloso bohemio y un hombre tierno. Aluciné con sus cuadernos, en especial uno en el que había una ilustración en la que él caía a la nada a través de un túnel de libros de colores."[14] Mª José Castro.

"Quizás lo que más le agradezco es que me hubiera enseñado que se podía vivir de eso, y que, si no era en Sarria, sería en otro lado. Contaba muchas historias sobre las cosas que había hecho en Venezuela: retocando fotos, haciendo títulos de crédito para la televisión, y todo eso. No vengo de una familia de artistas y no recibí ninguna educación específica hasta la universidad, así que aprender eso fue muy importante para mí."[15] Rubén Grilo.

"En su taller aprendí las bases técnicas con respecto al dibujo y la pintura, pero además me demostró que debemos aprender las reglas para poder saltárnoslas (como defendía Picasso): además, me enseñó el camino del trabajo y la experimentación en el que con constancia descubrimos la fuerza del arte."[16] Vanessa Somoza.

En su estudio sarriano nunca faltaban caramelos o gominolas para los niños, tampoco el bizcocho que su hermana Conchita bajaba para los alumnos más jóvenes, y un vaso de refresco de naranja. Los adultos se encontraban siempre con algún vino portugués y latas de conserva y es que, acudir a las clases de Avari era mucho más que aprender a dibujar o pintar, además como resultado de su desapego a lo material si alguien no podía costearse las clases no se las cobraba y era muy frecuente que regalara sus obras.

"Me llevó, eso sí, muchas veces a ver el taller y siempre que lo hacía me regalaba libros, tengo todavía algunos libros de arte que él me regaló." Rosa Vázquez, sobrina de Avari.

"Tras un tiempo de acudir a su taller, falleció mi padre, cuando Antonio se enteró no quiso volver a cobrarme las clases: Tú aquí tienes beca, me dijo." Mercedes Cabada, alumna de Avari.

"En el verano de 1986 comenzamos una relación de amistad increíble, yo estaba de vacaciones, solía ir a menudo a su taller cuando estaba solo sin alumnos para no interrumpir sus clases. Siempre había un vino verde portugués, acompañado de una lata de zamburiñas,

[12] Fragmento de la entrevista realizada a Borja Doel, alumno de Avari. Diseñador gráfico y digital.

[13] Fragmento de la entrevista realizada a Mercedes Cabada, alumna de Avari. Enfermera.

[14] Fragmento de la entrevista realizada a Mª José Castro, alumna de Avari.

[15] Fragmento de la entrevista realizada a Rubén Grilo, alumno de Avari. Artista plástico.

[16] Recuerdos personales de mi experiencia en el taller de Avari.

unos pedazos de pan (a veces duro) y aceitunas; otras veces había una lata de anchoas o algo que le habían regalado a él, para compartir. El vino verde nunca faltó como punto y seguido a nuestras tertulias humanas. Ahora reconozco una tremenda estupidez cuando me dijo en su momento que cogiese algún cuadernillo de los que quisiera y me lo quedara como inspiración o recuerdo y no lo hice, simplemente contesté que algún día escogería alguno". Miguel Torre, artista multidisciplinar.

"En Caracas, en su estudio lleno de lienzos y libros, cocinaba paellas para los alumnos y visitantes variopintos de la bohemia caraqueña. Era excepcional." Mercedes Vázquez, sobrina de Antonio.

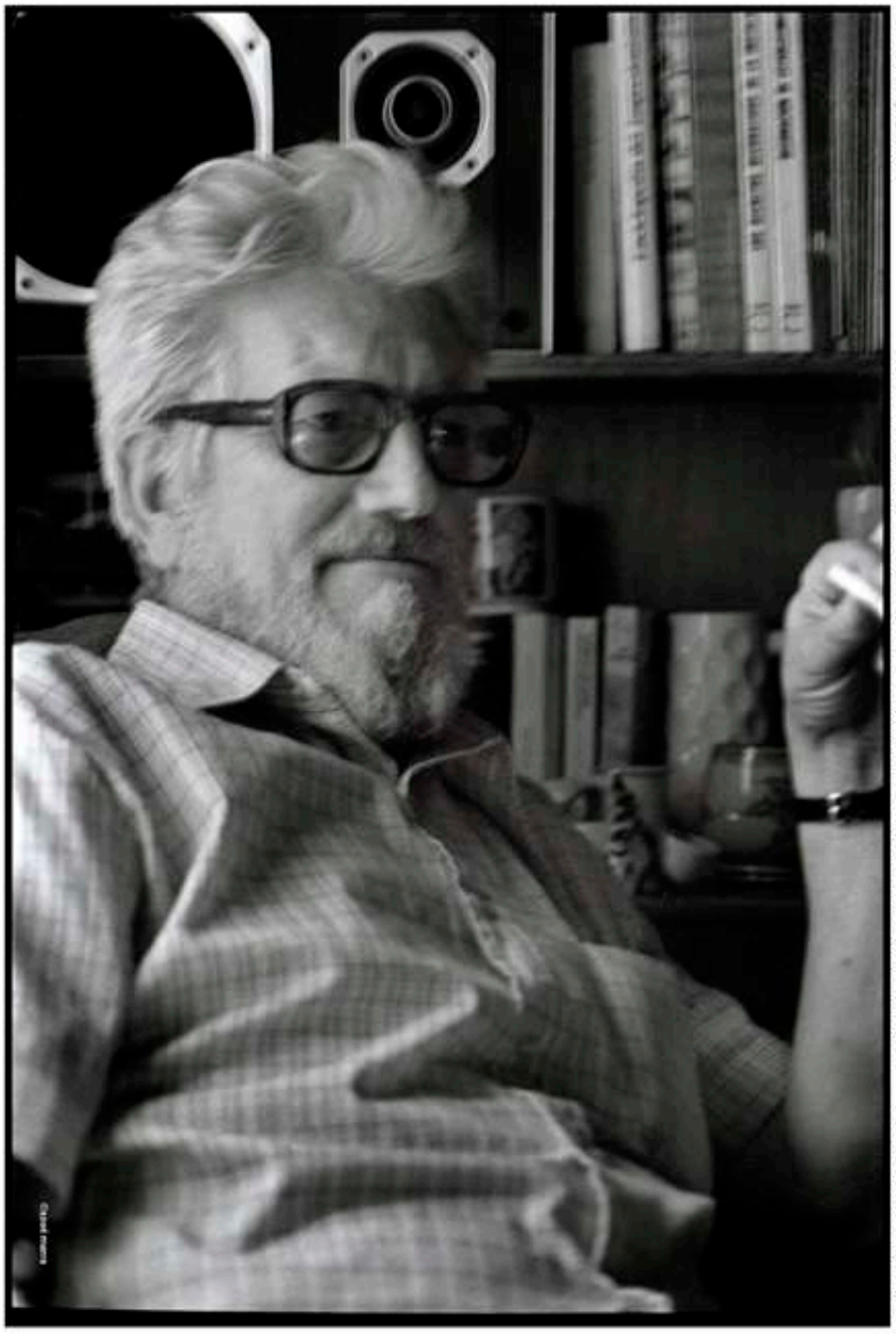
"Recuerdo cuando su hermana Conchita nos traía bizcocho, pero es que Antonio siempre tenía caramelos para nosotros." Mª José Castro, alumna de Avari.

"Me dio ideas técnicas cuando hice mi primera exposición en la Unión, sobre el Carnaval. Recuerdo que un verano fui yo solo a unas cuantas clases de dibujo con él y nos dedicábamos a hablar, siempre me decía si quería un cubita tras lo cual echaba unas gotas de ron en un vaso de refresco de naranja, después me ponía la botella como modelo y yo la dibujaba. Siempre me decía que tenía que soltar la mano, que se notaba que era fotógrafo, pero que aquello no era una foto sino un dibujo: yo, ¡hiperrealista total!". Xosé Marra, fotógrafo.

Antonio era un hombre carismático (todas las personas con las que he hablado sobre él lo recuerdan con cariño y aprecian su obra); muy guapo en su juventud, culto, tierno y bohemio; su sobrina Rosa Vázquez lo recuerda como un hombre ateo y antifranquista (a pesar de haber crecido bajo los ideales religiosos de sus padres) nos comenta que amaba la naturaleza, que era valiente y libre y que no se ataba a las cosas materiales; una persona fuerte, moderna, cosmopolita y abierta a la vida. Mercedes Cabada rememora la facilidad con que comunicaba sus ideas sobre temas generales sin falsos pudores y sin complejos. Marisol Vázquez, alumna de Avari que tuvo relación con él desde 1983 hasta su fallecimiento, lo define como alguien con una personalidad muy grande, que sabía transmitir su sabiduría con sencillez. Para Miguel Torre era un ser de belleza especial con una luz increíble, un maestro de la vida. Y un *ARTISTA* en la profundidad del Arte. Su sobrina Mercedes Vázquez lo define como una persona muy culta: un *hombre del Renacimiento*, un sabio, un bohemio que compartía todo y con una gran humanidad. Rubén Grilo, que comenzó a acudir a sus clases a los 7 años, recuerda que hacía que todo el mundo se sintiera a gusto a pesar de ser un poco extravagante y lo define como una especie de *abuelo de alquiler* que contaba historias que tu abuelo de verdad nunca te contaría. Una de las mejores imágenes de Antonio y de lo que suponía ir a su taller nos la deja Borja Doel que lo define como persona como un ser libre y costumbrista a la vez, bohemio y cercano. Como artista, un privilegiado al que su cabeza y su mano hacían caso:

"Antonio era, una larga cuesta hasta toparte con una puerta de madera gorda que abría hacia fuera. Un ventanal protegido por una malla de hierros con los que veías a los niños jugando en la plaza del pueblo. Un perro guardián (con nombre de superhéroe) en el piso superior al que sus micciones daban la bienvenida a cualquier forastero en forma de lluvia repentina. Antonio era olor a aguarrás, latas de conserva entre libros de arte y pinturas de colores por cada esquina. Una chimenea en medio, una gran mesa central y una lateral para tenerlo todo a mano en aquel laberinto de cuadros. Antonio era un par de caramelos a las

seis de la tarde, un jersey gastado, un pantalón de trote y un par de botas negras. Antonio era la firma más bonita y original que ví, un quijote, un indio, era el color en un sitio de poca luz y sombrío hacia las habitaciones. Antonio era una especie de desorden bien colocado, de elegancia sin peine, de brillantez sin brillantes, Antonio fue un ser capaz de hacer que hoy en día esté escribiendo algo así de una persona".

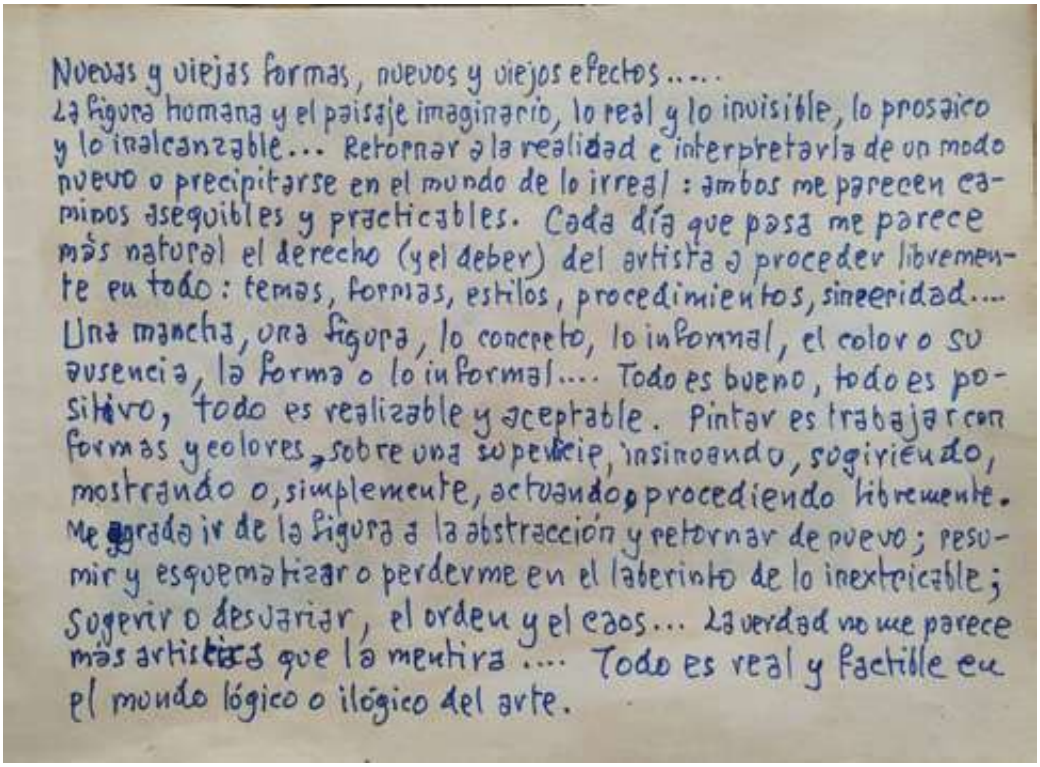
Sárria, 07/1982.- Antonio Vázquez Rivas AVARI, cando voltou de Venezuela. ©josé marra

Su modo de trabajar.

Para comprender el modo de trabajar de Antonio y su concepción sobre el arte, el dibujo y la cultura, lo mejor es retrotraernos a varios escritos suyos en los que explica, al menos en parte, algunos de estos puntos. En primer lugar, defiende fervientemente la libertad del creador, pero reconoce que, a veces, es complicado conseguir que las normas establecidas no coarten la libertad creadora, poniendo de manifiesto una lucha interna entre los convencionalismos y la innovación.

> *"Para el artista, la vida, con sus convencionalismos, sus leyes y sus rutinas no es más que un freno. Solo por medio del arte podemos abandonar la tierra, de cuando en cuando. Con frecuencia, el retorno a la realidad es una triste desilusión. Lo que no podemos ver, podemos imaginarlo. Odio los frenos, pero, a veces, no encuentro la manera de evitarlos. En la blanca superficie del papel (o del lienzo) se esconde una extraña multitud. La lealtad no tiene nada que ver con el arte. Uno se siente siempre satisfecho de lo que está haciendo, pero muy rara vez de lo que ya ha concluido. Lo que pretendo hacer y lo que en realidad hago son dos cosas distintas."*[17]

> *"Dibujaré con libertad completa… o casi. ¿Abstracto, concreto, figurativo…? Qué más dá… libre y desinteresadamente, haré lo que se me ocurra, sin preocuparme demasiado del estilo o la técnica".*[18]

Nuevas y viejas formas, nuevos y viejos efectos.....
La figura humana y el paisaje imaginario, lo real y lo invisible, lo prosaico y lo inalcanzable... Retornar a la realidad e interpretarla de un modo nuevo o precipitarse en el mundo de lo irreal: ambos me parecen caminos asequibles y practicables. Cada día que pasa me parece más natural el derecho (y el deber) del artista a proceder libremente en todo: temas, formas, estilos, procedimientos, sinceridad.... Una mancha, una figura, lo concreto, lo informal, el color o su ausencia, la forma o lo informal.... Todo es bueno, todo es positivo, todo es realizable y aceptable. Pintar es trabajar con formas y colores, sobre una superficie, insinuando, sugiriendo, mostrando o, simplemente, actuando, procediendo libremente. Me agrada ir de la figura a la abstracción y retornar de nuevo; resumir y esquematizar o perderme en el laberinto de lo inextricable; sugerir o desvariar, el orden y el caos... La verdad no me parece más artística que la mentira.... Todo es real y factible en el mundo lógico o ilógico del arte.

[17] Escrito inédito en el cuaderno nº 57 de 1967. Avari

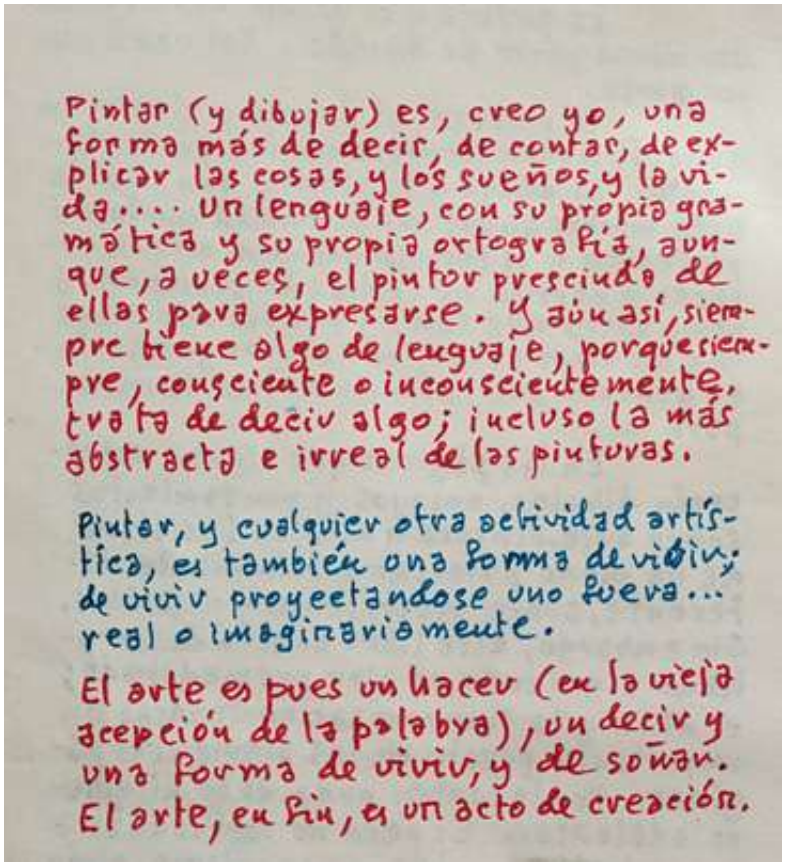
[18] Escrito inédito en el cuaderno nº74 de 1968. Avari.

Admirador de Picasso y del surrealismo, su estilo se debate en una integración de la **abstracción y la figuración** que da lugar a un mundo onírico en el que los personajes inventados muestran una inusitada fuerza e intensidad expresiva logrando una plasticidad muy elevada por medio de un personal uso del color, los trazos gestuales, las texturas, el claroscuro y la fuerza de las miradas y las manos de los protagonistas de sus obras. Su arte lleva a la sorpresa, a la dicha… en definitiva, a la vida.

> *"Formas abstractas y formas humanas, ¿no será posible una justa integración? La representación sola no colma mis ambiciones, pero el mundo abstracto, sin sugerencias ni imágenes comprensibles me confunde. Quisiera saber que busco, para dejar de buscar."*[19]

> *"Toda imagen real puede resumirse en esencias plásticas (formas, colores) esquematizar, sintetizar, condensar, aglutinar, pueden ser soluciones artísticas de interés".*[20]

Avari expresa en muchos de sus escritos que su intención es avanzar en las preguntas, en la práctica y ver a qué respuestas llega en lugar de buscarlas de forma intencionada pues su objetivo es seguir avanzando en las preguntas, pero no debemos obviar que esa ansia de avanzar conduce al encuentro de respuestas (el famoso "yo no busco, yo encuentro" de Pablo Picasso, en el que prevalece la concepción de tener la mente abierta a lo que podamos encontrar en lugar de buscar algo determinado). En uno de sus cuadernos de 1968 se pregunta cuando llegarán las soluciones tras tantos ensayos para acabar determinando que ese punto no importa ya que *"pintar es un vicio como cualquier otro".* El dibujo y la pintura ocuparon gran parte de la vida de Antonio que la entendía como un modo de comunicación: una forma de contar historias.

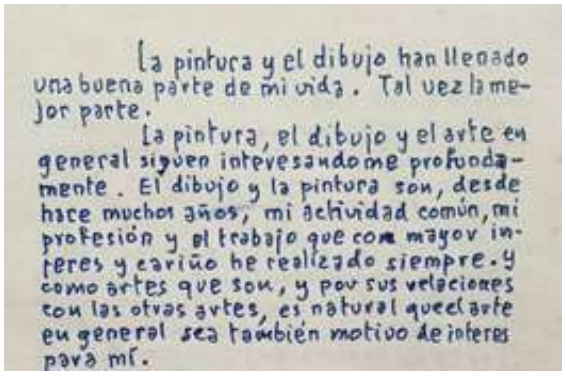

Pintar (y dibujar) es, creo yo, una forma más de decir, de contar, de explicar las cosas, y los sueños, y la vida.... un lenguaje, con su propia gramática y su propia ortografía, aunque, a veces, el pintor prescinde de ellas para expresarse. Y aún así, siempre tiene algo de lenguaje, porque siempre, consciente o inconscientemente, trata de decir algo; incluso la más abstracta e irreal de las pinturas.

Pintar, y cualquier otra actividad artística, es también una forma de vivir, de vivir proyectándose uno fuera... real o imaginariamente.

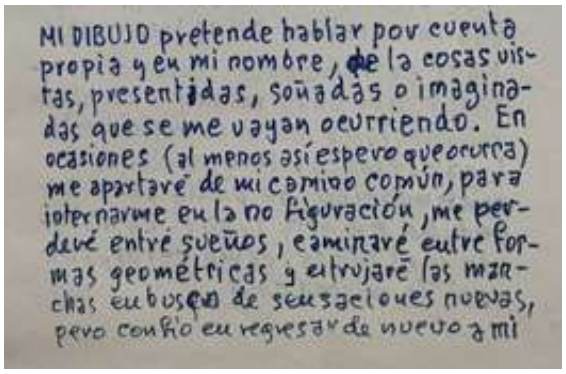
El arte es pues un hacer (en la vieja acepción de la palabra), un decir y una forma de vivir, y de soñar. El arte, en fin, es un acto de creación.

[19] Escrito inédito en el cuaderno nº 46 de 1967. Avari.

[20] Escrito inédito en el cuaderno "Ideas para un libro" 1968. Avari.

La pintura y el dibujo han llenado una buena parte de mi vida. Tal vez la mejor parte.

La pintura, el dibujo y el arte en general siguen interesandome profundamente. El dibujo y la pintura son, desde hace muchos años, mi actividad común, mi profesión y el trabajo que con mayor interes y cariño he realizado siempre. y como artes que son, y por sus relaciones con las otras artes, es natural que el arte en general sea también motivo de interes para mí.

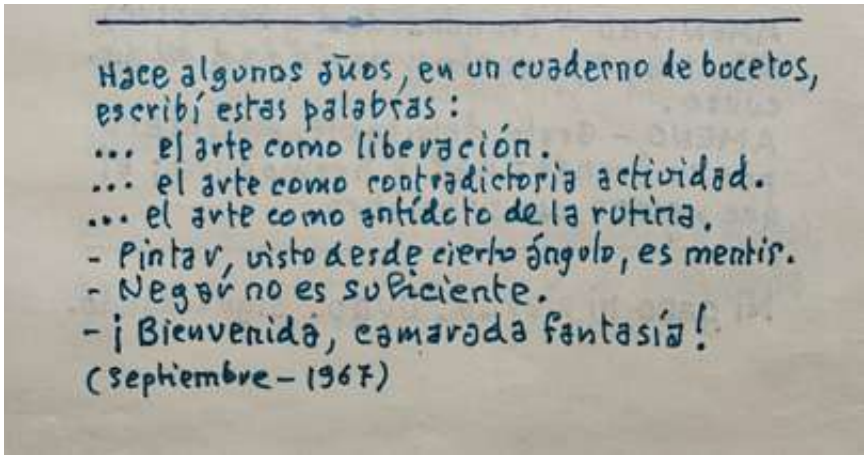

MI DIBUJO pretende hablar por cuenta propia y en mi nombre, de las cosas vistas, presentidas, soñadas o imaginadas que se me vayan ocurriendo. En ocasiones (al menos así espero que ocurra) me apartaré de mi camino común, para internarme en la no figuración, me perderé entre sueños, caminaré entre formas geométricas y entrujaré las manchas en busca de sensaciones nuevas, pero confío en regresar de nuevo a mi

Los temas que guían su obra son el entorno en el que se mueve, la selva y los temas costumbristas gallegos.

> *"Viejos recuerdos renacen… Roquedales, sugerentes panoramas, seres humanos, paisajes, animales, abstracciones… No sé hacia dónde me dirijo, ni lo que busco, pero avanzo o retrocedo en alguna dirección y este modo de proceder aviva mi interés. Cada día nace alguien y algo. La luz puede brillar en cualquier lugar. Siempre hay algo que amenaza. La paz está en todas partes. Seguir es una necesidad. O casi".*[21]

Antonio piensa un tema y comienza el trabajo plástico a partir del mismo, centrándose en los efectos lumínicos, los colores y las formas como medio de expresión. En el cuaderno 34, fechado en mayo de 1967 escribe:

> *"Las formas disimuladas, los objetos extraños, como sin significado, la expresión de los rostros, las marañas de gestos, los paisajes ambiguos, lo grotesco, el misterio, la nostalgia… Todo es fascinación.*
>
> *-Las metamorfosis y las transmutaciones justifican plenamente el arte.*
>
> *-Pero ¿acaso necesita el arte justificarse?"*

Hace algunos años, en un cuaderno de bocetos, escribí estas palabras:
... el arte como liberación.
... el arte como contradictoria actividad.
... el arte como antídoto de la rutina.
- Pintar, visto desde cierto ángulo, es mentir.
- Negar no es suficiente.
- ¡Bienvenida, camarada fantasía!
(Septiembre - 1967)

[21] Escrito inédito en el cuaderno nº 28 de 1967. Avari.
En las fotos textos inéditos de Avari de las décadas 1960/1970.

Producción artística.

He conseguido localizar 10 libretas de diferentes dimensiones de dibujos realizados en su niñez y juventud; muchos dibujos sueltos realizados entre los años 1934 y 1949; plumillas y acuarelas de los años 40 y 50; además de 34 cuadernos de bocetos, todos debidamente fechados, numerados y firmados (junto a otra tanda de numerosos dibujos sueltos) que recogen más de 3000 dibujos realizados entre los años 1964 y 1991 (se sabe que existían muchos más). Estos cuadernos miden 23,5x 16 cm y recogen trabajos de diferentes estilos con la técnica del claroscuro, lápices de color, tinta y/o acrílico en algunos de ellos… el tema central es la selva y los personajes inventados por Antonio, junto a los dibujos en algunas ocasiones aparecen textos cortos que insinúan una historia inventada. Avari, también dedica parte de su trabajo a la ilustración editorial y a la tipografía, conservándose además algunos escritos líricos de su autoría. En todos estos cuadernos se observa el arduo trabajo realizado por el artista así como su dominio del color, las luces y la línea.

Con respecto a su obra al óleo en gran formato, en este trabajo se catalogan alrededor de 60 obras que he podido fotografiar directamente y unas decenas de fotos de obras realizadas en Venezuela de las que se desconoce donde están los originales, algunas de ellas en blanco y negro pero que he decidido incluir igualmente por su interés plástico.

Antonio Vázquez Rivas fallece en Sarria el 23 de septiembre de 1995, a raíz de una corta y rápida enfermedad, su sobrina Rosa Vázquez recuerda que su tío nunca quiso ir al médico y sospecha que la causa de su muerte fue un cáncer de estómago.

En 1996 la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sarria organizó una muestra en la que se podían ver 33 obras del pintor y de la que se editó un catálogo a una tinta por parte de la Diputación Provincial de Lugo.

El 2 de enero de 1999 se inaugura la muestra *El fruto de un taller*, en varias instalaciones de Sarria: la Casa de la Cultura, el taller de Avari y la Antigua Cárcel (habilitada para la ocasión tras muchos años de abandono). Los organizadores de la misma son varios de sus alumnos y alumnas, su sobrina Mercedes Vázquez Saavedra y varios creadores y amistades de Avari que formarán, poco después, la Asociación Cultural Avari[22] con la intención de preservar la obra del artista, el espíritu de su taller y la promoción del arte. En esta muestra, de carácter multidisciplinar, se exponen trabajos de Avari: obras a óleo, libros ilustrados inéditos, bocetos y dibujos junto a obras creadas por sus alumnos y otros artistas allegados (cerca de 50 creadores/as) que van desde el óleo, la escultura, la arquitectura, la pintura mural, la video-creación, la fotografía o la interpretación teatralizada de algunos de sus textos hasta las actuaciones musicales y las actividades gastronómicas (como la realización de una gran paella para la degustación de todos los asistentes).

[22] La Asociación Cultural Avari, creada en 1999 por antiguos alumnos de Avari y allegados llega a congregar a unos 100 asociasdos de España y Portugal y realiza más de una decena de exposiciones colectivas en toda la geografía gallega, contribuyendo a llevar el arte al rural a lugares como la antigua escuela de Froxán en O Caurel, la antigua escuela de Salcedo en A Pobra de Brollón, la Feria del Vino de Quiroga, la Casa de Cultura de Foz o de Burela.

Etapas artísticas.

Las etapas artísticas de Avari están marcadas por su trayectoria vital y las dividiré en 3 grandes periodos: el que comprende la obra realizada desde su infancia y juventud hasta los años 50, antes de emigrar; la realizada en Venezuela entre los años 50 y 80 y la elaborada a su vuelta a Sarria entre los años 80 y su fallecimiento en 1995.

Exposiciones documentadas.

-Museo Provincial de Lugo, 1946.

-2ª muestra en el Taller-Exposición de Avari, San Bernardino (Caracas), 1969.

-3ª muestra en el Taller-Exposición de Avari, San Bernardino (Caracas), 1970.

-Exposición en *Sociedad Cultural La Unión*, Sarria, 1985.

-Exposición homenaje, Casa de Cultura de Sarria, 1996.

-Exposición homenaje colectivo *5 pintores do século XX*, Sarria, 1996.

-Exposición colectiva *El fruto de un taller*, Sarria, 1999.

Con poco más de 30 años, Avari decide emigrar a Venezuela en la década de los 50, para entender, al menos parte, los motivos que le llevaron a tomar esta decisión debemos tener en cuenta el contexto social y político en la España de esa época y el de Venezuela.

CONTEXTO HISTÓRICO.

España en los años 50.

Tras el Golpe de Estado de 1936 y una Guerra Civil de 3 años que destrozó España material y moralmente, el día 1 de abril de 1939 Franco proclamaba su victoria que derivaría en 36 años de represiva y cruel dictadura. El objetivo del gobierno militar fue aniquilar cualquier vestigio de las ideas progresistas de la República sumiendo al Estado en la represión, el hambre y la pobreza.

> *"A la Guerra Civil española le siguió una larga paz incivil y en esa larga y sangrienta dictadura reside la gran excepcionalidad de la historia de España del s. XX si se compara con otros países europeos capitalistas. El exterminio del contrario en la guerra dio paso a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado (…) la violencia fue la médula espinal de la dictadura de Franco"*[23].

Tras el anuncio del final de la guerra la prioridad absoluta del Régimen fue la destrucción del vencido, de forma que el propio Estado ejercía el terror sobre la población desde arriba, para ello se crearon organismos y mecanismos sancionadores legitimados por leyes que permitían la perpetuación de la represión y la violencia en tiempos de paz. Uno de los primeros ejemplos de ello lo conforma la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939, que castigaba y sancionaba económicamente a los opositores al Régimen, es decir; a todos los que *"se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave".*

Se calcula en casi un millón las pérdidas humanas: 558.000 muertos en la guerra más casi 500.000 exiliados y reclusos. El terror siguió al acabar la guerra como demuestra el hecho de que las ejecuciones por orden militar continuaron hasta el año 1953.

Durante la II Guerra Mundial los republicanos mantenían la esperanza de una incursión aliada que devolviera la democracia a España (sobre todo teniendo en cuenta el apoyo que Hitler y Mussolini habían prestado a los sublevados españoles y la simpatía de Franco con el régimen fascista): desde el extranjero los guerrilleros republicanos intentan penetrar en la península por los Pirineos en espera de refuerzos internacionales que no llegan nunca y, al menos hasta principios de los años 50, los *maquis* permanecen armados y escondidos en todas las comarcas montañosas preparados para una acción conjunta que nunca se produce.

La cruenta dictadura que se prolonga en España, no permite disidencias de ningún tipo y la constatación de que no habrá intervención internacional conlleva que los que no han podido exiliarse deban claudicar con las normas impuestas si quieren sobrevivir, intentando continuar la lucha por sus ideales y sus derechos de una forma clandestina y

[23] Capítulo 10, *Breve Historia de España en el siglo XX*. Julián Casanova y Carlos Gil Andrés.

muy peligrosa.

Como resultado de la guerra se calcula que la población activa se redujo un 4%, sin contar la que permanecía en la cárcel o el exilio, la producción económica era inferior a la de 1935, la renta se mermó a la mitad y las infraestructuras del Estado se encontraban devastadas: puentes, carreteras y unas 250.000 viviendas destruidas. La política industrial se basó en un modelo totalitario ineficaz y corrupto con tratos de favor hacia las empresas adictas al Régimen, la economía se asentaba en una autarquía marcada por un fuerte intervencionismo que favorecía la corrupción institucionalizada, además en la década de los 40, mientras la población moría de hambre y enfermedades en las calles españolas, Franco abastecía de alimentos y wolframio a Hitler lo que acarreó que las potencias democráticas cortaran el envío de combustible y alimentos, situación que agravó aún más la miseria de la población.

> *"Lo que me deprime más es el aspecto de la gente pobre… ahora todo ha cambiado. La guerra parece haber roto el corazón de la gente. Hay una atmósfera de resentido sufrimiento, pero en mi opinión, esto es sobre todo debido a la falta de comida. Es muy común ver hombres, mujeres e incluso niños caerse en las calles desmayados por falta de comida. En algunos lugares uno se queda marcado por escenas de niños muriendo de hambre. […] No puedo entender por qué no hay una forma mejor de distribuir la comida […] Las cartillas de racionamiento no aseguran al pobre lo necesario para mantener juntos cuerpo y alma"*[24].

Todo lo expuesto son sólo algunas de las causas que llevan a que entrado 1960 el PIB de España siga sin llegar al nivel de 1935. El contexto social predominante en el Estado después de la Guerra Civil y durante las décadas de 1940 y 1950 se puede describir con cuatro palabras: miedo, persecución, frio y hambre.

[24] PRO/FO371/24509, pp. 72-88. *Memorándum del profesor Starkey.* Noviembre de 1940.

El arte en la España de los años 50.

El régimen dictatorial de Franco se fundamentaba en el nacional catolicismo, el totalitarismo fascista (basado en un partido único; la Falange Española Tradicionalista y de las Jons) y el militarismo patriota.

La maquinaria franquista tuvo claro desde el principio el valor de la propaganda para conseguir la legitimación internacional de su régimen, esta aceptación se hizo más necesaria que nunca tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial cuando Franco se enfrentó a un aislamiento internacional[25] casi total que, sin embargo, no haría cambiar su postura interna de la dictadura. Siendo conocedor del valor del arte como medio de proyección hacia el exterior y de su papel indispensable como testimonio para la posteridad, es natural que un sistema que no tolera la disidencia; ni la libertad de expresión o de prensa; el derecho de reunión y manifestación o la elección de la afiliación política y/o sindical, ponga el máximo cuidado en tutelar toda la producción artística española, así como las obras o creaciones que podían o no entrar en el país, en cualquiera de sus vertientes: pintura, escritura, música, literatura, teatro o cine, por ejemplo.

En pleno proceso de globalización, durante las dos primeras décadas de la dictadura, críticos e historiadores mantenían en las revistas del momento un aparente debate, patrocinado por el régimen fascista, para dirimir cuál debía ser el papel del arte español en la cultura global, en busca de su propia esencia y de las medidas que se debían materializar para promoverlo. Tras deshacerse de las voces críticas, el franquismo fijó con claridad los límites del arte español que debían corresponderse con su llamada "razón nacional" para ello se argumentaron cinco premisas básicas que debían guiar la producción artística:

1. Despolitización: los artistas deberían dejar de lado cualquier rasgo político o social en su obra.
2. Individualismo: las figuras creativas nacionales no se someterían a movimientos ni grupos, pues eso supondría que perderían su "indomable espíritu artístico". El surrealismo[26], por ejemplo, era un objetivo a batir pues el régimen consideraba que politizaba a los artistas.
3. El arte español se guiaría por razones espirituales que le inspirarían una tradición universal y trascendente de la cultura y la religión españolas.
4. El "auténtico" arte español sería el realista, con una paleta adusta y estricta alejada del esteticismo y los colores intensos.
5. La política artística se basaría en el control de la producción, de forma que el estado era el comisario de las exposiciones que programaba. En definitiva, el régimen fascista decidía quién participa y con qué obras en cada una de las expo-

[25] En 1946 Naciones Unidas emite una resolución aislando a España acusada de colaborar con el régimen nazi de Alemania. Este aislamiento se romperá por medio de la firma del Concordato de 1953 con la Santa Sede.

[26] El surrealismo está profundamente relacionado con la política como ratifica el segundo manifiesto realizado por Breton proclamando la adhesión del grupo a la revolución marxista; mantiene una consideración anticristiana, como muchos de los ismos europeos de preguerra, y además, el punto álgido del movimiento en España se produce en los republicanos años 30. Todo esto lleva a un choque frontal con la política general de Franco y con su política cultural, en particular, en la que además de enfrentar el marxismo, el comunismo y la democracia se defiende la figura del genio aislado, observando la esencia de la realidad como una búsqueda existencial cuasi religiosa, totalmente alejada del discurso político.

siciones que se llevaran a cabo.

Para ello se crearon diferentes organismos y dinámicas culturales destinados a controlar a los creadores españoles y su producción, de forma que solo estuvieran permitidos los que difundieran los valores que el propio régimen defendía. Todas las actuaciones desarrolladas en relación con el arte español compartieron la firme voluntad de legislar la novedad a través de la tradición y de conseguir una visión internacionalista que la legitimase.

Algunos de los organismos culturales de la época son:

-Academia Breve de Crítica de Arte (ABCA). Creada en 1941 y disuelta en 1954, intentó organizar los que deberían ser los referentes artísticos tras la criba de la Guerra Civil apuntando ya dos ejes: el arte a promover no tendría nada que ver con la colectividad que sólo empañarían la tradición española auténtica y la búsqueda de la complicidad política de las artes y los valores a los que debía aspirar el arte eran el espíritu, la unidad y lo eterno.

-Escuela de Altamira (Santillana del Mar, Santander). Creada en 1949, por una serie de artistas, críticos e historiadores convocados por Mathias Goeritz (un artista alemán afincado en España desde 1941) con intención de hablar de la abstracción y de la apertura artística al internacionalismo y al cruce de disciplinas, sobre todo entre las artes plásticas y la literatura. Defienden liberar el arte de las ataduras mundanas y volver a lo esencial que podía encontrarse en las mismas pinturas de Altamira y, sobre todo, llamaba al ensimismamiento del artista. El grupo estaba respaldado por Reguera Sevilla (gobernador civil de Santander) y posteriormente por Manuel Fraga Iribarne[27] (en ese momento secretario general del Instituto de Cultura Hispánica). Los temas artísticos que la Escuela de Altamira y el Congreso de Arte Abstracto de la Universidad Internacional de Santander, celebrado en 1953, proponían estaban en plena sintonía con los intereses intelectuales del régimen respecto a la identidad nacional.

-Instituto de Cultura Hispánica (ICH). Creado por medio de una ley promulgada el 31 de diciembre de 1945, dependiente de la Dirección General de Relaciones Culturales, a su vez sujeta al Ministerio de Asuntos Exteriores, con una dotación inicial de 28 millones de pesetas (una cantidad desmedida para la época y las circunstancias). Constituía el más importante agente estatal de la política cultural española, tanto dentro como fuera del país, por medio de la organización de grandes bienales de arte; la fundación de revistas de arte; asociaciones culturales universitarias; sistemas de becas y la construcción de una red de intereses que promovieron el surgimiento de la *vanguardia*. Se conformó como un observatorio del poder para monitorizar los comportamientos culturales que pudieran ser utilizados en beneficio de la imagen del franquismo. Inicialmente lo hizo en España y Latinoamérica para extenderse luego por Europa y EEUU. La intención del ICH

[27] Manuel Fraga Iribarne (1922). Abogado, diplomático y economista. Miembro de Falange. Entre sus múltiples cargos políticos durante la dictadura, cabe destacar: secretario general del Instituto de Cultura Hispánica (1951); secretario general del Consejo Nacional de Educación (1953); secretario general técnico del Ministerio General de Educación (1955- 1958); Consejero Nacional del Movimiento y Procurador en Cortes (1955-1977); secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes (1958-1962); director del Instituto de Estudios Políticos (1961); ministro de Información y Turismo (1962-1969); y embajador de España en el Reino Unido (1973-1975). Fraga se interesa y controla el Congreso de Arte Abstracto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizado por la Escuela de Altamira en 1953, lo que supone un nuevo paso en la escalada del régimen apoyando las iniciativas culturales que pudieran transformar tanto la imagen externa del país, como las posibles reticencias de la clase burguesa.

era la de mantener cierta presencia de España en un mundo que le daba la espalda tras la derrota de Hitler en la II Guerra Mundial y tras el aislamiento decretado por la ONU.

El 12 de octubre de 1951[28] tiene lugar en Madrid ,la que será la primera gran experiencia en la producción de grandes exposiciones y que continuará ininterrumpidamente durante casi 15 años, la **I Bienal Hispanoamericana de Arte** (BHA) organizada por el Instituto de Cultura Hispánica. Esta muestra significó la primera gran plataforma de propaganda cultural del régimen para la que se dispuso una gran maquinaria mediática[29].

En esta bienal se modelaron los intereses conceptuales que debería reproducir la vanguardia artística española. El patronazgo oficial manifestaba una apuesta formal por las nuevas formas por medio de las obras de artistas de la *Escuela de Madrid*, el *Grupo Indaliano* o Tàpies (entre otros) junto a las de Josep Clará, Joaquim Sunyer o Dalí (por ejemplo), el ella se premiaron cerca de 40 piezas de diferentes categorías artísticas recayendo los grandes premios en pintura a Benjamín Palencia y Daniel Vázquez Díaz, en escultura a Juan Rebull, y en grabado a Alberto Guido.

Galatea de las esferas. Salvador Dalí. 1952

Figura i vaques. Joaquim Sunyer. 1945/50.

[28] La inauguración de la muestra coincide con el día de la Hispanidad y año de conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón. A la misma asiste el propio Franco y el ministro Joaquín Ruiz Giménez.

[29] La organización de la Bienal se anunció a bombo y platillo y se otorgaron cuatro premios de 25.000 pesetas para las críticas y crónicas informativas que acerca de la exposición se publicaran en periódicos de España y América, por lo que llovieron las ofertas de periodistas y críticos de arte para cubrir la muestra.

Tres muchachos en Vallecas. Benjamín Palencia. 1945.

Retrato del Duque de Alba. Daniel Vázquez. 1950

El arte se concebía separando al artista del ciudadano lo que permitía que el régimen utilizara, sin pudor, para su proyección internacional, las obras de arte producidas por artistas españoles reconocidos fuera de España que no manifestaban apego al franquismo como prueba de la supuesta normalidad cultural del país.

Venezuela en los años 50.

El continente americano ofrecía muchas posibilidades para la población española que ansiaba obtener un empleo y vivir en democracia. Venezuela se encontraba en plena transición política tras la conclusión de 27 años de dictadura y se empezaban a perfilar proyectos encaminados a la modernización económica, industrial e institucional.

Desde la segunda mitad de los años 30 los gobiernos venezolanos observaron la necesidad de conseguir trabajadores en un país golpeado por la gran depresión y con grandes deficiencias estructurales que, además se caracterizaba por una gran superficie con pocas vías de comunicación e insuficiente mano de obra, por ello se tomaron medidas encaminadas al fomento de la inmigración. A partir de 1946 se crearon, en Caracas y Valencia primero y en Maracay y Yaracuy después, una serie de infraestructuras para dar apoyo a los extranjeros que llegaban desde España que incluían dotaciones habitacionales, atención médica y social y formación mediante talleres de carpintería y mecánica, escuelas artesanales y una unidad experimental agrícola.

En la década de los 50 el país se caracterizaba por la prosperidad económica fruto de la explotación petrolera, pero seguía sufriendo grandes carencias de mano de obra lo que provocó la puesta en marcha de una política migratoria de "puertas abiertas", es decir que se eliminaban las restricciones para la inmigración, lo que hizo que se incrementara el número de españoles procedentes, sobre todo, de Canarias y Galicia. En el censo de 1961 se contabiliza una población en Venezuela de unos 7 millones de habitantes de los cuales 920.000 eran inmigrantes europeos (principalmente españoles)[30] concentrados en las áreas metropolitanas de Caracas y Valencia.

[30] En la década de los años 50 más de un millón de españoles emigraron a América Latina, siendo Argentina y Venezuela los principales destinos.

El arte en Venezuela 1950-1970.

El ambiente artístico en la Venezuela de los años 50 se encontraba inmerso en un debate que dividía los círculos culturales entre los partidarios de la abstracción y los del arte figurativo. A lo largo de esta década se fusionaron estas dos concepciones, aparentemente opuestas, superando la dicotomía que había originado tantas polémicas. Muchos artistas procedentes del arte abstracto introdujeron formas figurativas en una pintura de relieve que exaltaba la fuerza bruta de los materiales dotando a la figuración de un elemento simbólico que la diferencia de la figuración realista del s. XIX.

-El arte figurativo se basa en la representación de objetos identificables mediante imágenes reconocibles, abarca muchas modalidades entre las que podemos destacar la vertiente más **realista** que está ligada a la veracidad y busca reproducir el mundo tal cual lo vemos y el arte figurativo **no realista** que representa la realidad desde una versión desfigurada para transmitir las sensaciones y percepciones del autor. En esta última vertiente se situarían la idealización, el expresionismo, el simbolismo y las caricaturas, por ejemplo.

-El arte abstracto no representa elementos concretos de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad; un arte puro que vaya más allá de lo que vemos. Kandinsky es el primer artista en teorizar sobre esta tendencia**.**

> *"Una cosa se me hizo manifiesta: que la objetividad, la descripción del objeto, no era necesaria en mis pinturas y que en realidad les perjudicaba"*[31].

Cafetera y taza, Alejandro Otero. 1947.

Podemos hablar de dos vertientes: por un lado, el arte **abstracto expresivo** en el cual la protagonista es la misma expresividad del artista que se vale de la espontaneidad volcándose en el gesto, el material y el sentimiento que provoca la obra y, por otro lado el **abstraccionismo geométrico** que pretende ser objetivo y universal caracterizándose por una planificación de la obra sobre principios racionales, aspirando a la objetividad y la universalidad de forma que no alude de forma evidente a la representación de objetos del mundo visible, defiende el uso de elementos neutrales normalmente formas geométricas representadas con precisión, claridad y objetividad logrando una composición estructurada.

[31] Vasili Kandinsky

La tendencia abstraccionista en sus diferentes variaciones se mantuvo en auge en Venezuela entre los años 1959 y 1962.

En febrero de 1960 tiene lugar una gran exposición en Caracas y Maracaibo bajo el lema **"Espacios Vivientes"** en la que se muestra la gran variedad de modalidades del arte abstracto y se abre el camino en busca de un lenguaje abierto y liberador que permita un arte sin barreras:

> *"La búsqueda de un espíritu nuevo en la sustantividad de la materia; la destrucción de toda imagen y toda forma y la invención de los espacios topológicos, que respondan a una dimensión del yo; el interés por expresar el dinamismo de la civilización y el presente desintegrado del hombre a causa de los poderes excesivos de una ciencia inhumana; la angustia existencial por referir una imagen perdurable del propio ser, del tiempo y del movimiento continuo: son, en el plano teórico, los impulsos vitales que animan a este nuevo arte. En la experiencia de las técnicas, el informalismo planteará la necesidad de una libertad total de acción a fin de incorporar a la pintura materias y procedimientos inéditos, que sirvan para elaborar una visión nueva del cosmos"[32].*

Sin título. Juan Calzadilla. 1965.

Sin título. Juan Calzadilla. 1971.

-El informalismo surgió como respuesta al abstraccionismo geométrico y se apoyaba en cuatro premisas internacionales: el materialismo de Tàpies y Frautier y el arte bruto de Dubuffet[33] representada con el figurativismo geológico; los estilos caligráficos de inspiración japonesa, observando la caligrafía como un signo pulsado o un gesto expresivo; el "arte serial" de Bruno Munari y, en general las estructuras de repetición que empezaban a generarse; y la "action painting" de Pollock.

[32] Manifiesto de Juan Calzadilla para la exposición Espacios Vivientes, 14 febrero 1960.
[33] Dubuffet, en Francia, es uno de los primeros artistas que desmitifica la separación entre forma abstracta y figura dotando a la obra de un contenido primitivo y concibiendo la pintura como un lenguaje, defendió una forma de arte expontánea y brutal, acuñó el término *Art brut* para definir un arte antidecorativo.

El informalismo está en consonancia con la búsqueda de un lenguaje liberador pues trabaja desde la improvisación y la experimentación, utilizando gruesas capas de pintura e incorporando materiales extrapictóricos a la obra, generalmente desechos. Podríamos considerar que este estilo es una rama del expresionismo: el expresionismo abstracto.

Gran pintura gris. Tápies. 1955.

Grand Maitre of the Outsider, Dubuffet. 1967.

-La **Nueva Figuración** se desarrolla durante toda la segunda mitad del s. XX y supone una conjunción entre la vuelta a la pintura figurativa enriquecida con las aportaciones del arte abstracto. En ella la figura humana es la protagonista y se juega con los colores, los gestos y la atmósfera para transmitir los sentimientos y percepciones del artista. De esta manera tiene lugar la representación icónica acudiendo a elementos informalistas. Francis Bacon es el representante internacional de este estilo. En Venezuela debemos destacar Alirio Rodriguez, Mario Abreu y Jacobo Borges.

Study for Portrait (Michel Leiris), Francis bacon. 1978.

Hacia otra galaxia, Alirio Rodriguez. 1969.

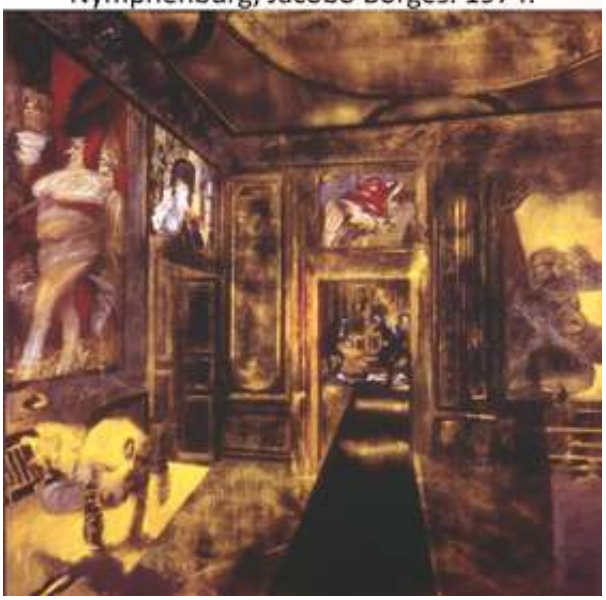

-Techo de Ballena, grupo formado en 1960 que reunió a artistas de diferentes disciplinas e intelectuales. Este colectivo se caracterizó por la provocación como forma de crítica social y cultural, así como por la agresividad de sus propuestas, en él se reconocen tres elementos fundamentales para el arte venezolano: el inicio de propuestas de arte conceptual, el interés por la realidad urbana y el cuestionamiento a la cultura oficial.

Recuerdo de Hiroshima, Mario Abreu. 1965.

Nymphenburg, Jacobo Borges. 1974.

A partir de los años 70 el arte conceptual se impone a la tradicional vanguardia cinética y a la nueva figuración, muchos artistas llevan sus obras a la calle o a espacios que nada tienen que ver con las galerías y centros de arte; intentan establecer un diálogo directo con los espectadores para lograr una verdadera comunicación entre el arte y el público. Por fin, en los años 80 el dibujo volverá a tomar fuerza y se producirá una vuelta a la labor propiamente pictórica siendo la figuración, los grandes formatos y el virtuosismo técnico las características de este periodo.

CATÁLOGO

Catálogo.

La cantidad ingente de material recogido (cerca de 2.000 imágenes de obra plástica realizada por Avari) hace necesario que se lleve a cabo una selección en profundidad de los trabajos que he de publicar, para ello he procedido intentando elegir los que más interés demuestran desde el punto de vista de la plasticidad, aunque quedará para otra ocasión una nada desdeñable cantidad de trabajos artísticos de gran valor que no se han podido incluir en esta primera aproximación a Antonio Vázquez Rivas.

Primera Etapa.

Esta primera parte del catálogo sobre Avari contendrá parte de su obra desde los dibujos realizados en la década de 1930 hasta su emigración a Venezuela en la segunda mitad de 1950.

Encontraremos dibujos y acuarelas realizadas al natural de diferentes zonas de Sarria y Lugo; ensayos sobre anatomía; retratos de la familia de Antonio; imágenes basadas en leyendas o en la historia; obras realizadas a plumilla; algún cuadro a óleo y dibujos con tinta. También observaremos los primeros trabajos profesionales del autor por medio de los carteles para el equipo de fútbol local, los programas de las fiestas patronales de Sarria o el libro *Los escudos de Sarria*, escrito por Vázquez Saco y editado por la Diputación de Lugo en 1953.

En esta primera etapa el autor se basa en el realismo intentando mejorar su técnica: es la época del aprendizaje y la búsqueda de un trazo personal. En las pocas obras a color que se conservar se observa ya la utilización de los colores saturados y el claroscuro, en las obras realizadas a plumilla o con tinta Antonio ya demuestra una gran maestría en el dibujo y en esta técnica.

Retrato de Tito Vázquez.
Medidas: 30x21 cm.
Óleo sobre tabla.
Fecha de realización: años 30.

Muñeca de mi hermana.
Medidas: 30x21 cm.
Óleo sobre tabla.
Fecha de realización: años 30.

Recreación de la calle Porvenir de Sarria en 1910.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta china sobre papel.
Fecha de realización: años 30.

Paisaje de Sarria.
Medidas: 21x30 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

Interior con ventana.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

Caricaturas.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización:1940.

Paisaje de Sarria.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

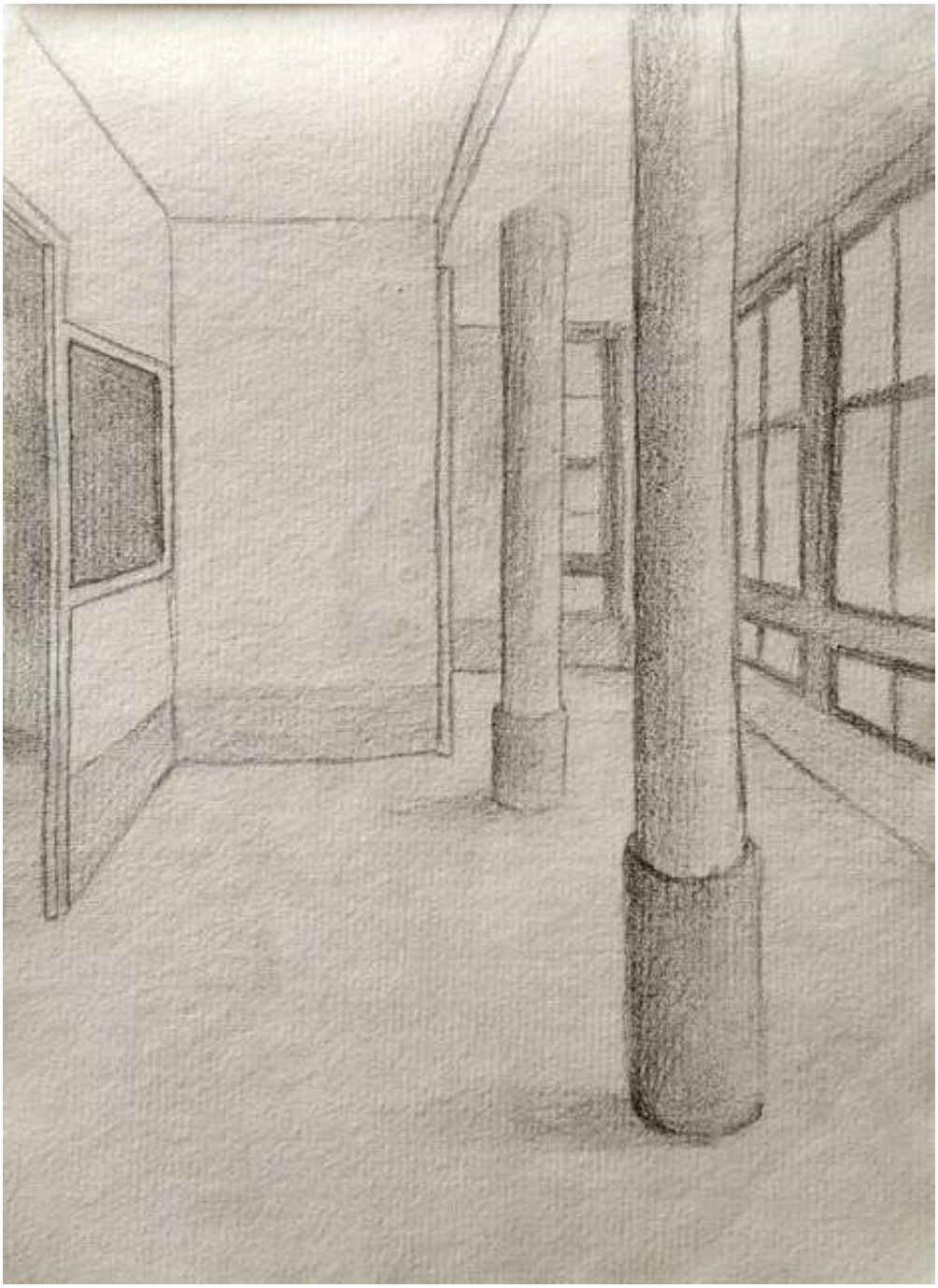
Escena cotidiana.
Medidas: 21x30 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

Arlequines.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

Carballo.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

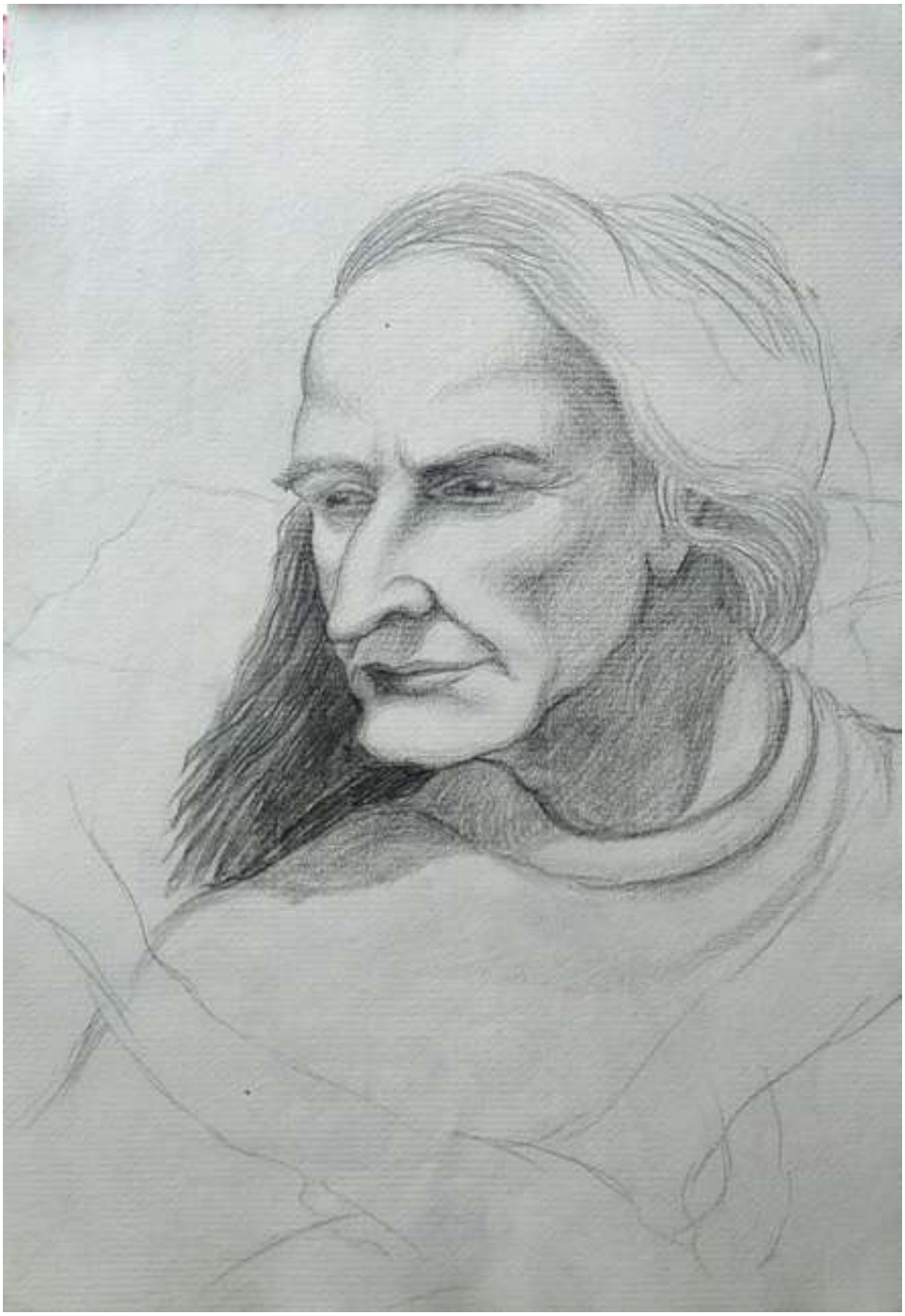
Galería interior.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1940.

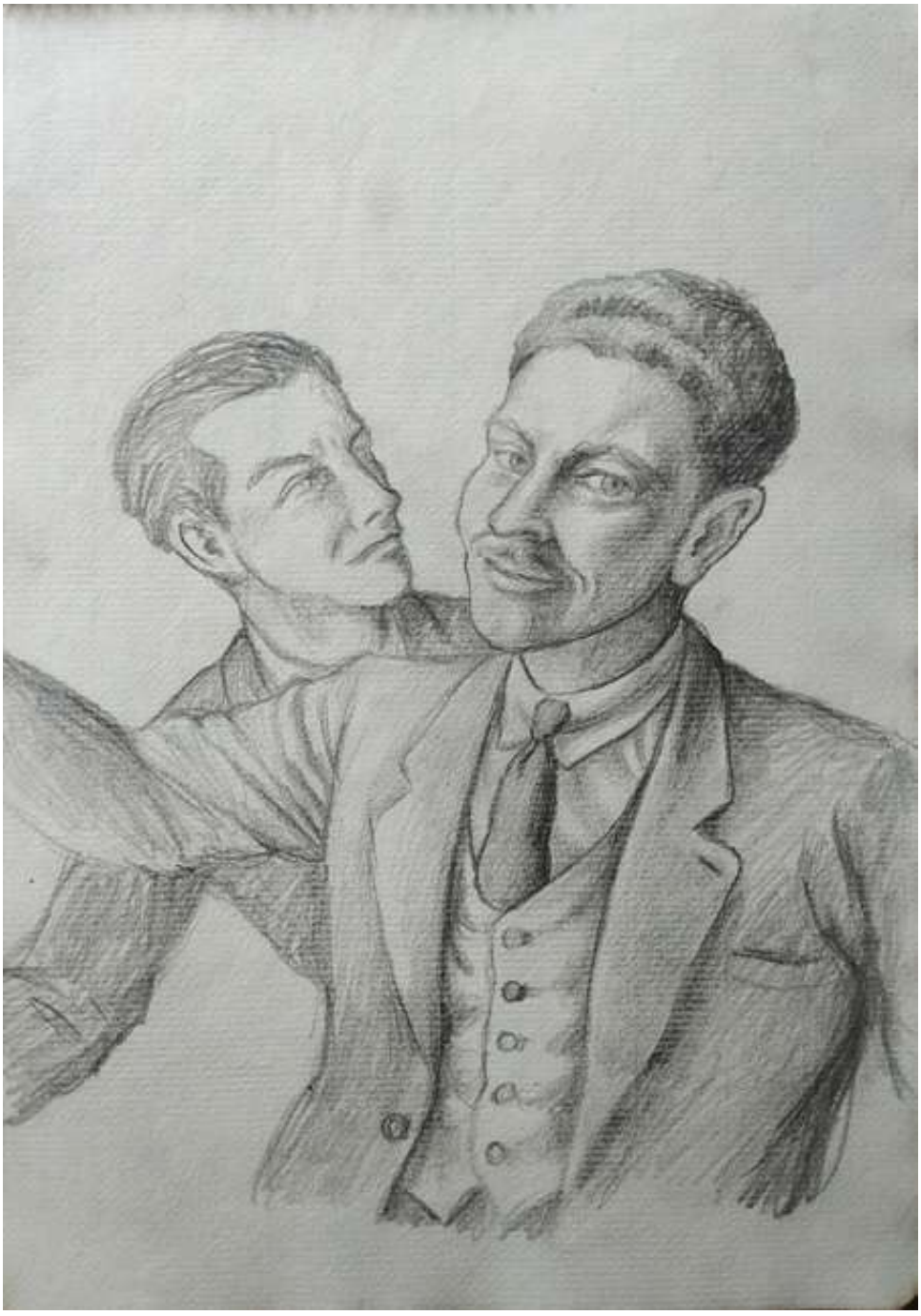
Autorretrato.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1942/44.

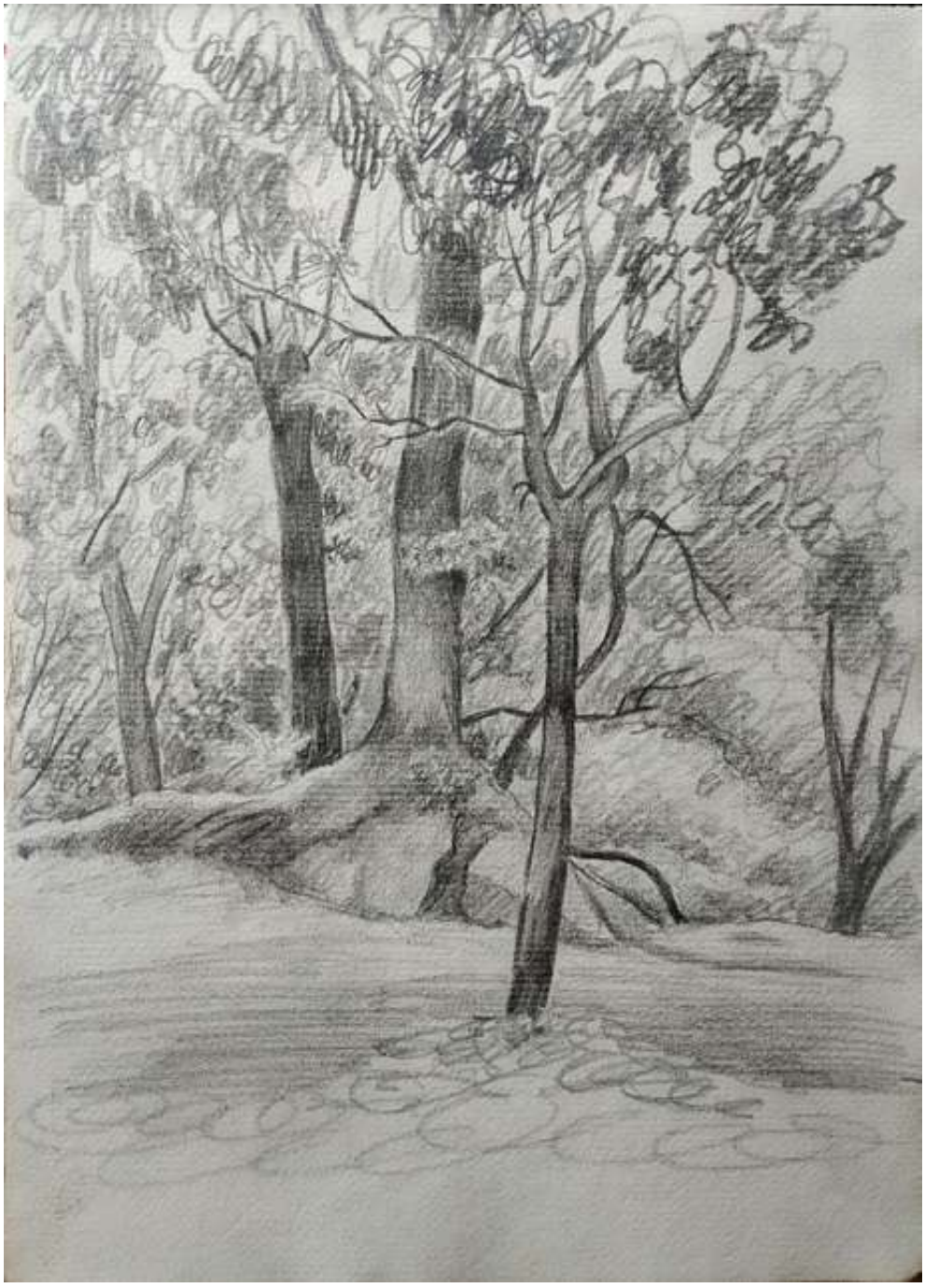
Retrato.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1942/44.

Retrato.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1942/44.

Autorretrato.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1942/44.

Paisaje de Sarria.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1942/44.

Pescador.
Medidas: 30x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1944.

Apuntes al natural. (Familia de Antonio).
Medidas: 15x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1945.

Apuntes al natural. (Familia de Antonio).
Medidas: 15x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1945.

Objetos cotidianos.
Medidas: 15x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1945.

Equino.
Medidas: 15x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1945.

Flores en un jarrón.
Medidas: 21x15 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: 1945

Cartel Sarriana C.F.
Medidas: 29x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

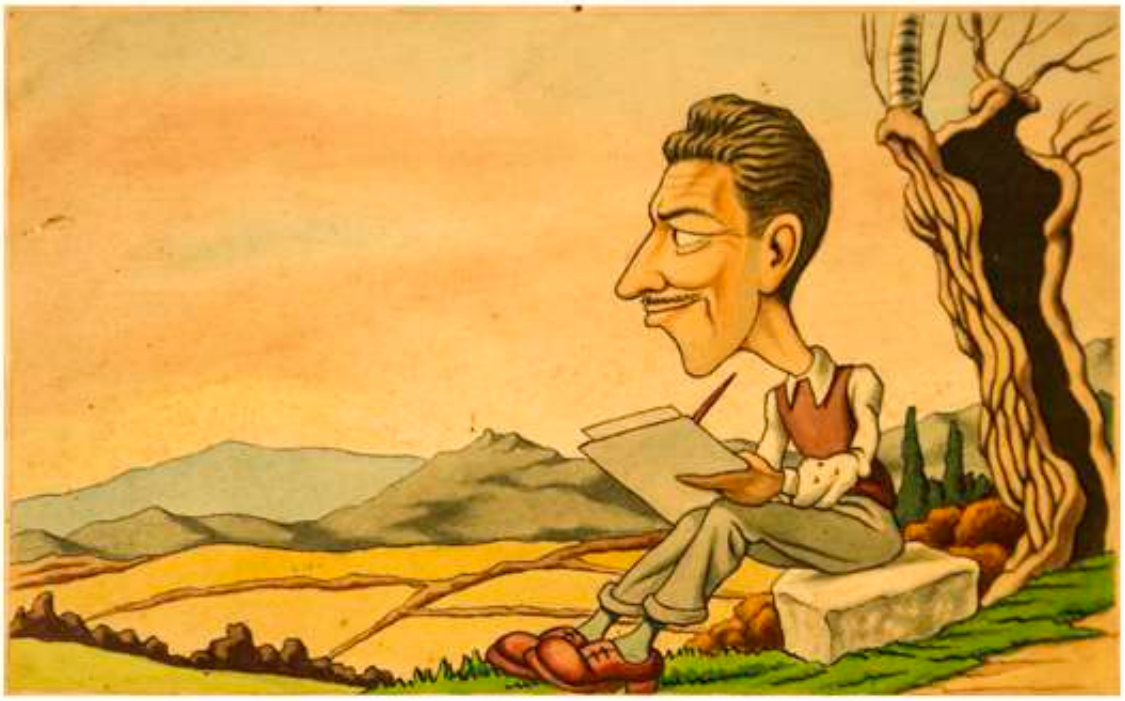
Cartel Sarriana C.F.
Medidas: 29x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Cartel Sarriana C.F.
Medidas: 29x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Caricatura Antonio Vázquez Rivas.
Medidas: 29x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1949.

Caricatura Antonio Vázquez Rivas.
Medidas: 21x29 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Caricatura.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

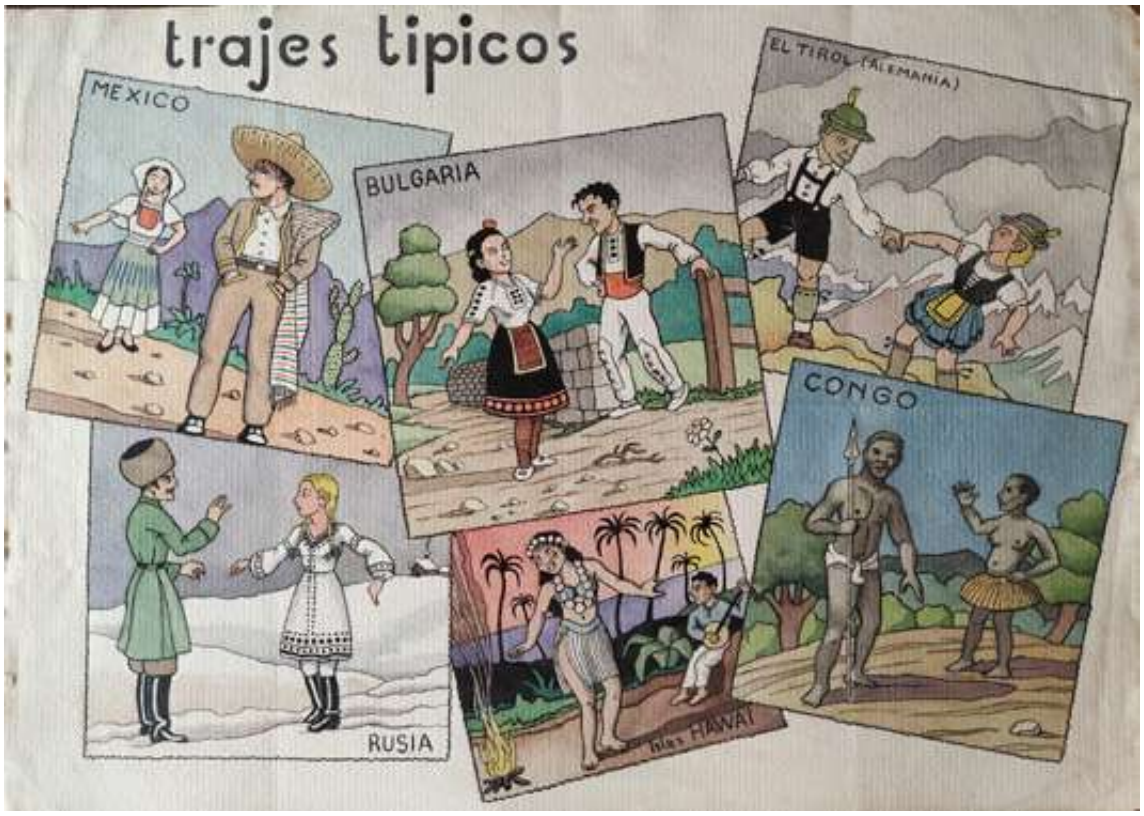
Caricatura.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Caricatura.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Caricaturas.
Medidas: Miniaturas montadas en papel 42x29 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Trajes típicos.
Medidas: 21x29 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

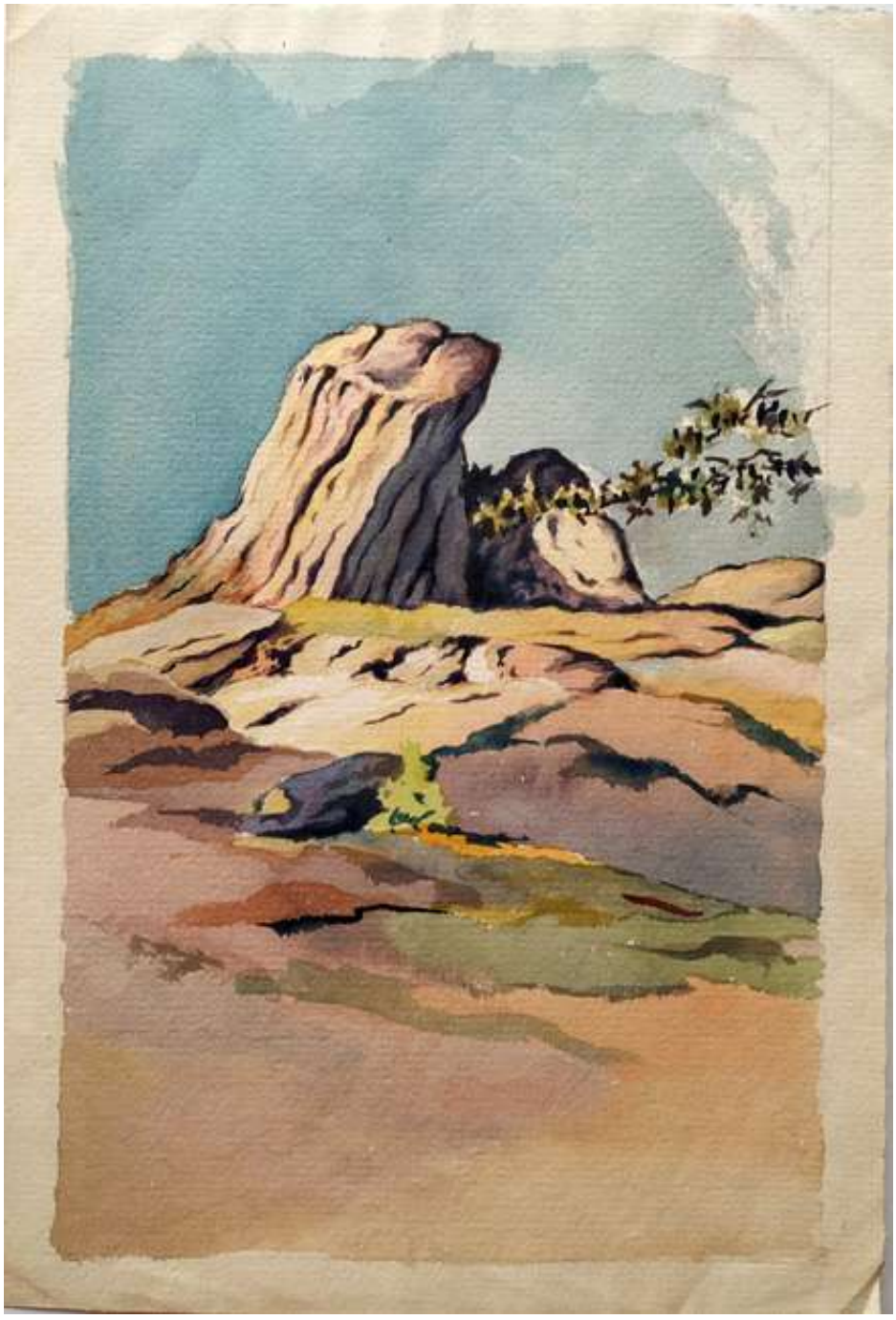
De la serie Mitología y religiones.
Medidas: 21x29 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Mitología y religiones.
Medidas: 21x29 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisaje de Sarria.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisaje.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Vista de Santa Marina, Sarria.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisaje.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Estudio sobre árboles y rocas.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Vista de Santa Marina, sarria, con nieve.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Catedral de Lugo.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Retrato Emilia Pardo Bazán.
Medidas: 21x15 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

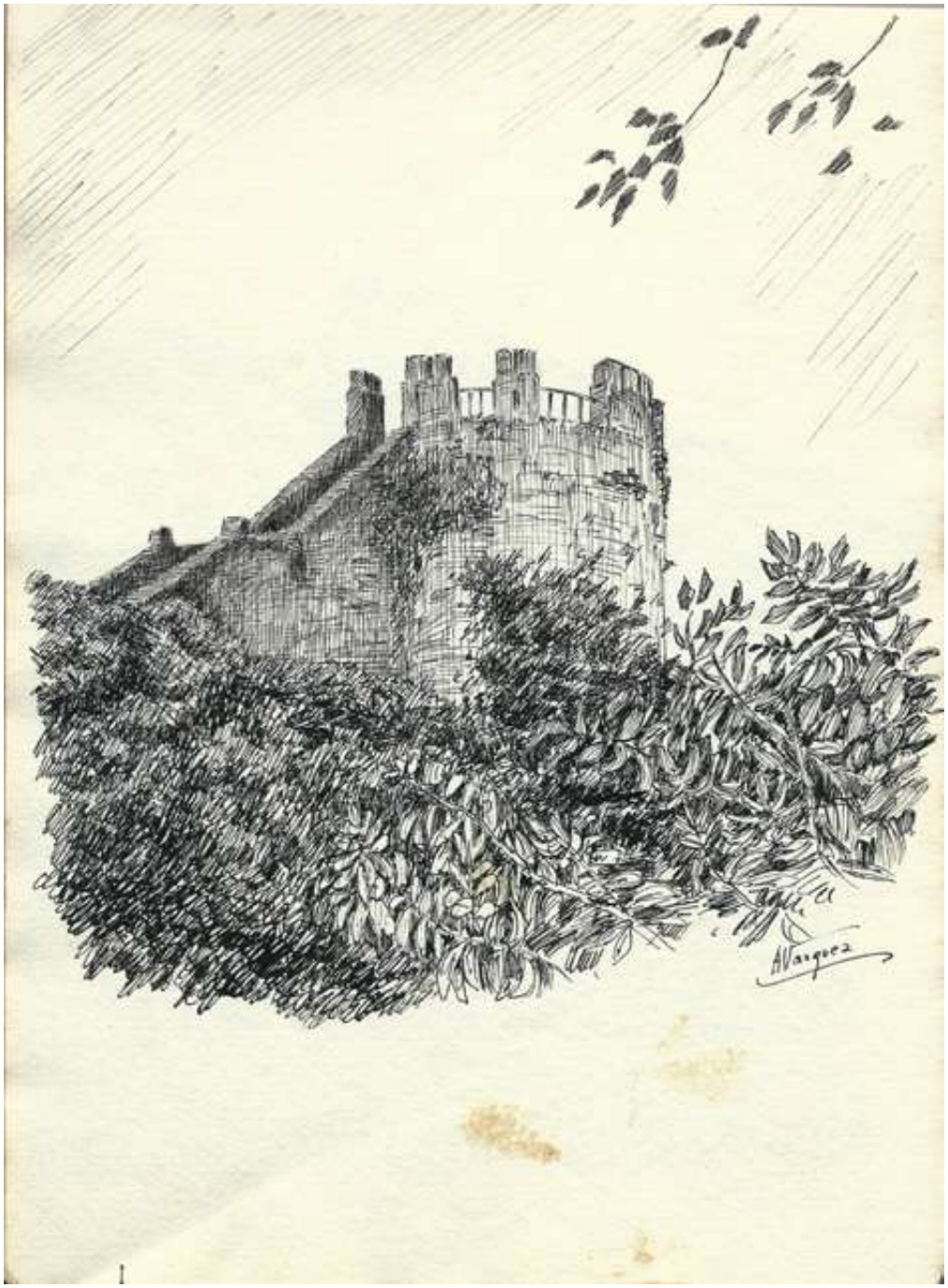

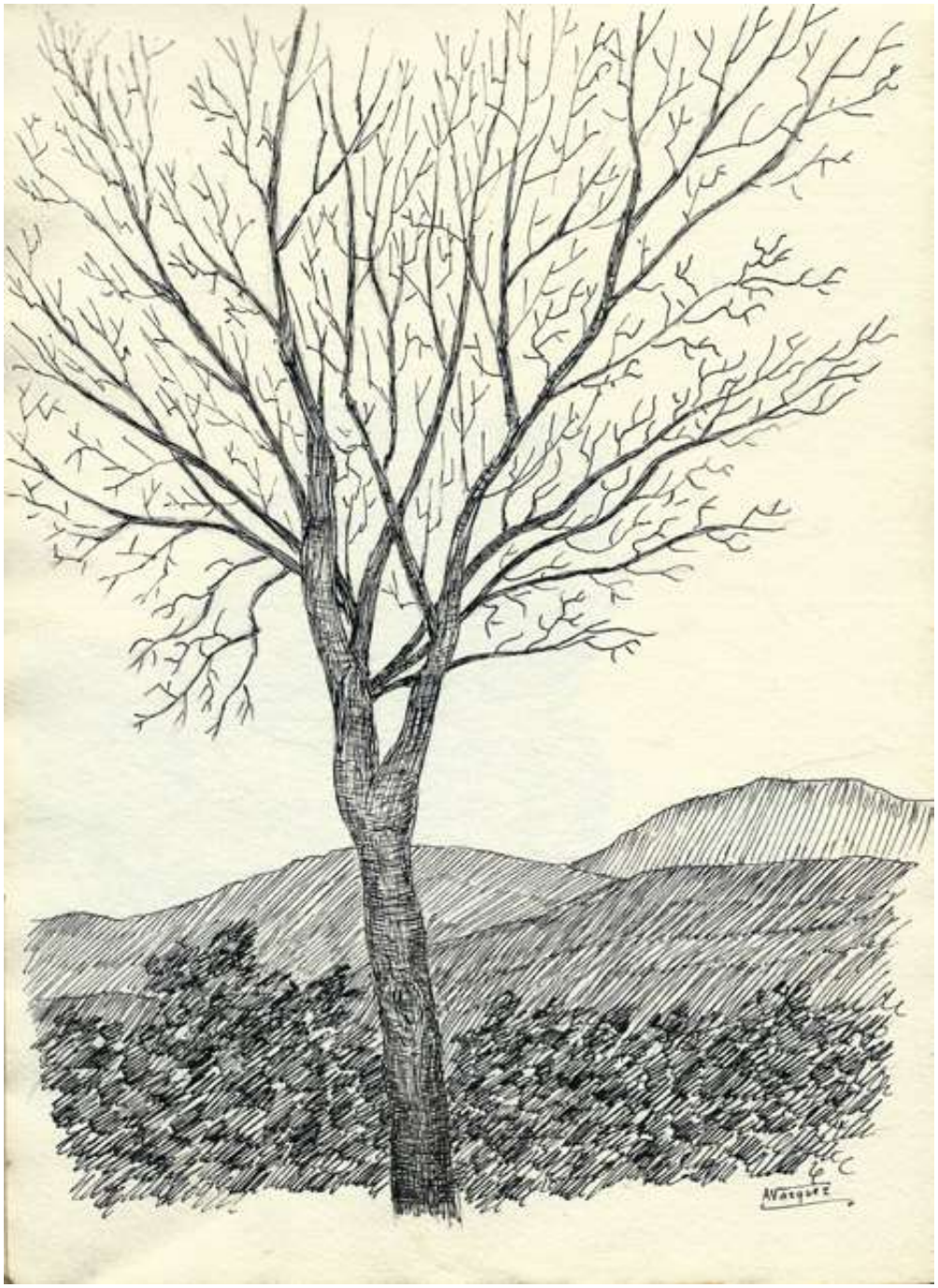
Paisajes sarrianos.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

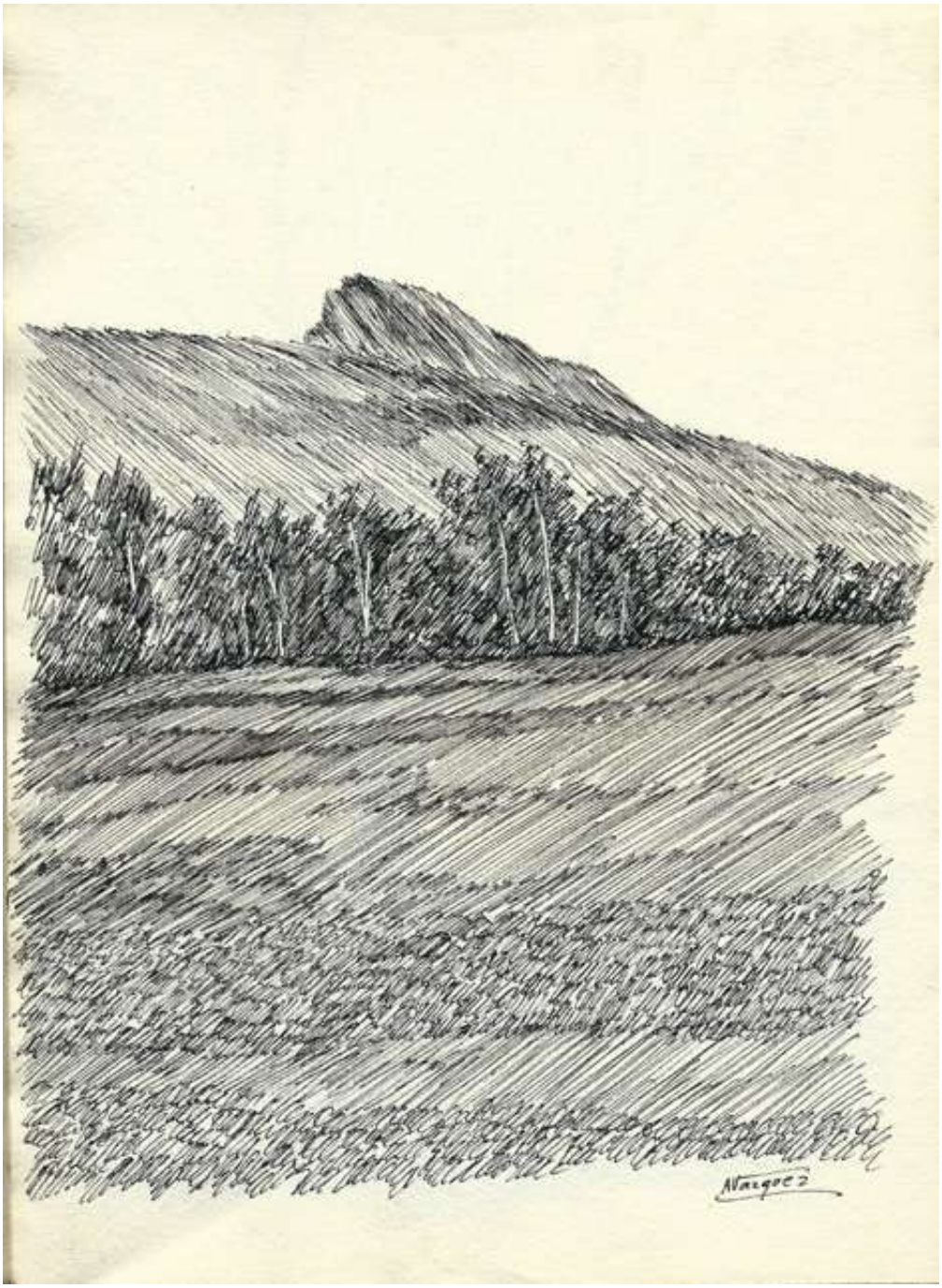
Paisaje sarriano.
Medidas: 15x21 cm.
Acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

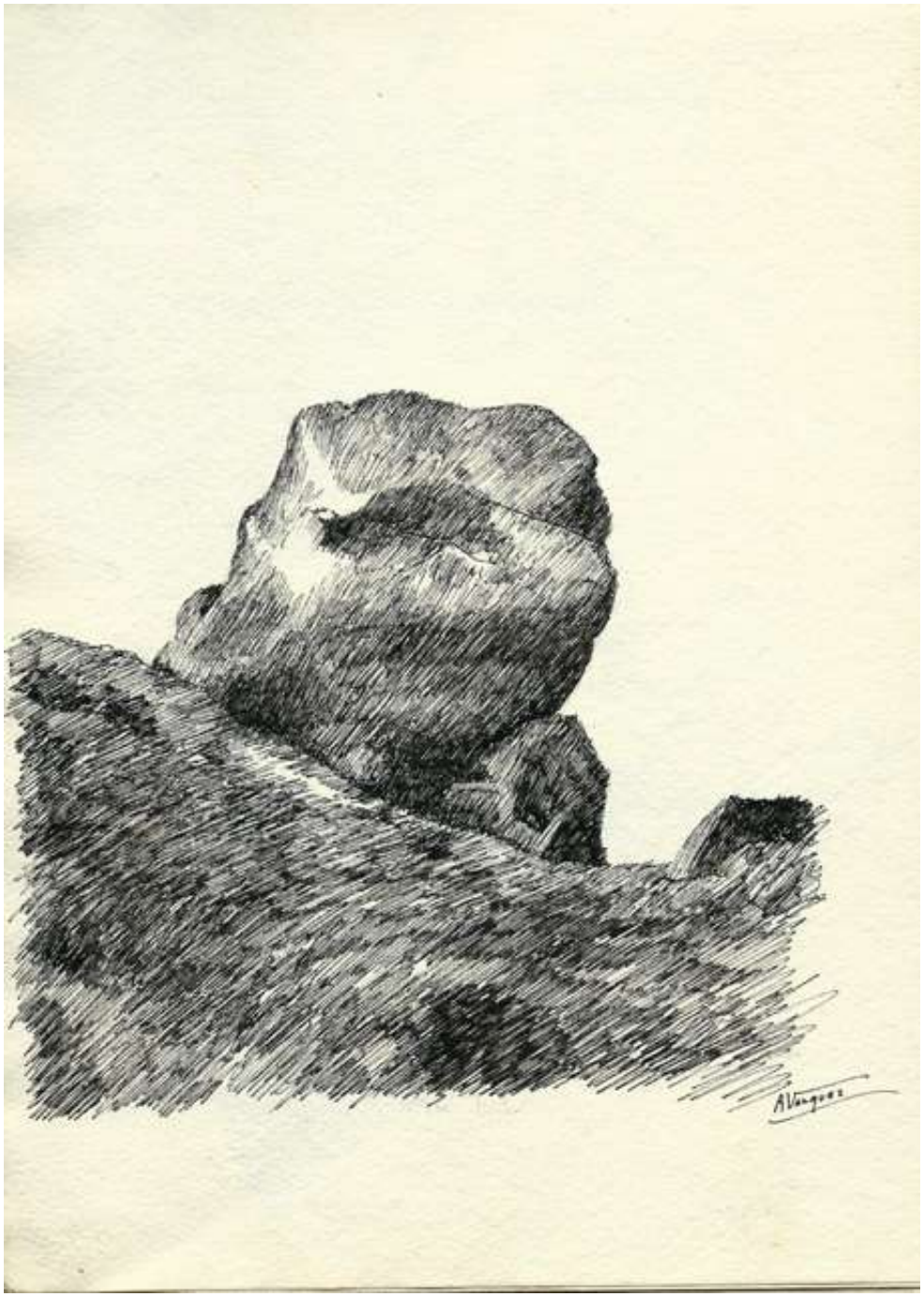
Torre del Batallón, Sarria..
Medidas: 21x15 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisaje sarriano.
Medidas: 21x15 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisaje sarriano.
Medidas: 21x15 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

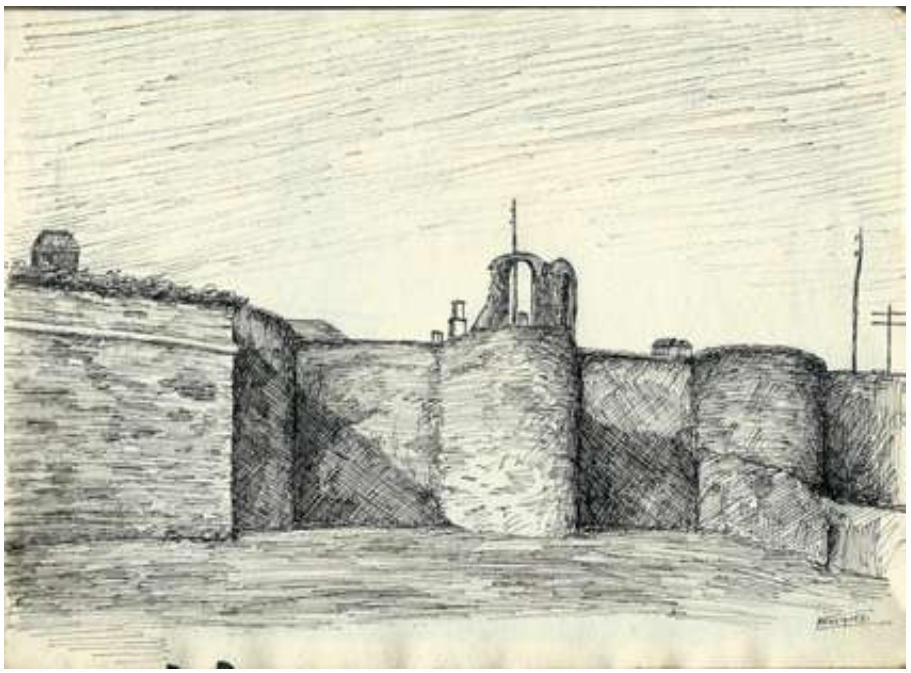

Paisaje.
Medidas: 21x15 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

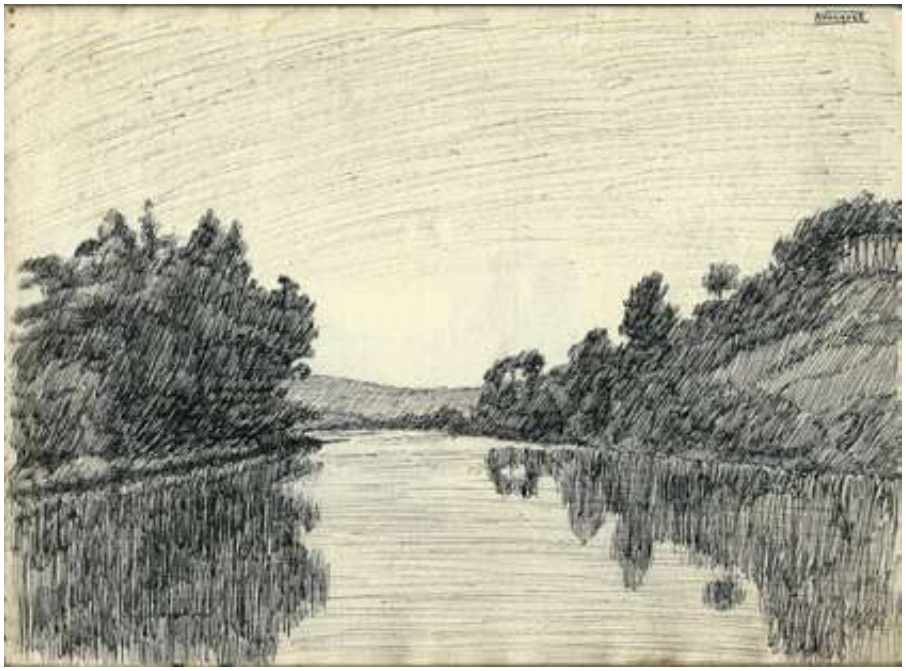

Autorretrato.
Medidas: 21x15 cm.
Tinta y lápices de color sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Carro y La Mosquera de Lugo.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisajes.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta y lápices de color sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Paisajes, Sarria al fondo.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 21x29 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 21x29 cm.
Acuarela, tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

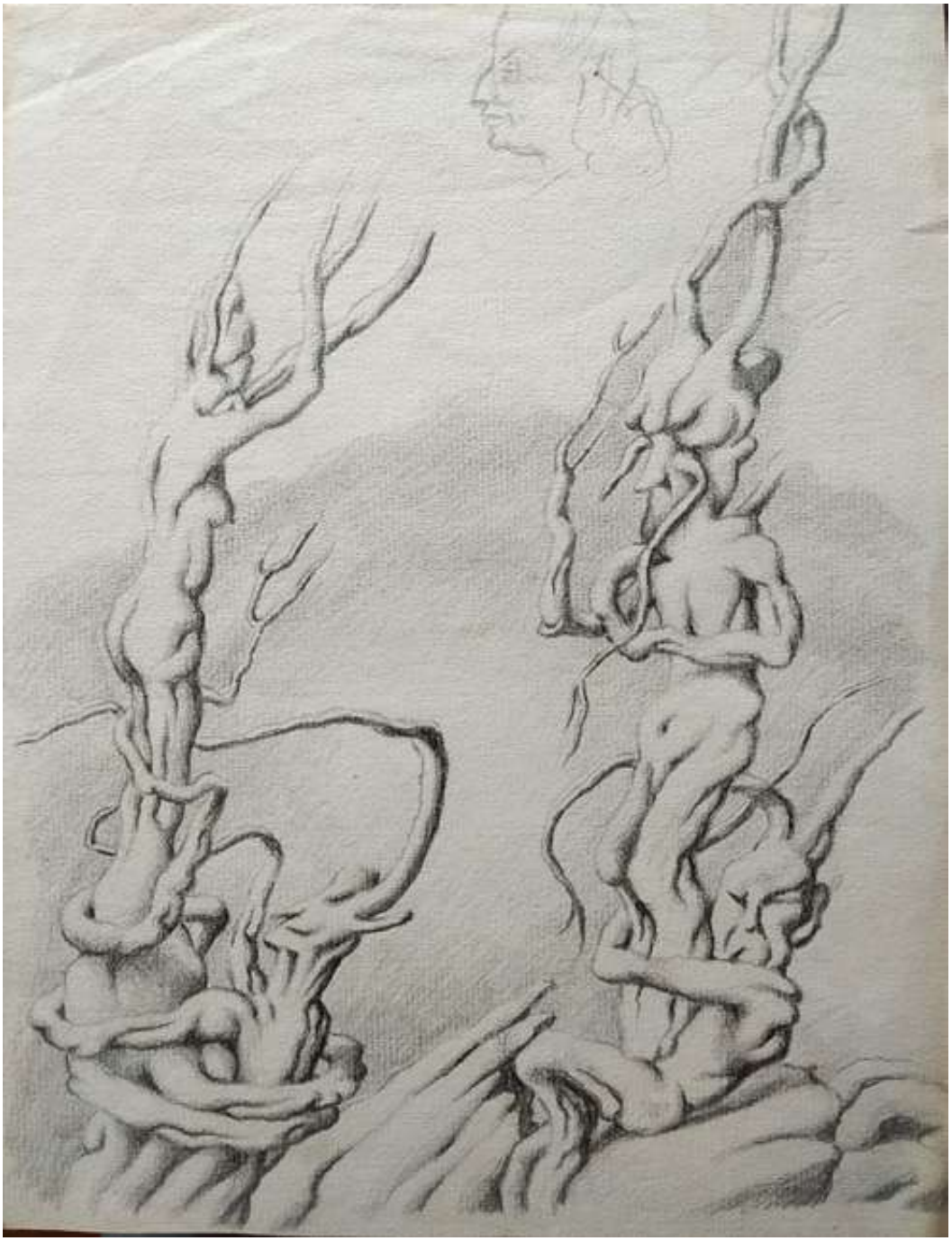
De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

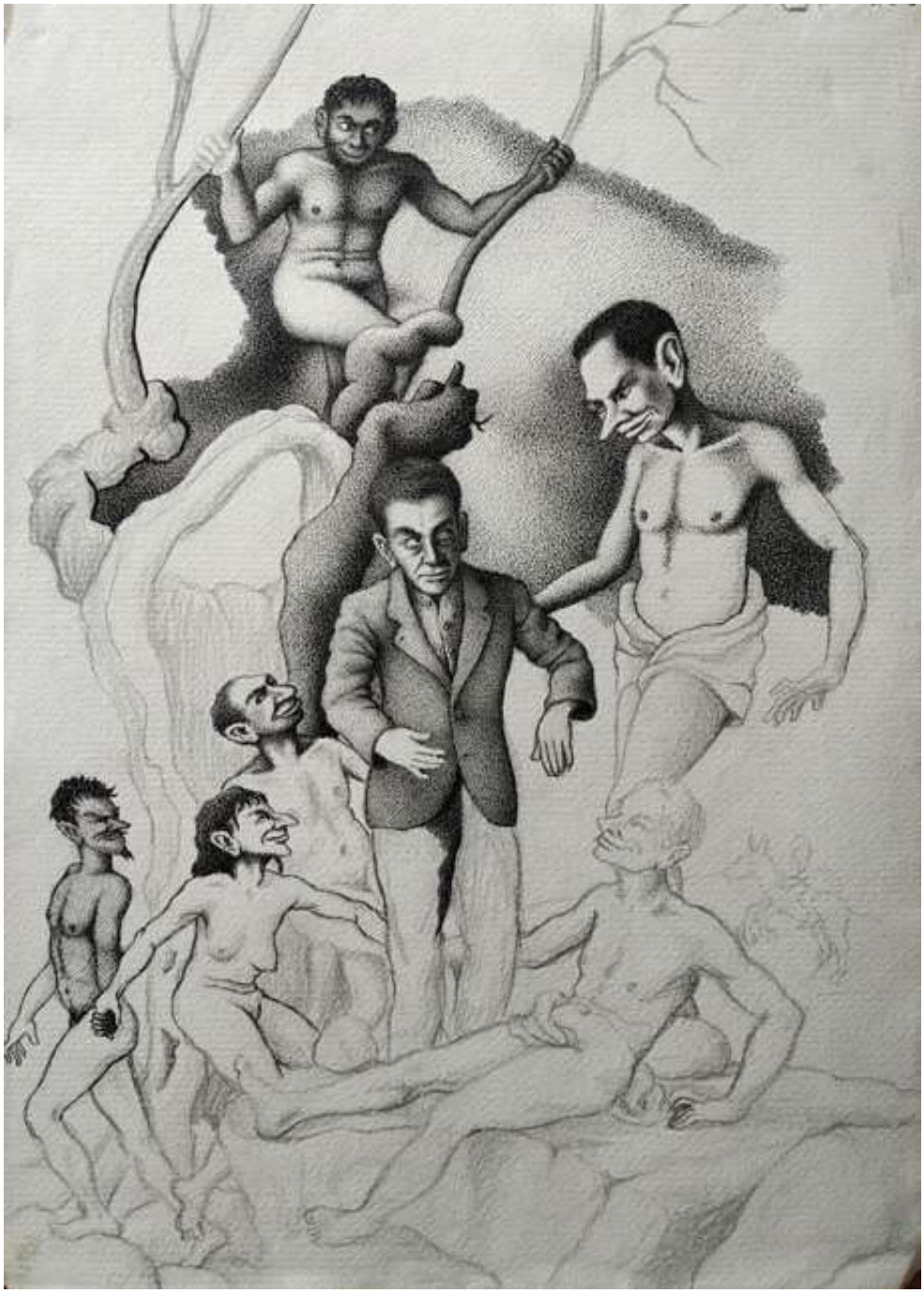
De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

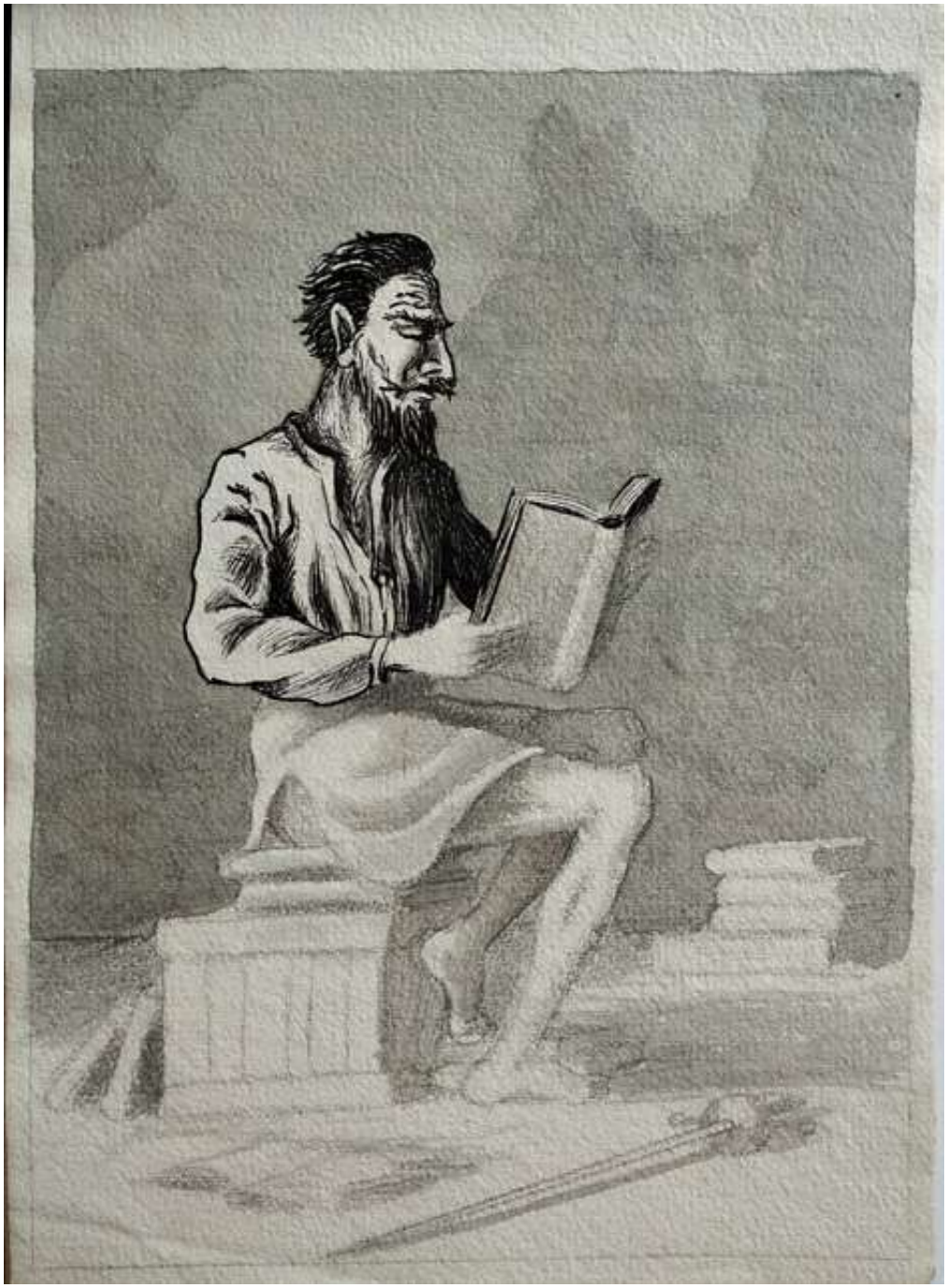
De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

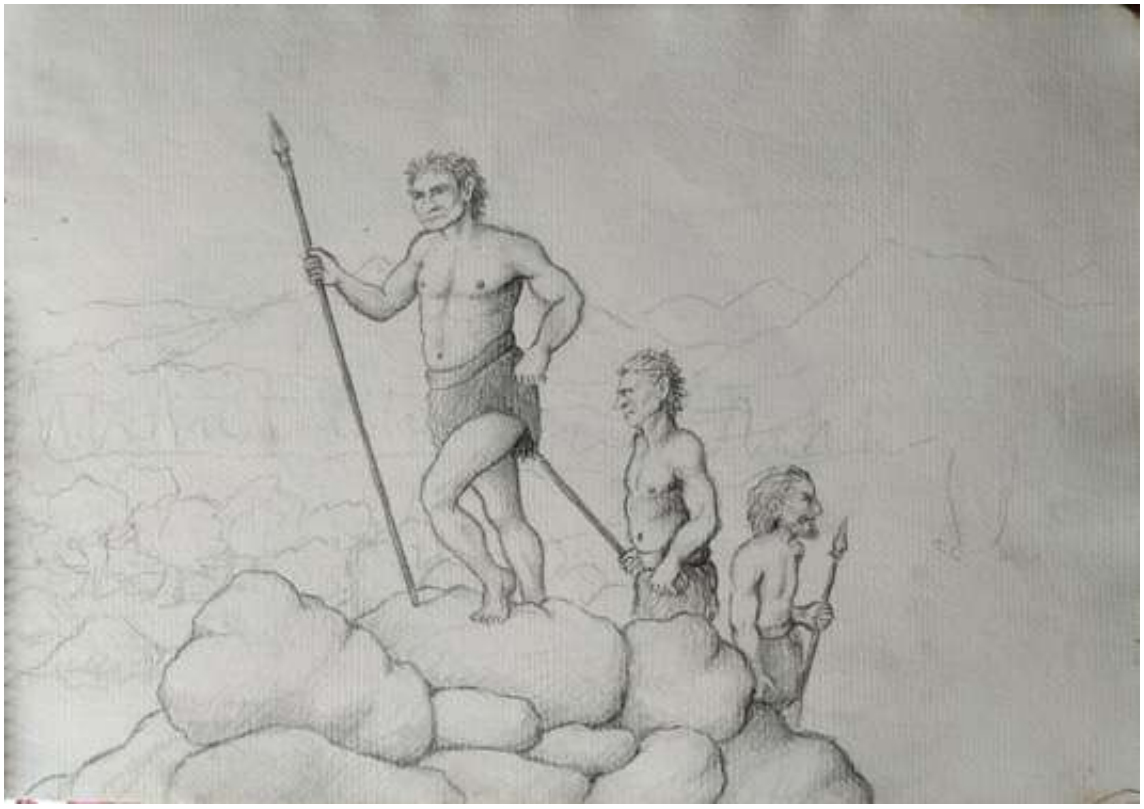
De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

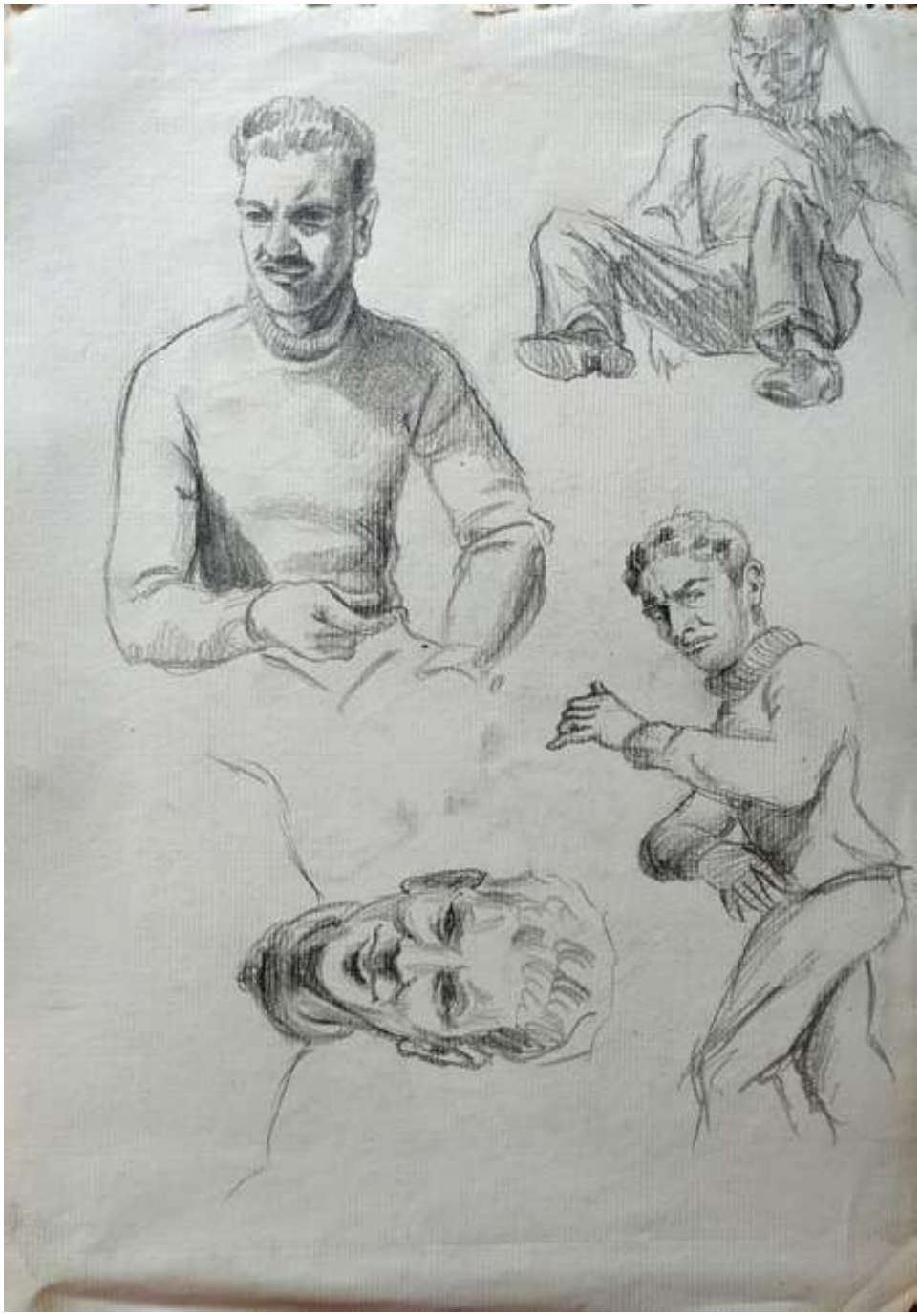
De la serie Brujas, duendes y otros seres.
Medidas: 29x21 cm.
Acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Retrato de un niño.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Autorretrato.
Medidas: 21x29 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Autorretrato.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Autorretrato.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

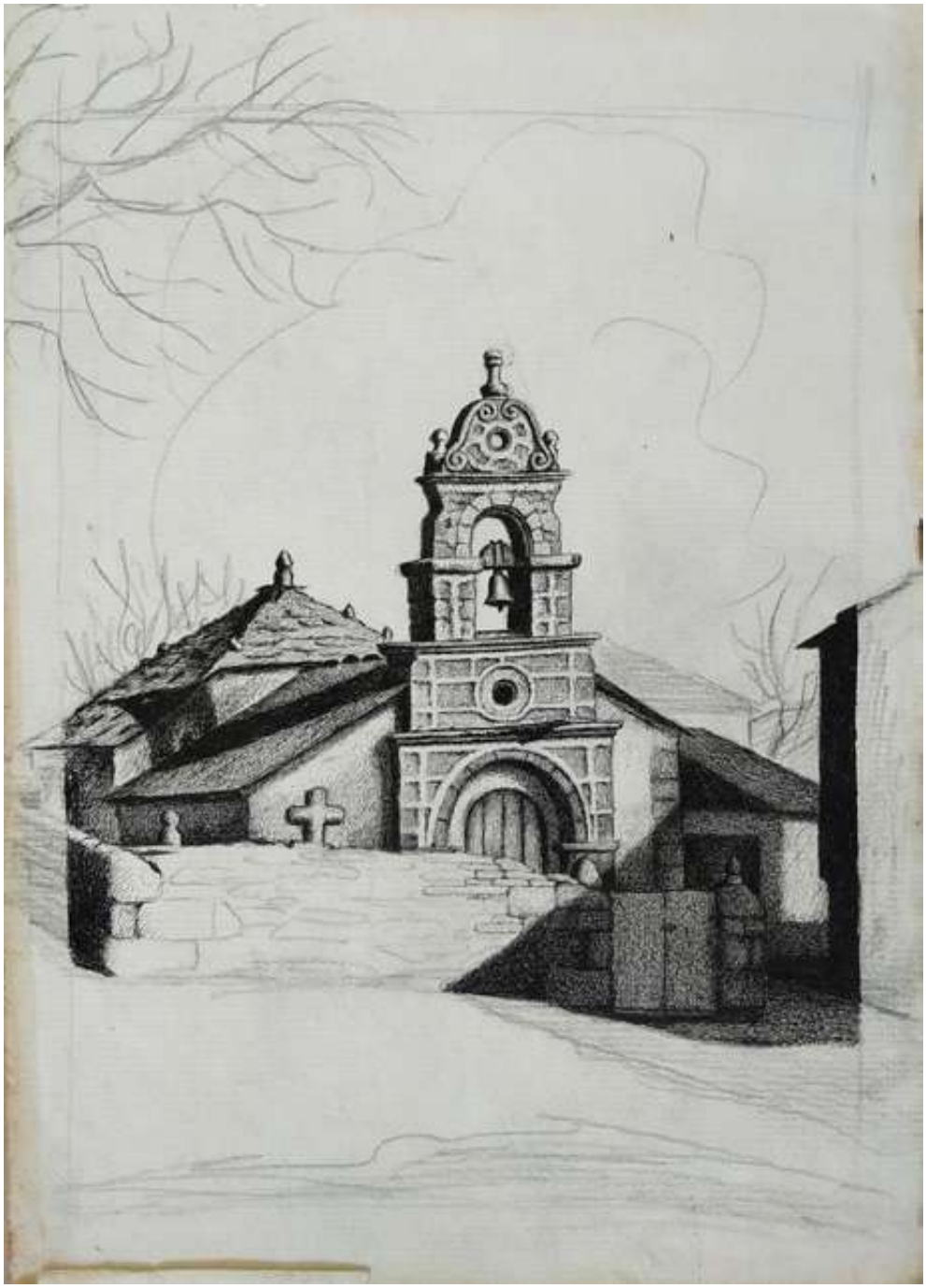
Autorretrato.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

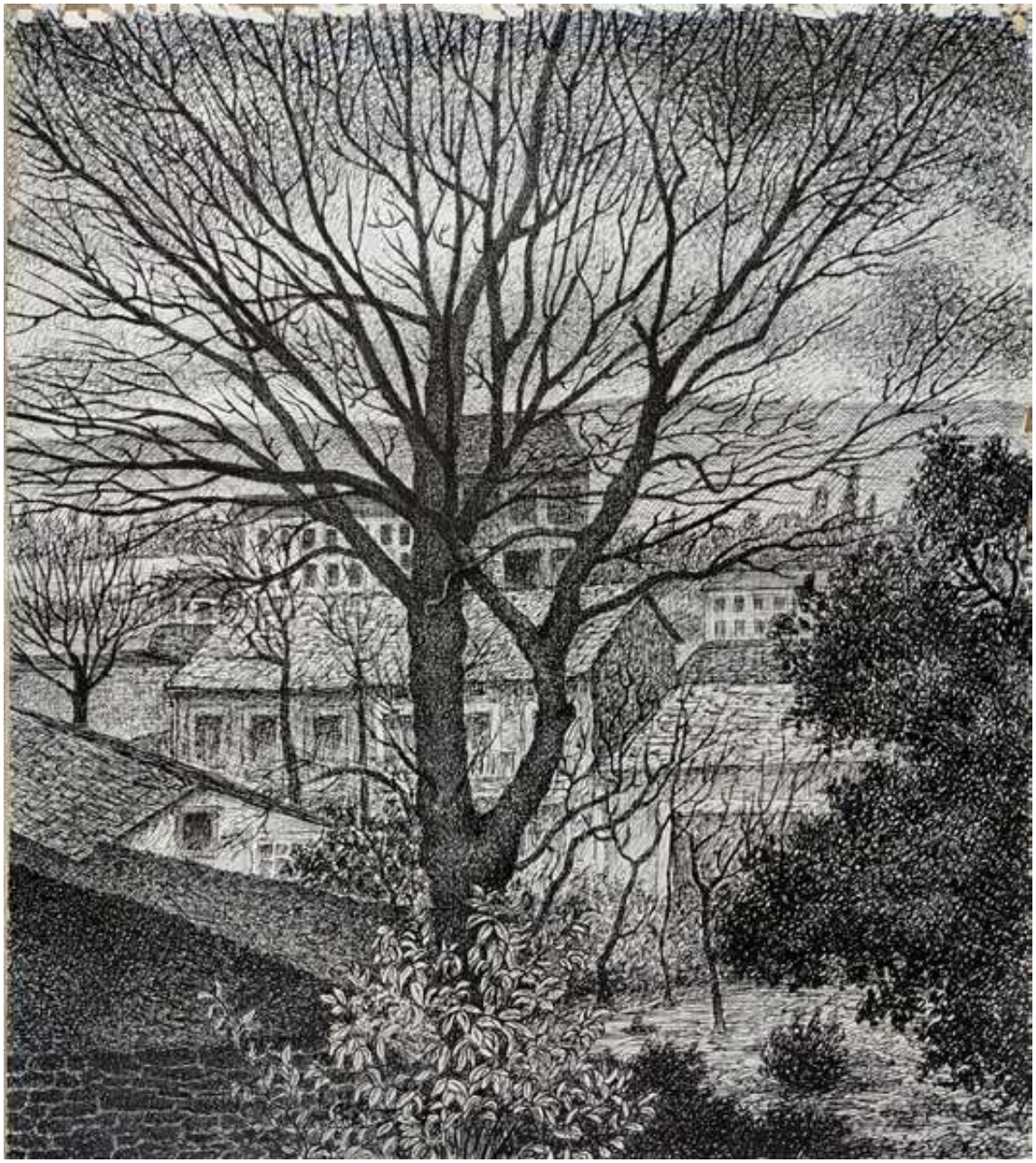
Retrato.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Autorretrato.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta y grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Iglesia.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

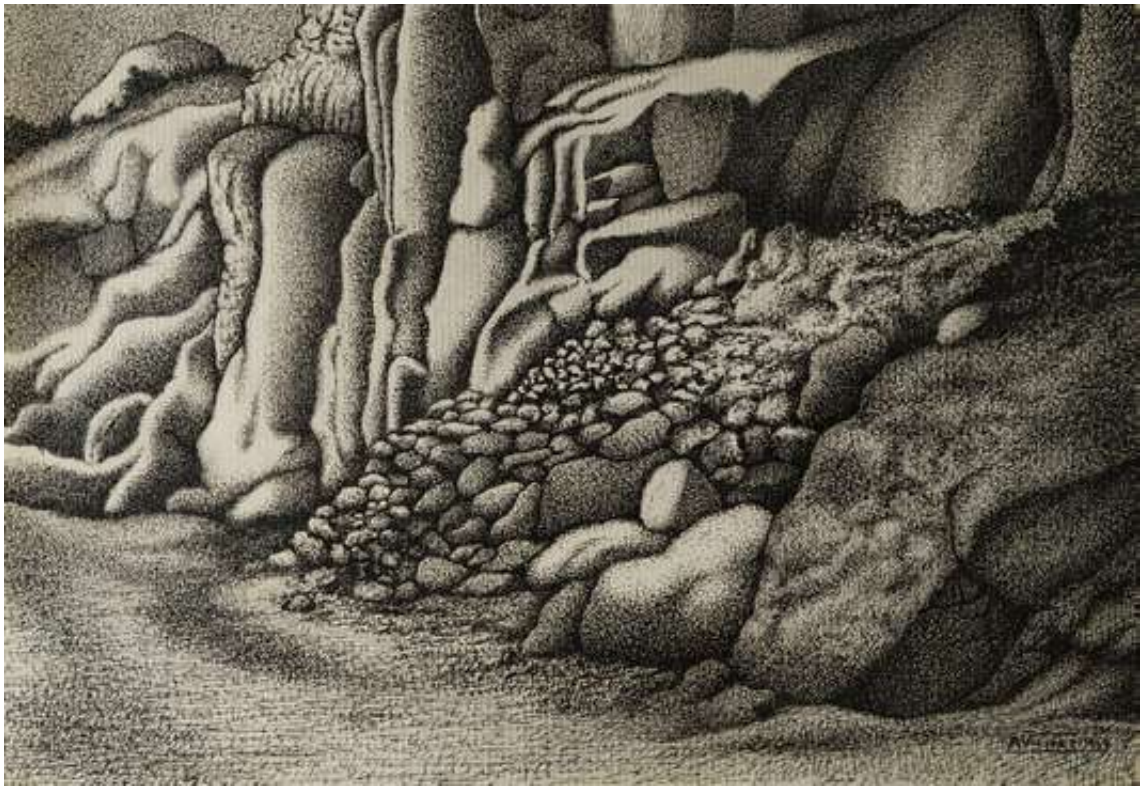
Vista desde la ventana, Sarria.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Retrato.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Retrato.
Medidas: 29x21 cm.
Grafito, acuarela y tinta sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

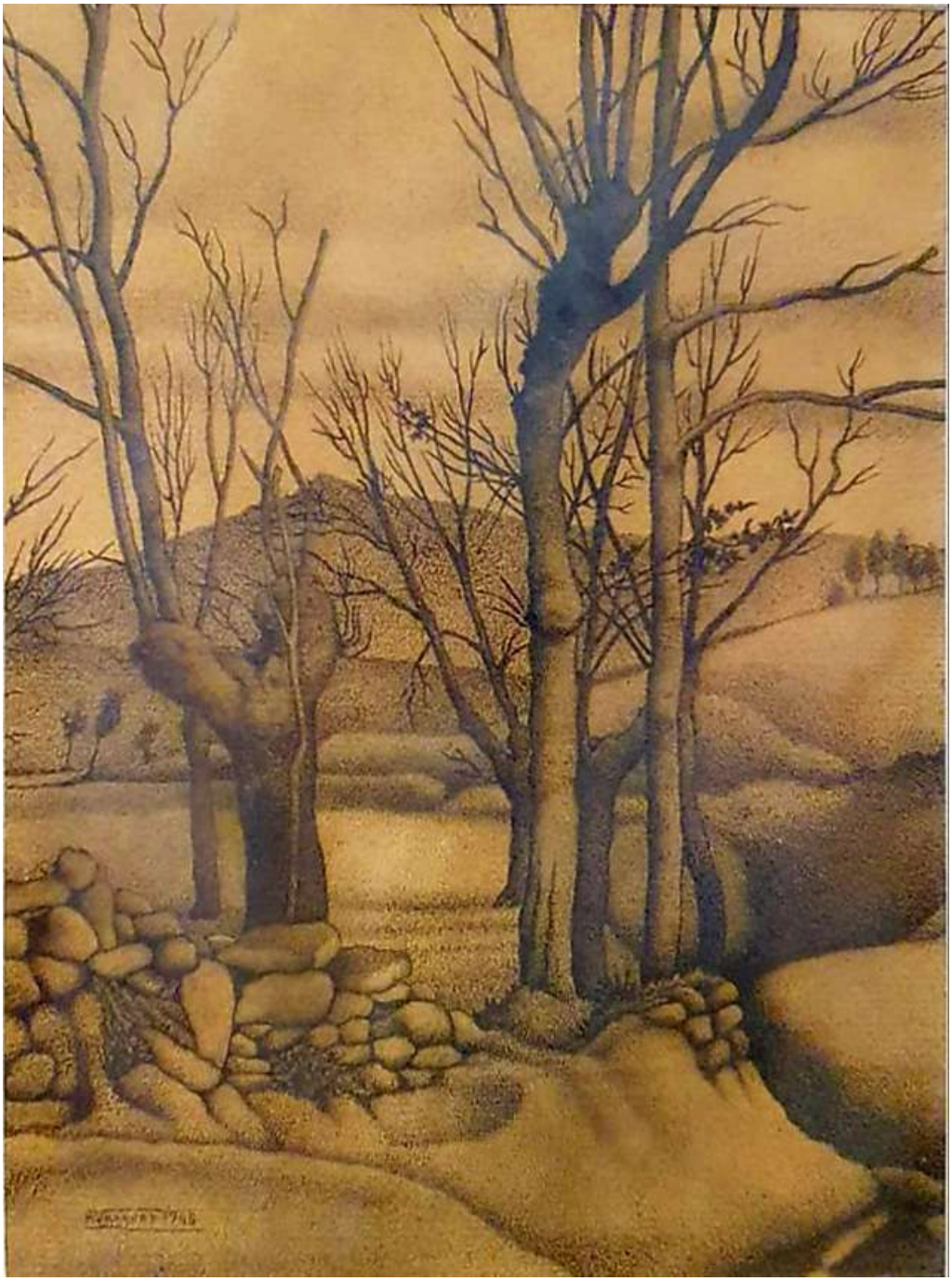
Piedras.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1949.

Rocas.
Medidas: 21x15 cm.
Grafito sobre papel.
Fecha de realización: años 40.

Retratos.
Medidas: 32x23 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: finales años 40.

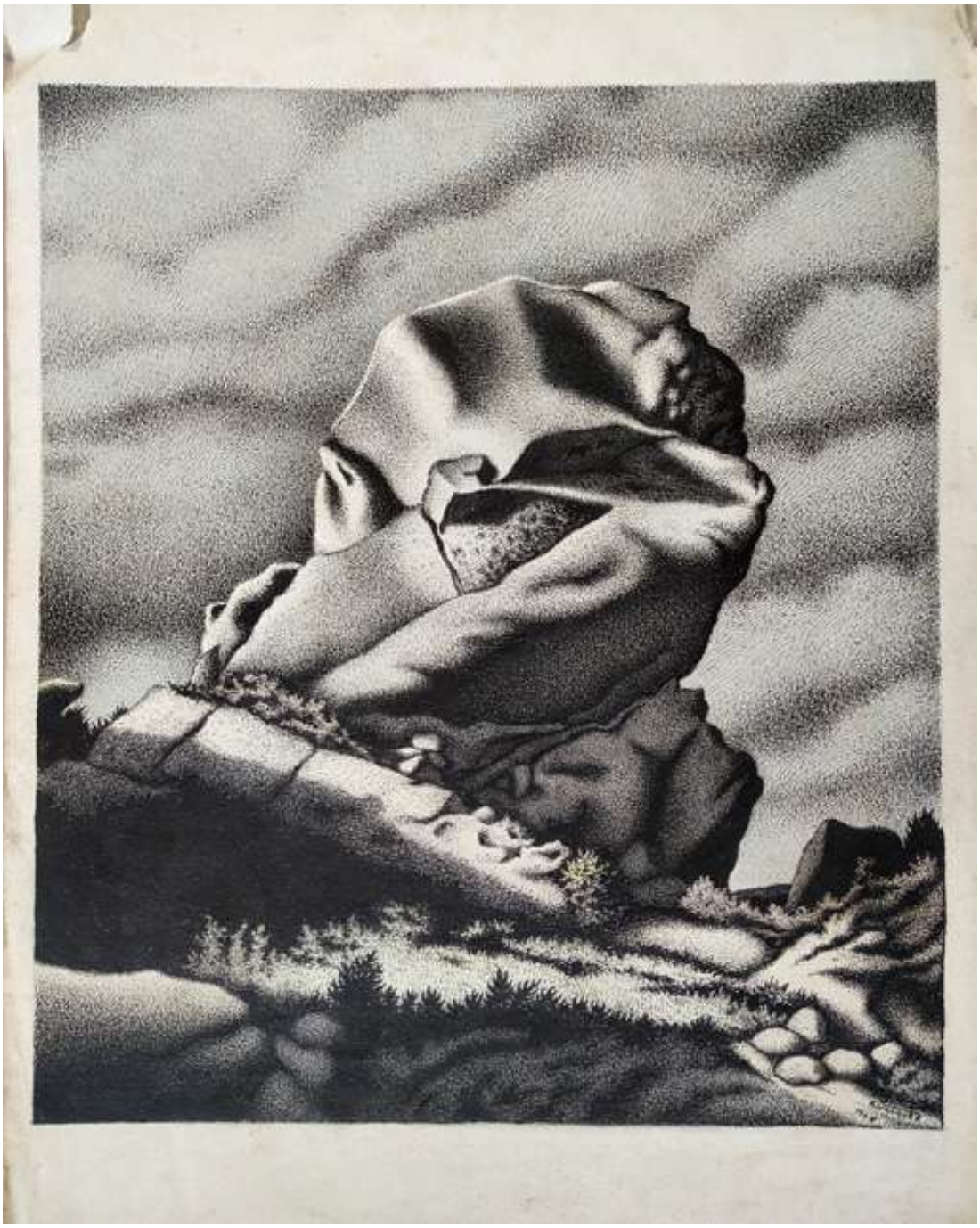
Paisaje.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel de color sepia.
Fecha de realización: 1945.

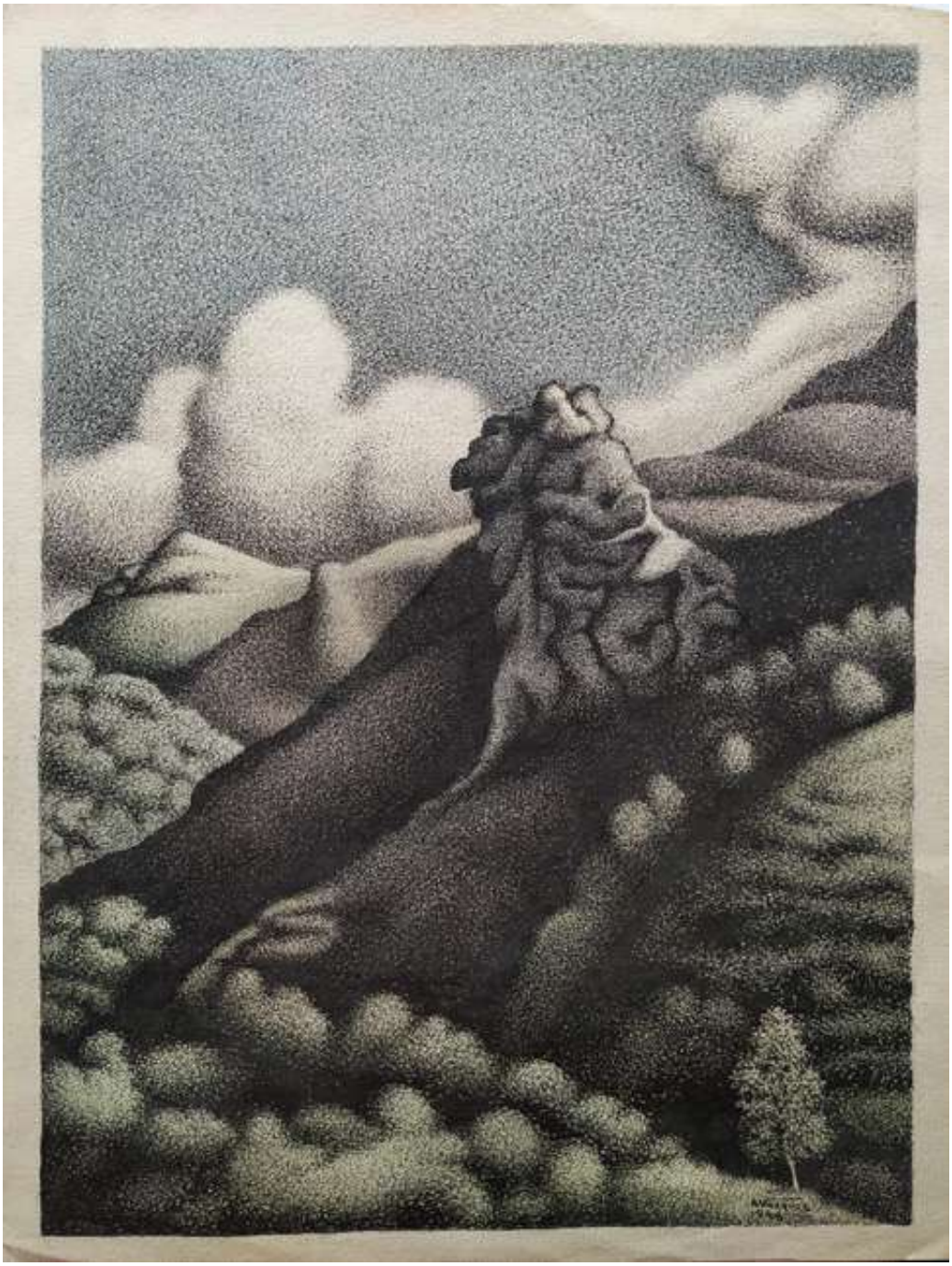
Caricatura.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta sobre papel.
Fecha de realización: 1945.

Paisaje.
Medidas: 21x29 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1946.

Paisaje.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: 1946.

Paisaje.
Medidas: 21x29 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1946.

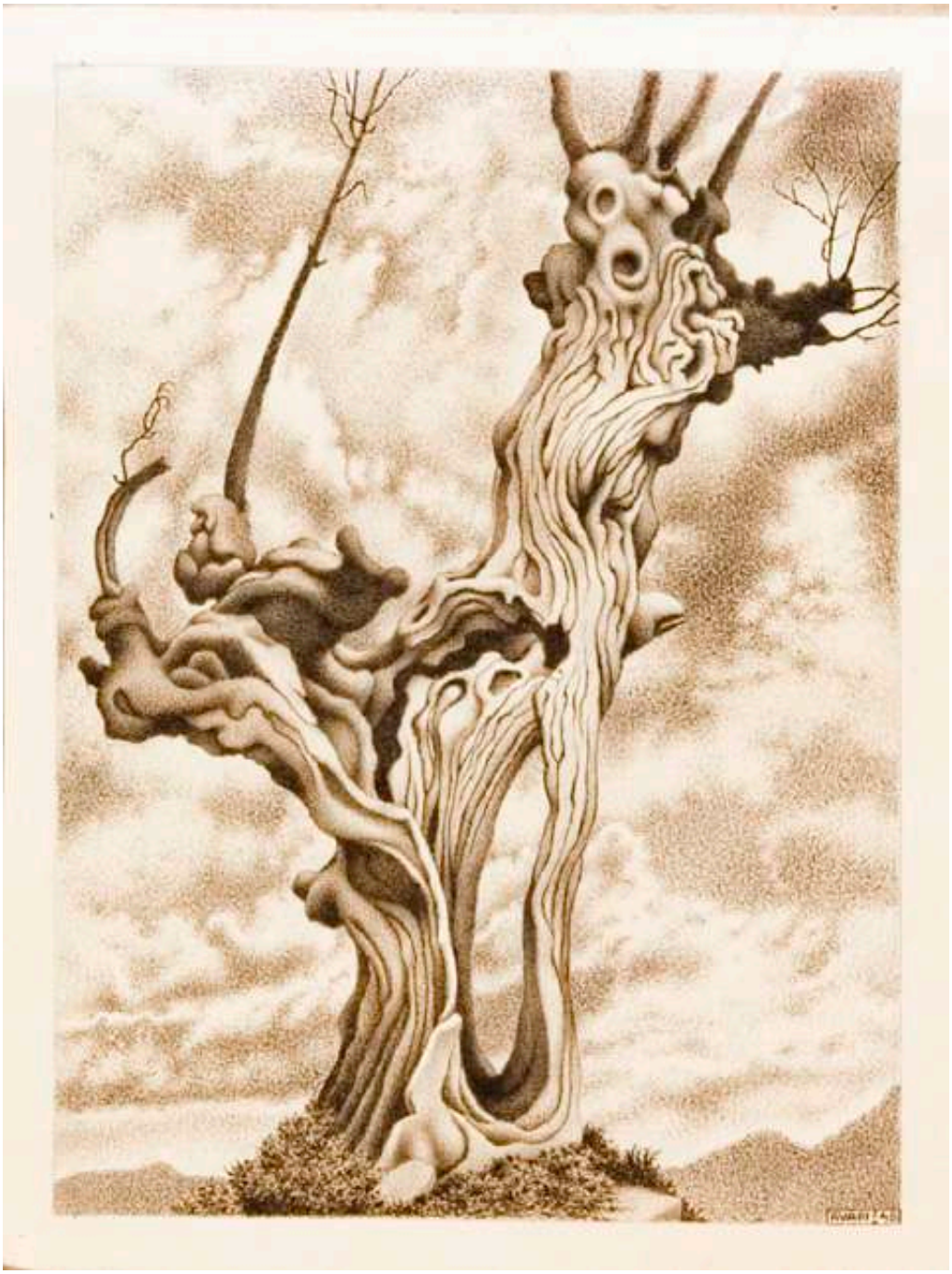
Paisaje.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1947.

Paisaje.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1948.

Aquelarre.
Medidas: 29x21 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1946.

Castaño.
Medidas: 24x18 cm.
Tinta (plumilla) y acuarela sobre papel.
Fecha de realización: 1948.

Foto 1: Portada programa de fiestas de San Juan 1942, Sarria.
Foto 2: Tamborilero Municipal (representación del pregonero sarriano)
Foto 3: Portada programa de fiestas de San Juan 1958, Sarria.
Foto 4: interior del programa de fiestas de San Juan 1958, Sarria.
Medidas: 21x15 cm.
Grafito y acuarela sobre papel.

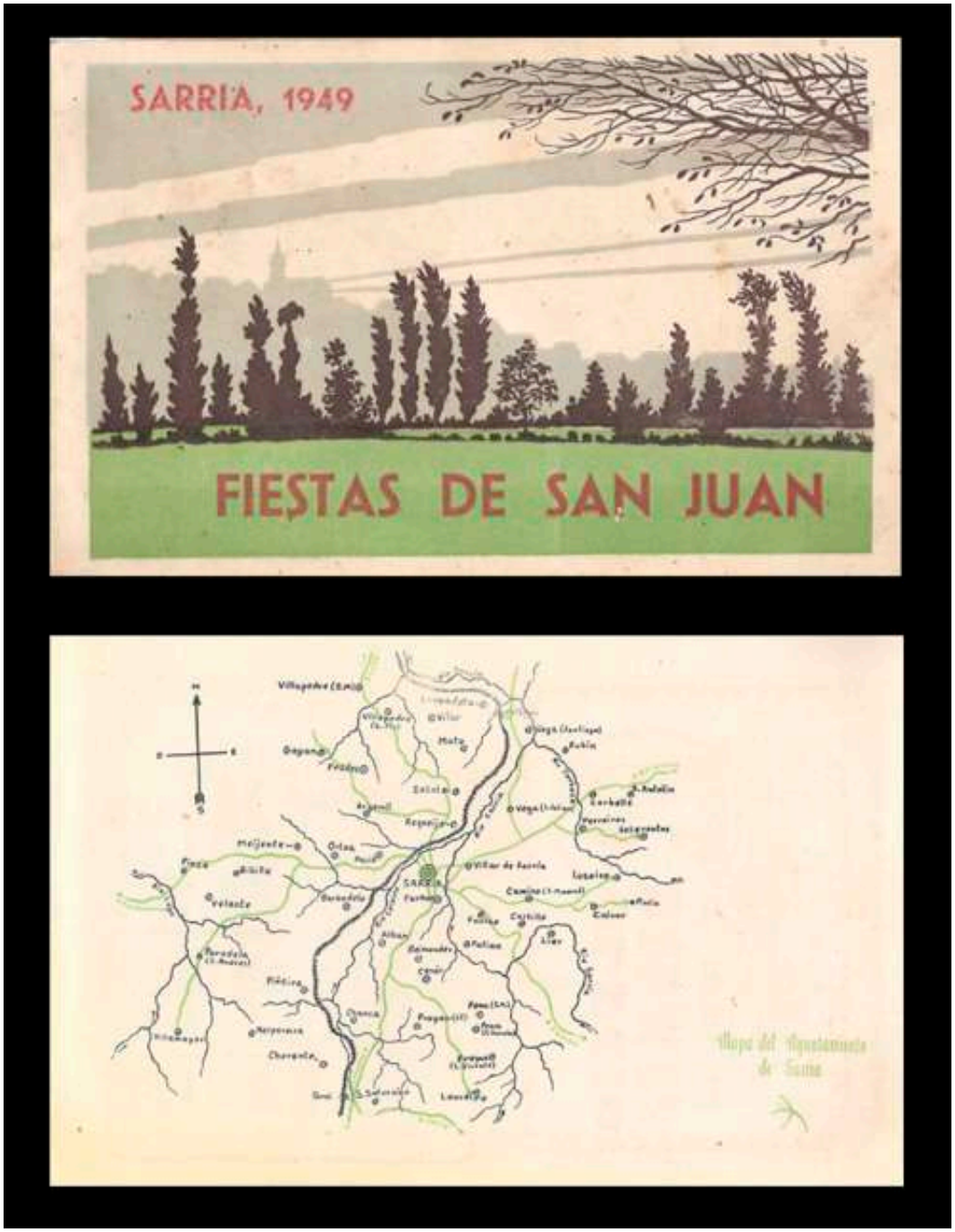
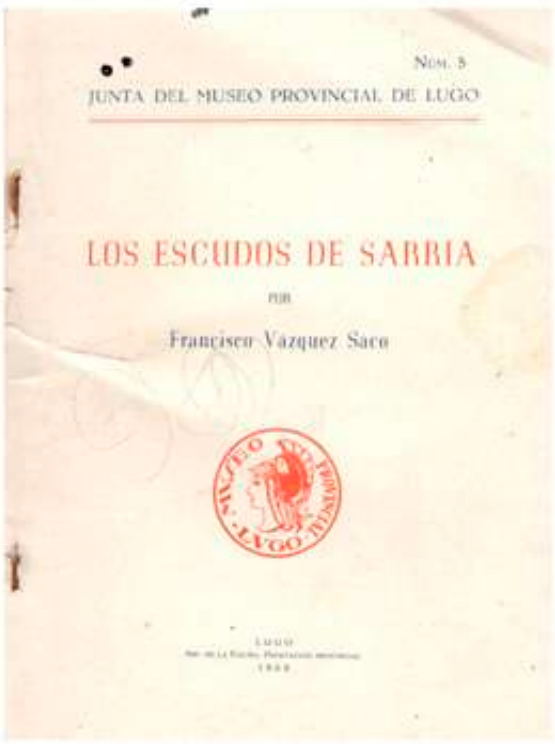

Foto 1: Portada programa de fiestas de San Juan 1949, Sarria.
Foto 2: Mapa de Sarria en el interior del programa de fiestas, 1949.
Medidas: 15x21 cm.
Offset sobre papel.
Fecha de realización: 1949.

NÚM. 5

JUNTA DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO

LOS ESCUDOS DE SARRIA

POR

Francisco Vázquez Saco

MUSEO PROVINCIAL LUGO

LUGO

— 23 —

El mismo emblema se ve en la fachada principal repetido tres veces: sobre la balconada correspondiente a la actual biblioteca; sobre la puerta de uno de los hospitalillos en que los religiosos, de acuerdo con el espíritu de la fundación, atendían a los enfermos peregrinos a Compostela, y bajo el escudete frontón semicircular que corona la entrada al patio del siglo XVIII.

Este último, más trabajado, se complica con dibujos accesorios, del gusto de la época, y todo el conjunto va abrazado por un águila monocéfala.

Además de éstos, y empotrado en el muro que cerraba la antigua huerta monacal, está el que hemos elegido para ilustrar esta papeleta.

18 y 19

Es la única torre que resta de la antigua fortaleza de Sarria,

propiedad hoy de los señores de Pérez Barallobre, y en los muretes que flanquean la escalera de acceso al cuerpo almenado,

Los escudos de Sarria, publicación nº5 de la *Junta del Museo Provincial de Lugo*, texto de Francisco Vázquez Saco. (Portada y pág. 23)

Medidas: 21x15 cm.

Tinta (plumilla) sobre papel.

Fecha de realización: 1953.

26

De la llamada Casa Grande, antigua casa-torre que perteneció a los Saavedra Figueroa y mezcló su sangre con la de los señores de Trebolle, Layosa, Barrio, San Clodio y otros linajes, desaparecieron dos escudos en las reformas que, por pasar a otros dueños de manos de sus últimos poseedores los Marqueses de Villarerde de Limia, sufrió el inmueble recientemente.

Las dos piedras de armas parece que se conservan aún en una dependencia de la casa, y nosotros daríamos por bien empleados todos los esfuerzos encaminados a lograr de los últimos dueños la autorización oportuna para que fuesen reintegradas a su antiguo emplazamiento.

A la vez que un noble elemento decorativo, son las piedras blasonadas una página de la historia local, cuya mutilación nos es singularmente dolorosa.

Uno de estos escudos reproduce con toda fidelidad, las armas del reseñado en esta catalogación con el número 11.

Es cuartelado en cruz y timbrado con yelmo hacia la izquierda.

El primer cuartel tiene el león sobre ondas de los Balboa; el cuarto, las cinco hojas de higuera de los Figueroa; el segundo,

— 27 —

En el diestro de jefe lleva el ajedrezado de los Saavedras, en el siniestro, el águila de los Pardos o de los Aguilares; en diestro de punta, un puente sobre ondas, y cruzándolo, un ave; y en el siniestro el blasón de los Bahamondes: jaqueles, surmontados de una M coronada, y siete peces en el campo del escudo, que otros colocan en la bordura.

Como delimitando el escudo, a derecha e izquierda, corre una línea de puntos, pequeños roeles o bezantes, que pudieran ser piezas de bordura, pues también los recoge el dibujo del P. Mosquera.

Caprichosamente el lapidario dejó de perfilar al exterior el campo y convirtió cada uno de los cuarteles en un escudo independiente.

Los señores de San Martín de Requeijo, que lo eran también de Gaibor, enterraron algunos deudos en el sepulcro que poseían en el Convento de Sarria, como veremos en su lugar.

27

El otro escudo retirado de la misma casa, es una magnífica piedra de armas, timbrada con yelmo hacia la derecha, con airosos lambrequines.

El campo del escudo es ovalado y cuartelado en cruz.

El diestro de jefe ostenta tres flores de lis, ondas y un creciente que abraza cinco estrellas, probable Villamarín.

El siniestro, un caldero superado de una cruz, que pudiera ser Armesto, o Calderón.

El diestro de punta, dos castillos aclarados de puerta y dos saeteras, resaltados cada uno de tres torres. En medio de ellos, una pieza difícil de identificar.

Es muy probable, sin embargo, que reproduzca las armas que hemos visto en el siniestro en jefe del número 26; es decir, un escudete con la cruz de Malta, cantonado de las dos torres, blasón que algunas veces adoptan los Balcazar.

El siniestro, una torre resaltada de un busto de mujer, que pudiera responder a Miranda.

Ilustraciones de *Los escudos de Sarria*.

Medidas: 21x15 cm.

Tinta (plumilla) sobre papel.

Fecha de realización: 1953.

Geranios.
Medidas: 40x30 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: 1947.

Presa de la Veiguiña.
Medidas: 40x30 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

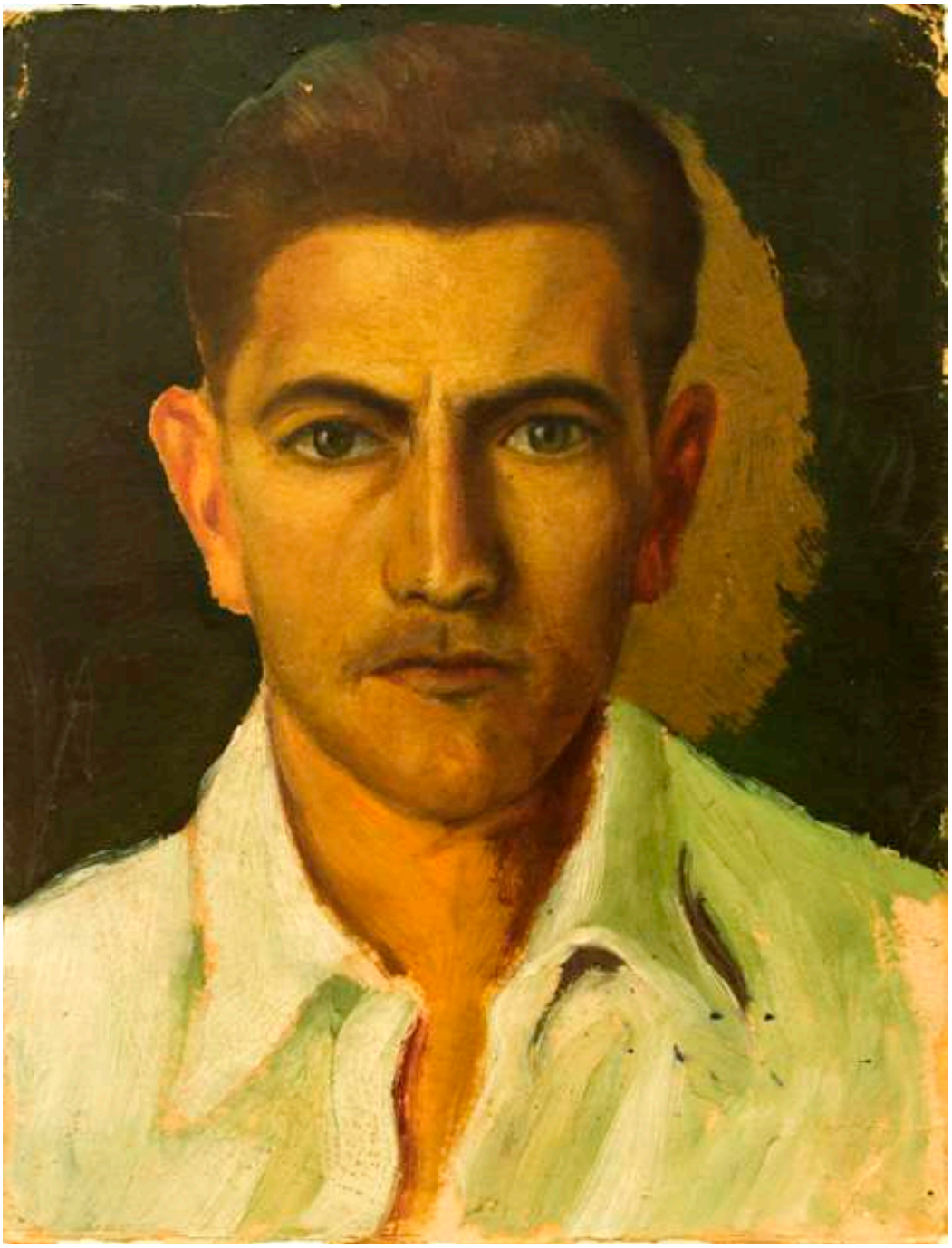
Paisaje.
Medidas: 21x28 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Paisaje.
Medidas: 28x21 cm.
Óleo sobre cartón.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Paisaje.
Medidas: 21x28 cm.
Óleo sobre cartón.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Autorretrato.
Medidas: 28x21 cm.
Óleo sobre cartón.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Retrato de la abuela de Manuel.
Medidas: 41x33 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Paisaje
Medidas: 33x25 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1940 y 1950.

Segunda Etapa.

Este segundo bloque del catálogo sobre Avari contendrá parte de su obra más prolífica; la realizada en Venezuela entre la segunda mitad de 1950 hasta los primeros años de 1980. Se trata de la época de plenitud del artista; en ella desarrolla su particular estilo donde la luz, el color y el contraste impactan en el espectador. La línea, la mancha, el color y la luz son signos distintivos de su obra.

Será también una época de experimentación donde Antonio realizará trabajos escultóricos, libros ilustrados manuscritos, trabajos de diseño editorial y tipográfico junto a grandes piezas murales.
Además el artista experimentará con la abstracción y la figuración envueltas en un aura surrealista hasta fijar su estilo en una figuración mágica u onírica que captará temas de la selva amazónica, mitos y leyendas, historias y personajes inventados y un sinfín de personajes que nos trasportarán a un mundo asombroso.

Durante estos años (a partir de 1964) Avari llevará a cabo una ingente cantidad de bocetos ordenados en cuadernos fechados, numerados y firmados con miles de ensayos sobre los temas que le interesan. Estos cuadernos, de 16 x 23,5 cm recogen trabajos de diferentes estilos con la técnica del lápiz, lápices de color, tinta y acrílico en algunos de ellos… el tema central es la selva y los personajes inventados por Antonio, junto a los dibujos en algunas ocasiones aparecen textos cortos que insinúan una historia inventada. En este catálogo adjuntamos algunos de los mismos a partir de la pág 156.

También llevará a cabo la elaboración de, al menos, 5 libros manuscritos ilustrados de tamaño 29 x 21 cm. En este catálogo que recogerá parte de uno de ellos (a partir de la página 296), será el titulado *Sobre arte y pintura*, escrito entre noviembre de 1972 y junio de 1973, en el que el artista nos presenta a lo largo de más de 300 páginas historias y personajes inventados como *Los Críticos*, *San Callado* o *Los Hombres Grises*; leyendas amazónicas como *Las Hijas de Canaima*; un ensayo sobre la historia del arte; su punto de vista en relación al debate que se llevaba a cabo en esa época sobre arte figurativo y abstracción y otras reflexiones personales relacionadas con su visión del arte o su forma de proceder al dibujar. Todo él está realizado con tinta y lápices de colores.

Durante esta época se pueden distinguir claramente dos tipos de obra: una más comercial orientada a la venta en la que primarán los temas clásicos como paisajes típicos de la zona y retratos realizados por encargo; y otro tipo de obra más personal en la que Avari libera su faceta más creativa, en ella retratrá la selva y sus habitantes, surgirán sus personajes inventados y escenas oníricas que nos transportarán a un mundo imaginado además de interpretaciones de personajes famosos o su visión particular de temas y aspectos de la sociedad, entre otras cuestiones.

Se añade también una colección de miniaturas de obras realizadas en Venezuela, son fotografías escaneadas de las mismas ya que se desconoce el destino de las obras originales.

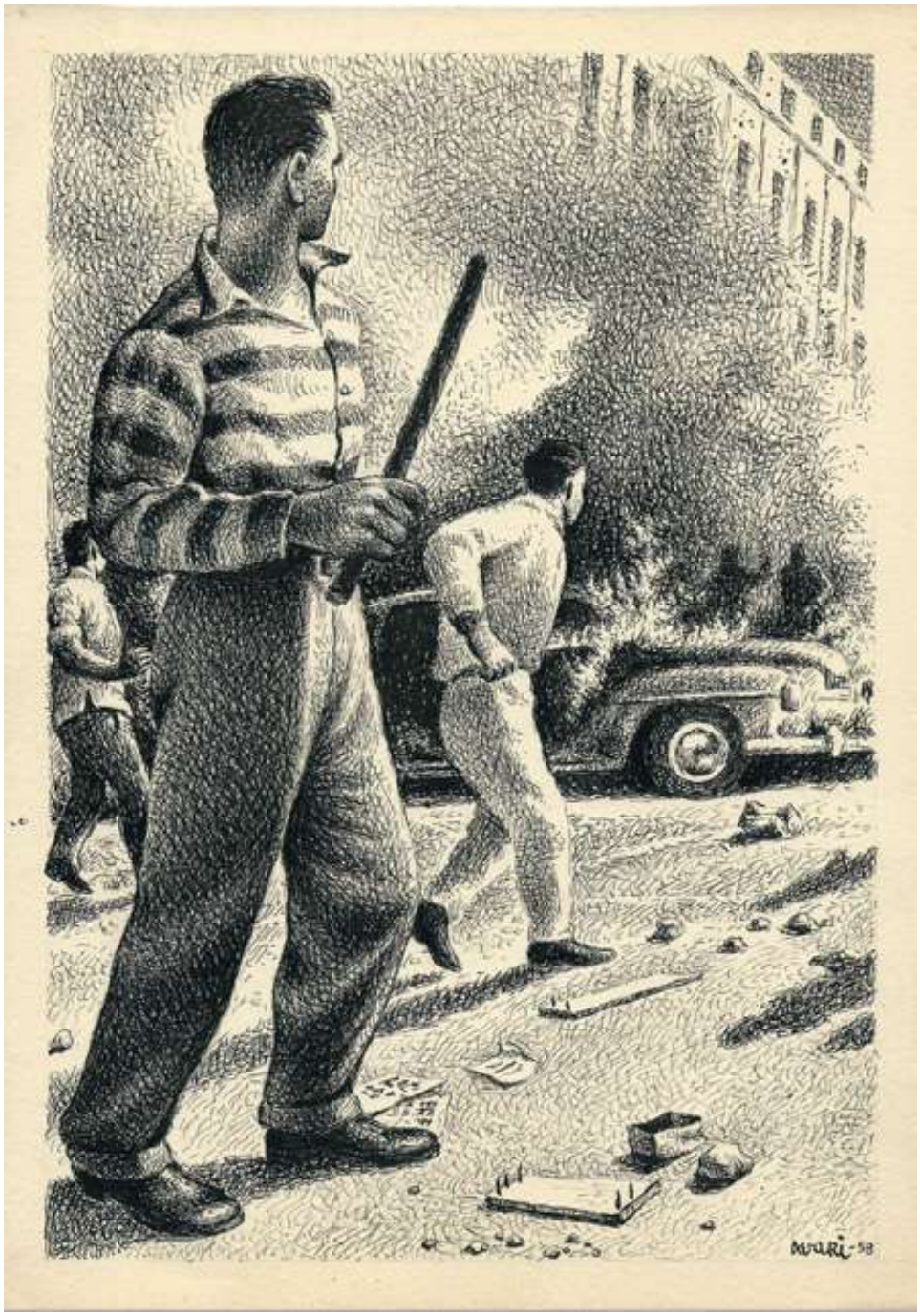
Diálogo.
Medidas: 14x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Autorretrato.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: 1959.

Iglesia.
Medidas: 20x26 cm.
Tinta (plumilla) y grafito sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

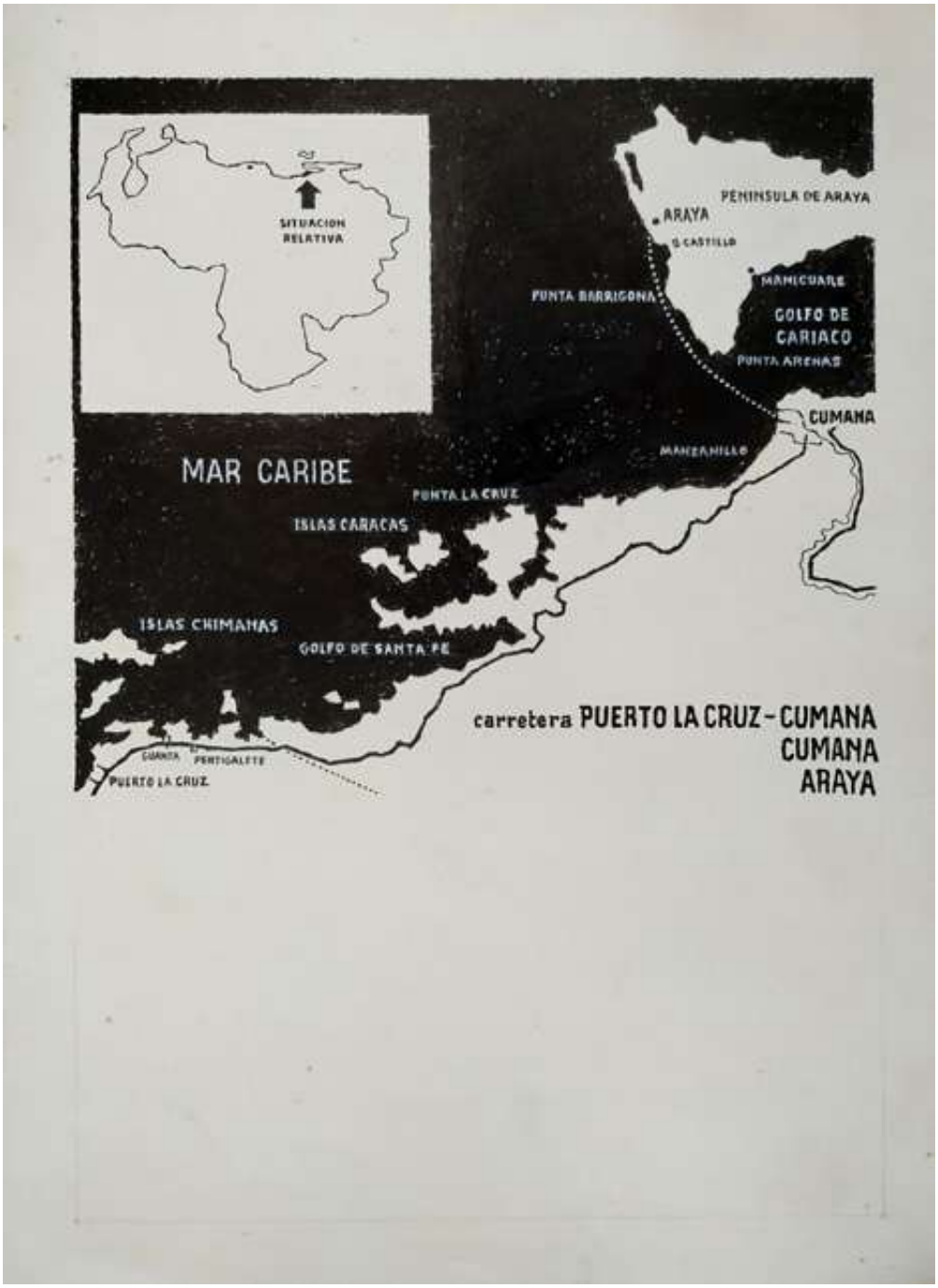
Disturbios.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: 1958.

El Salto del Ángel.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

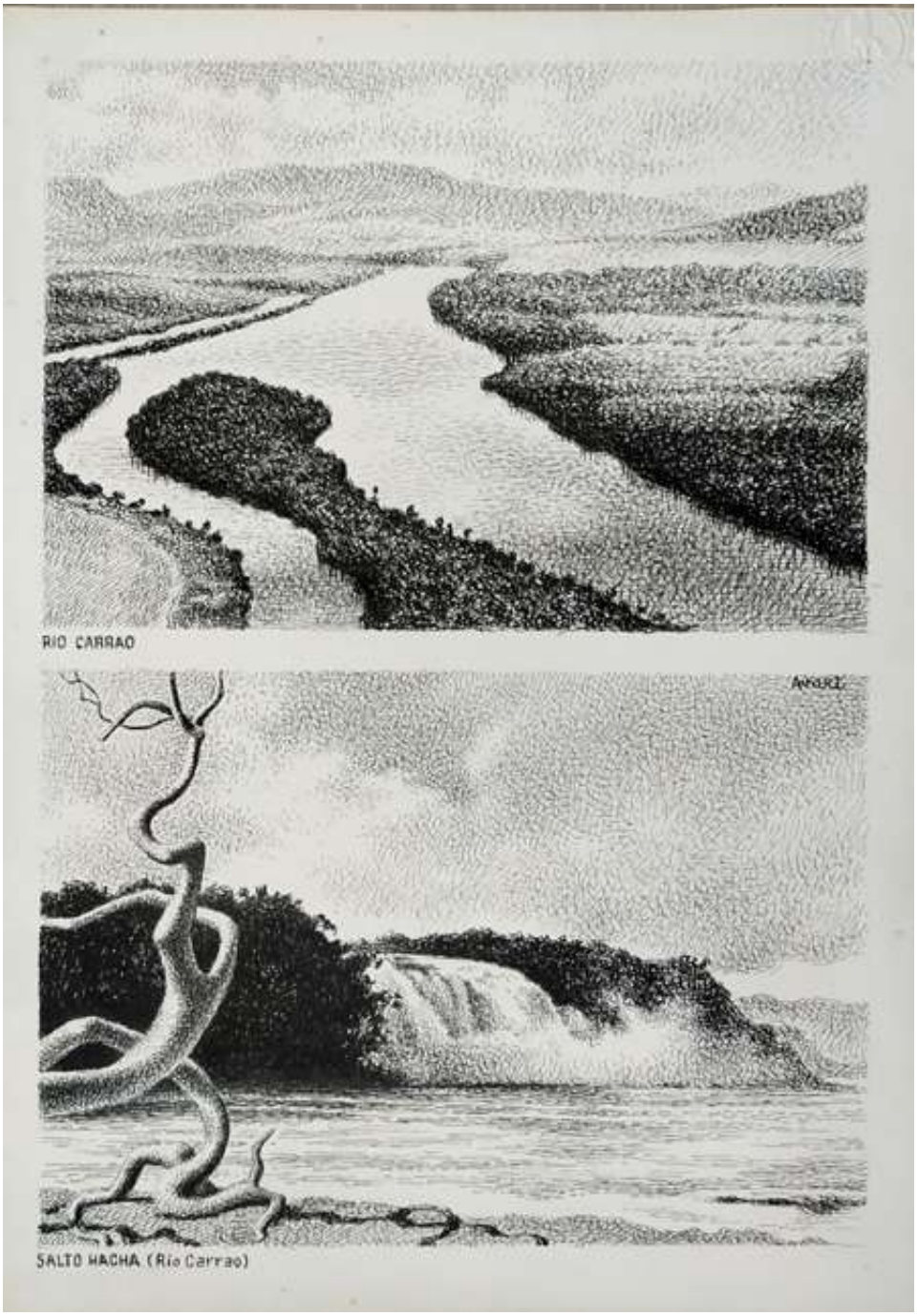
Terremoto.
Medidas: 32x23 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

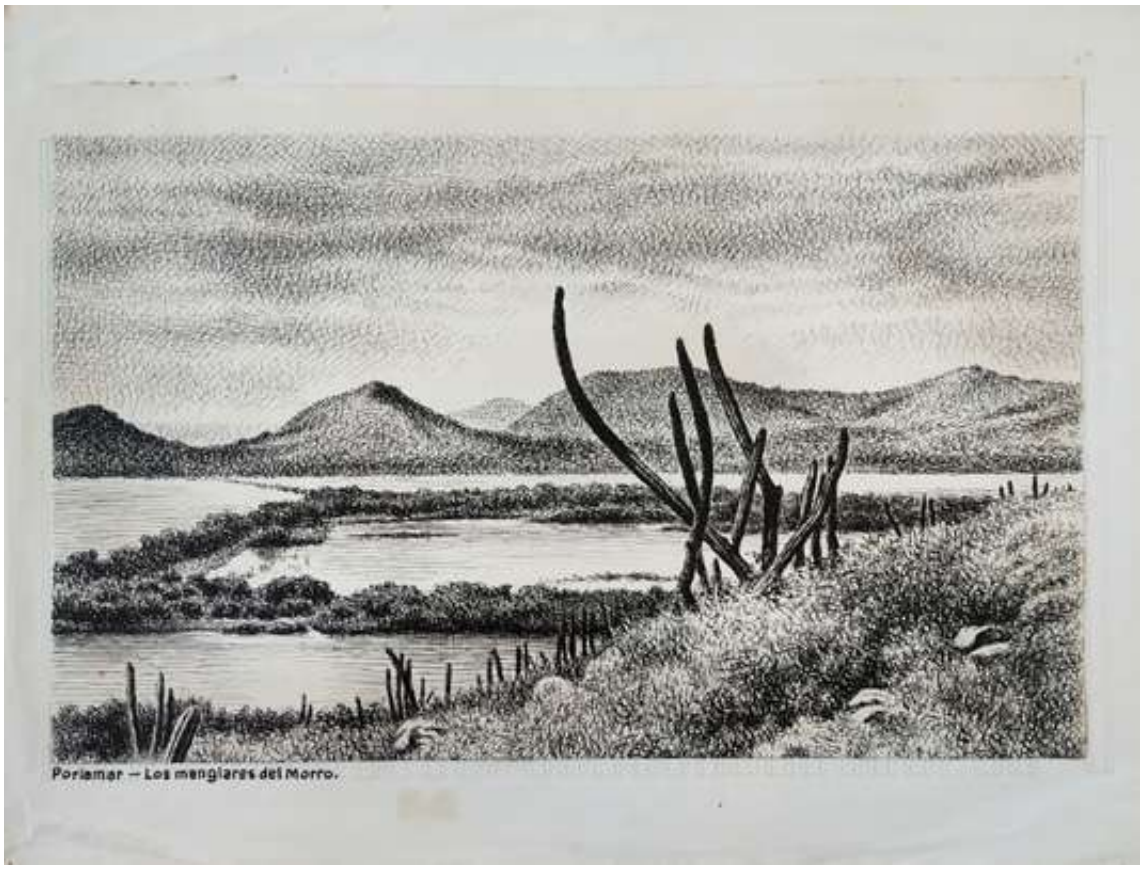
Mapa de el litoral caribeño.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Aves.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Río Carrao.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Manglares del Morro.
Medidas: 15x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Paisaje.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

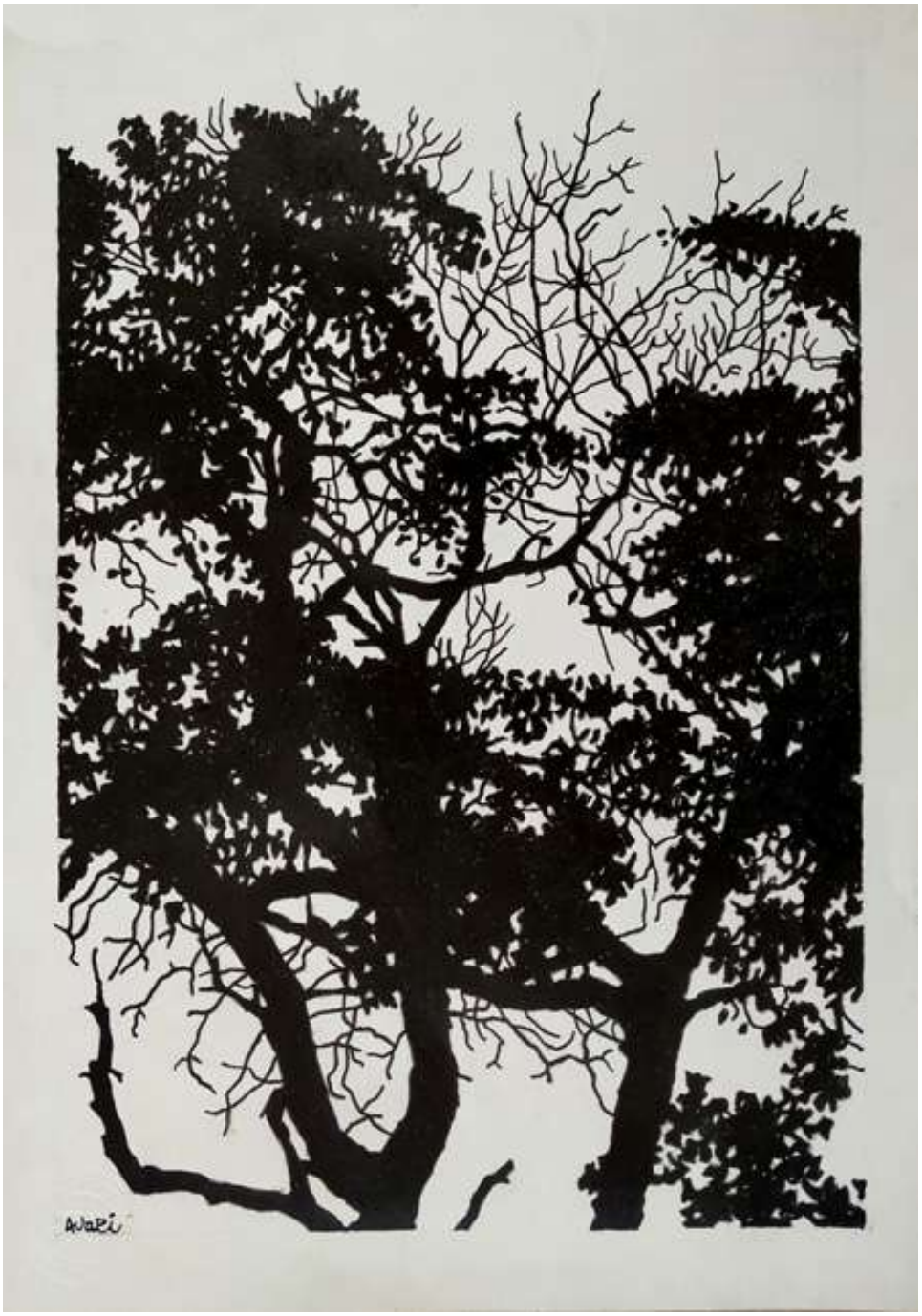
Un rincón en la Unión.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Catarata.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

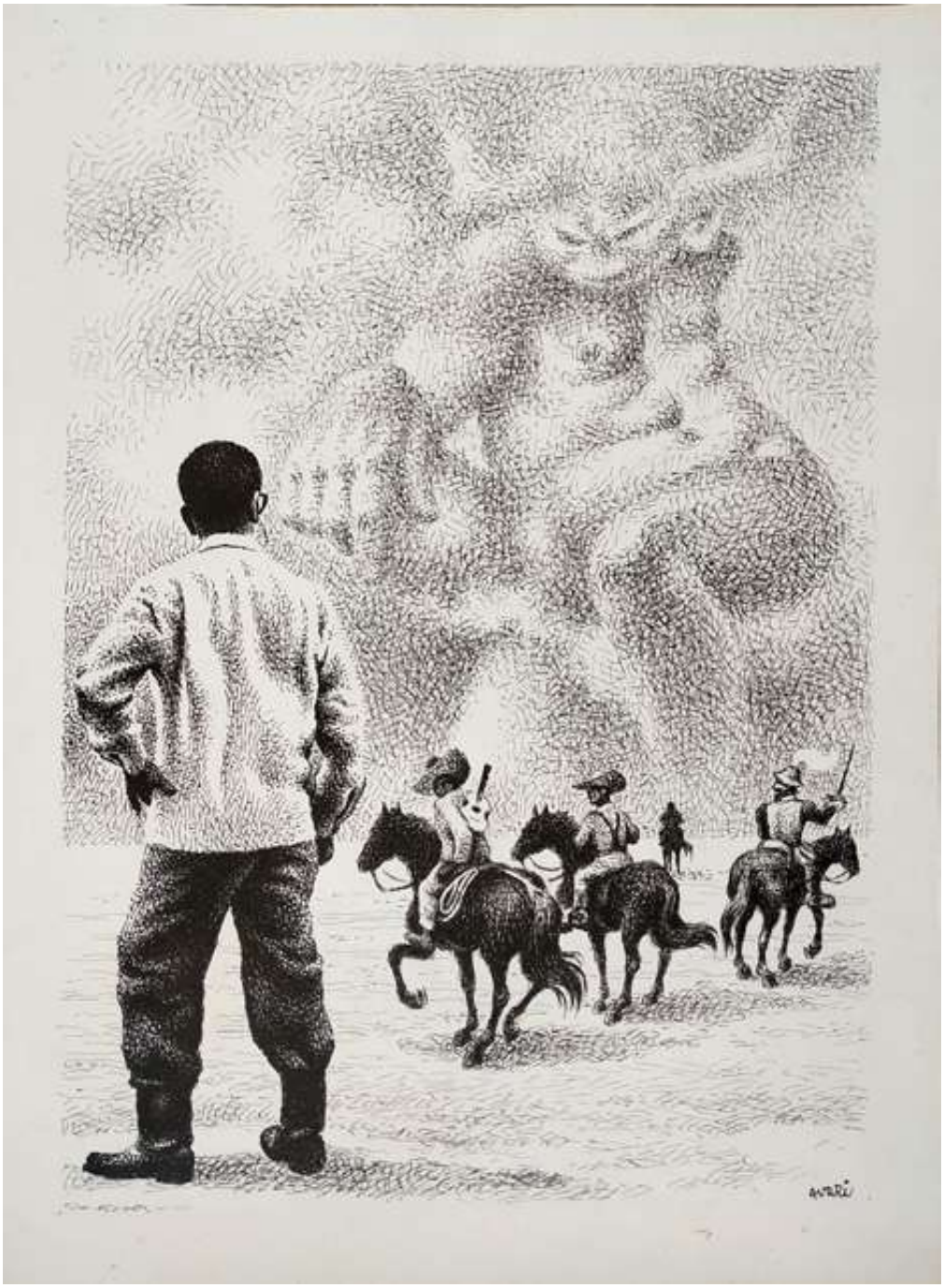
Magia y verdor solemne, la selva.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

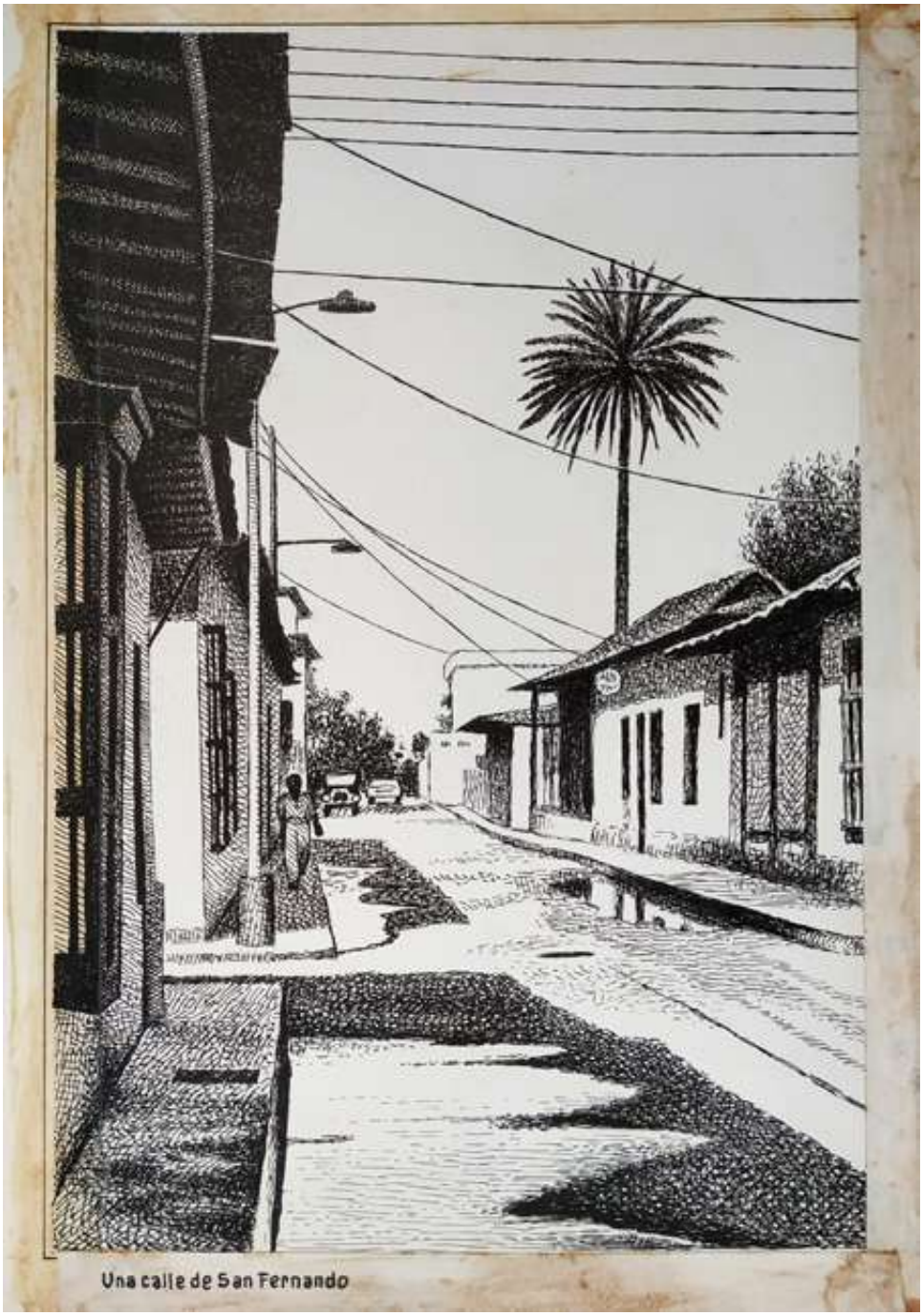
Silueta de árbol.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Sin título.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Sin título.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

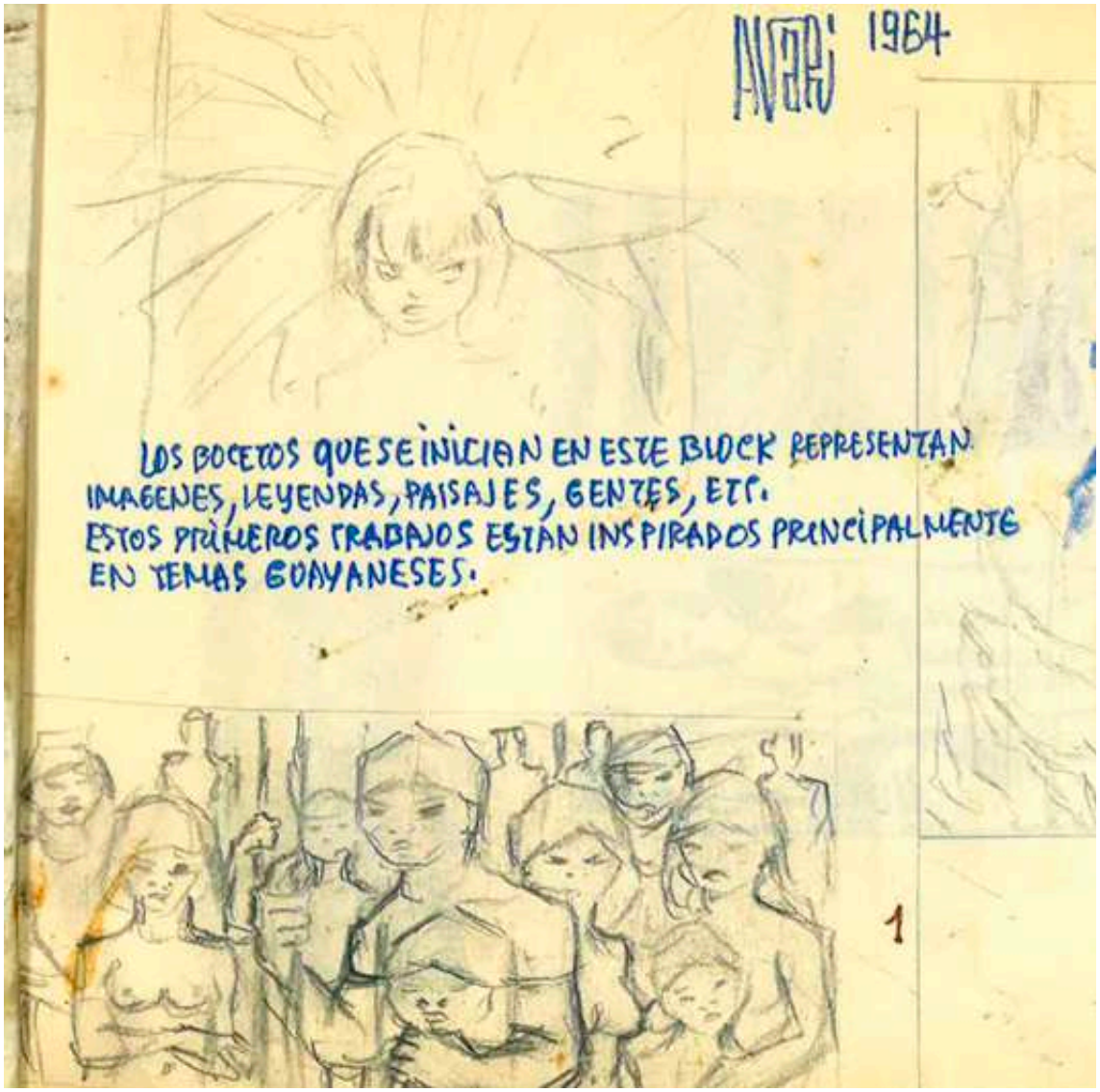

Una calle de San Fernando.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

Sin título.
Medidas: 30x21 cm.
Tinta (plumilla) sobre papel.
Fecha de realización: década de 1950.

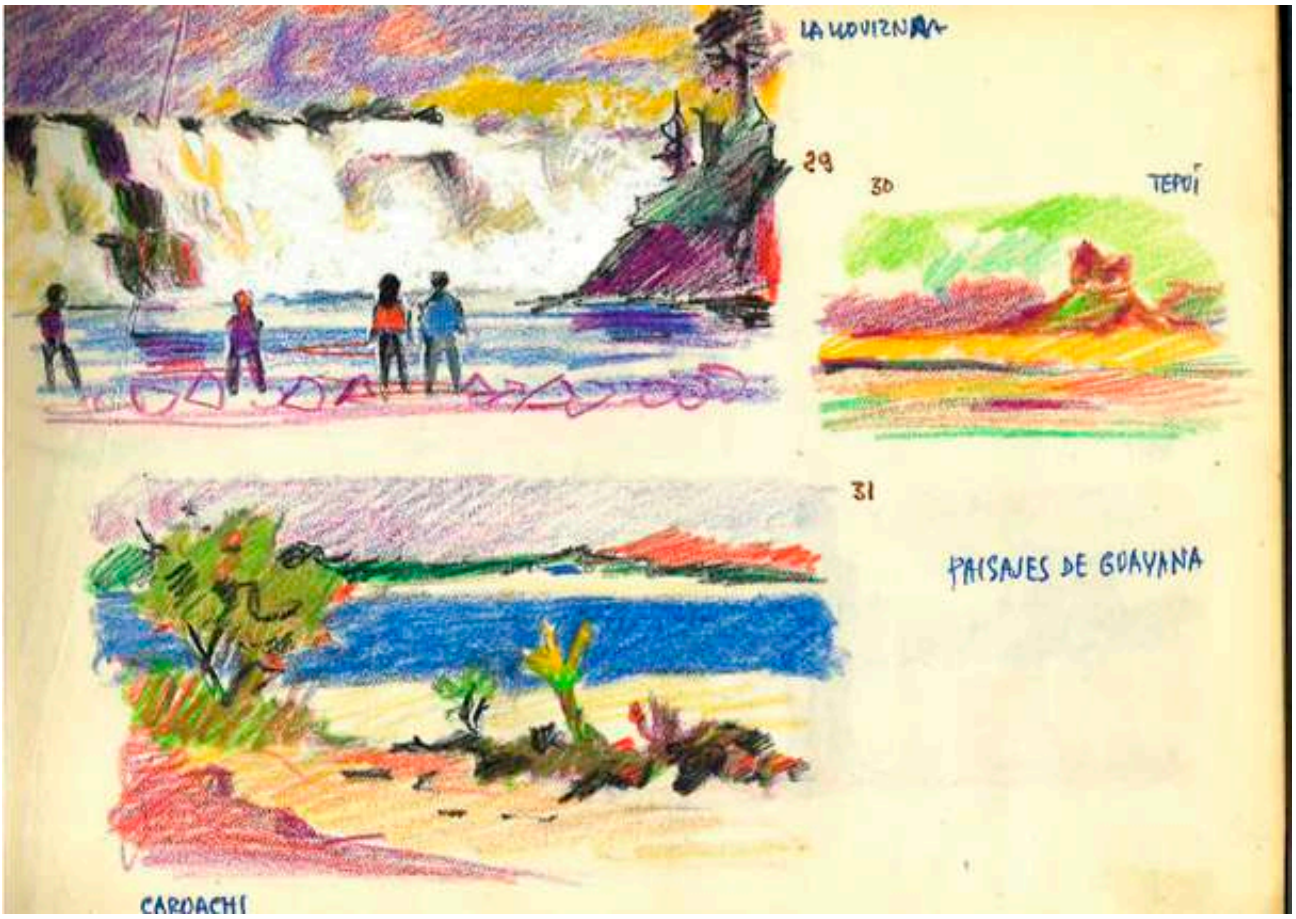
Cuaderno 1964, nº1.

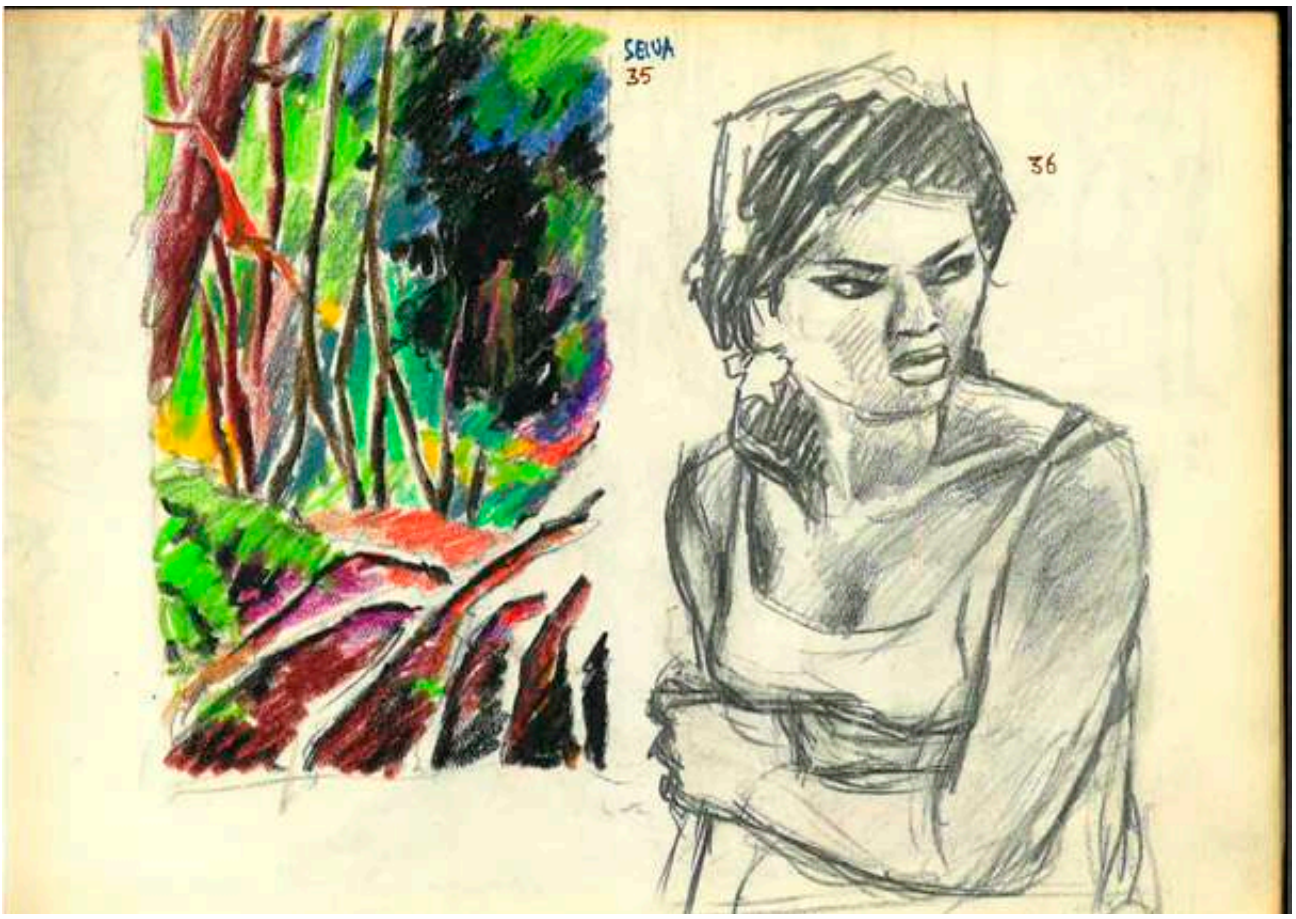

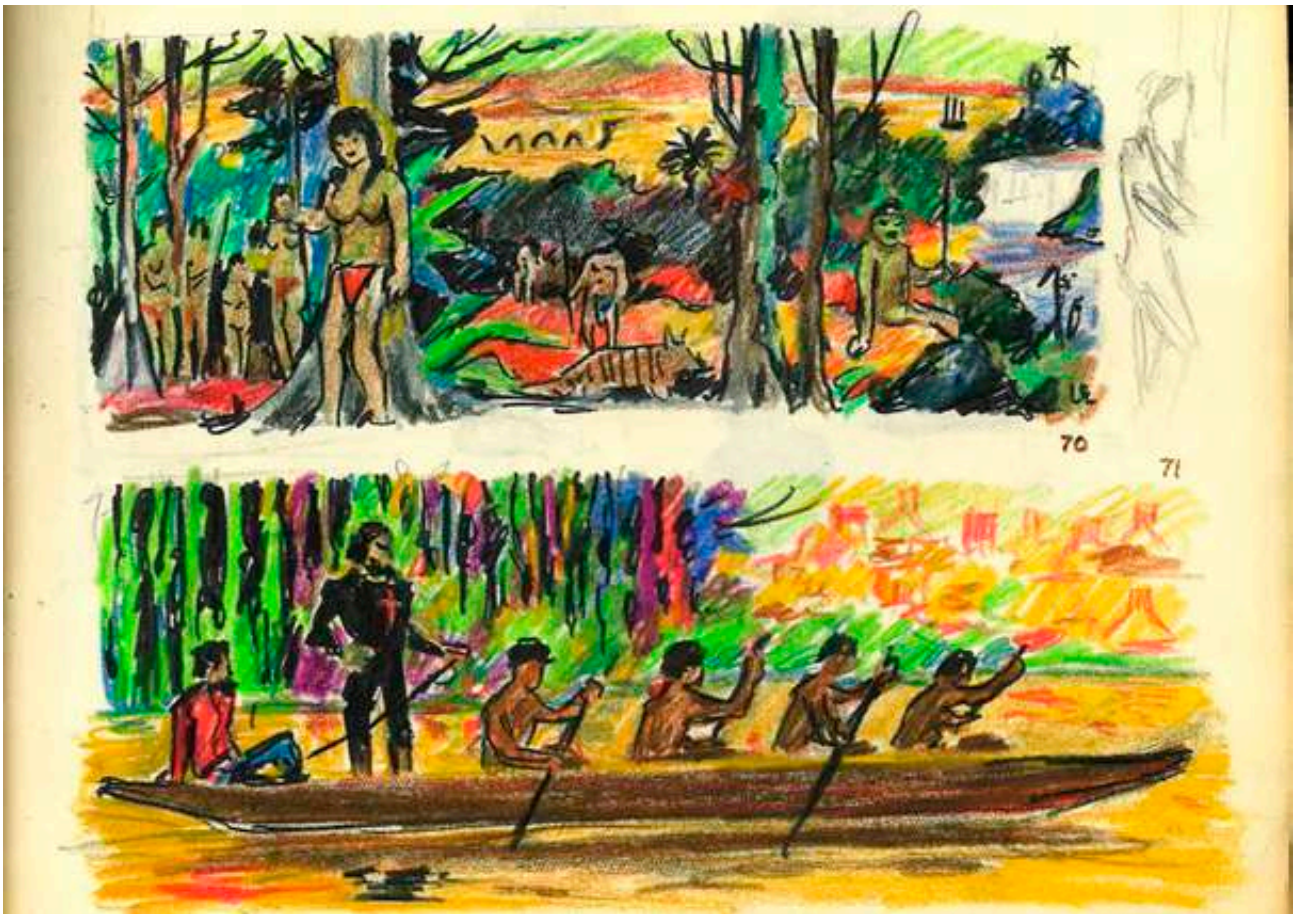
Primera página del primer cuaderno de bocetos realizado por Avari en Venezuela: fechado, numerado y firmado. Podemos suponer que muchos de los dibujos correspondientes a los temas guayaneses y amazónicos realizados en estos cuadernos han sido realizados *in situ* durante las estadías del artista en la selva, de hecho, así lo explicaba él muchas veces en las cartas que enviaba a la familia.

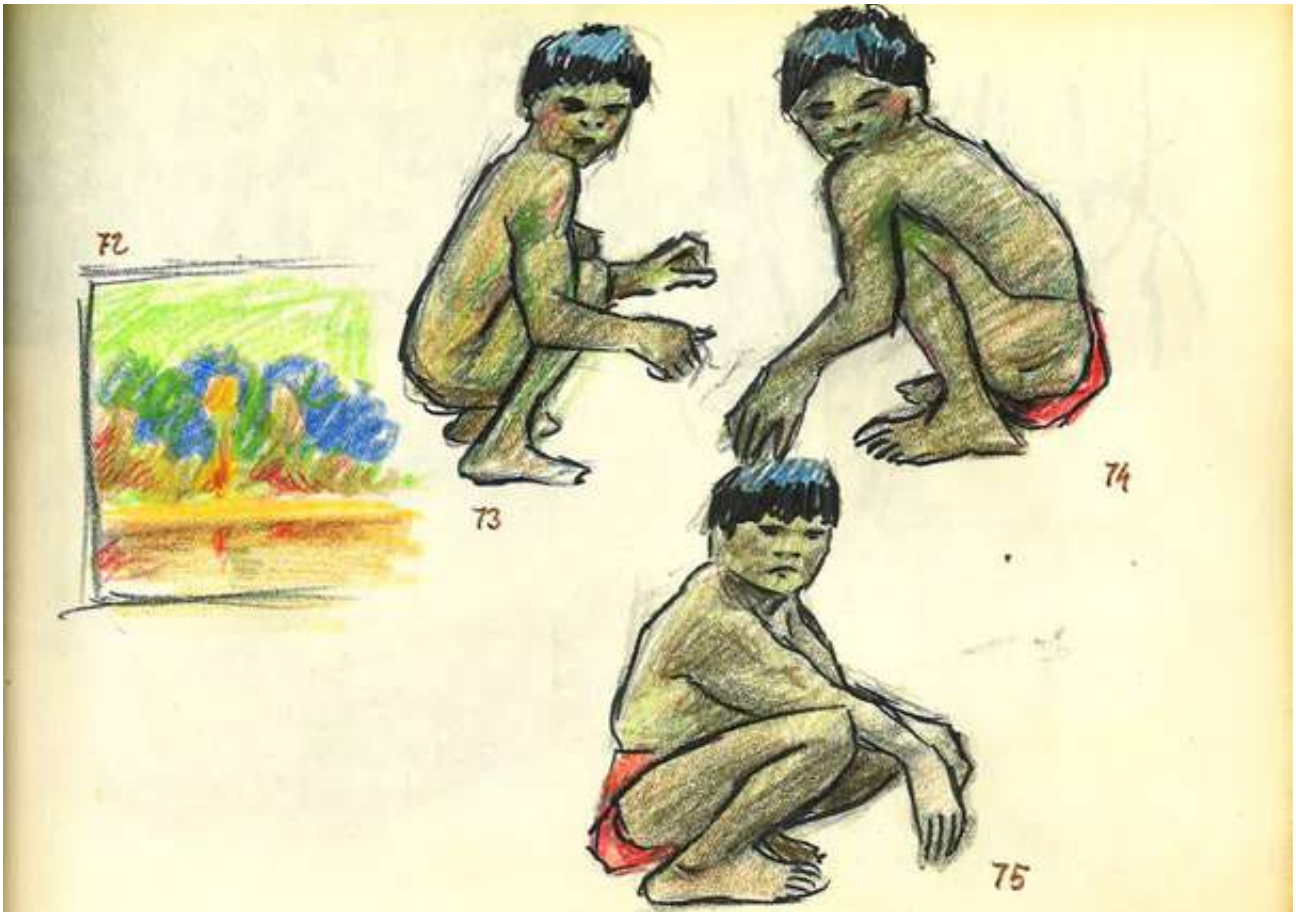

5
6

9
MEDIO DIA EN LA SELVA

LA LLOVIZNA
29
30
TEPUÍ
31
PAISAJES DE GUAYANA
CARONI

SELVA
35
36

70
71

72
73
74
75

83
84
85
86

AVARI
ESPACIOS EMOCIONALES

Cuaderno 1965, nº4.

HISTORIA DE UN POEMA
506
507
508
509
510

410
CAMINO DE LALEVENDA
411
412

576
577
578

585
586
587
589
590

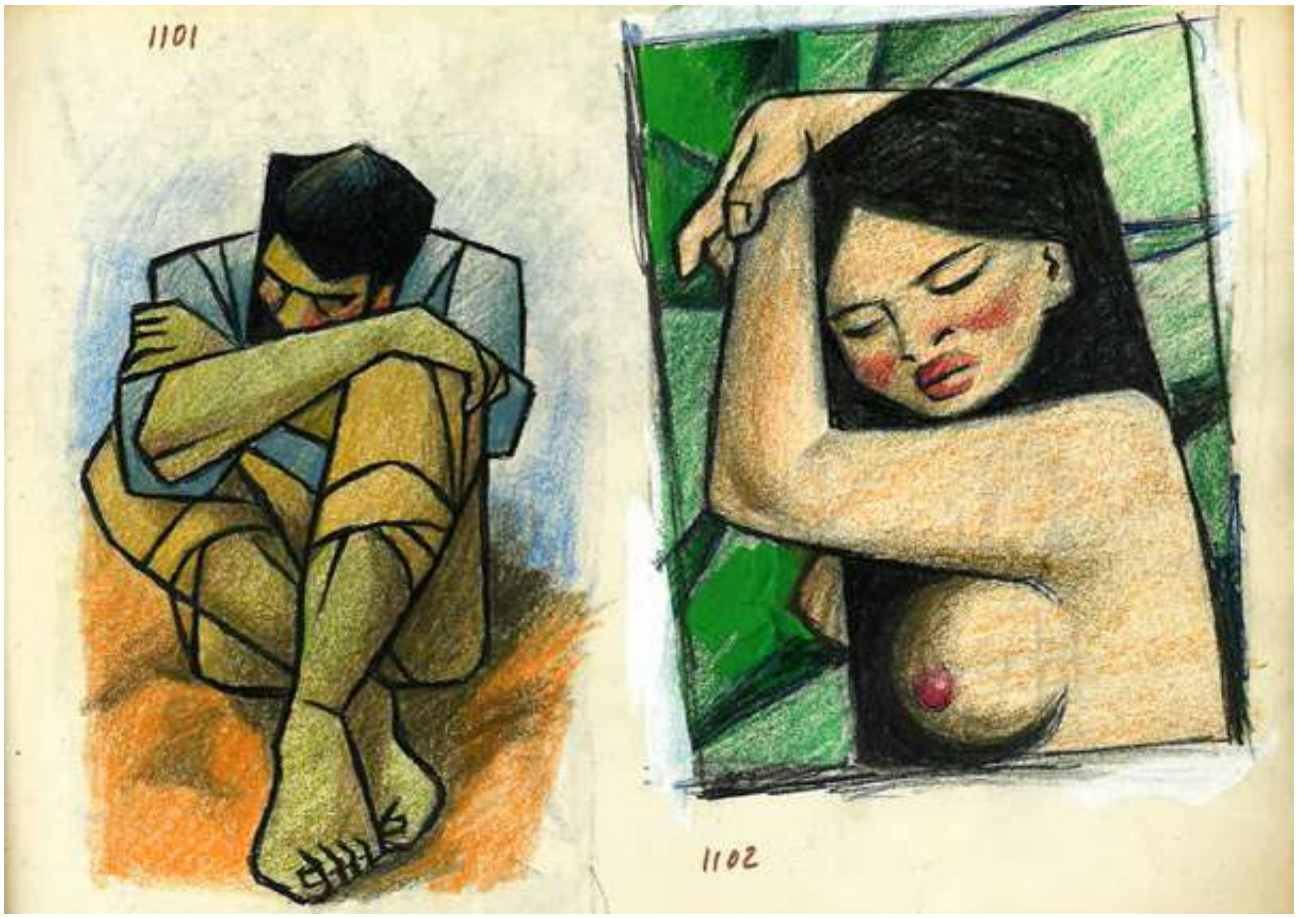
Cuaderno 1966, nº9.

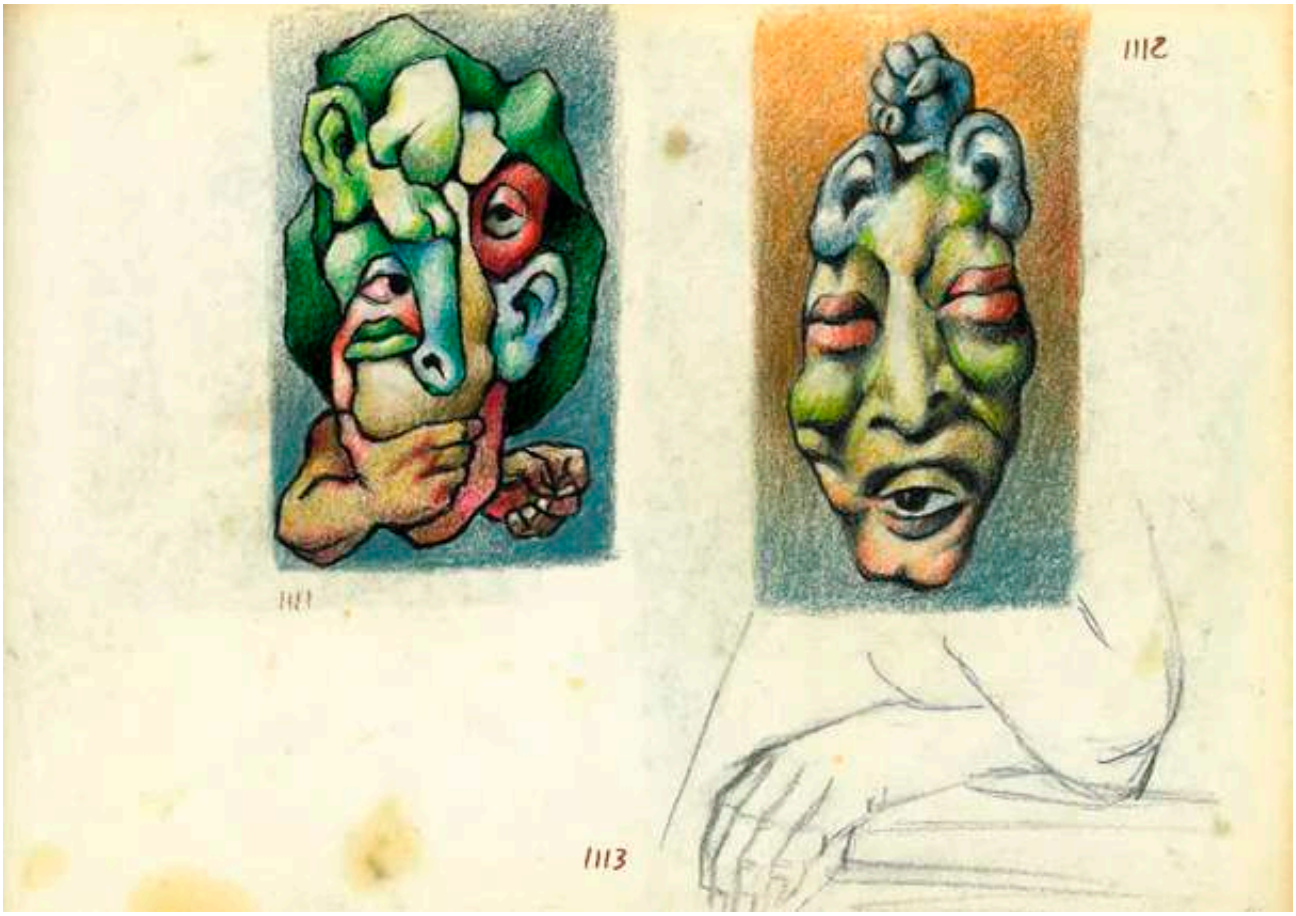

1040
AVRIL
1966
PAISAJES, SÍMBOLOS, FANTASÍAS, LEYENDAS
Y SOBRE TODO FIGURAS HUMANAS (PRIN-
CIPALMENTE TIPOS ABORÍGENES), LLENAN
LAS SIGUIENTES PÁGINAS.
– ENSAYOS, BUSQUEDAS....
1041

1083

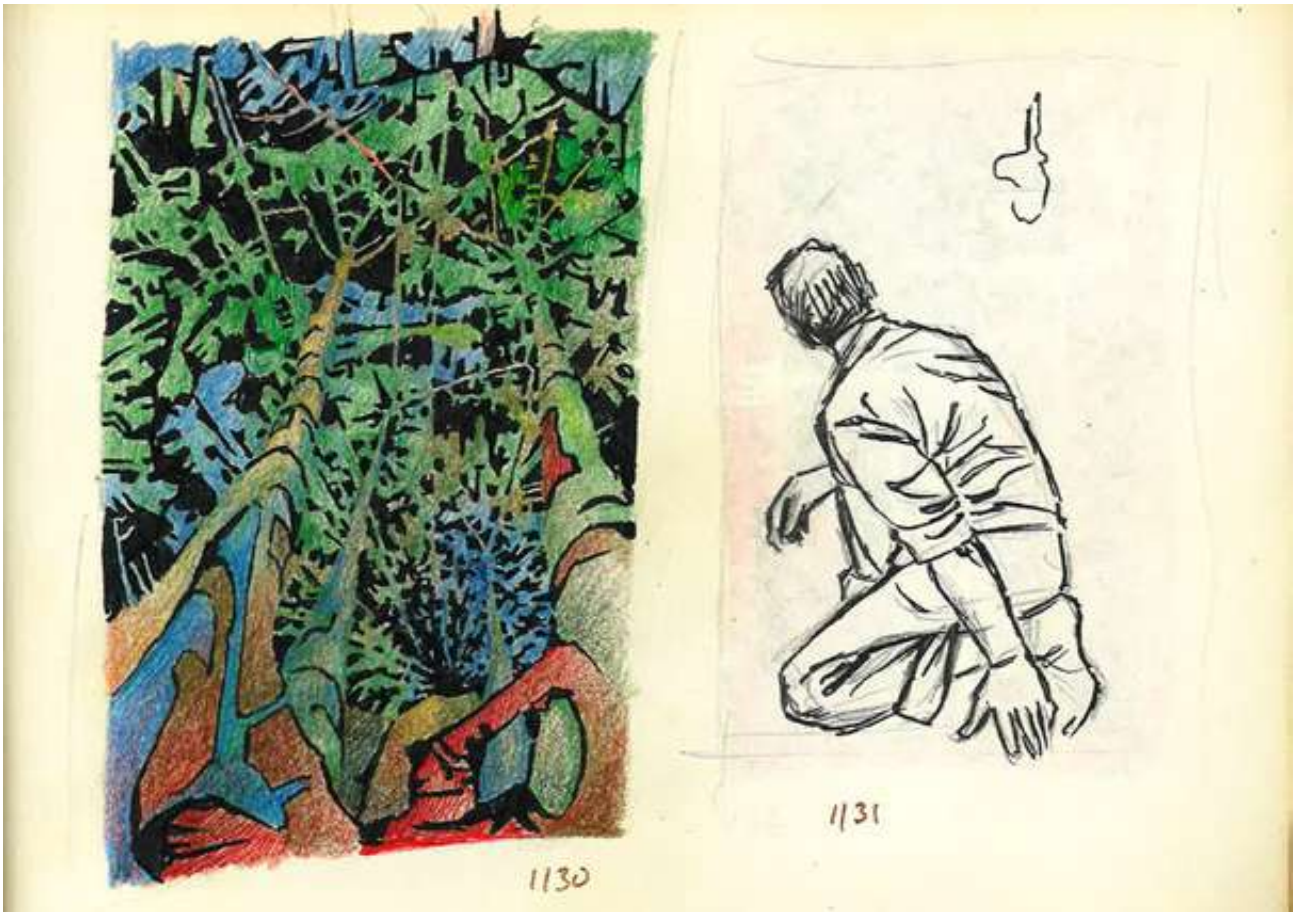

1101
1102

1104
1105
1106

1107
1108

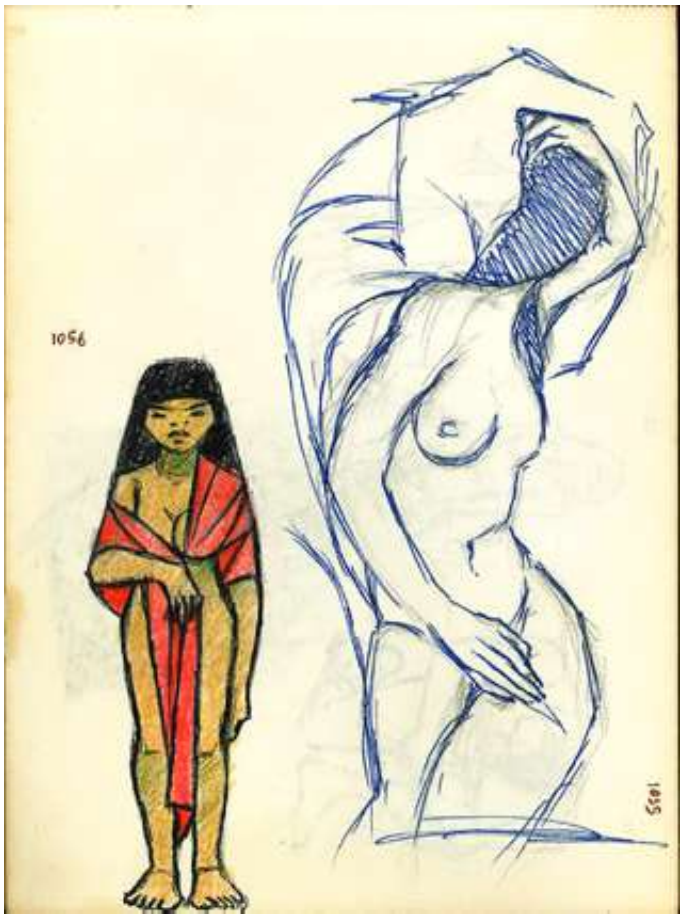

1112
1113

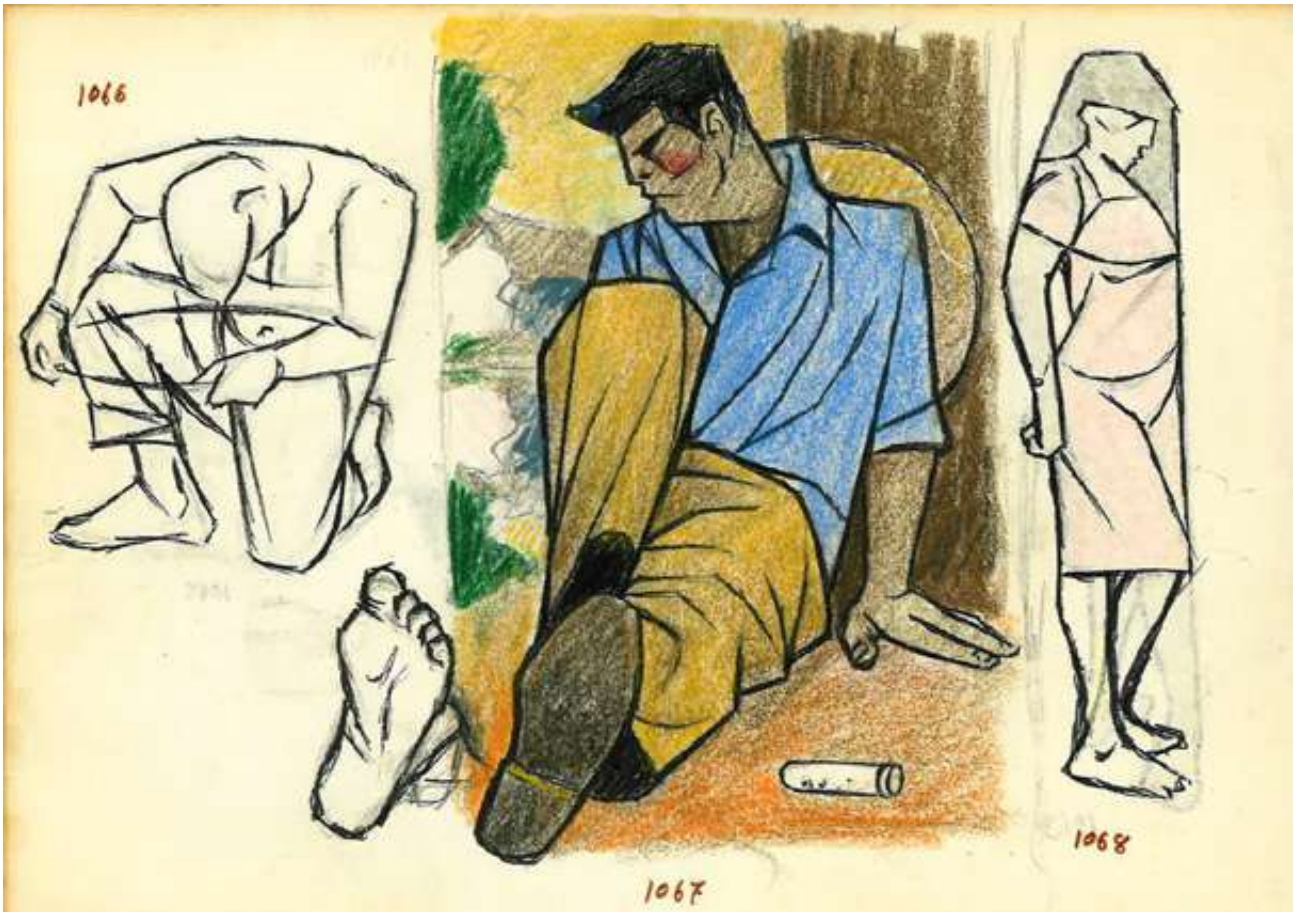

NOCHE DE ESPANTOS
1124
1125

1130
1131

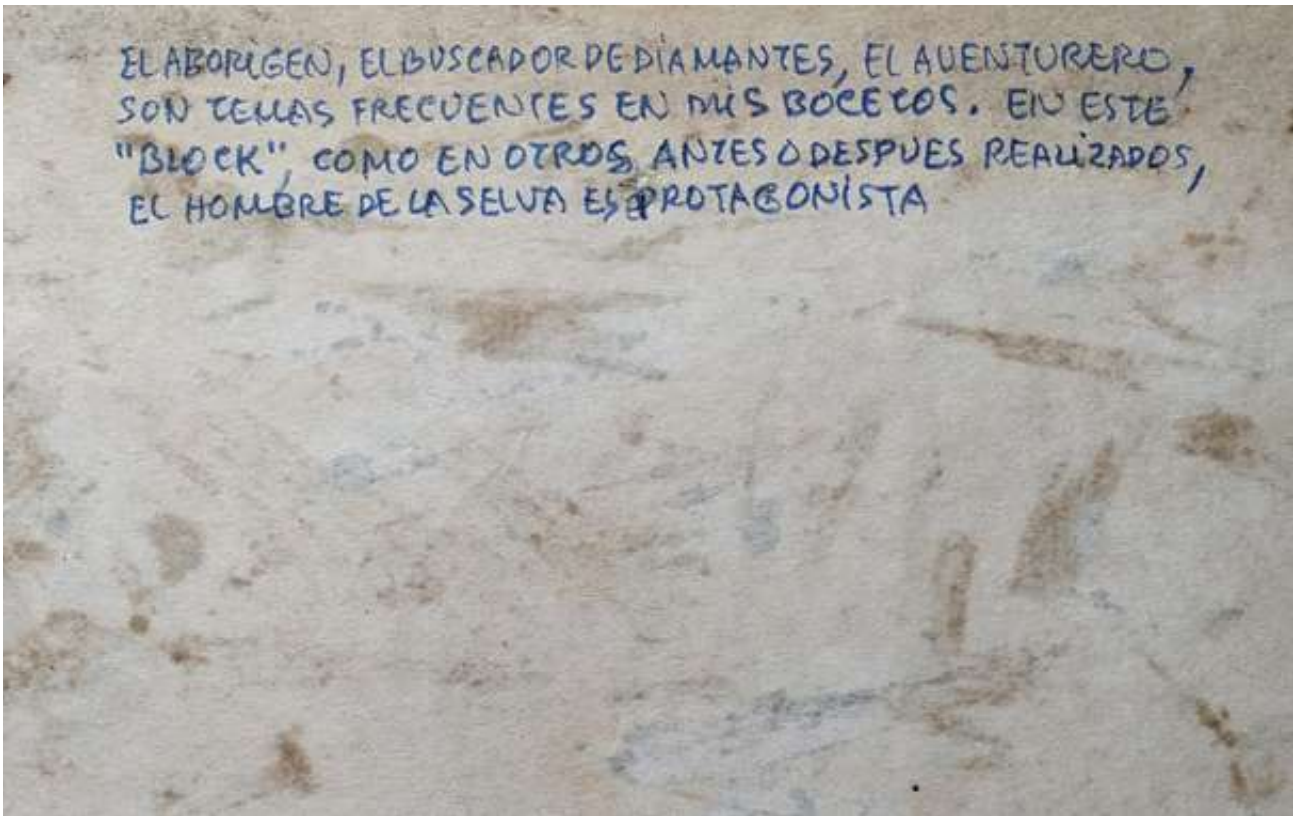

1132
1133

1137
1134
DESQUIDEA Y CELAJES

1056
1055

1066
1067
1068

Cuaderno 1967, nº19.

1925
1926
1927

1951
1952

AVARI
1888
1889

1957
1958

1959
TU
CONDENADO
A
MUERTE
TE
SALVA
1960

1961
1962

1970

1971
CHIPANDRO

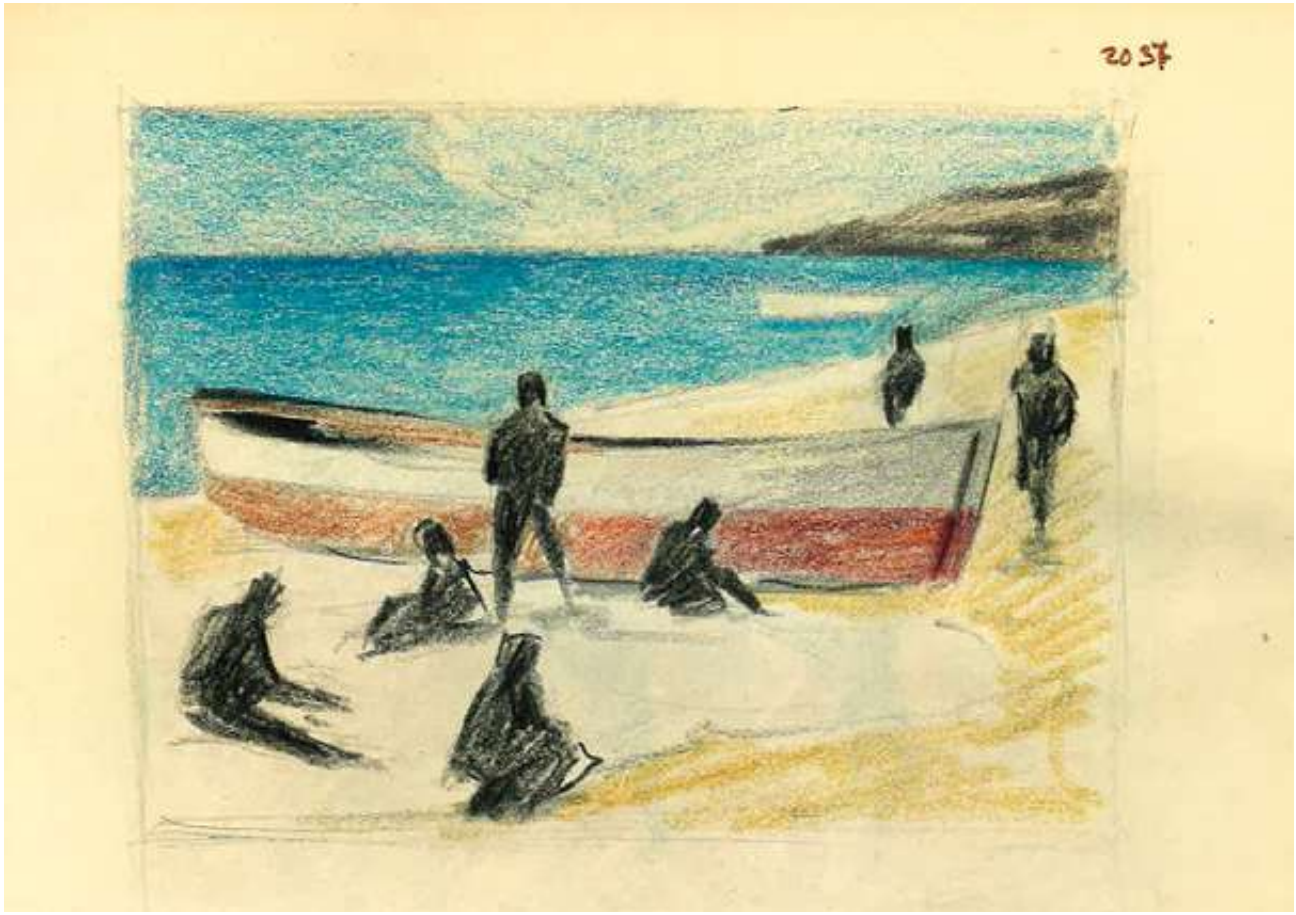

1972
1973

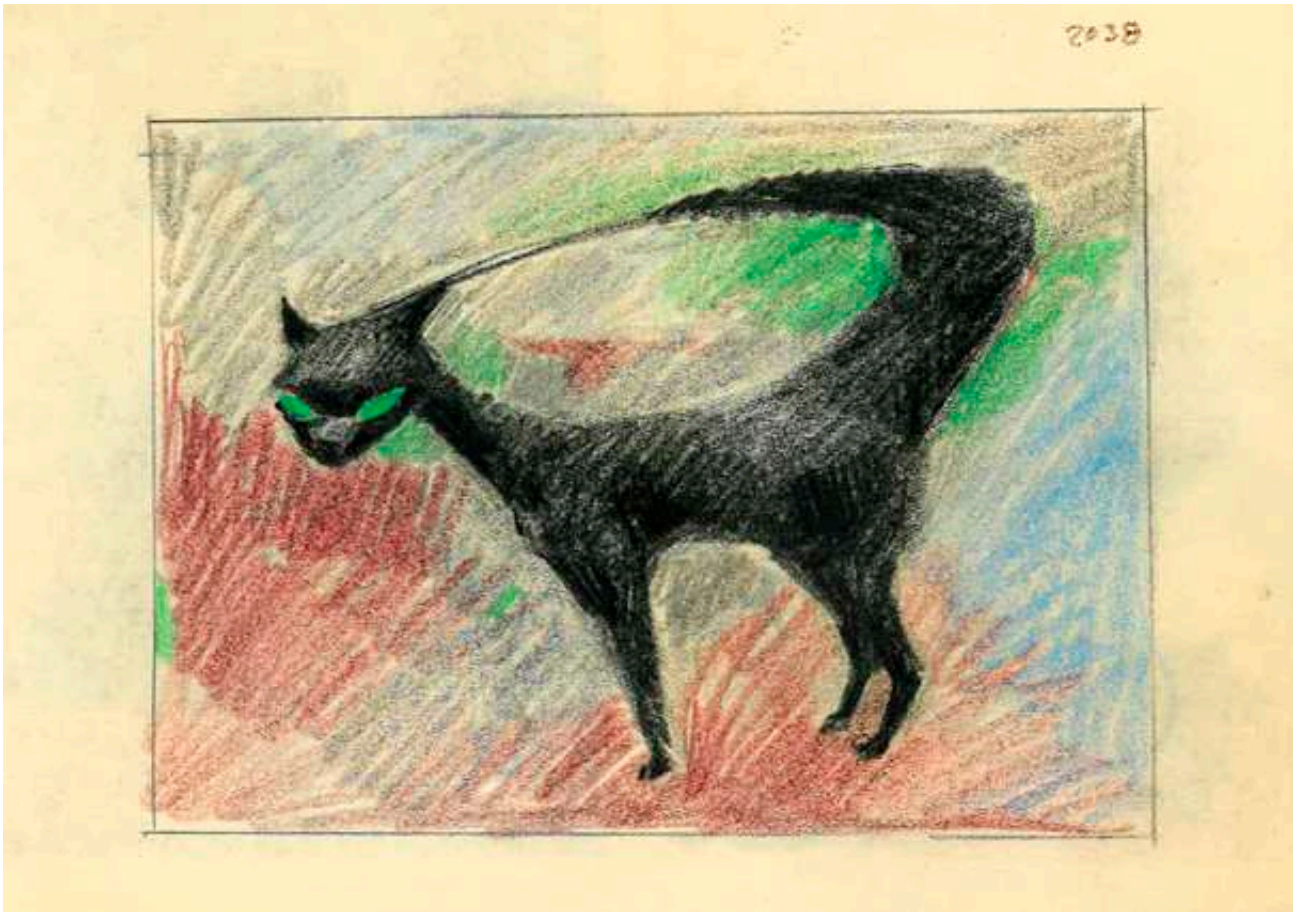

1902
1903
VIOLINISTA

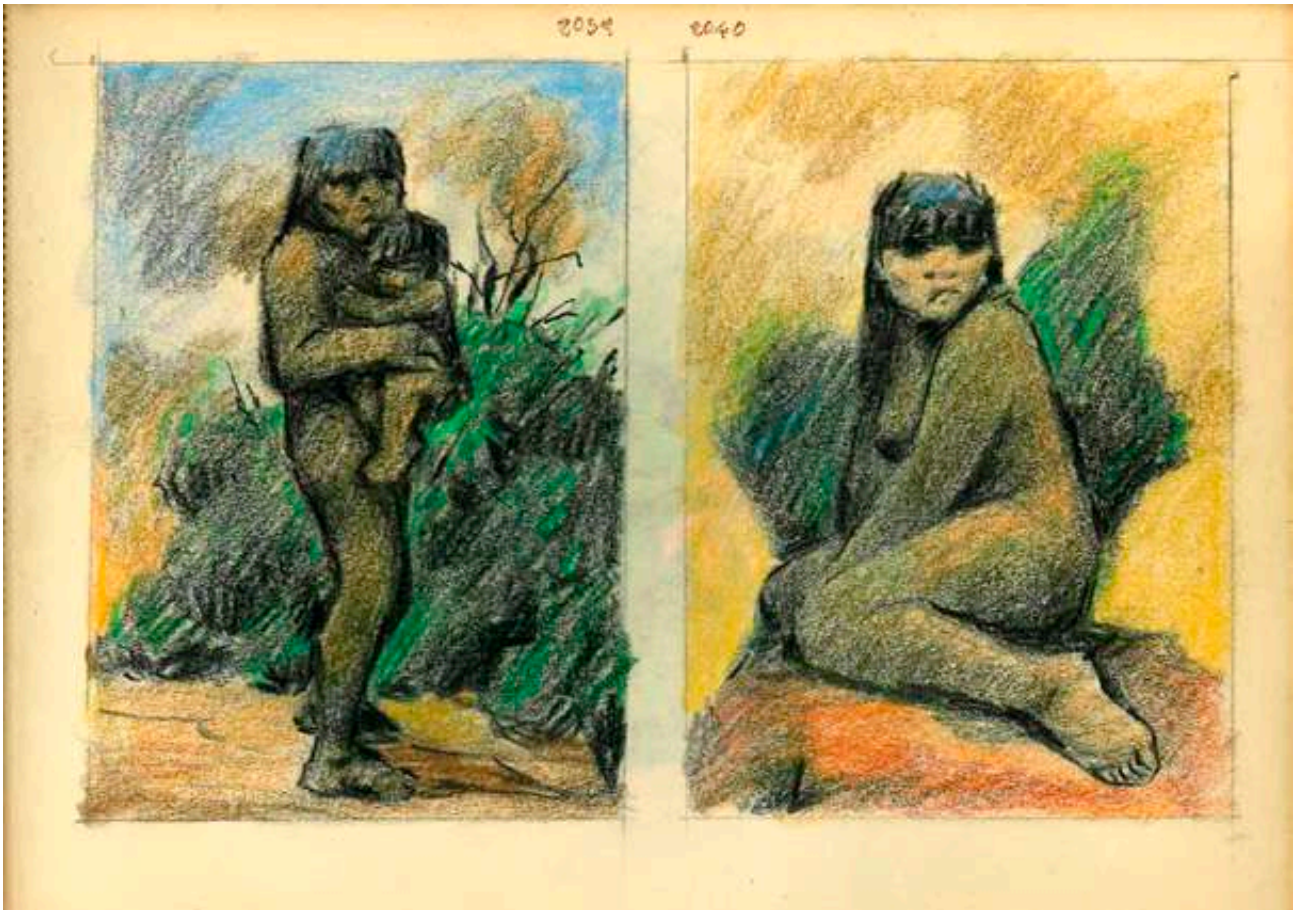
Cuaderno 1967, nº21.

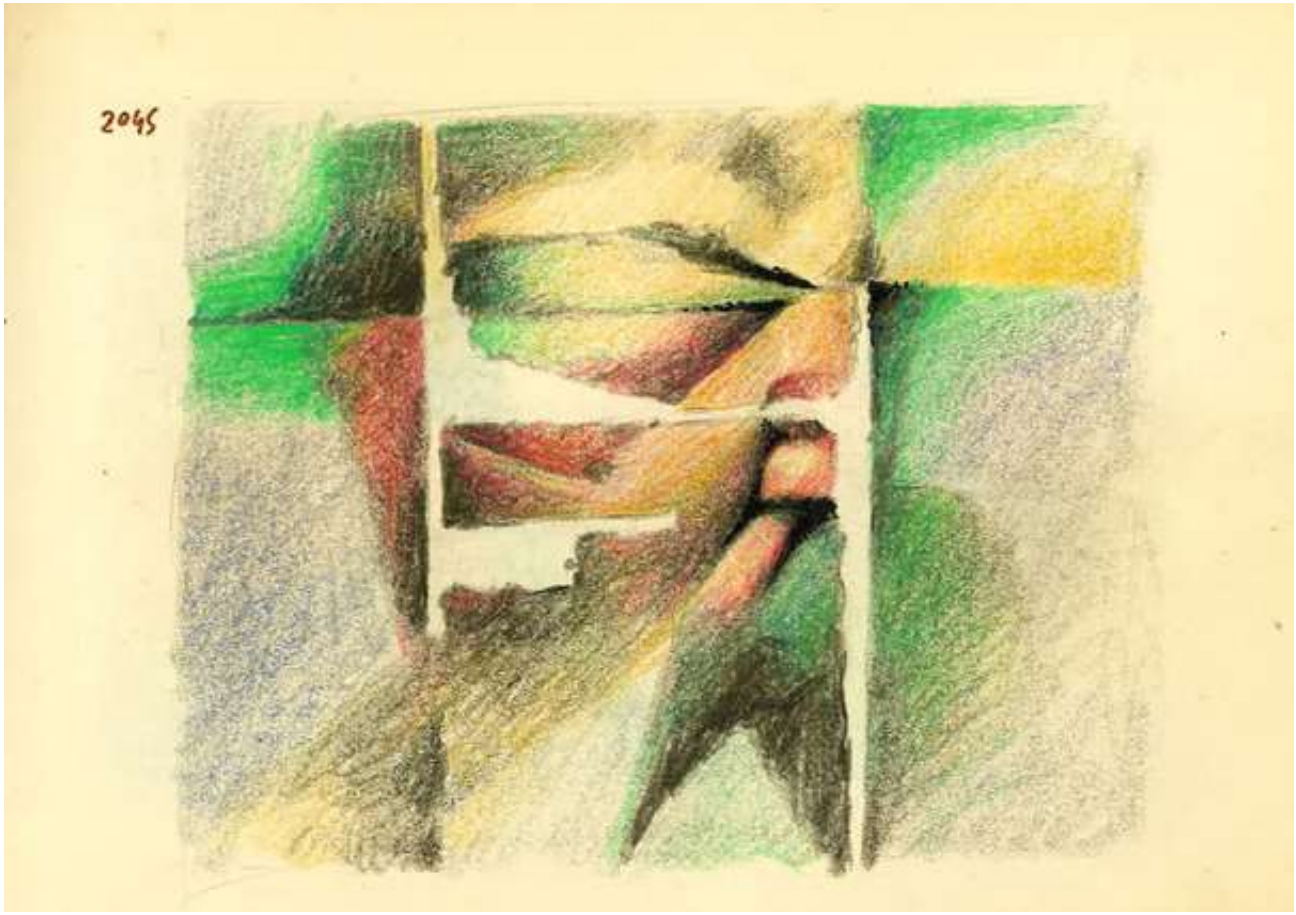

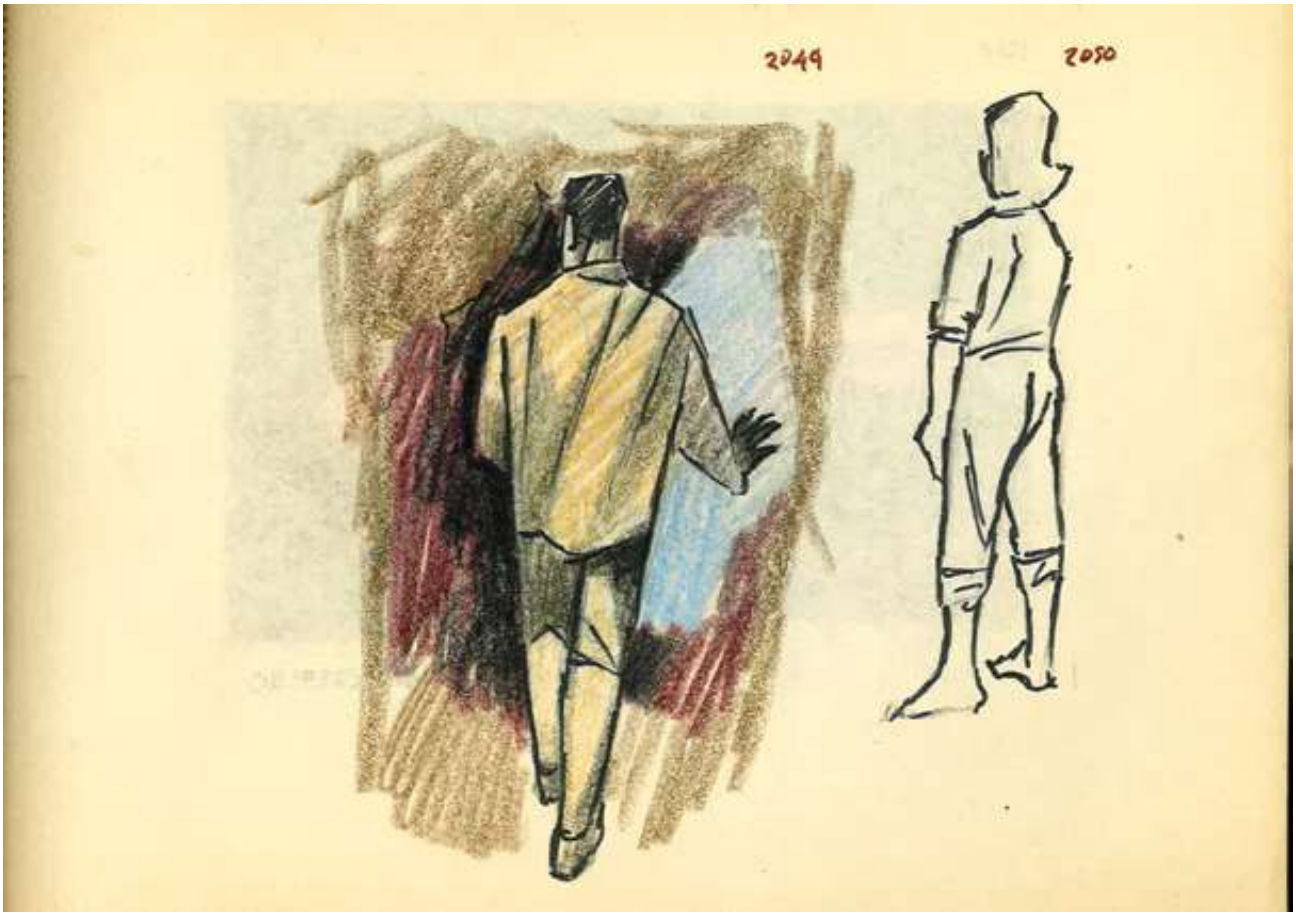

2037

2038

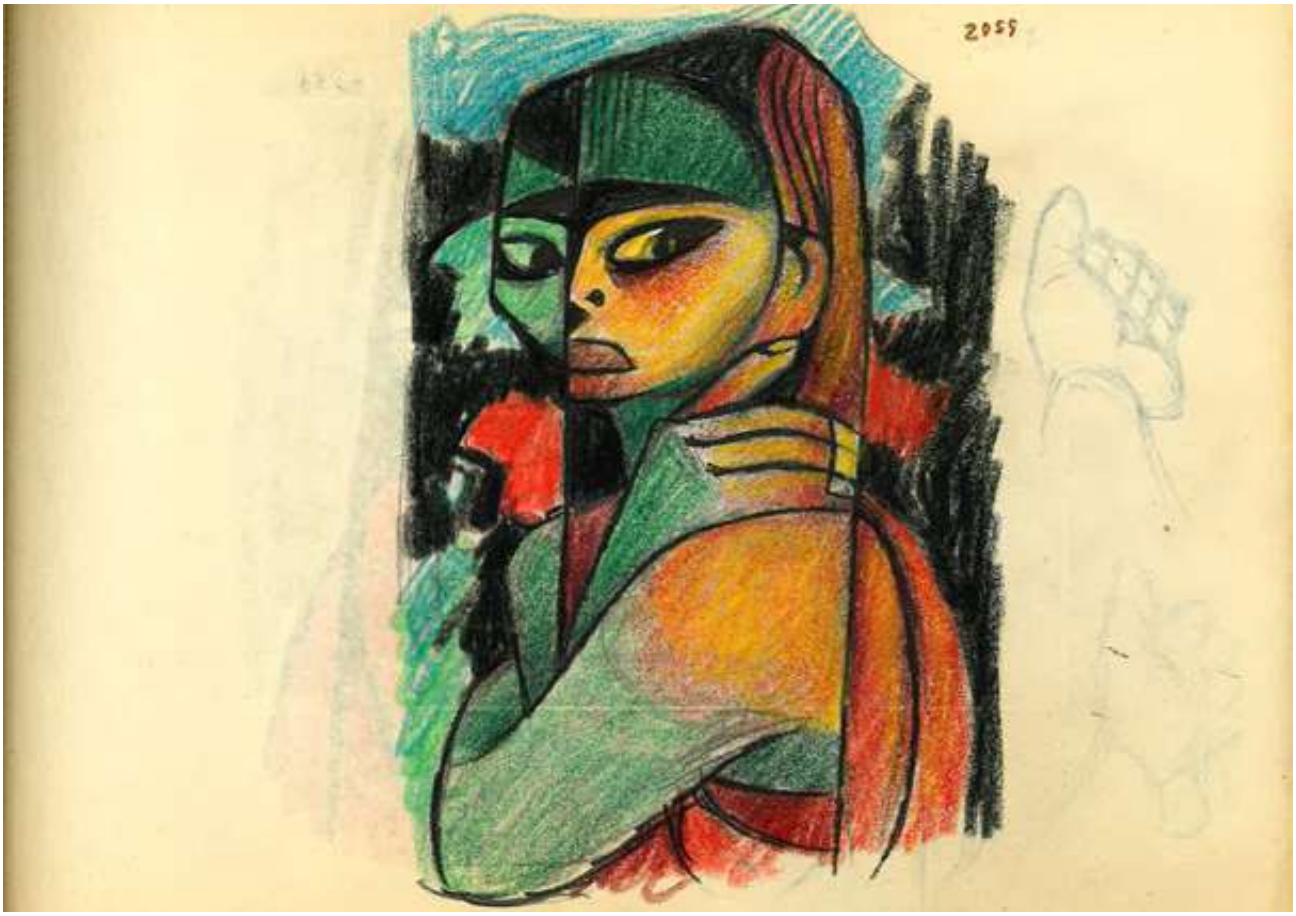

2039
2040

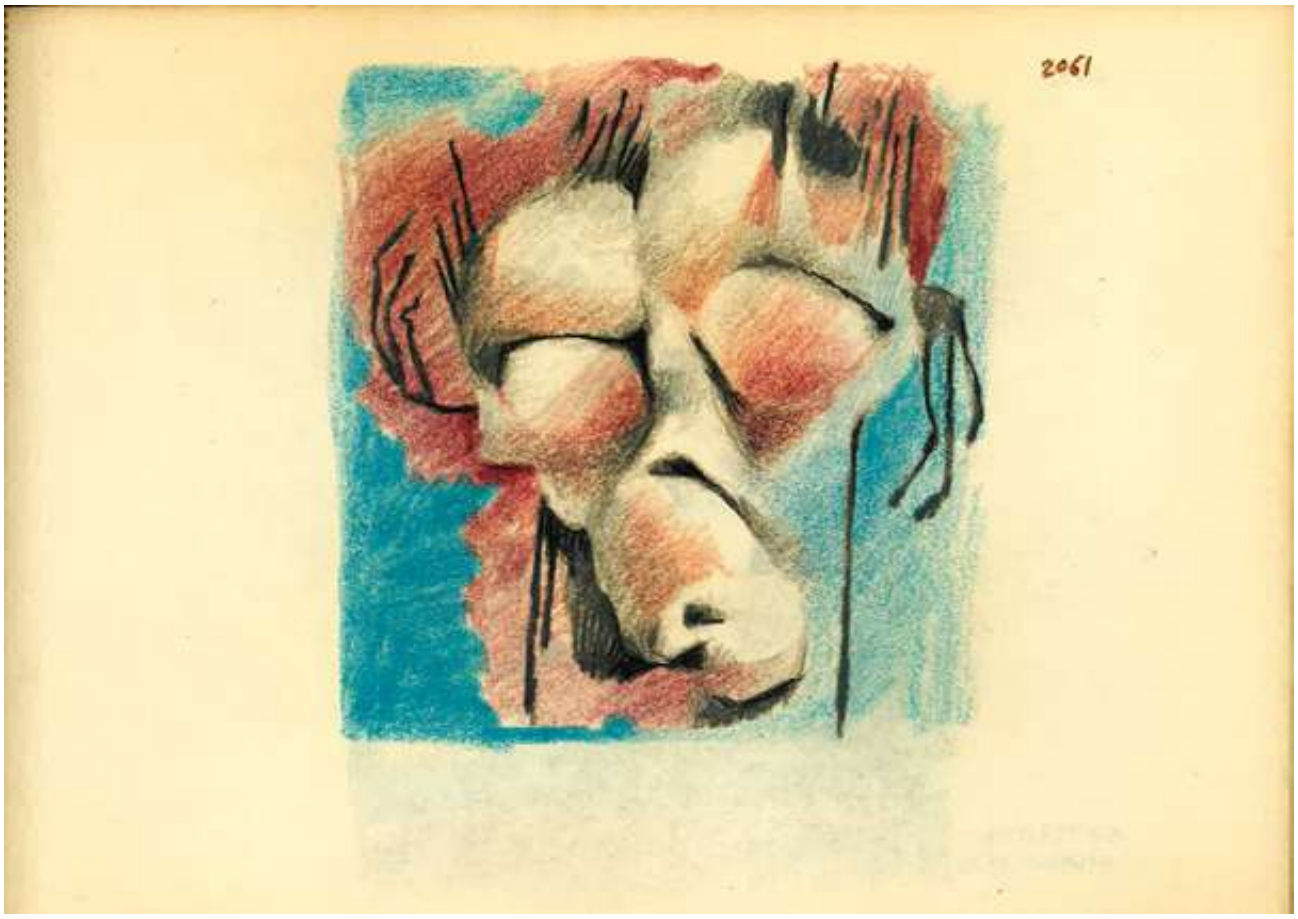

2041
LA FLOR

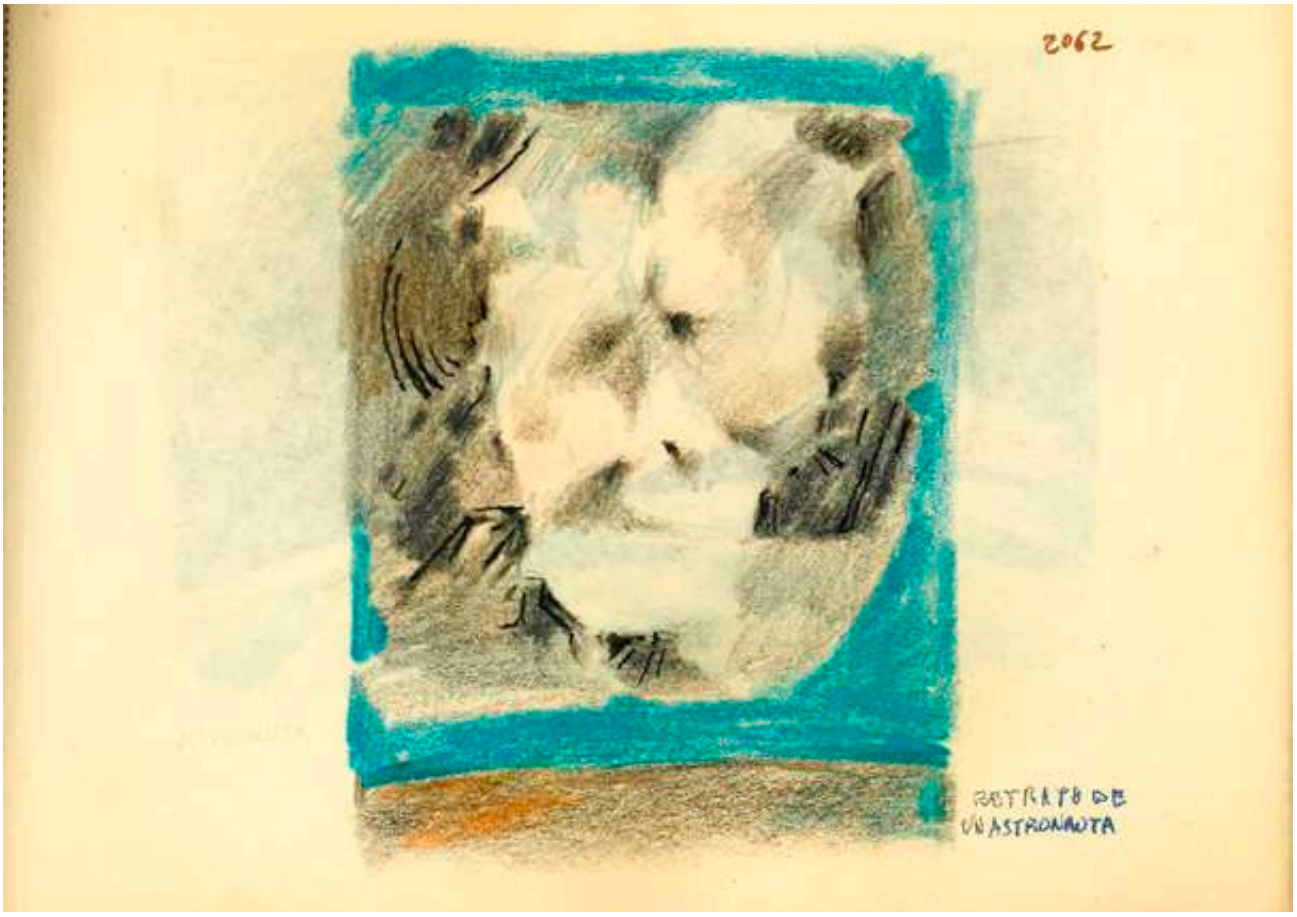

2045

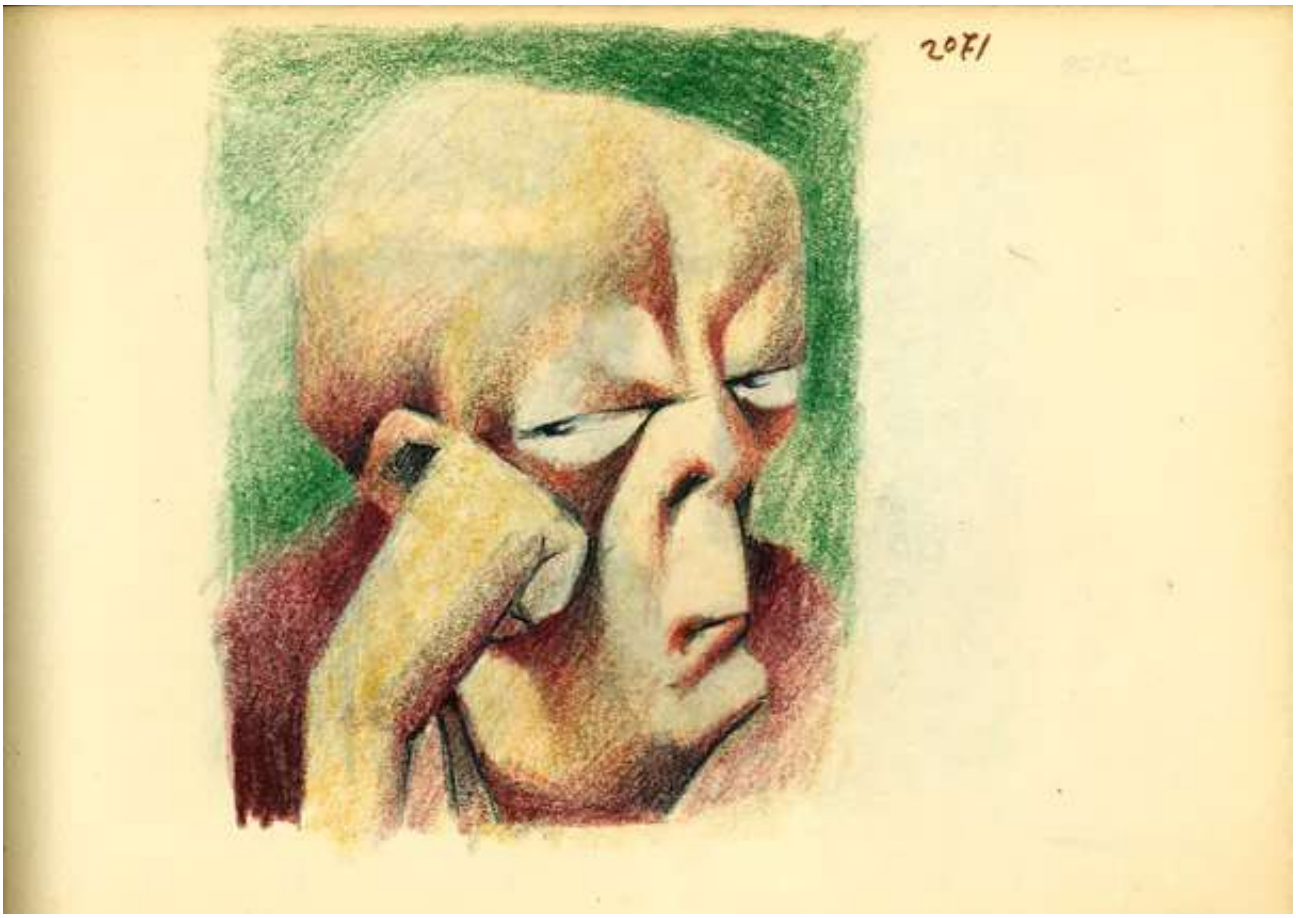

2049
2050

2033

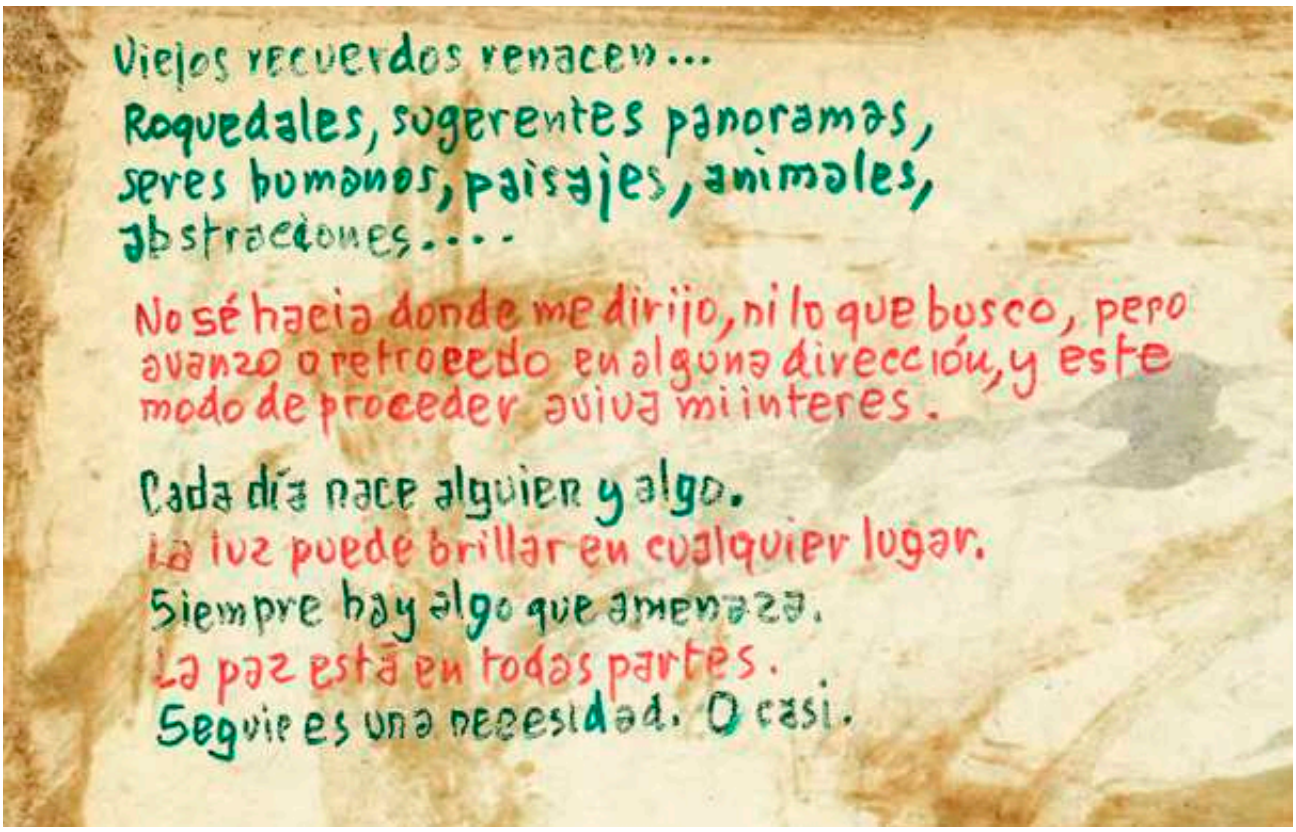

2055

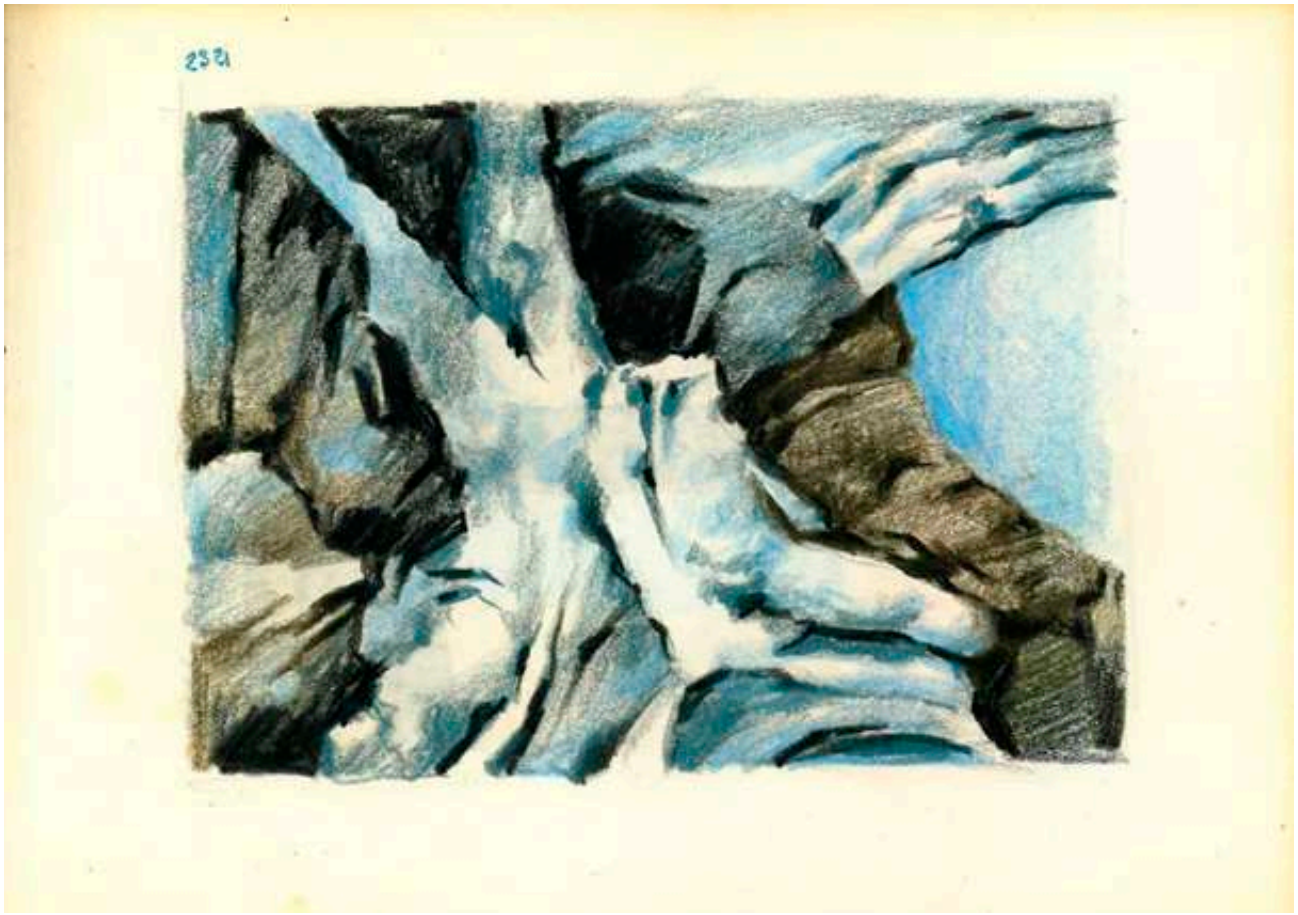

2061

2062
RETRATO DE
UN ASTRONAUTA

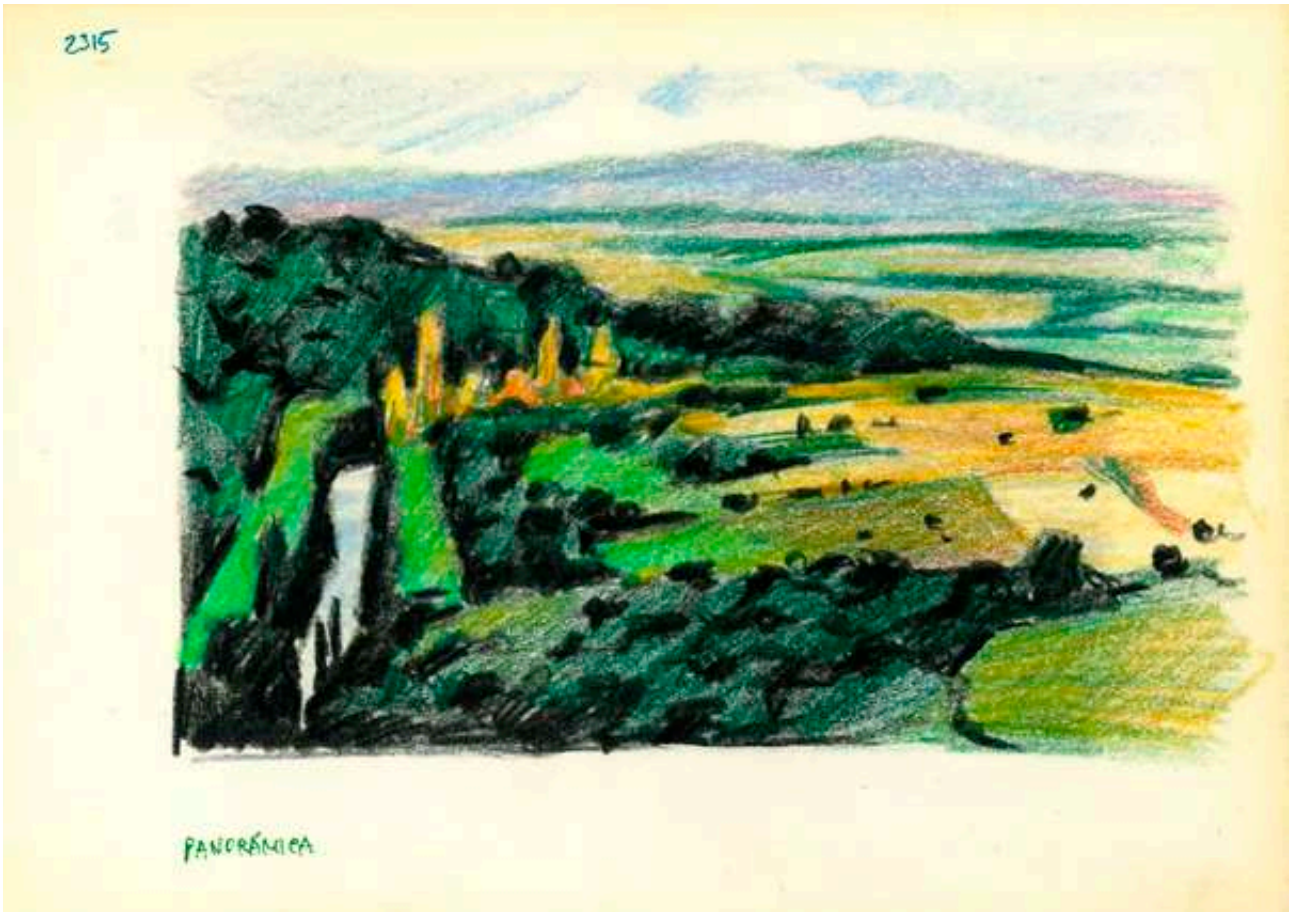
Cuaderno 1967, nº28.

AVARI
2313

2314
NIEVE EN LA SIERRA

2315
PANORÁMICA

2316

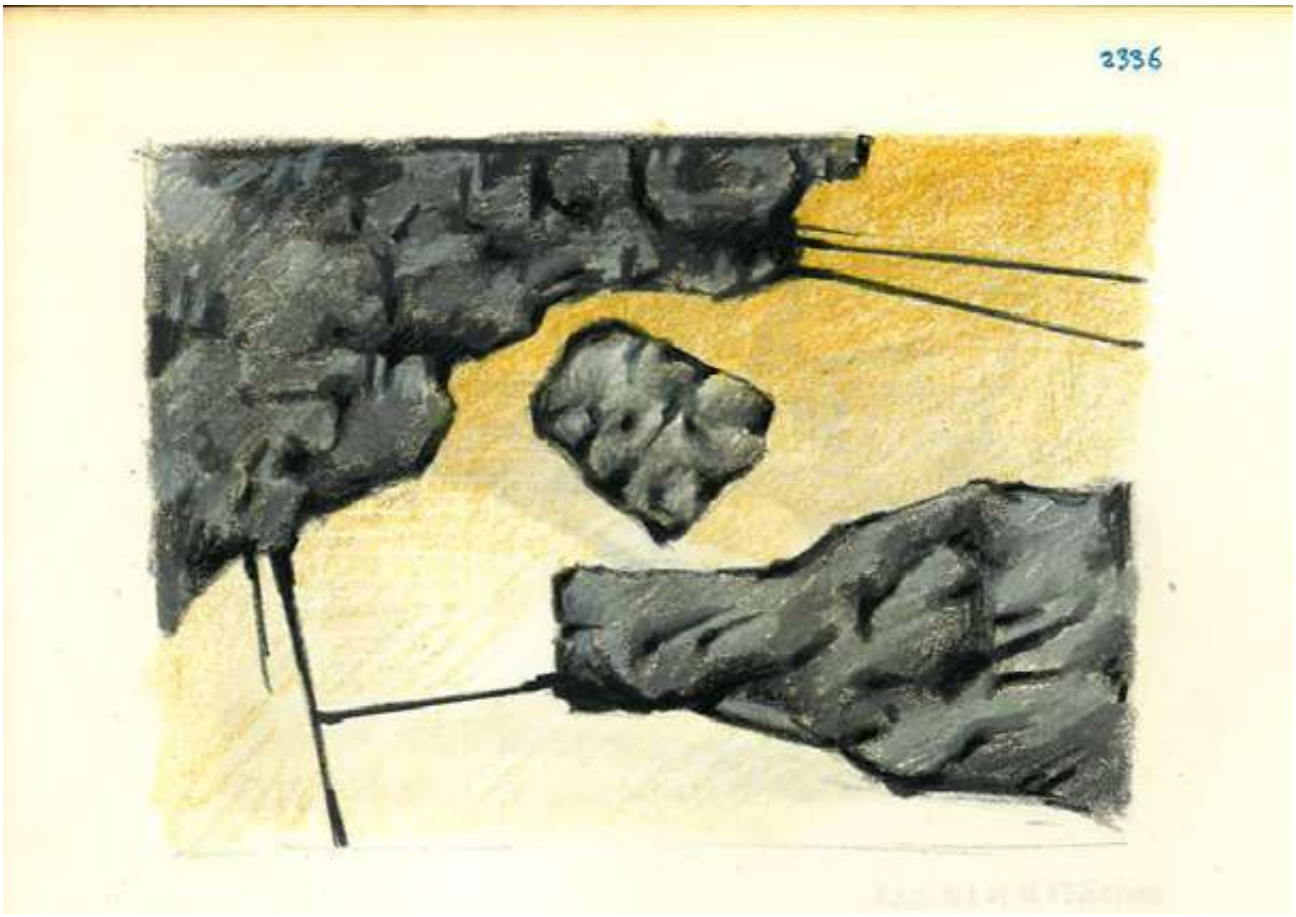

2320
ROCAS

LA GRAN SABANA

FAMILIA

2331
LA VACA

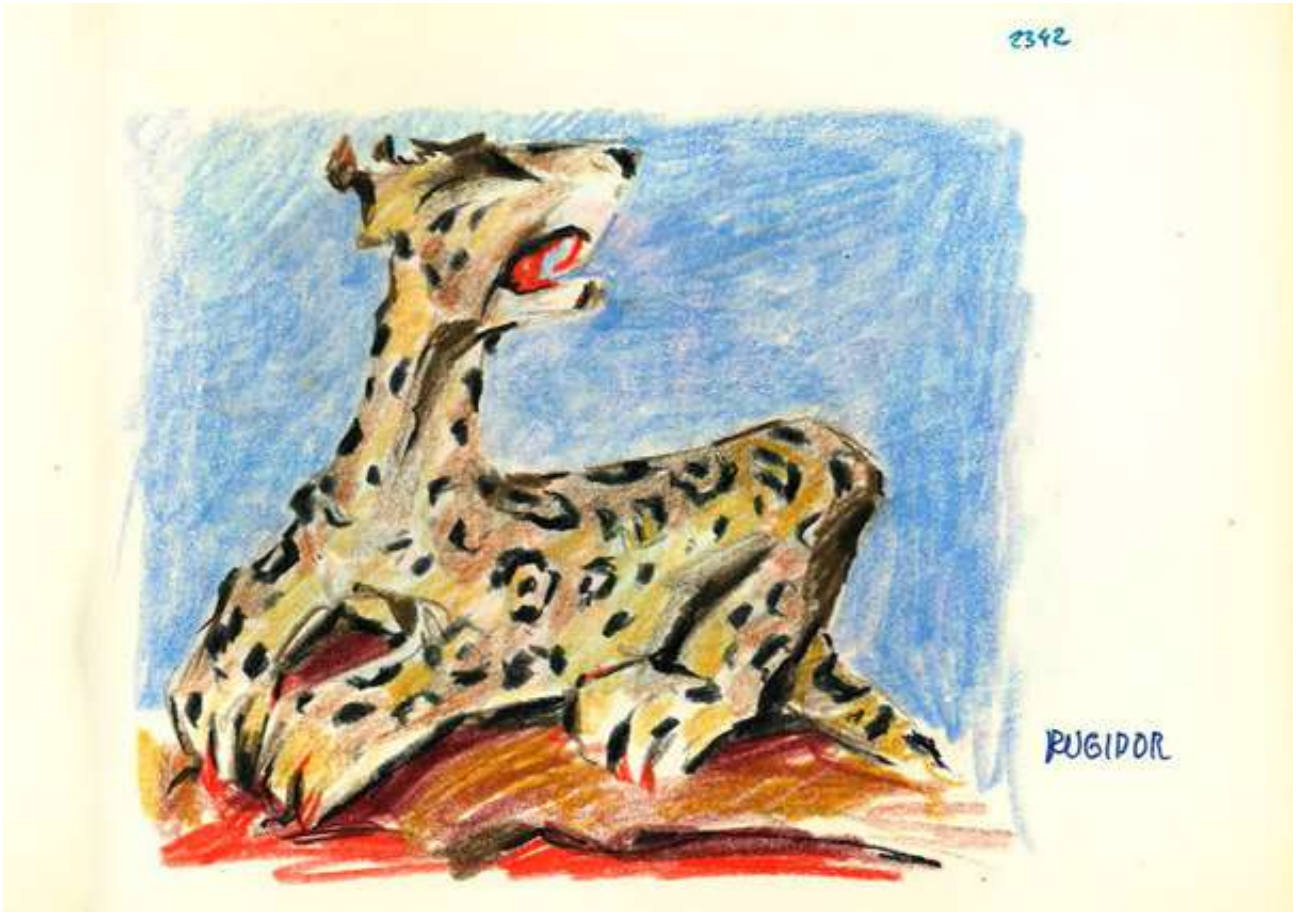

2333
FLORES

2336

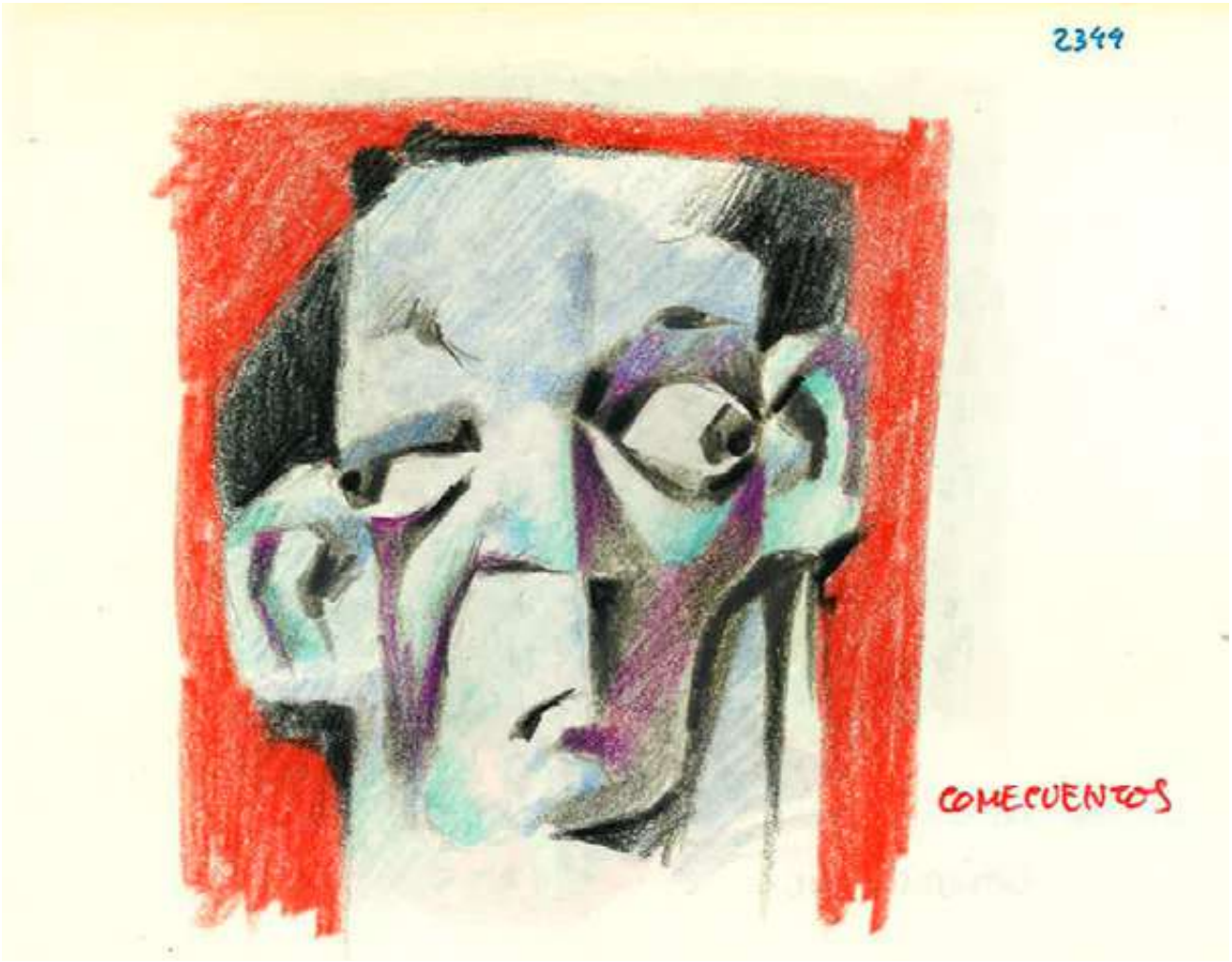

2337
ALEGORIA DE LA FELICIDAD

2339
PERRO LADRADOR

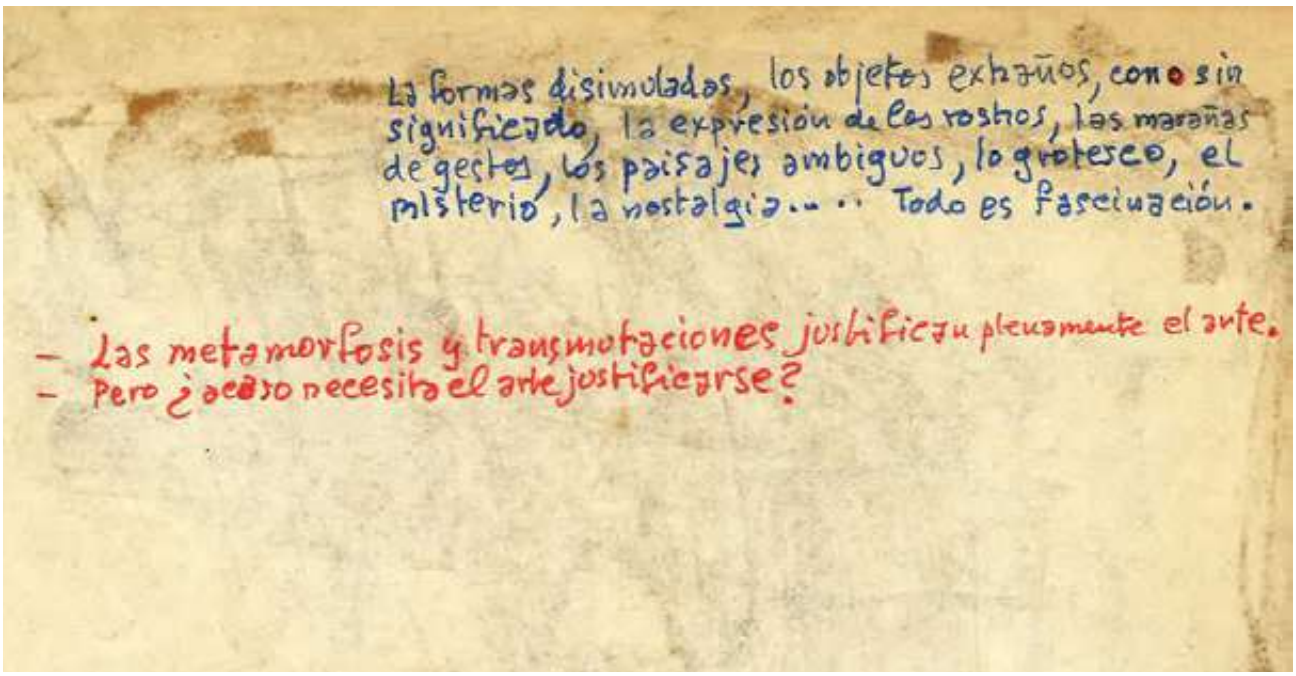

2341
LA INDIECITA
APALEADA

2342
RUGIDOR

2343
LOS ENDIABLADOS

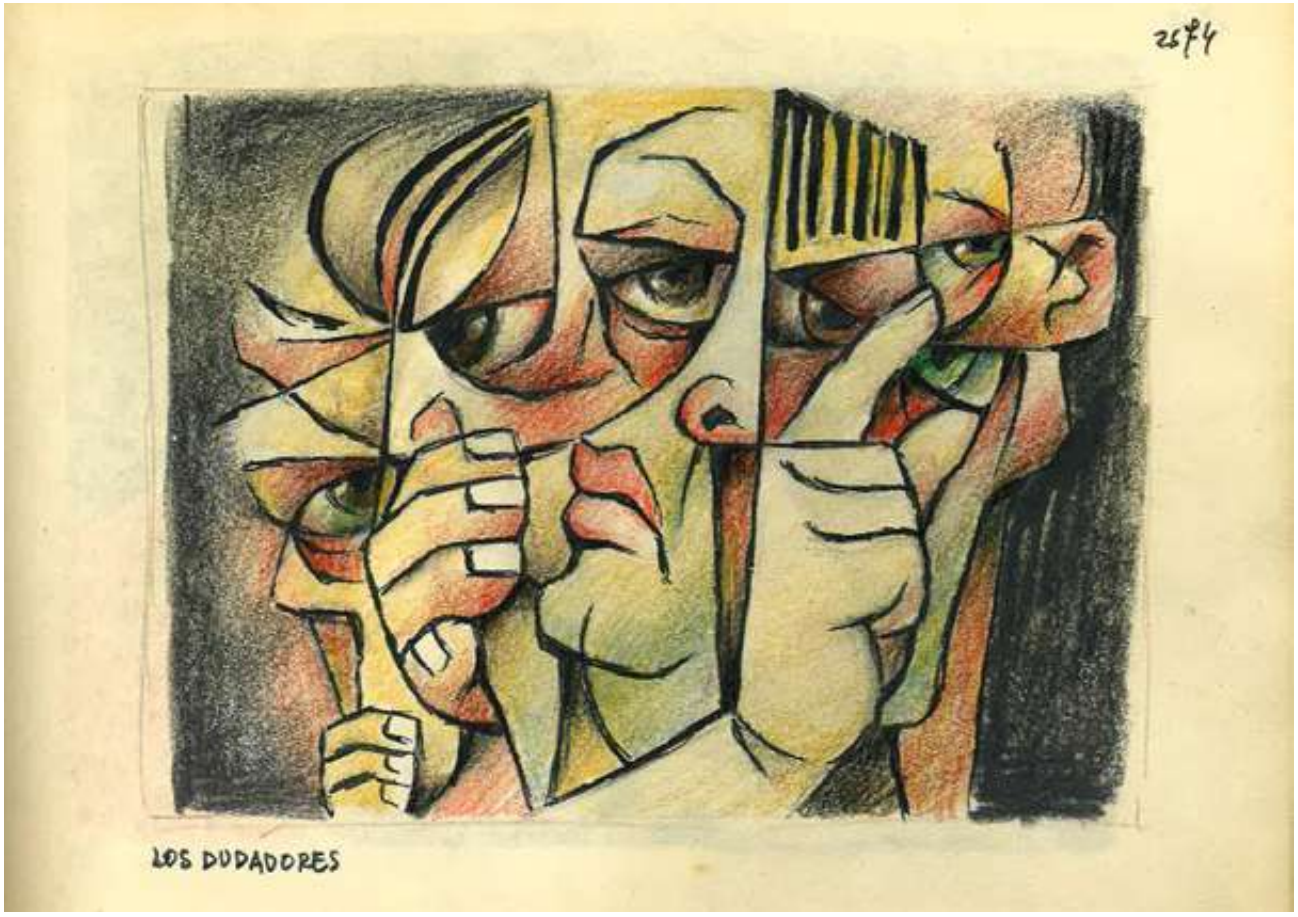

Cuaderno 1967, nº34.

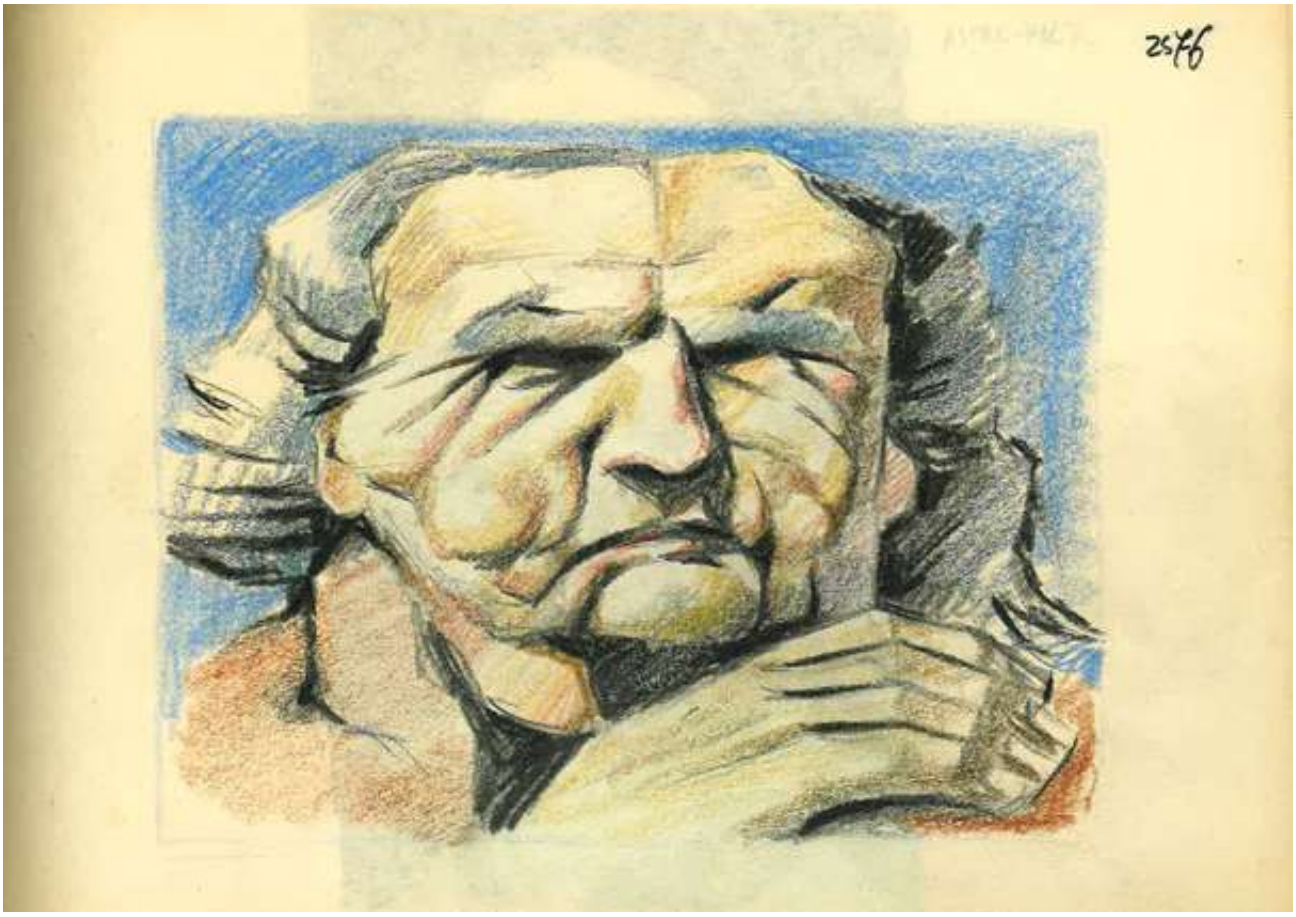

AVARI
295/
PAISAJE RURAL
Soledad, quietud, rusticidad...
Un pueblo de cuatro vidas...

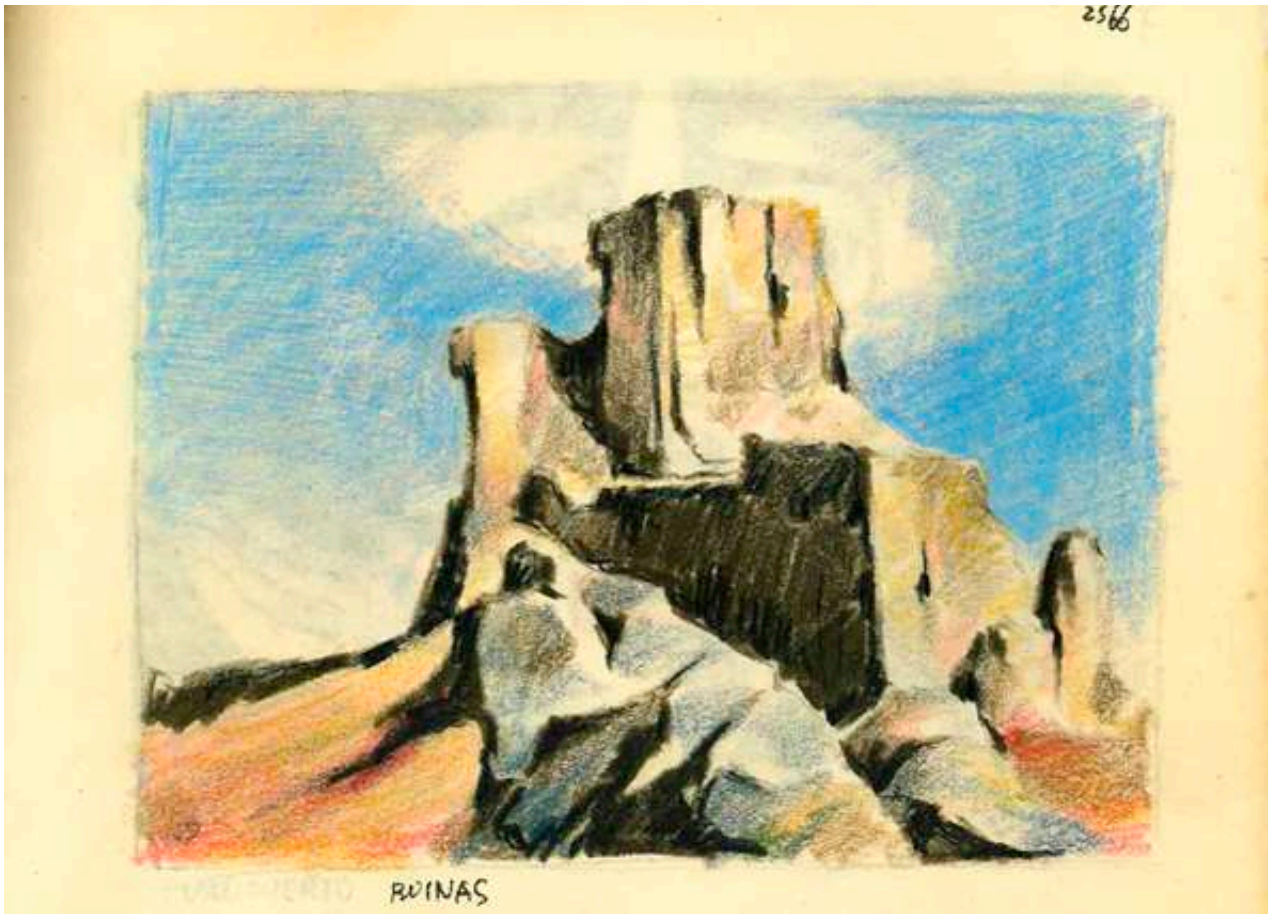

FORMA

2574
LOS DUDADORES

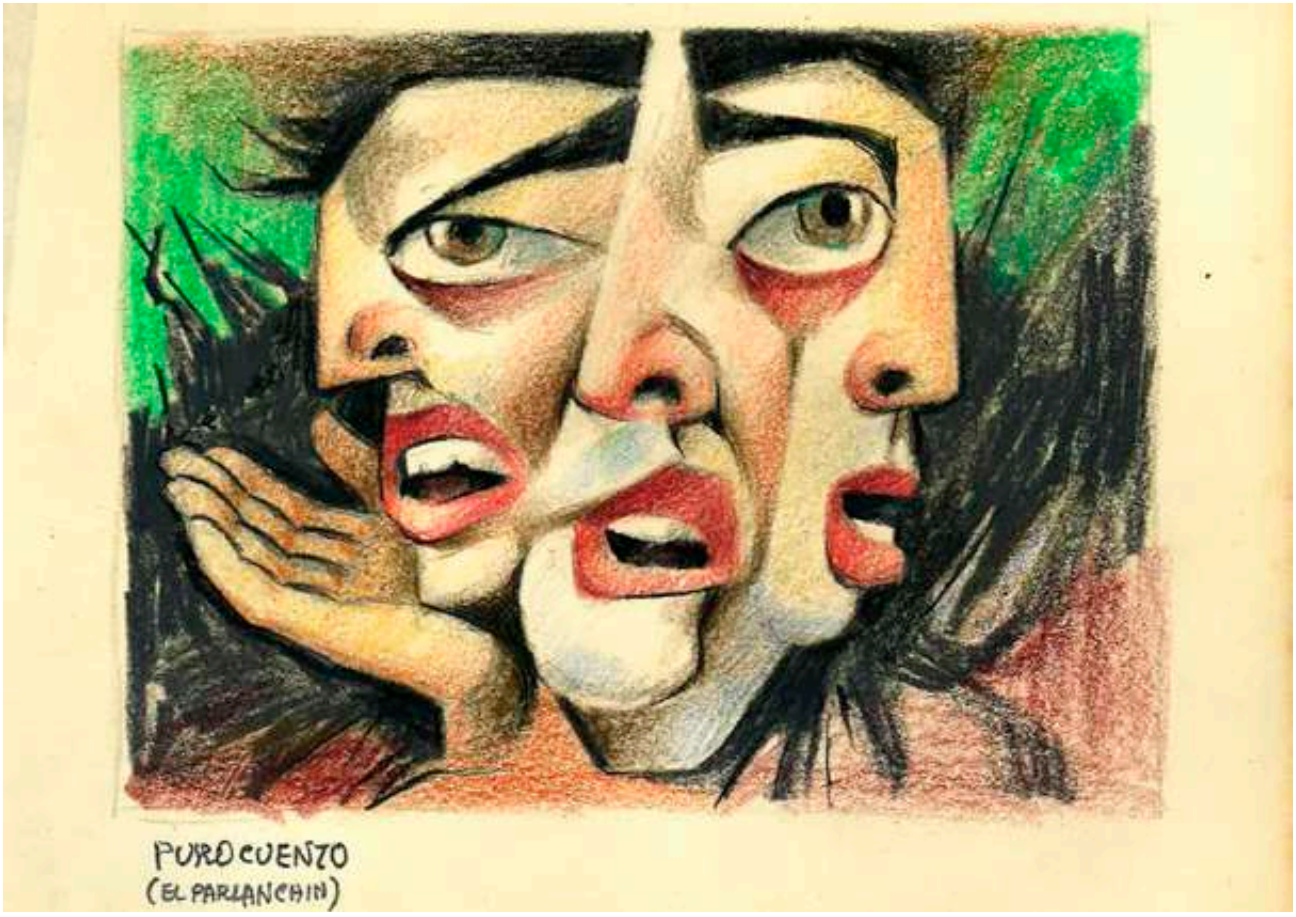

2580
FLOR

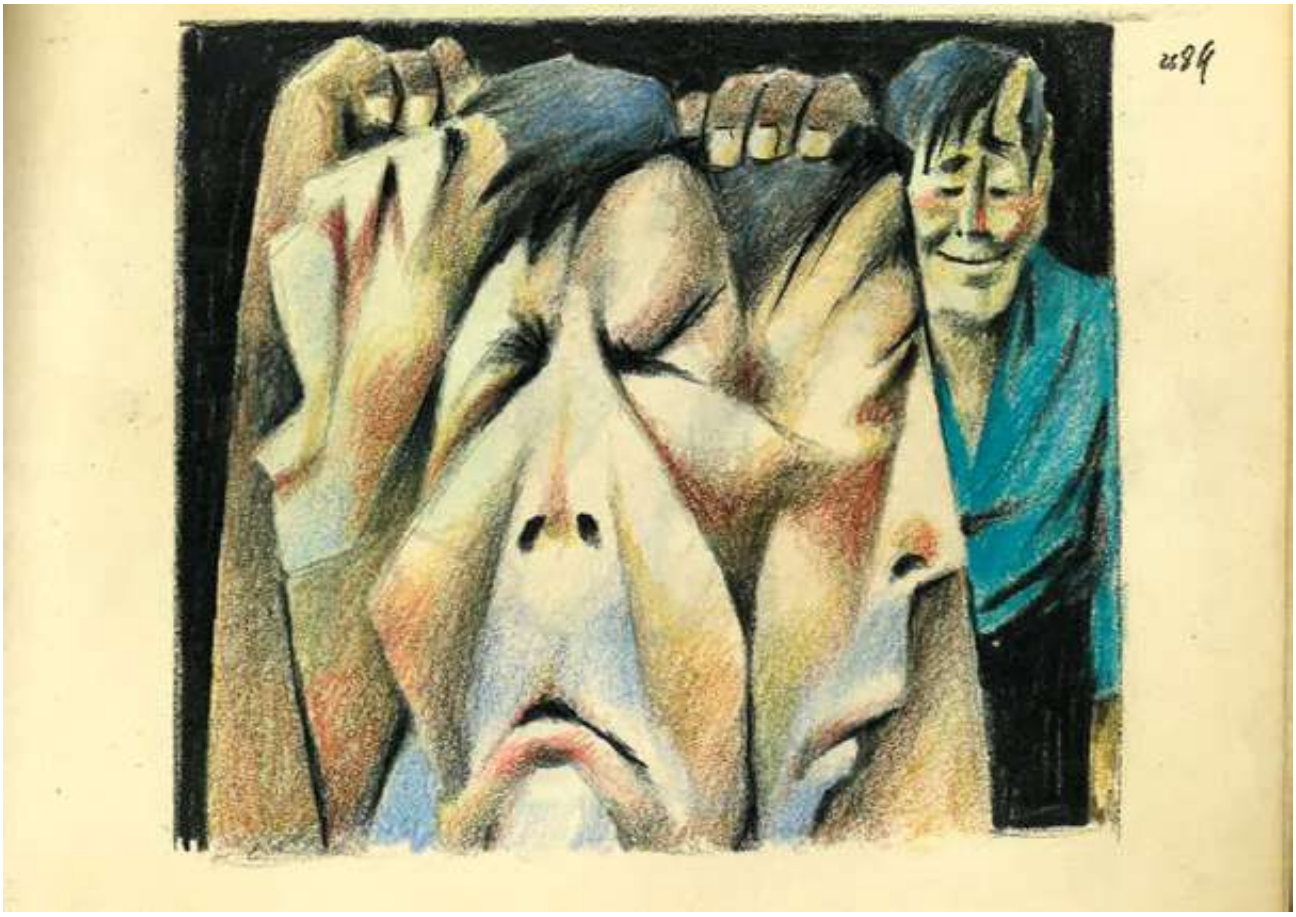

ASTRO-FLOR
25ff

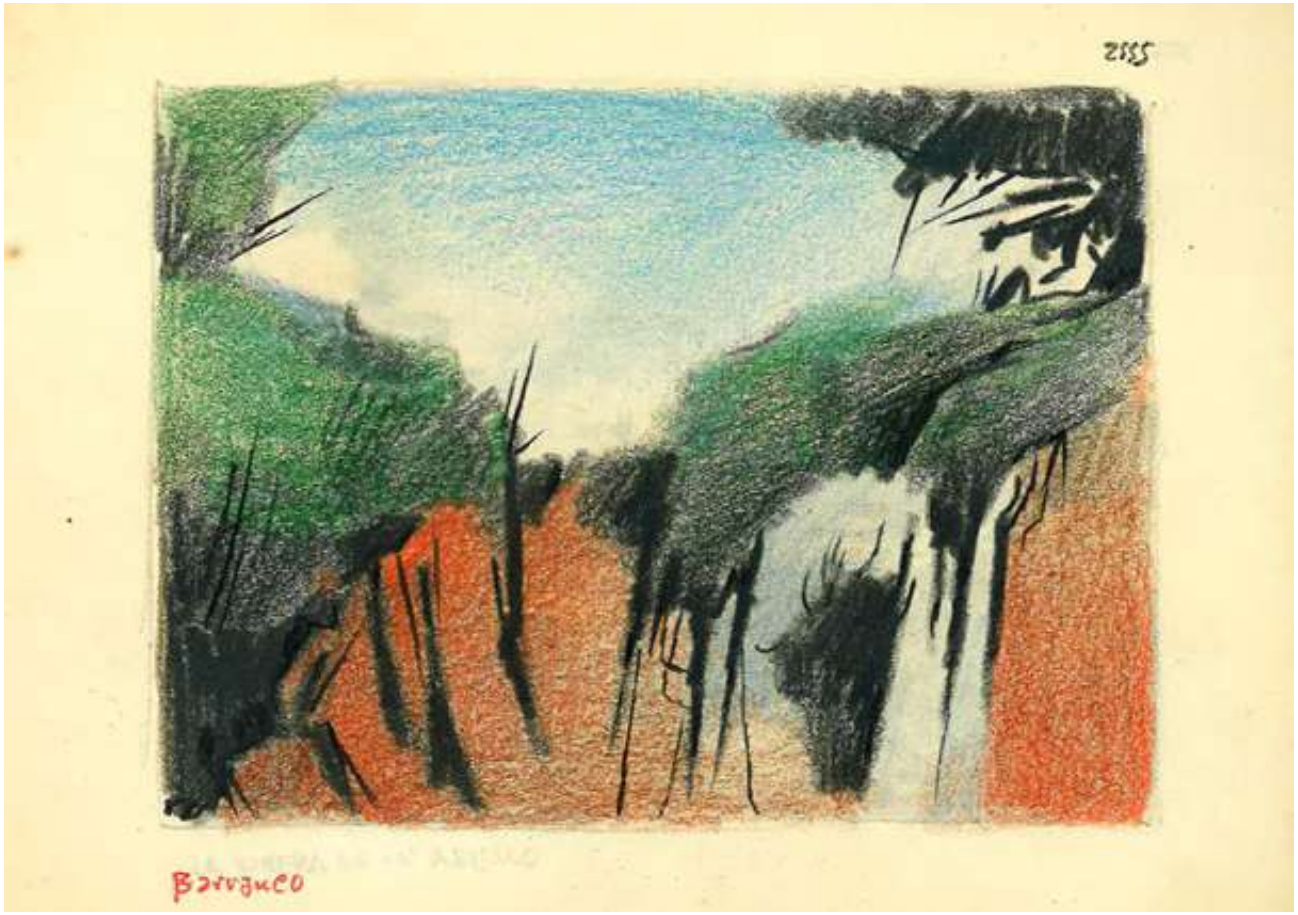

25ff6

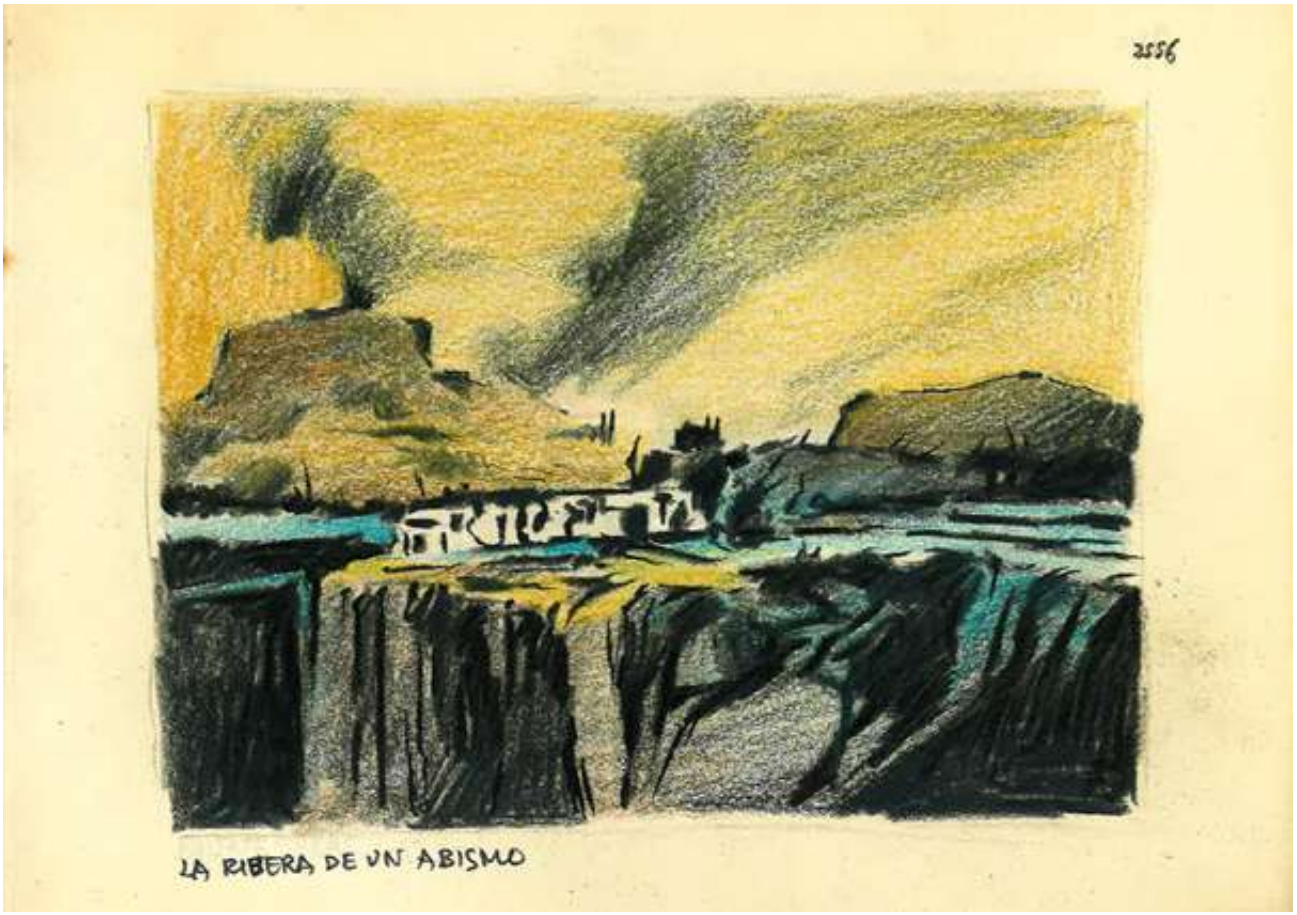

2566
RUINAS

2553
LA RIBERA DEL BOSQUE

PURO CUENTO
(EL PARLANCHIN)

2555

2556
LA RIBERA DE UN ABISMO

Cuaderno 1967, nº39.

AVARI
LA PRINCESA DE LA FABULA
3038

PAISAJE
3039

CONSPIRACION EN EL BOSQUE
3036

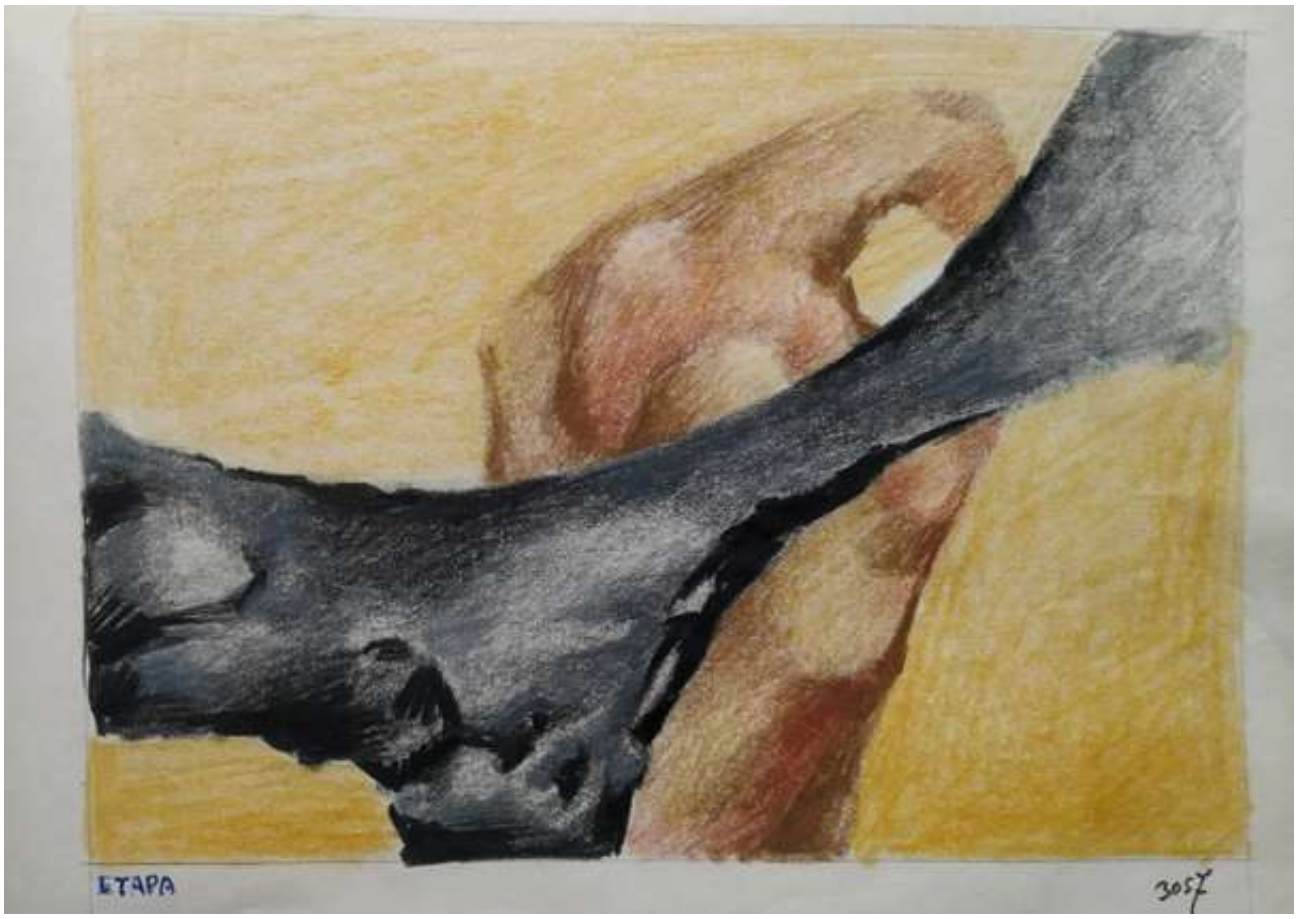

CEÑUDO
3045

EL GRAN OPTIMISTA
2047

AVARI
POLIFACETICO
3052

LA PRINCESA ESTÁ TRISTE
3053

AVERI
FORMACIONS
3056

ETAPA
3057

AL FINAL DE LA BATALLA
3059

AYER!
DERROTADO
3060

MUECA
3062

AVARI
PIRUETA
3063

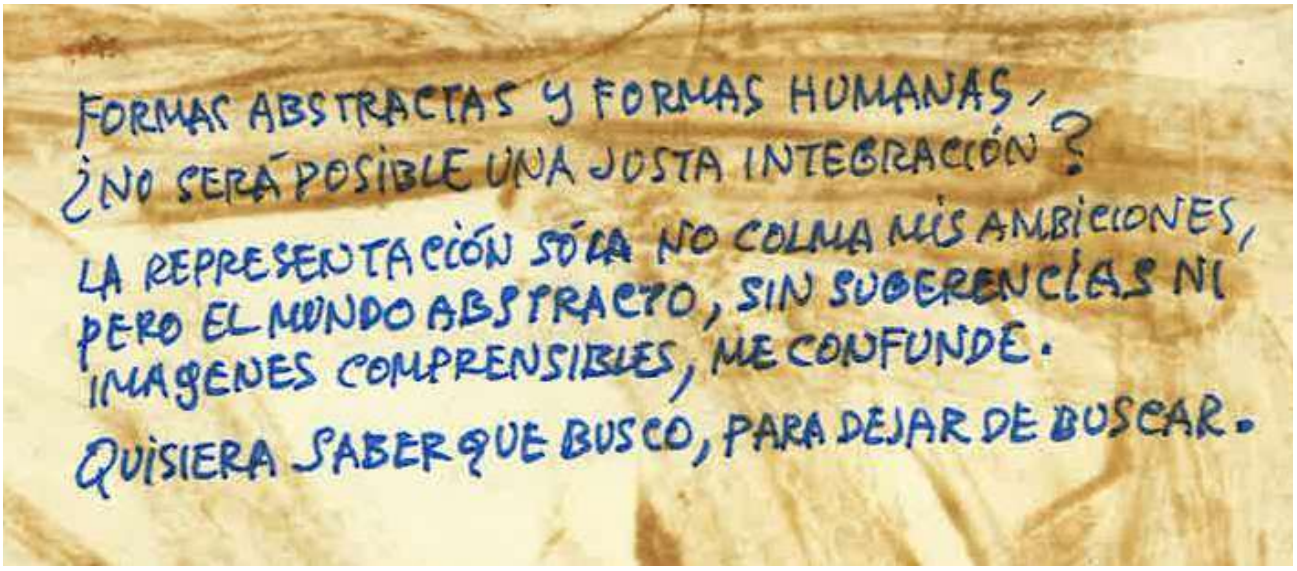

TORMENTA
3031

AVERI
SELVA
3032

EL GRAN GOBERNADOR
3035

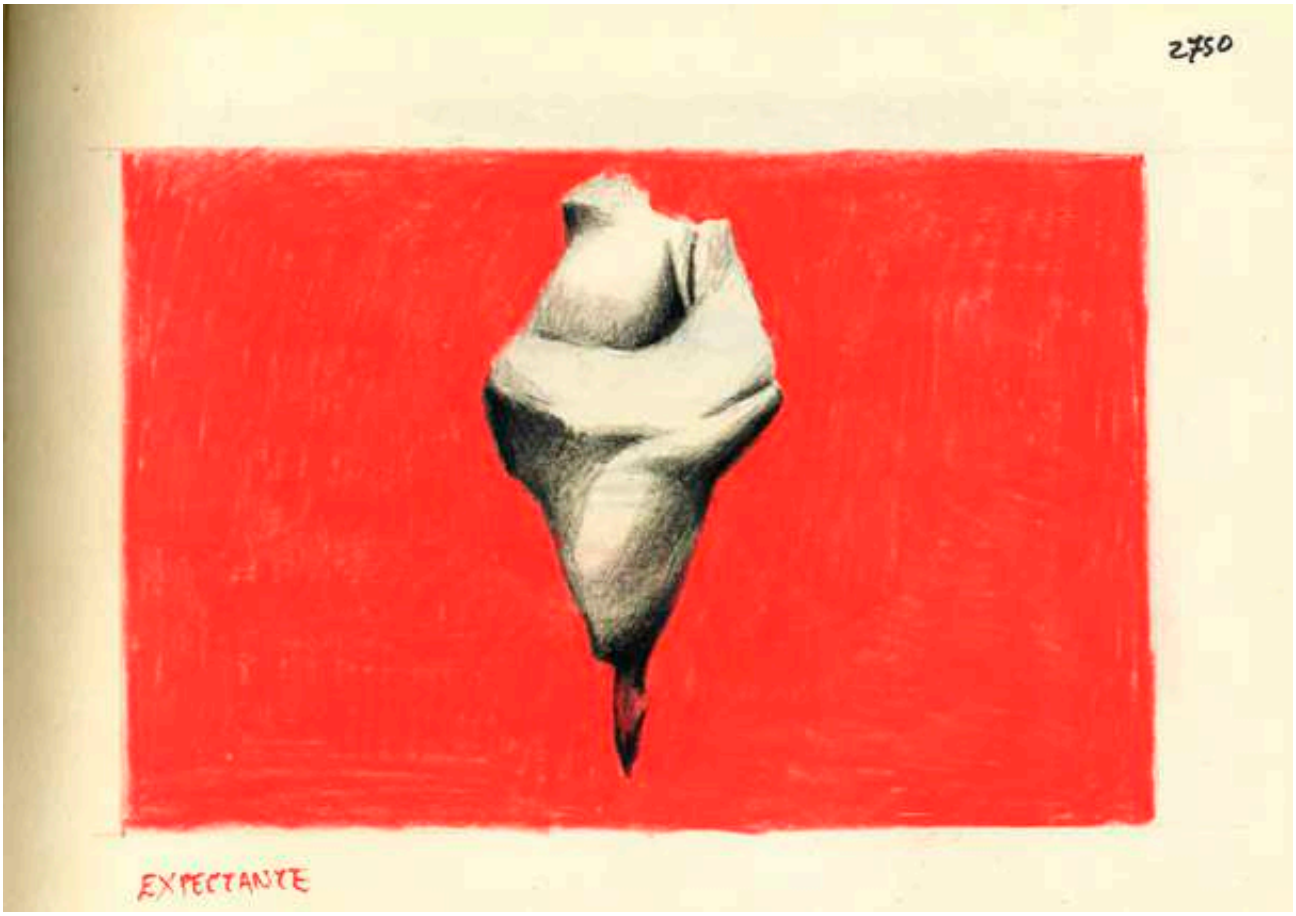
Cuaderno 1967, nº46.

2746
SUGESTION ESPACIAL

2747
FIGURA SUGERENTE

2748
ROJA SUGERENCIA

2750
EXPECTANTE

2751
ADIOS, ALUCINACIÓN

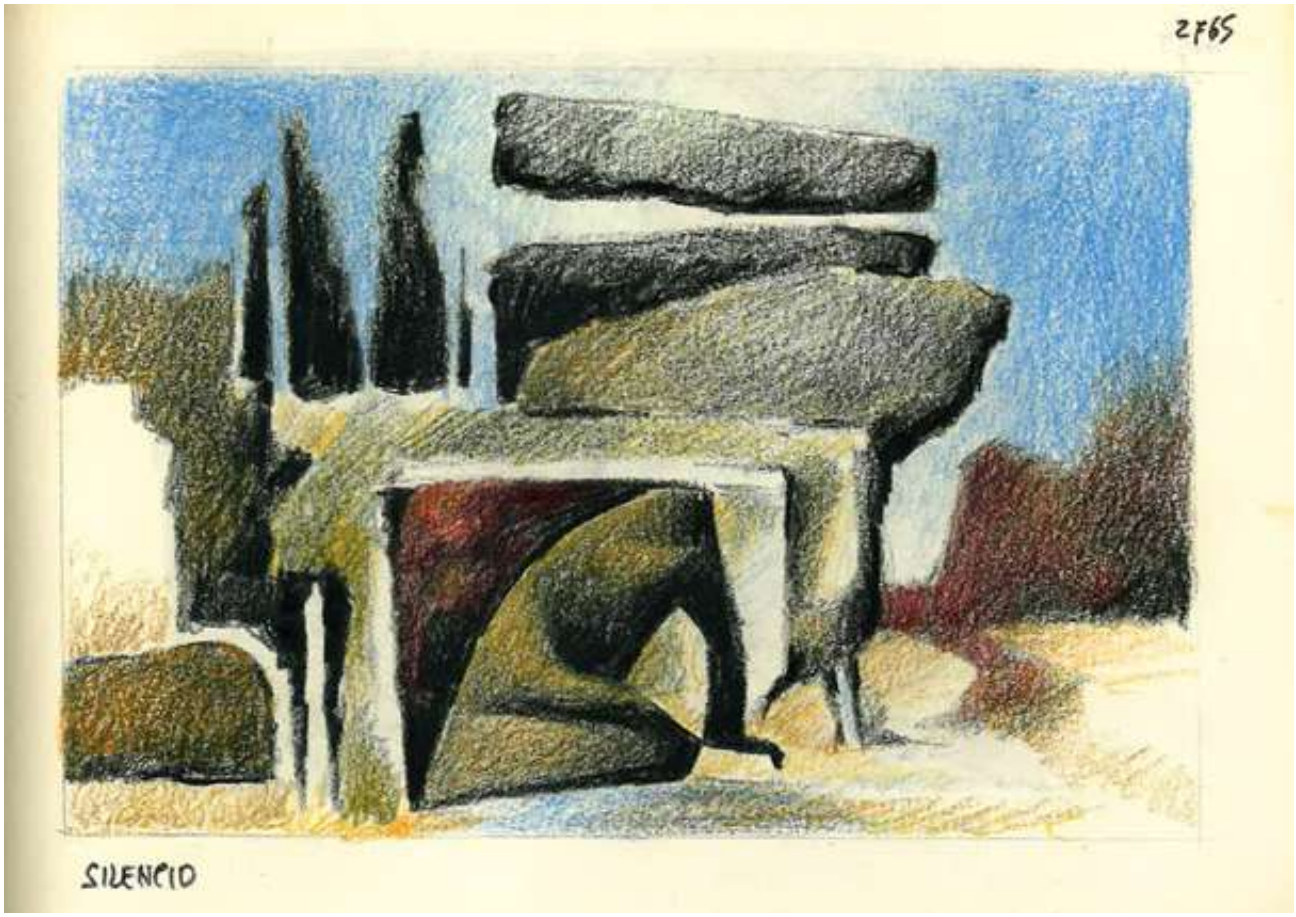

2754
ESTÁTICOS

2755
EL SOLITARIO

2758
A SIETE PIES DEL INFIERNO

2760
UN BELLO ESPACIO PARA BIEN MORIR

2763
EL EQUIVOCADO

2765
SILENCIO

2766
FILÓSOFOS

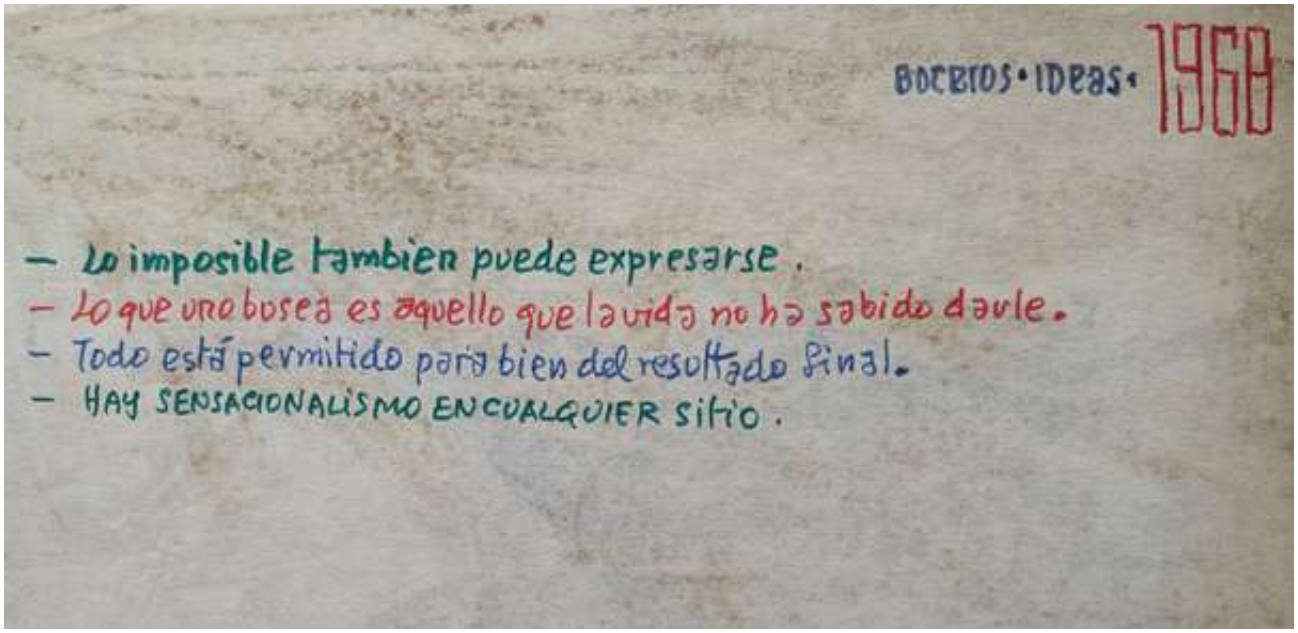

DON INCOMPLETO
2F6F

UN ALEMAN EN LA SELVA

LOS INDOLENTES

CRITICOS

Cuaderno 1968, nº59.

AVARI
HACIA LA LUZ

AVARI
BAILE FOLKLORICO

AVERI
35 49
EL FILÓSOFO EN LA SELVA

AVERI
3548
CABEZA DE FILÓSOFO

AVARI
BAILARINAS

AVARI
PROTESTADORES

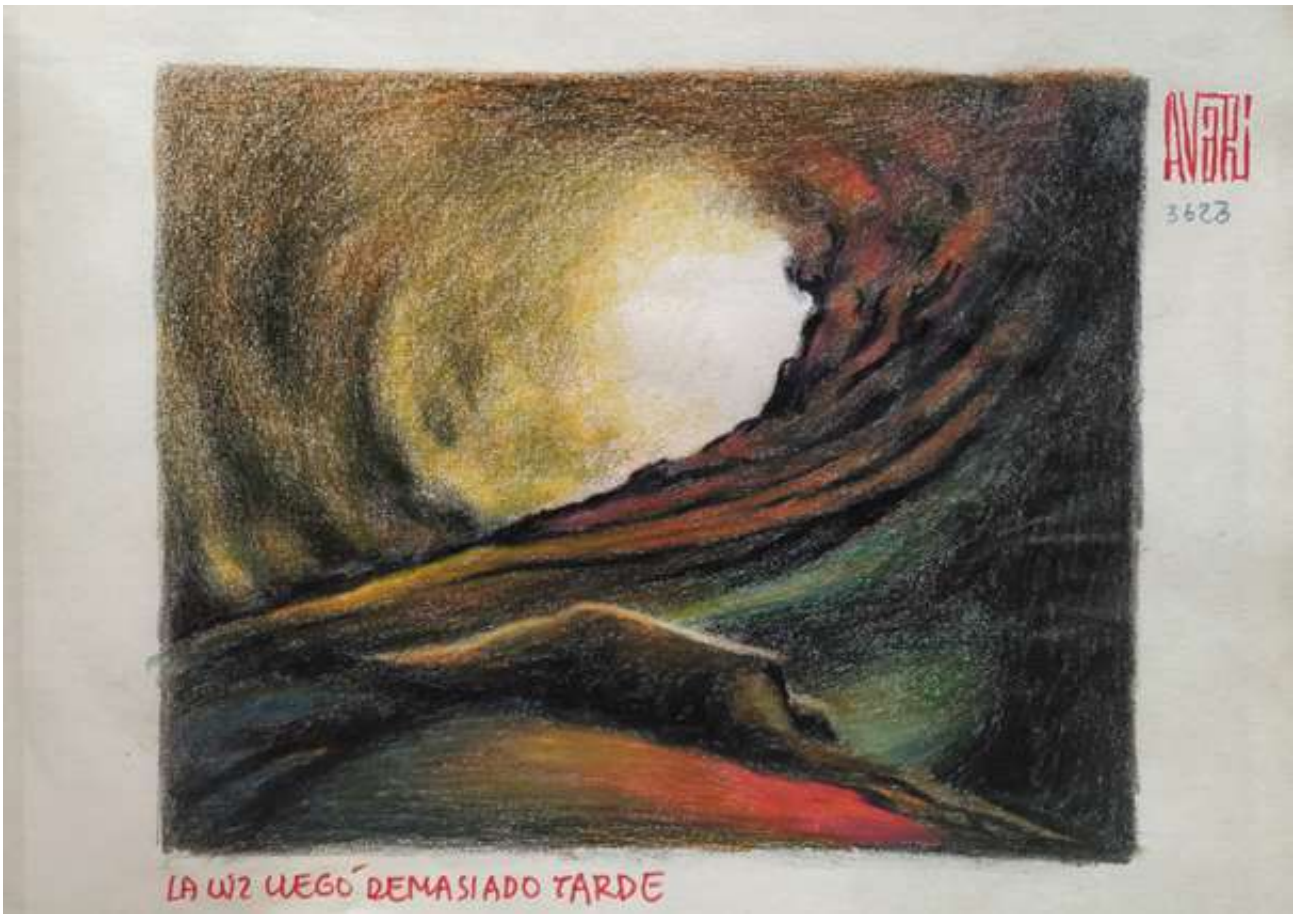

Cuaderno 1968, nº61.

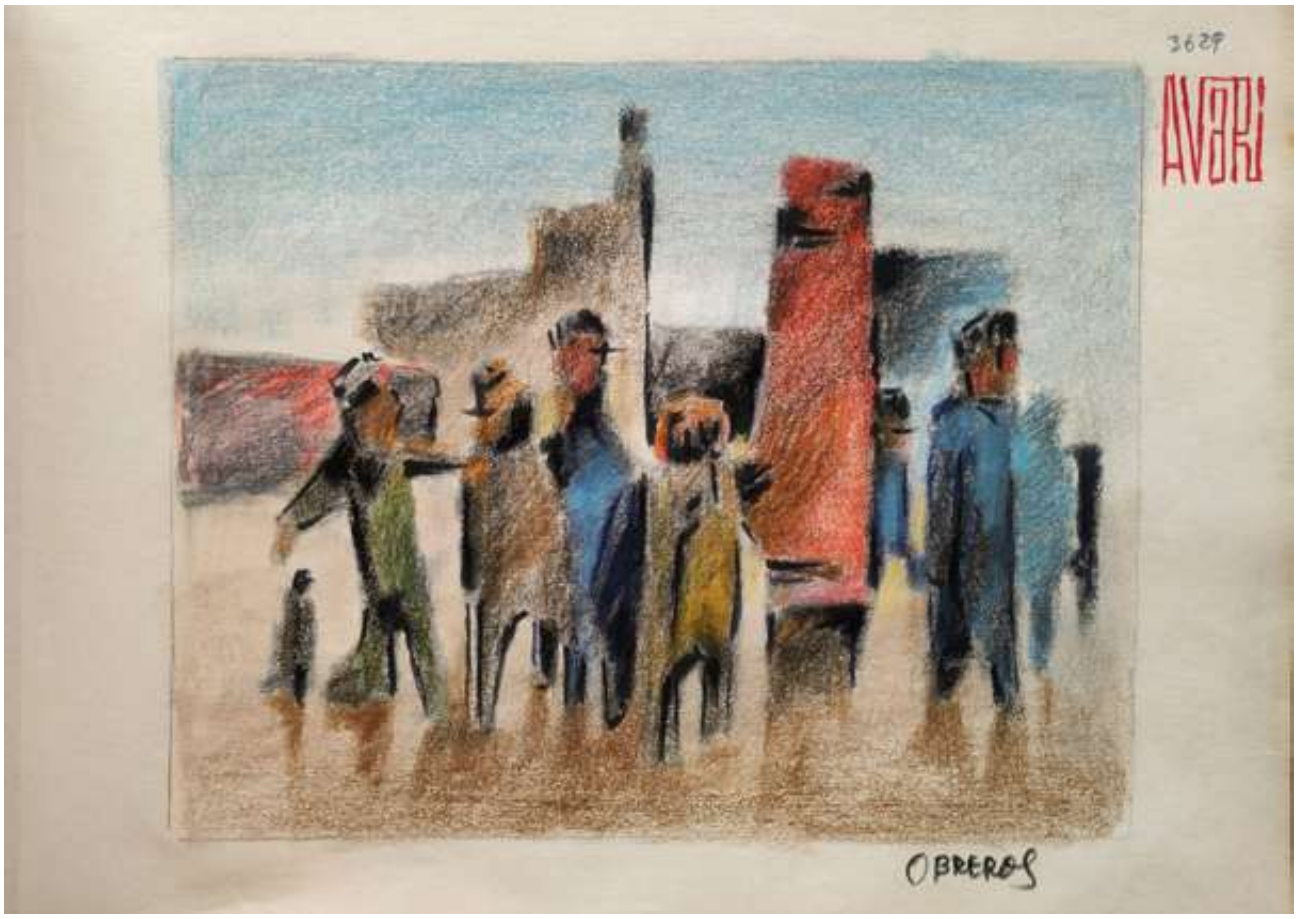

3650
AVARI
HACIA LA OBSCURIDAD

AVARI
3621
LA VORAGINE

AVARI
3623
LA LUZ LLEGÓ DEMASIADO TARDE

AVARI
SELVA

3629
AVARI
OBREROS

3639
AVARI
DON GATO

Cuaderno 1968, nº62.

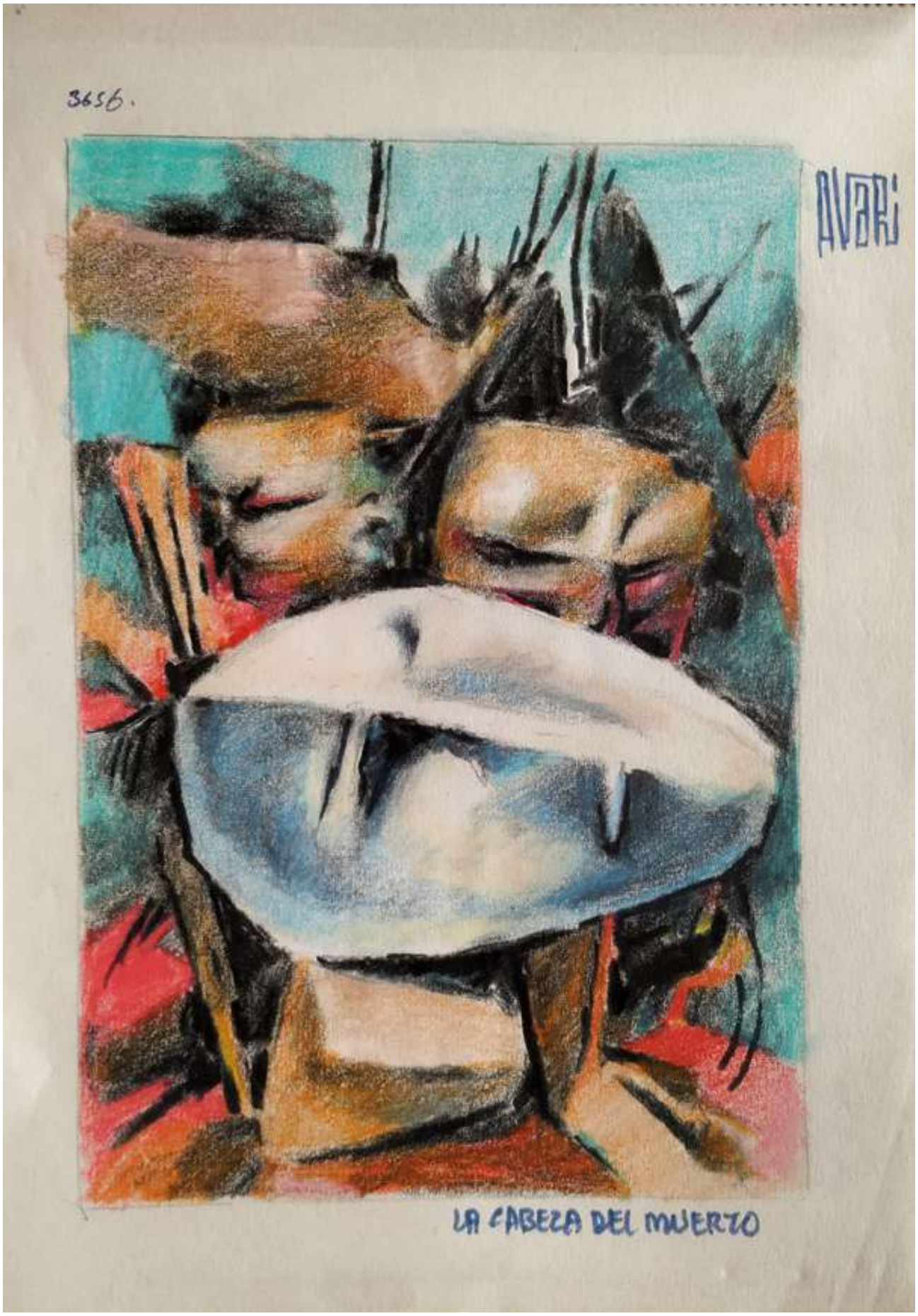

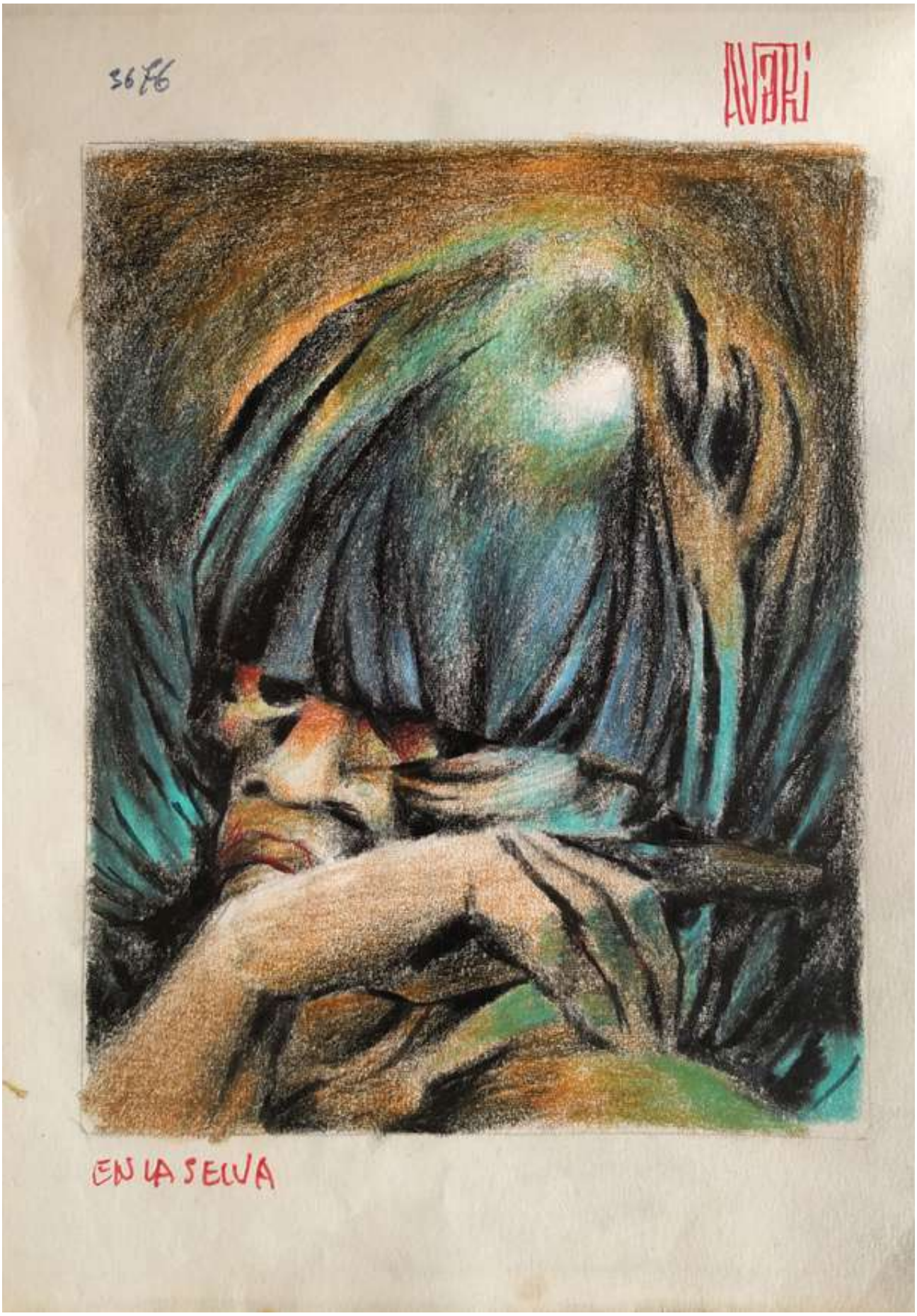

AVARI
3686
EL ACONTECIMIENTO

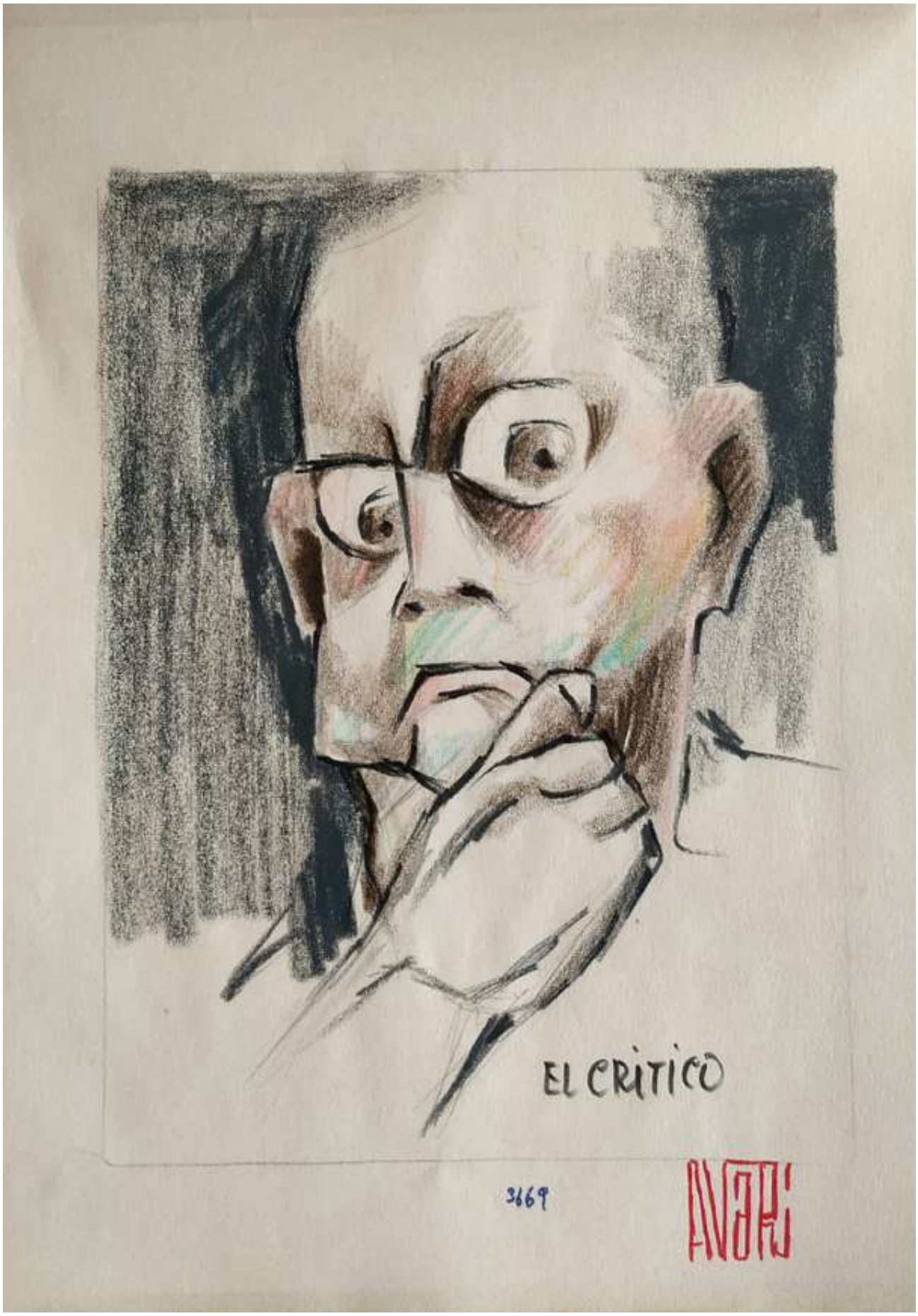

AVARI
3673
DEL FONDO DE LA SELVA

3660
AVARI
SIN DESTINO

3659
AVARI
FÁBULA

3656.
AVARI
LA CABEZA DEL MUERTO

3676
EN LA SELVA

EL CRITICO
3169
AVARI

3665
EL TRIUNFO DE LA ARQUITECTURA MODERNA

Cuaderno 1968, nº74.

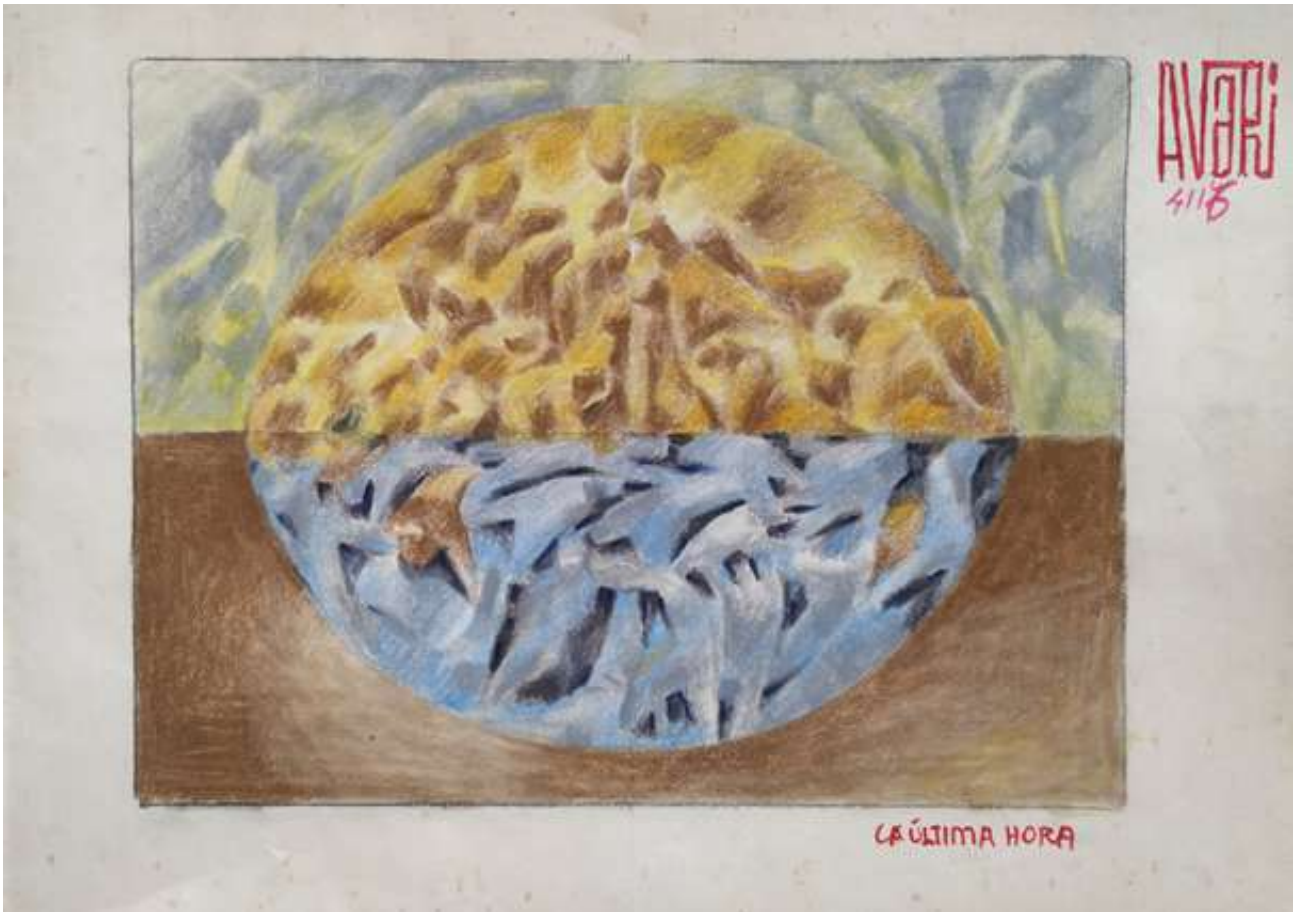

ENCUENTRO

MONUMENTO

AVARI
LA MUCHACHA PERDIDA EN EL BOSQUE

AVARI
EN LA SELVA

AVARI
- EN LA SELVA, AL MEDIO DIA

AVARI
LA ÚLTIMA HORA

AVARI
4122
EL CORAZÓN DEL BOSQUE

AVARI
4124
TAJOS Y LUCES

4128
FANTASMAL

AVARI
4126 INDIO

Cuaderno 1968, nº79.

AVARI
1307
GENTE

AVARI
1308
Aún puede amanecer

AVAK
4309
EL GRUPO

AVAK
4310
NADA TIENEN QUE DECIR

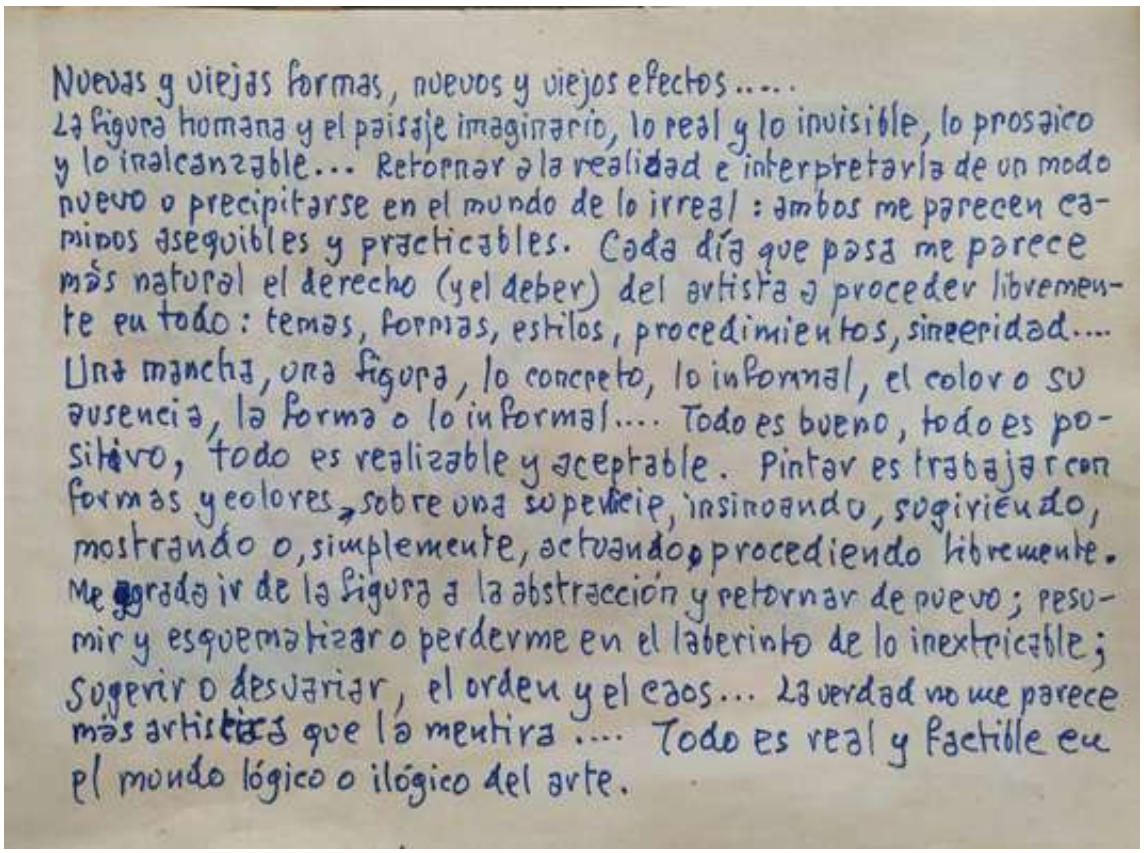

AVARI
4322
MUJERES DE LA SELVA

AVARI
4323
MI MUNDO DE MENTIRAS Y SILENCIOS

AVARI
PRESENTIMIENTOS

AVARI
EL AGITADOR

Cuaderno 1969, nº84.

Nuevas y viejas formas, nuevos y viejos efectos.....
La figura humana y el paisaje imaginario, lo real y lo invisible, lo prosaico y lo inalcanzable... Retornar a la realidad e interpretarla de un modo nuevo o precipitarse en el mundo de lo irreal: ambos me parecen caminos asequibles y practicables. Cada día que pasa me parece más natural el derecho (y el deber) del artista a proceder libremente en todo: temas, formas, estilos, procedimientos, sinceridad.... Una mancha, una figura, lo concreto, lo informal, el color o su ausencia, la forma o lo informal.... Todo es bueno, todo es positivo, todo es realizable y aceptable. Pintar es trabajar con formas y colores, sobre una superficie, insinuando, sugiriendo, mostrando o, simplemente, actuando, procediendo libremente. Me agrada ir de la figura a la abstracción y retornar de nuevo; resumir y esquematizar o perderme en el laberinto de lo inextricable; sugerir o desvariar, el orden y el caos... La verdad no me parece más artística que la mentira.... Todo es real y factible en el mundo lógico o ilógico del arte.

AVERI
4448
PAREJA

AVERI
4502
HAY UNA CRUZ ESPERANDO

AVARI
1503
SENSACION DE PERMANENCIA

AVARI
LOS VIGIAS
1505

Ceramica en Reposo
4506

EL RUIDO
4508

AVARI
PROFETA
4509

AVARI
4510
FANTASMA

AVARI
4511
EL GRITO -

AVARI
4529
CACIQUE

AVARI
ENSAYO PARA UN EMBUSTE
1993

AVARI
1994
ESPERANDO EL SUCESO

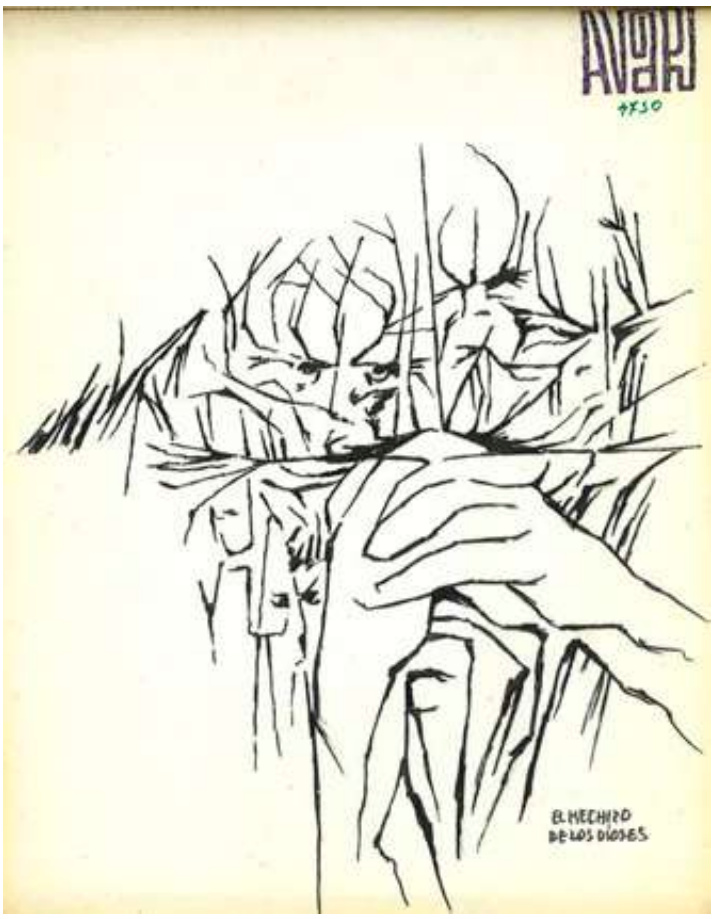
Cuaderno 1970, nº90.

AVARI
¡BIENVENIDO, LECTOR,
AL VIENTRE DE LA BESTIA!

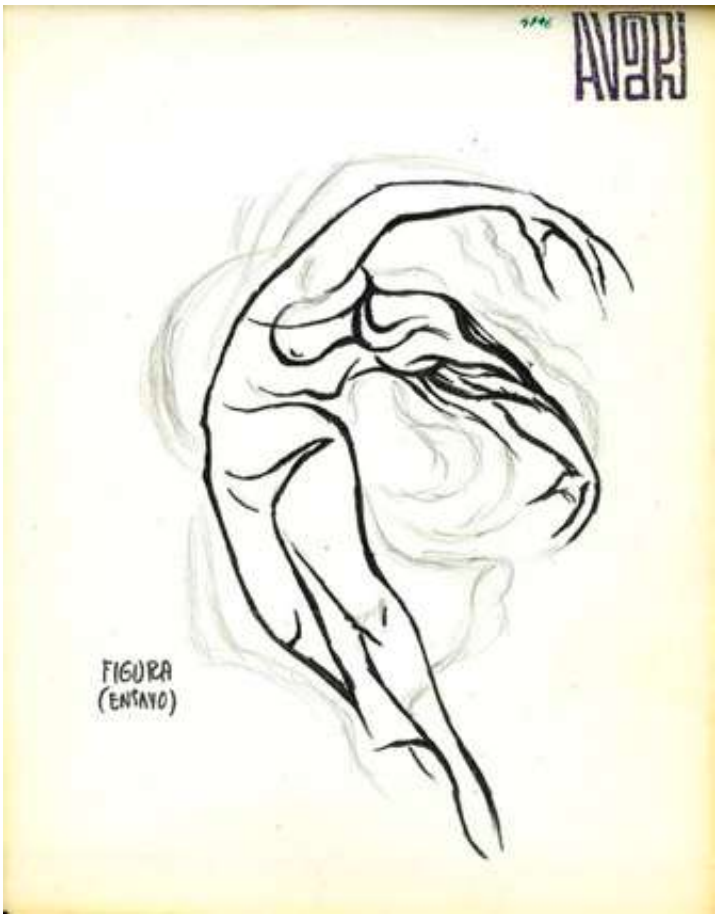

AVARI
EL HOMBRE Y LA SELVA (ENSAYO)

UN HOMBRE EN LA SELVA (ENSAYO)
AVARI

AVARI
EL HECHIZO DE LOS DIOSES

AVARI
RUBEADO DE
SOMBRAS Y MARAÑAS

AVARI
BARQUERO,
PIENSA.

FIGURA
(ENSAYO)

suplicante

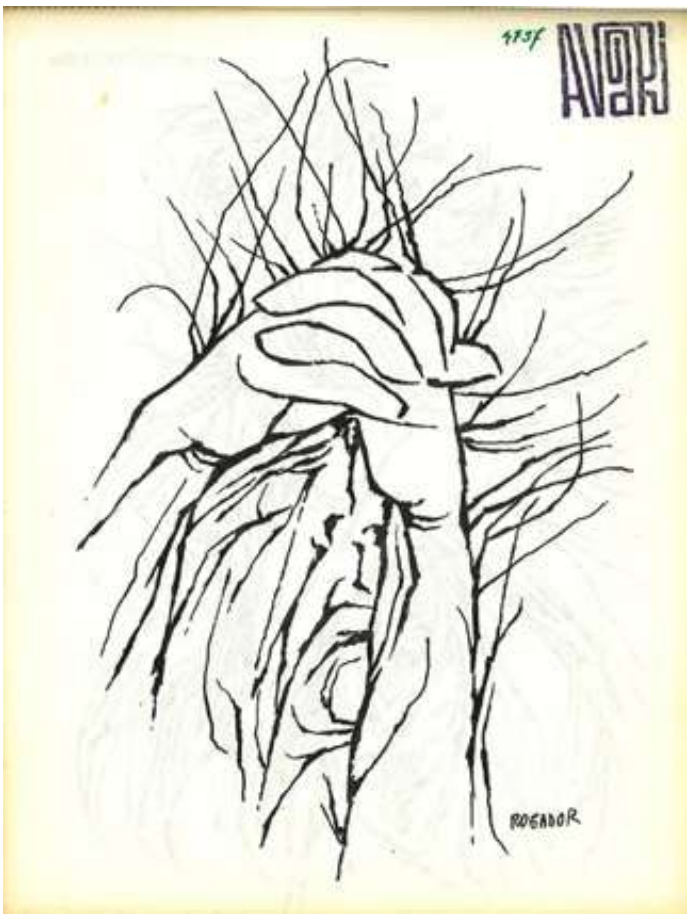

AVARI
ROBLENOS
A LA SELVA

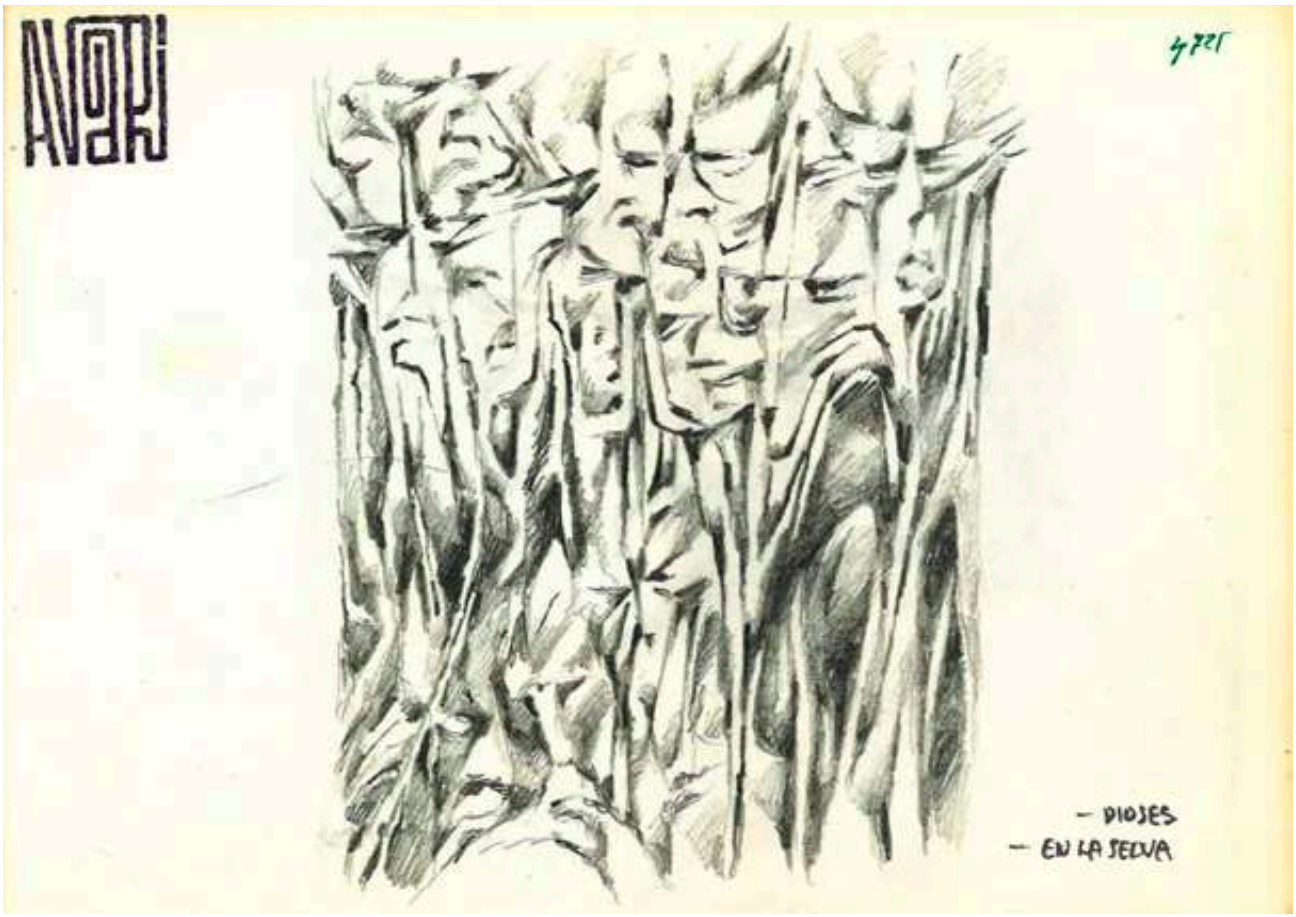

AVARI
SUEÑA

SUFRE

ENSAYO

ALLÍ ESTARÉ ESPERANDO
AVARI

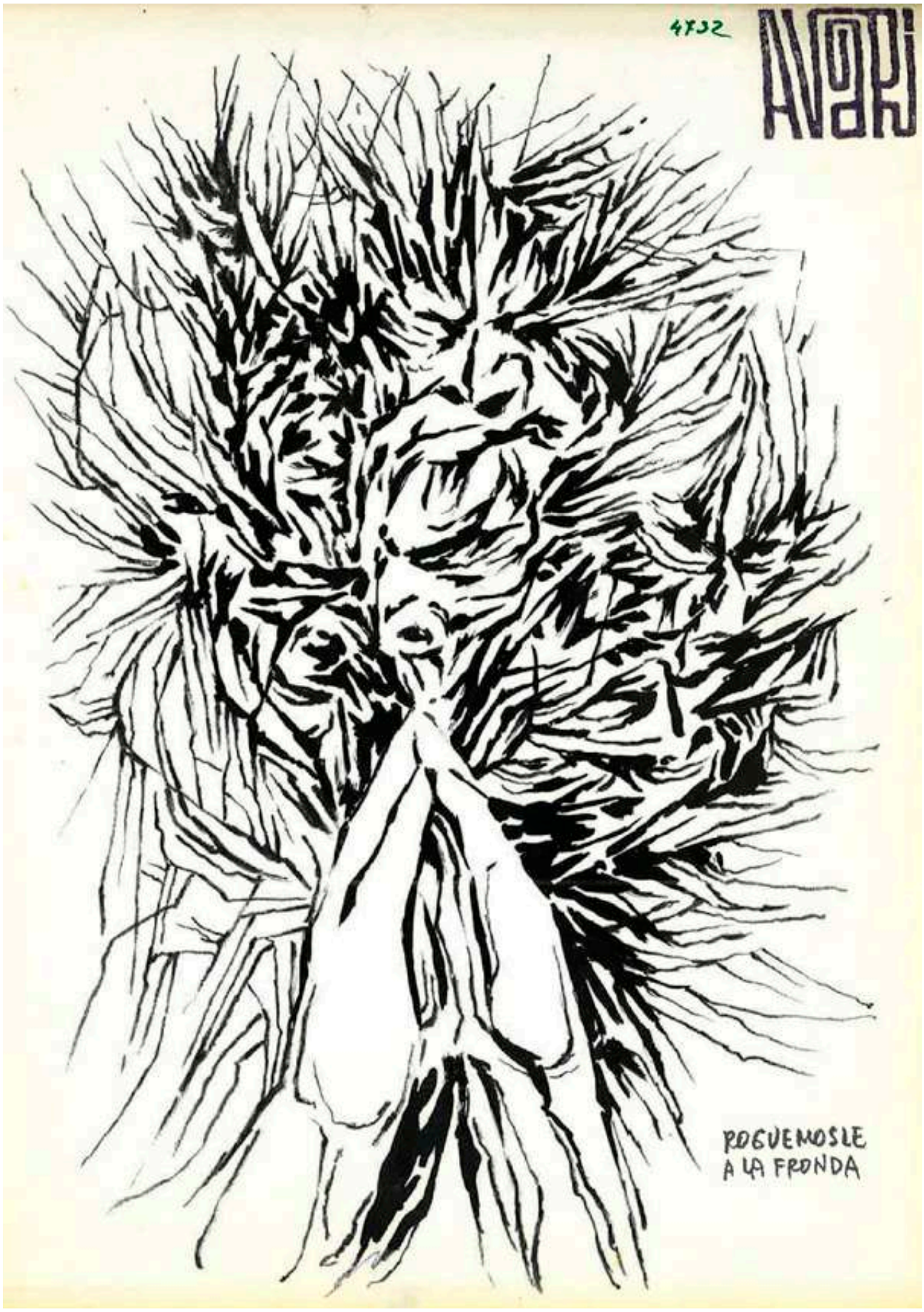

AVARI
ROGADOR

AVATAR
4721
– DIOSES
– EN LA SELVA

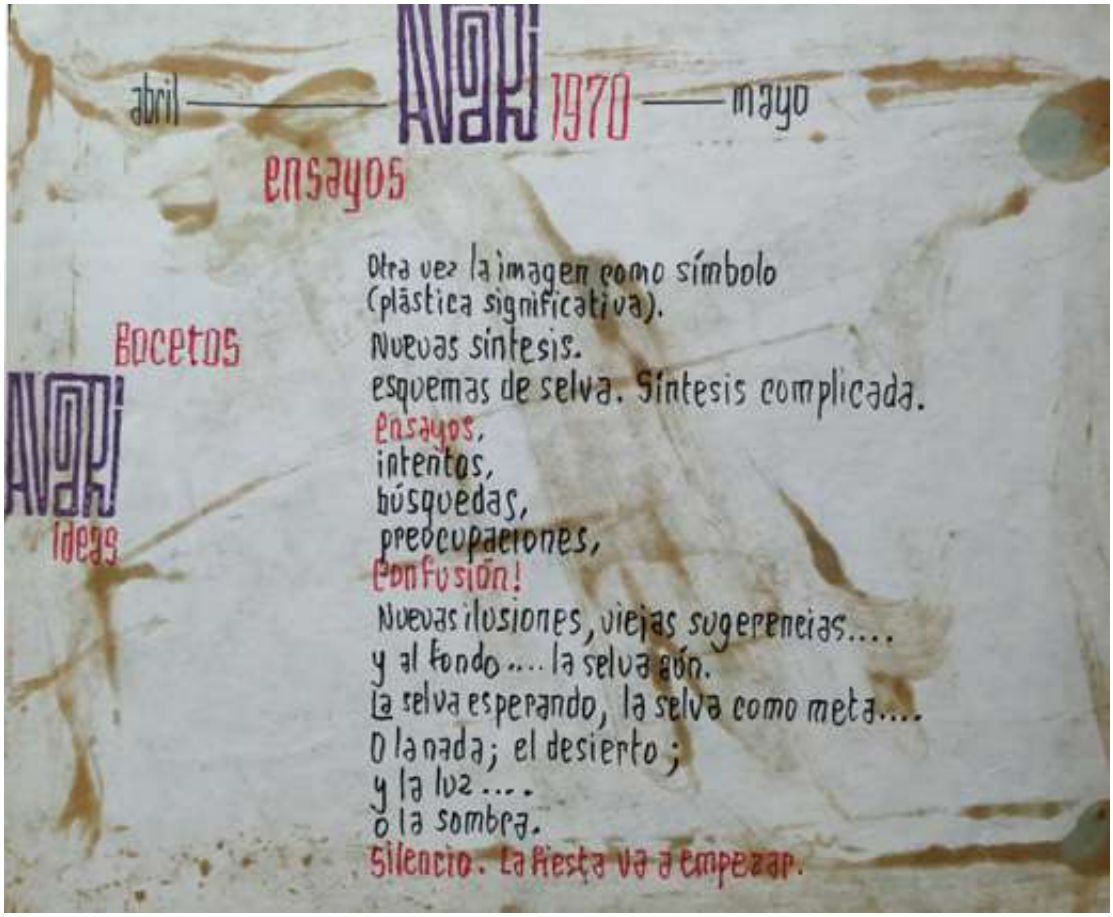

AVATAR
4720
RETUMBÓ en la distancia la voz de la TORMENTA
y avanzaron los grises escuadrones
Y CRUJIERON
los OSCUROS andamiajes del BOSQUE
ESTALLARON los MÁGICOS suspensos
y la tierra
y el cielo
se juntaron
(ENSAYO)

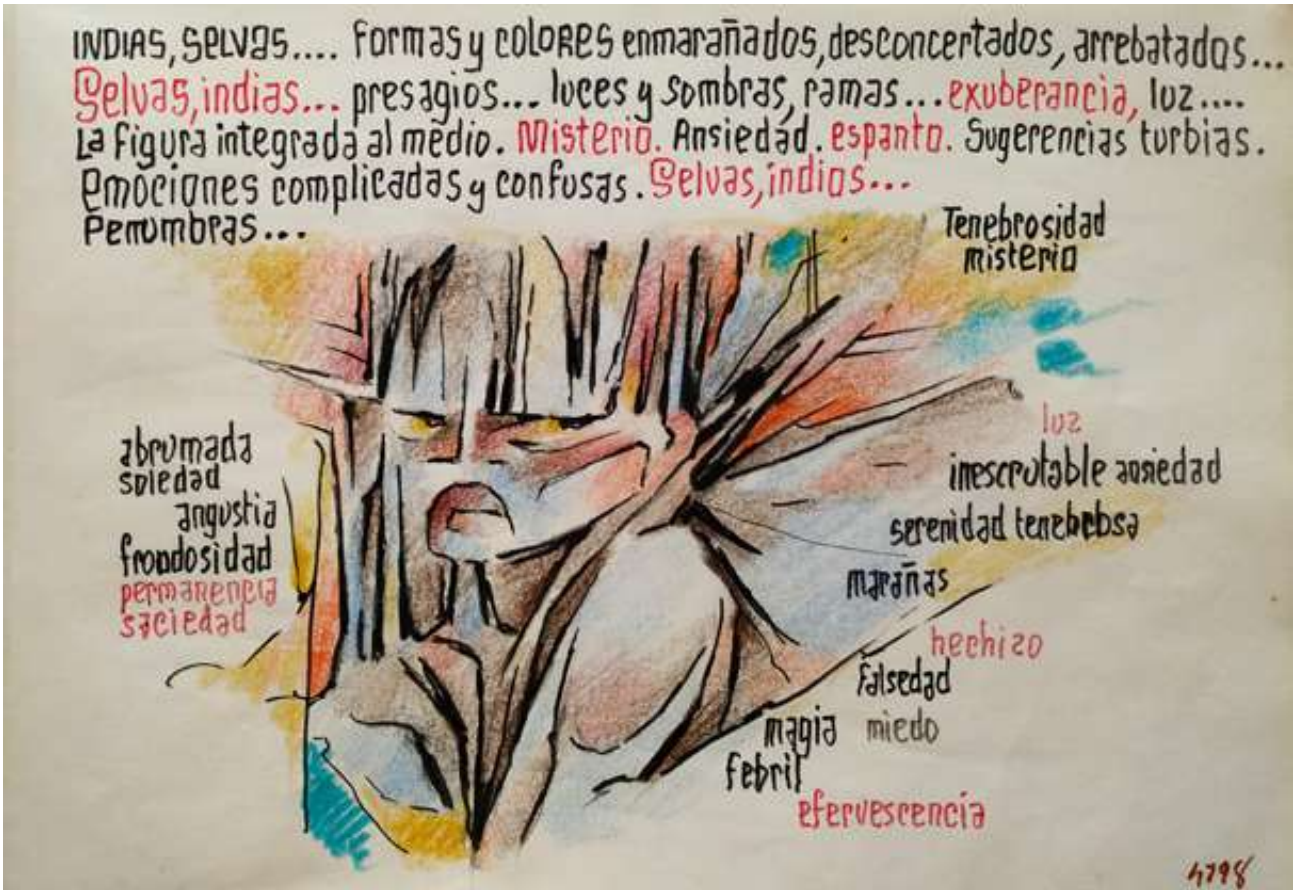

AVARI
4716
..y la luz se va apagando...
las ilusiones son gestos, muecas, situaciones!!!
ya no existe color
Todo se hace noche y selva

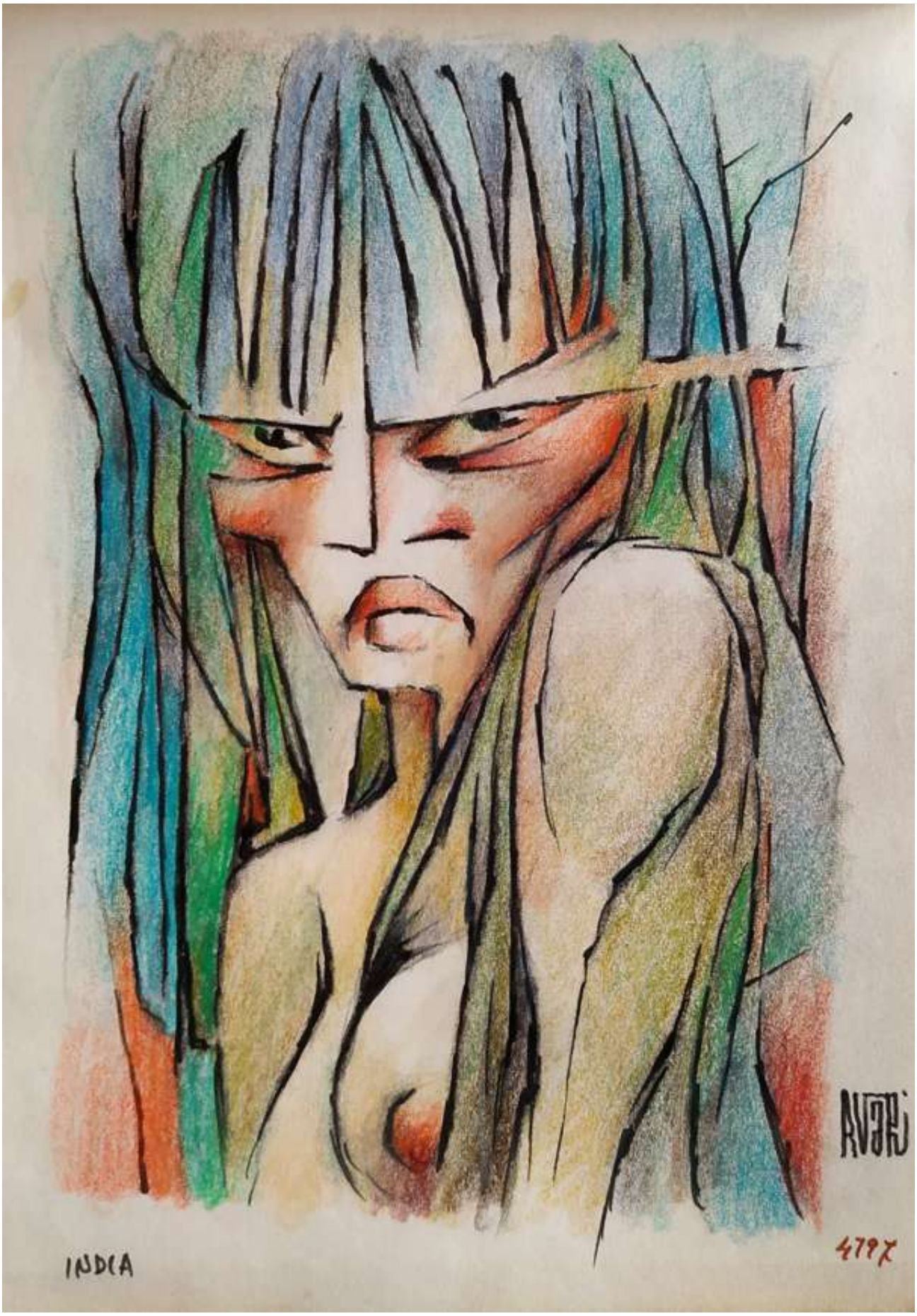

...y la selva comienza a revelarse
AVARI

4732
AVGRI
ROGUEMOSLE
A LA FRONDA

Cuaderno 1970, nº92.

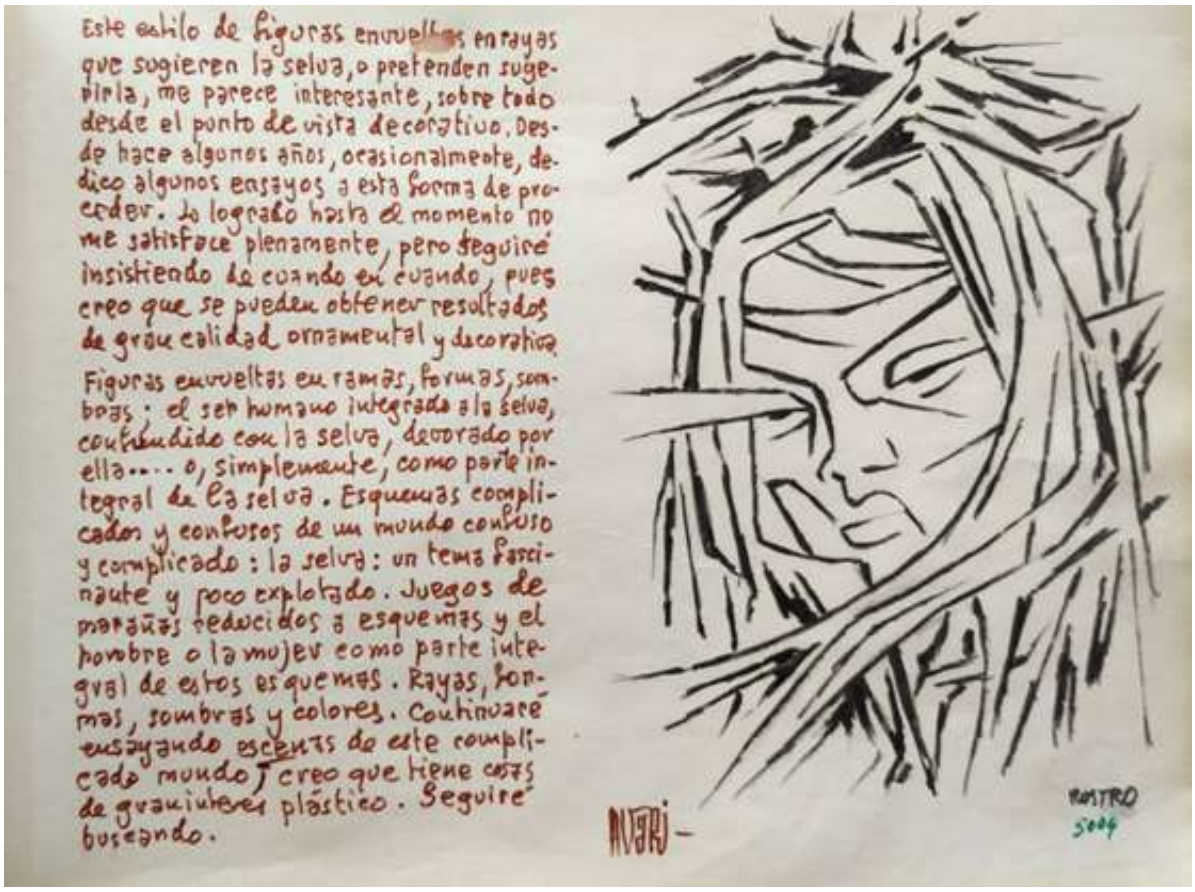

INDIA
479

INDIA
(ENSAYO)
481
AVARI

ENSAYO
4817

Cuaderno 1971, nº97.

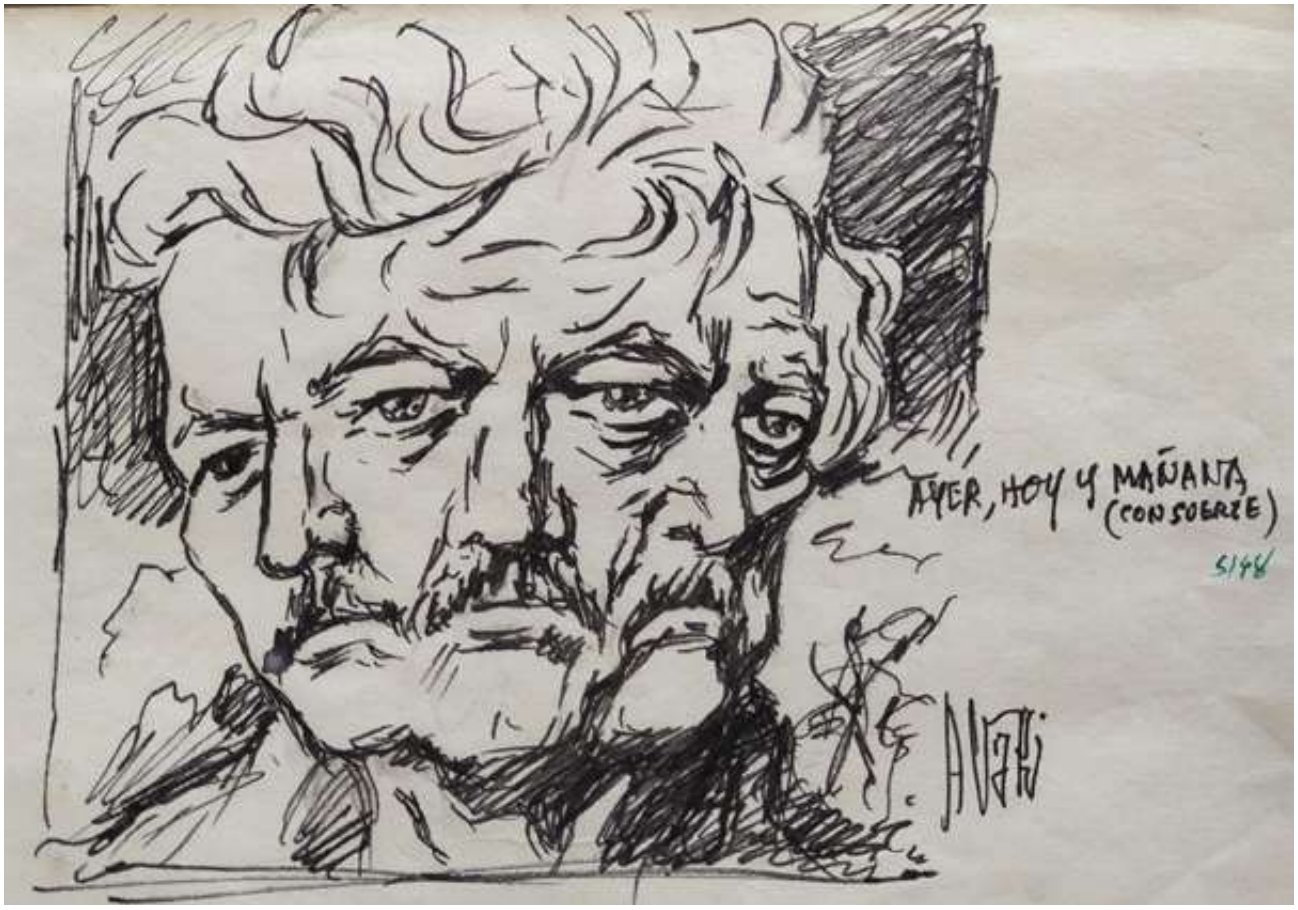

Cuaderno 1971, nº100.

De cuando en cuando regreso a la confusión. Todo se vuelve, para mí, complicado y confuso. No se que hacer, que camino tomar, y retorno a las viejas imagenes, tratando de descubrir en ellas algo inadvertido anteriormente. Trato de redescubrirlas y, frecuentemente, sólo obtengo mediocres resultados. ¡Las viejas imagenes! – Suena un tanto arcaico – Pero, ¿acaso existen imagenes nuevas? – No me atreveria a asegurarlo. –En el mundo de las imagenes todo parece repetición. El mundo de la formas y los colores puros es otra cosa, pero en este mundo los logros parecen inaccesibles, e inclusoso, a veces, incomprensibles. Todo esto me induce a seguir creyendo, que en el mundo del arte lo que unicamente cuenta es HACER; seguir haciendo. Claro o confuso nuevo o viejo, accesible o incomprensible, real o imaginario... Sólo el HACER cuenta. No hay viejas imagenes. Debo creerlo. No hay formas ni colores puros. No hay nada, sino el HACER; y este HACER nos devolverá siempre a la realidad; una realidad, naturalmente, imaginaria, confusa y desconcertante.

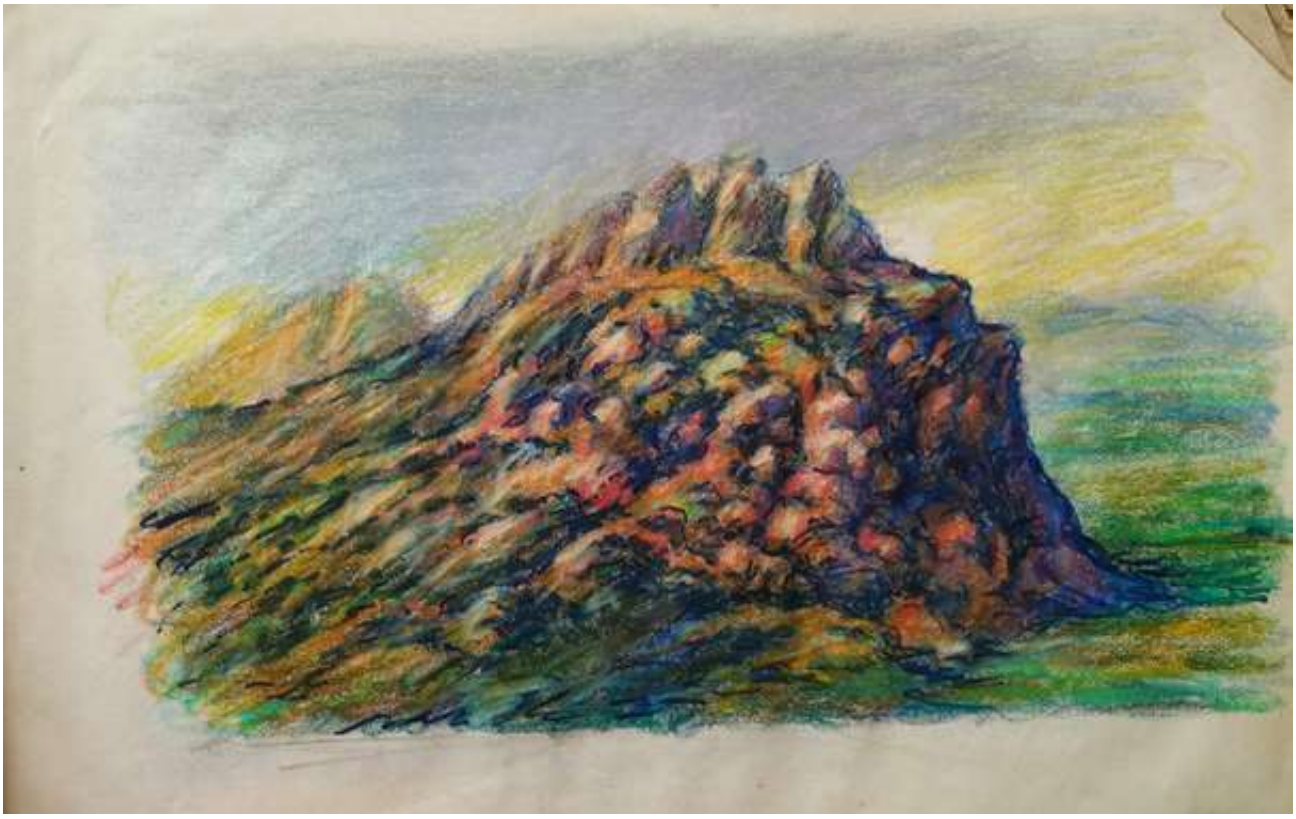

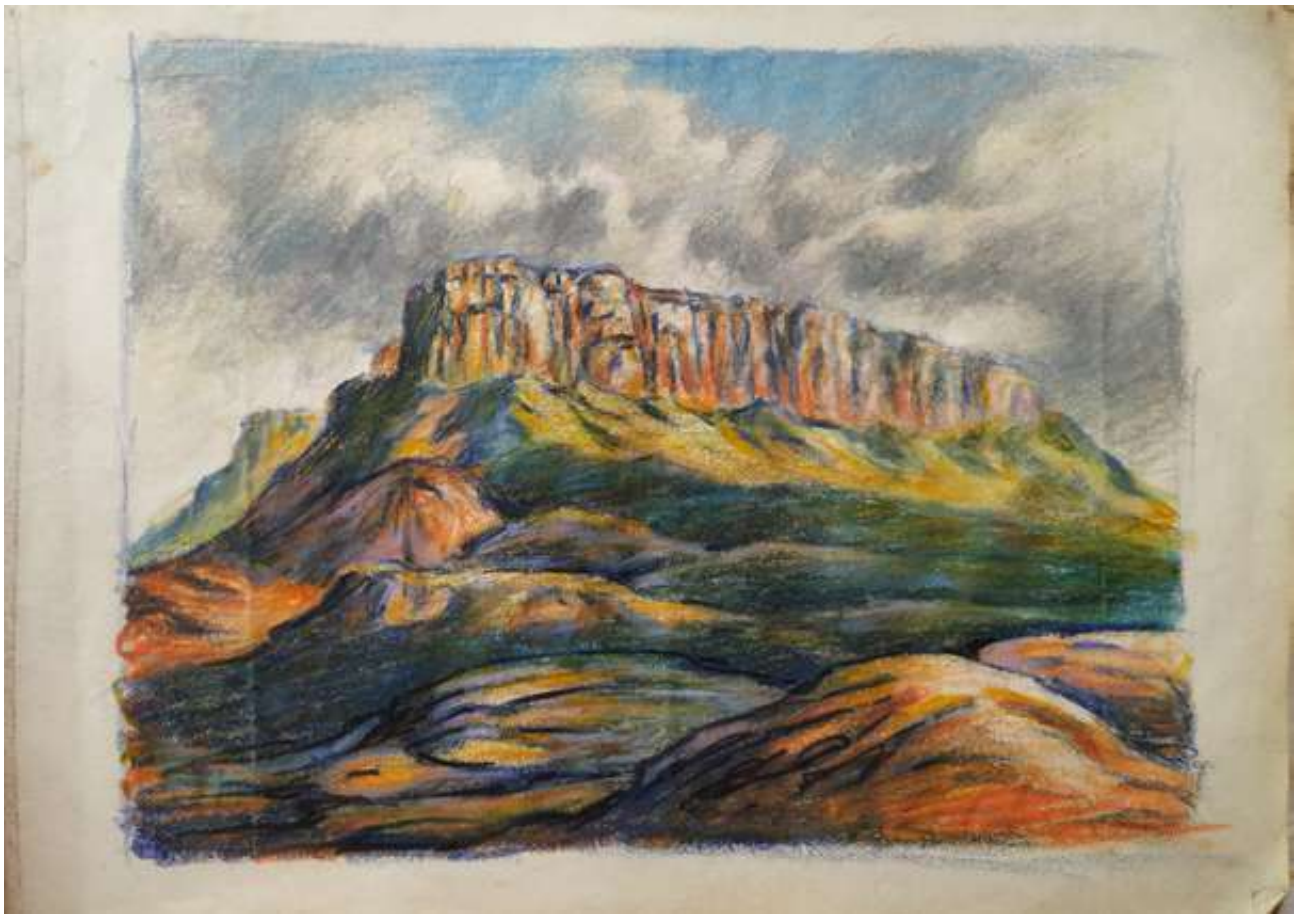

AVARI 5135
LA PROTESTA

AYER, HOY Y MAÑANA (CONSUELO)
5148
AVARI

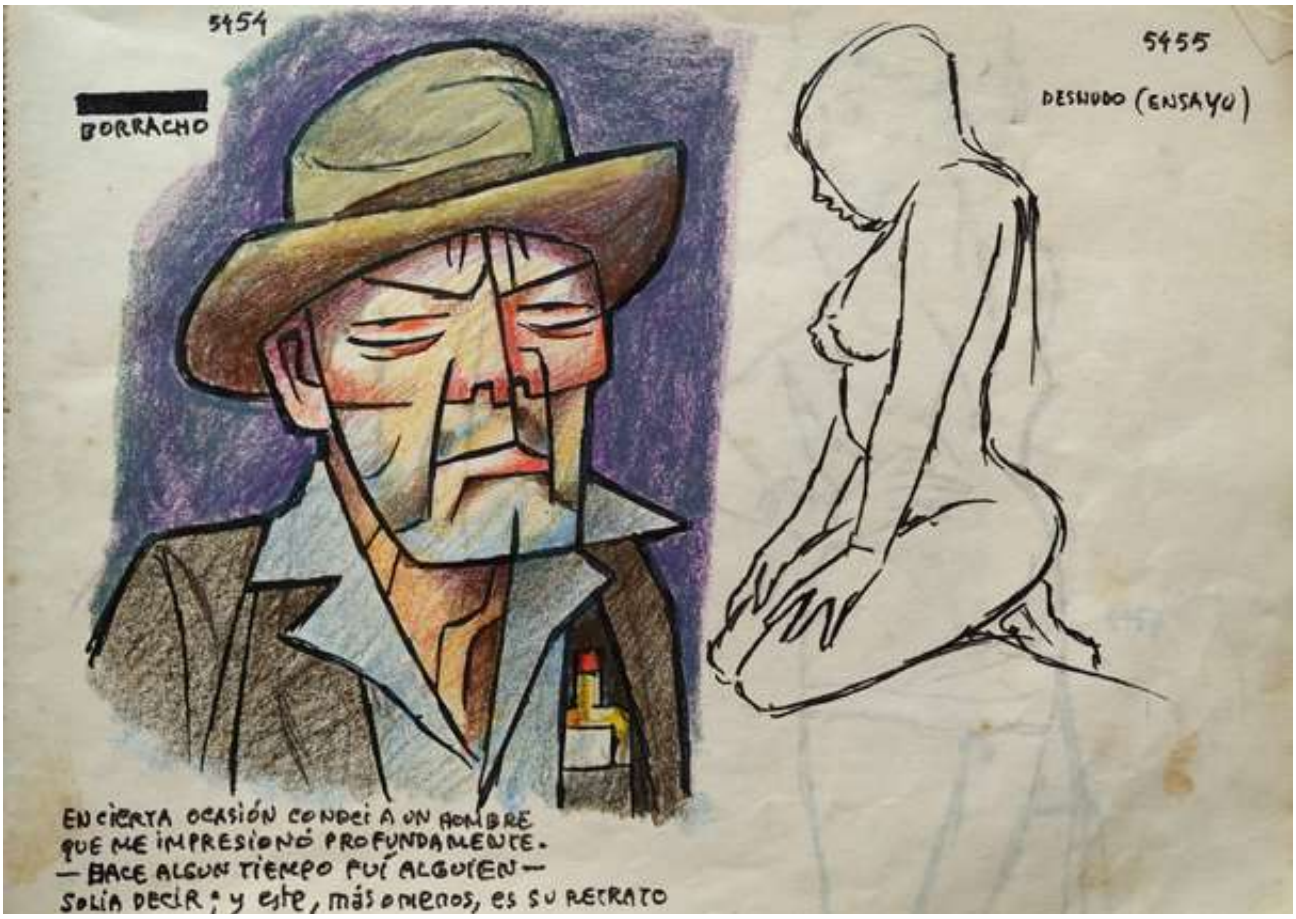

Cuaderno 1972, nº108.

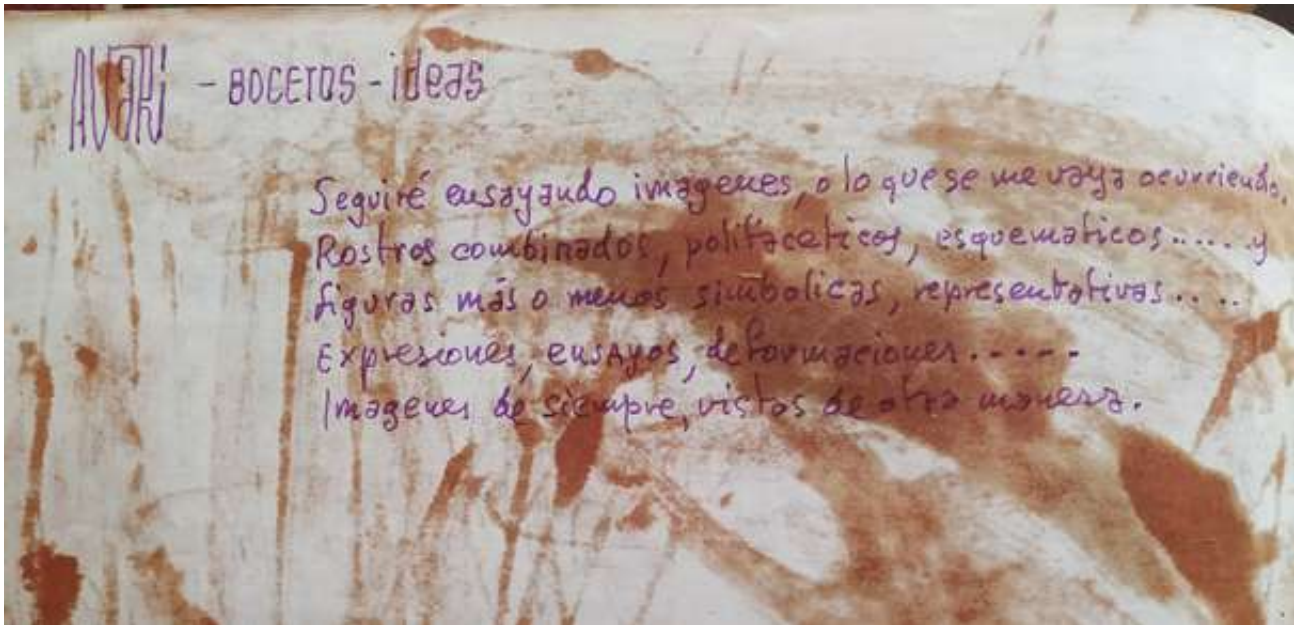

5454
BORRACHO
5455
DESNUDO (ENSAYO)
EN CIERTA OCASIÓN CONOCÍ A UN HOMBRE
QUE ME IMPRESIONÓ PROFUNDAMENTE.
— HACE ALGUN TIEMPO FUÍ ALGUIEN —
SOLÍA DECIR: Y ESTE, MÁS O MENOS, ES SU RETRATO

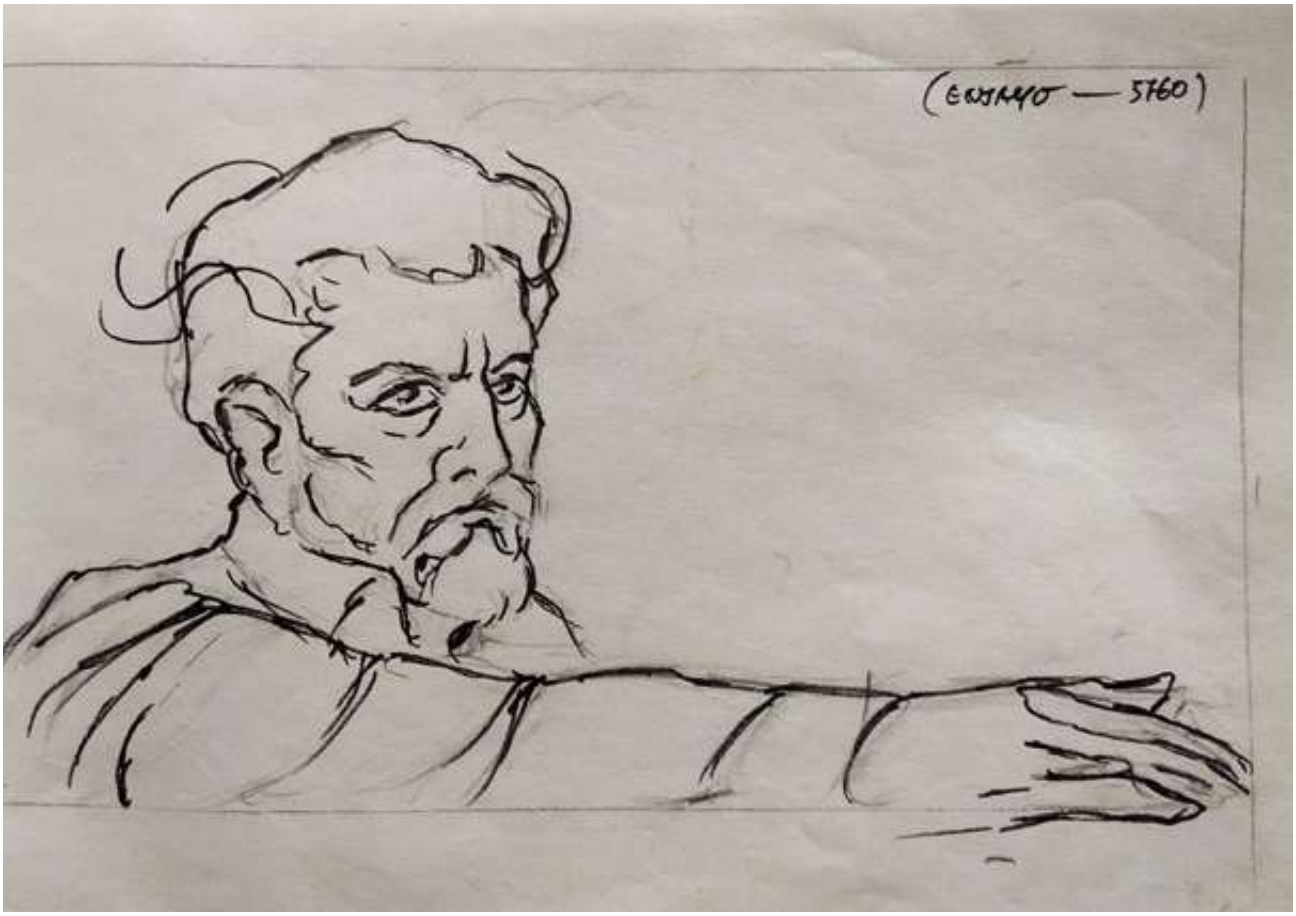

5458
(ENSAYOS) —
POLÍTICO DE DERECHAS
5459

UN ESPIA MODERNO
5462
MI X13
XD2
5432
9875
EL LIDER TENAZ
5463

LA LEYENDA DEL VASO DE AGUA
SAN CANDIDATO
5471
AVARI

Cuaderno 1972, nº112.

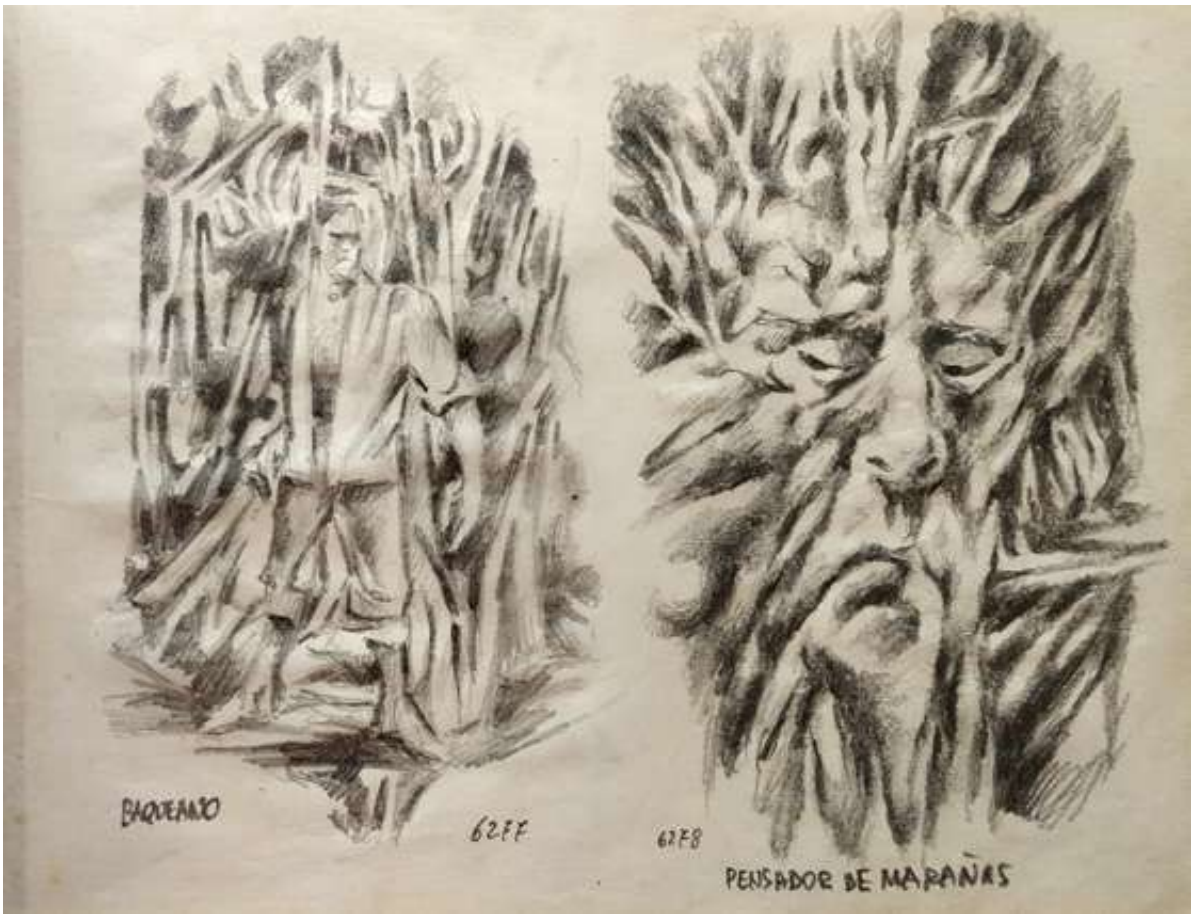

Cuaderno 1978, nº119.

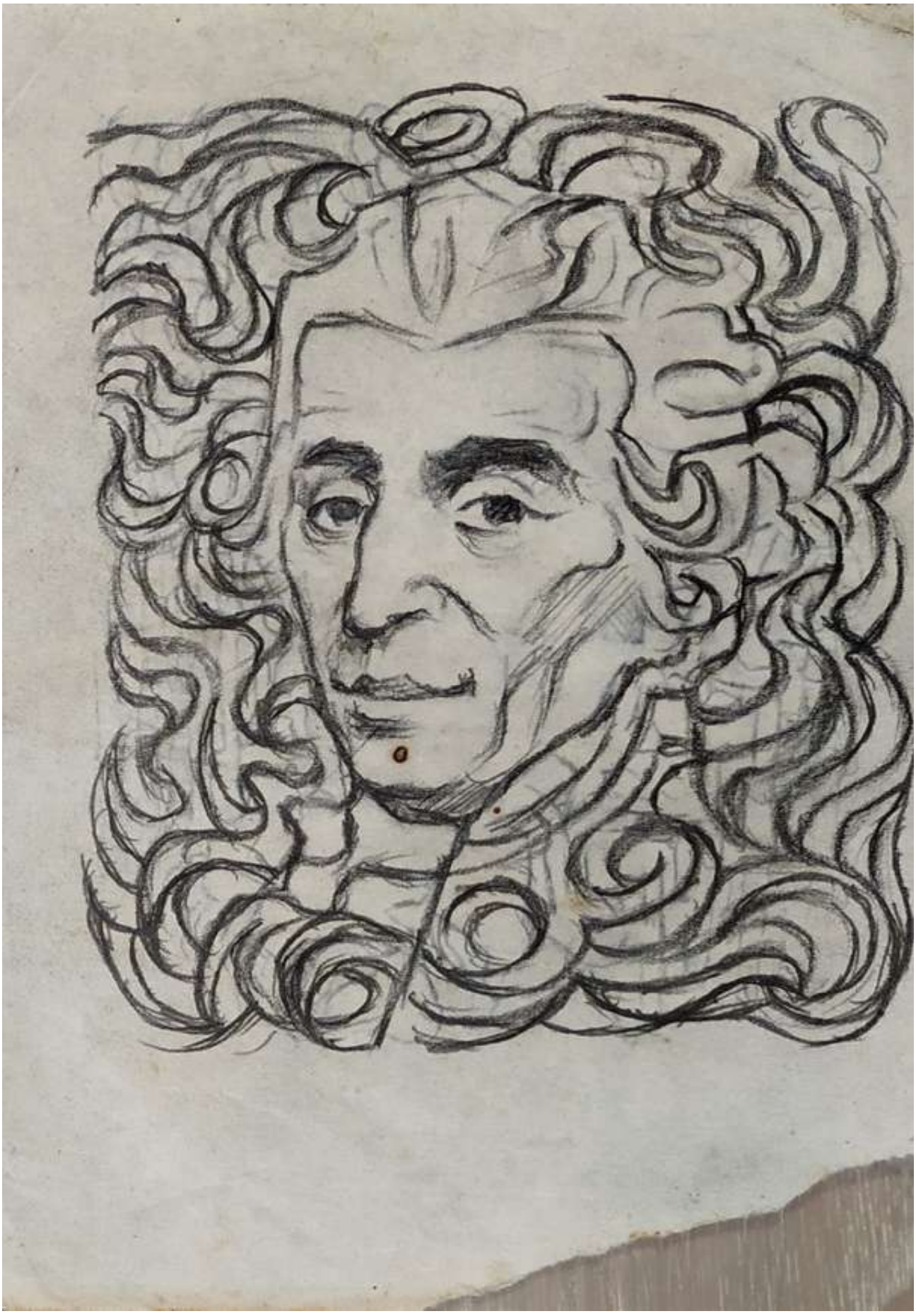

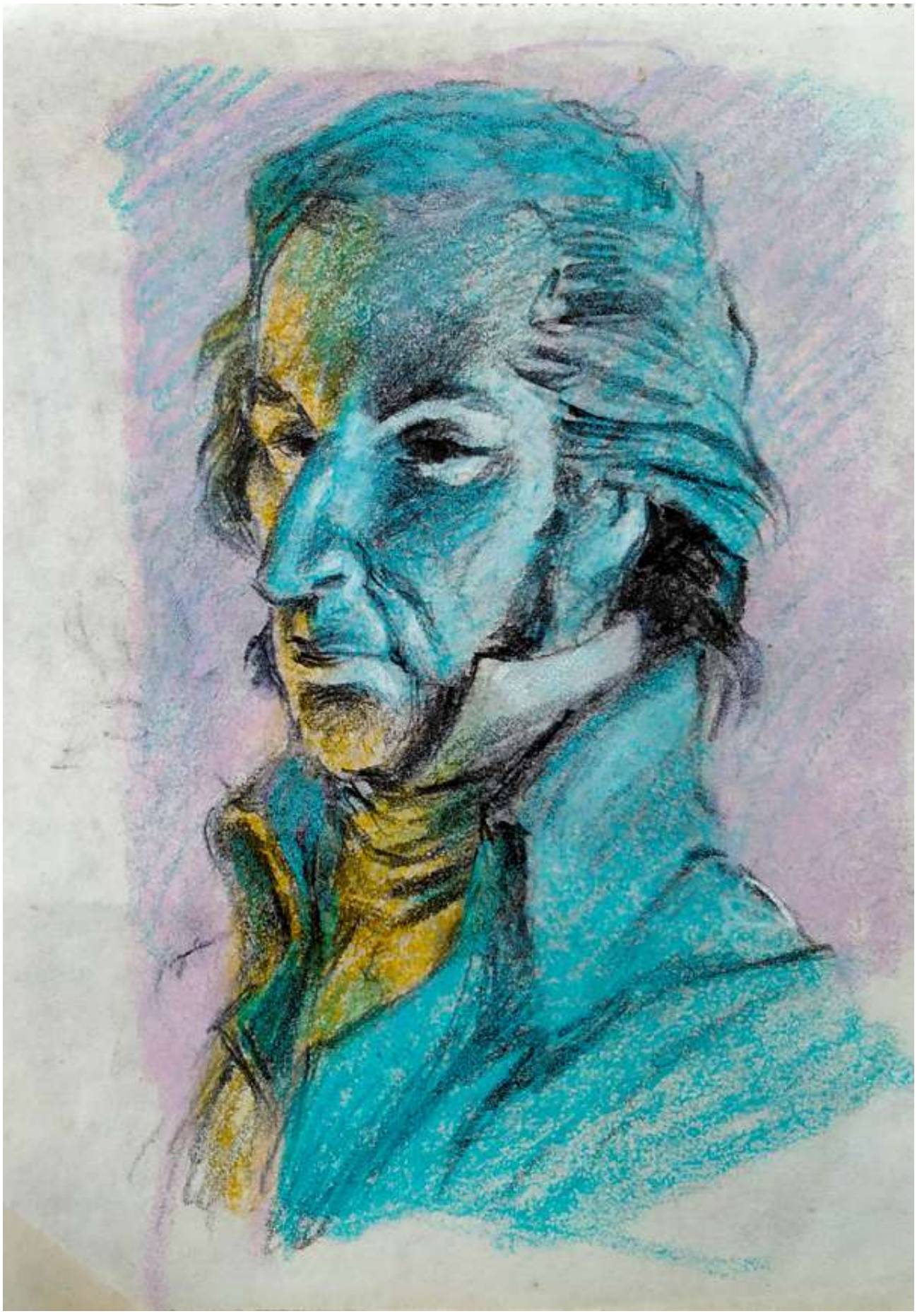

BOCETO
6277
6278
PENSADOR DE MARAÑAS

6279
6280

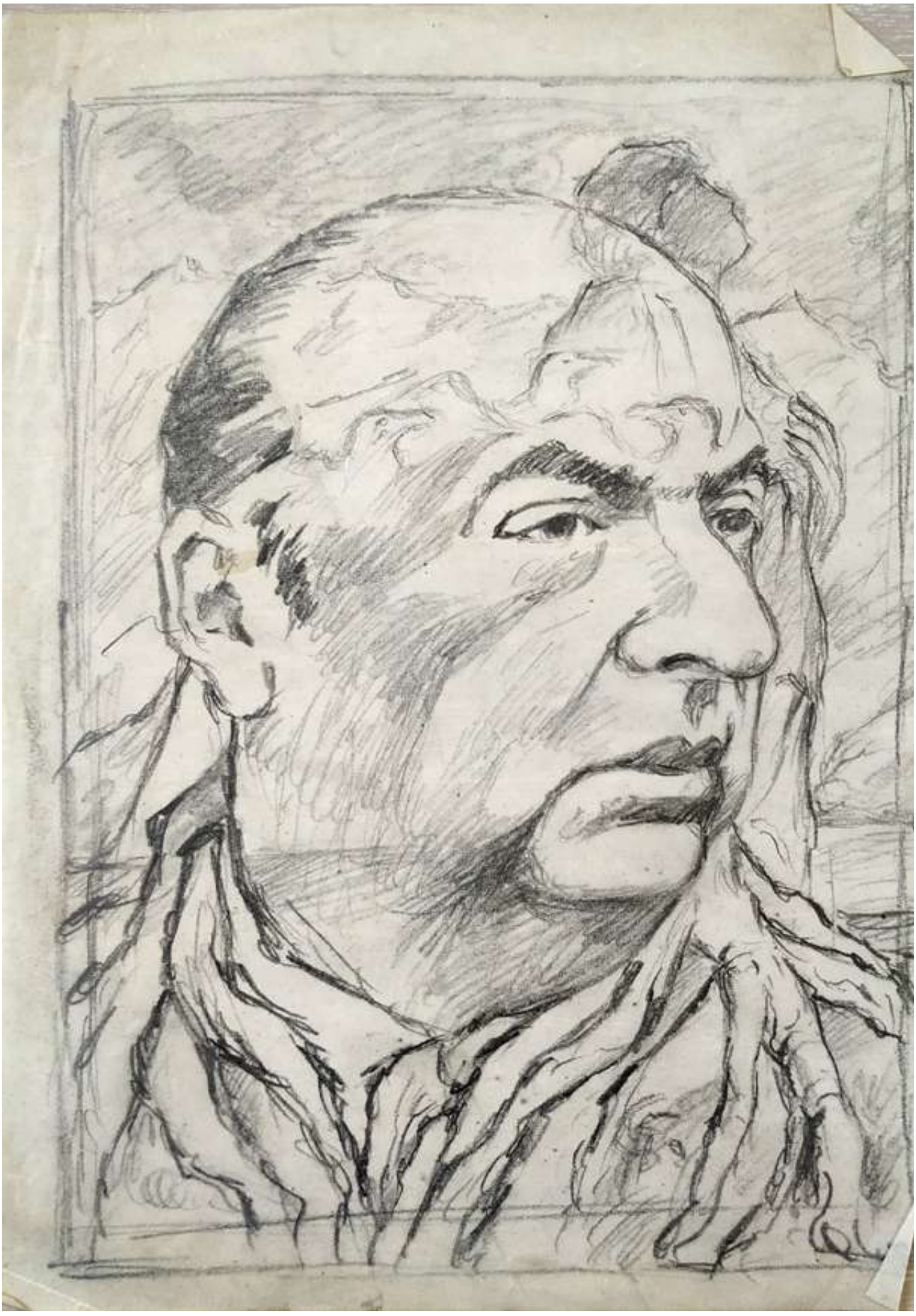

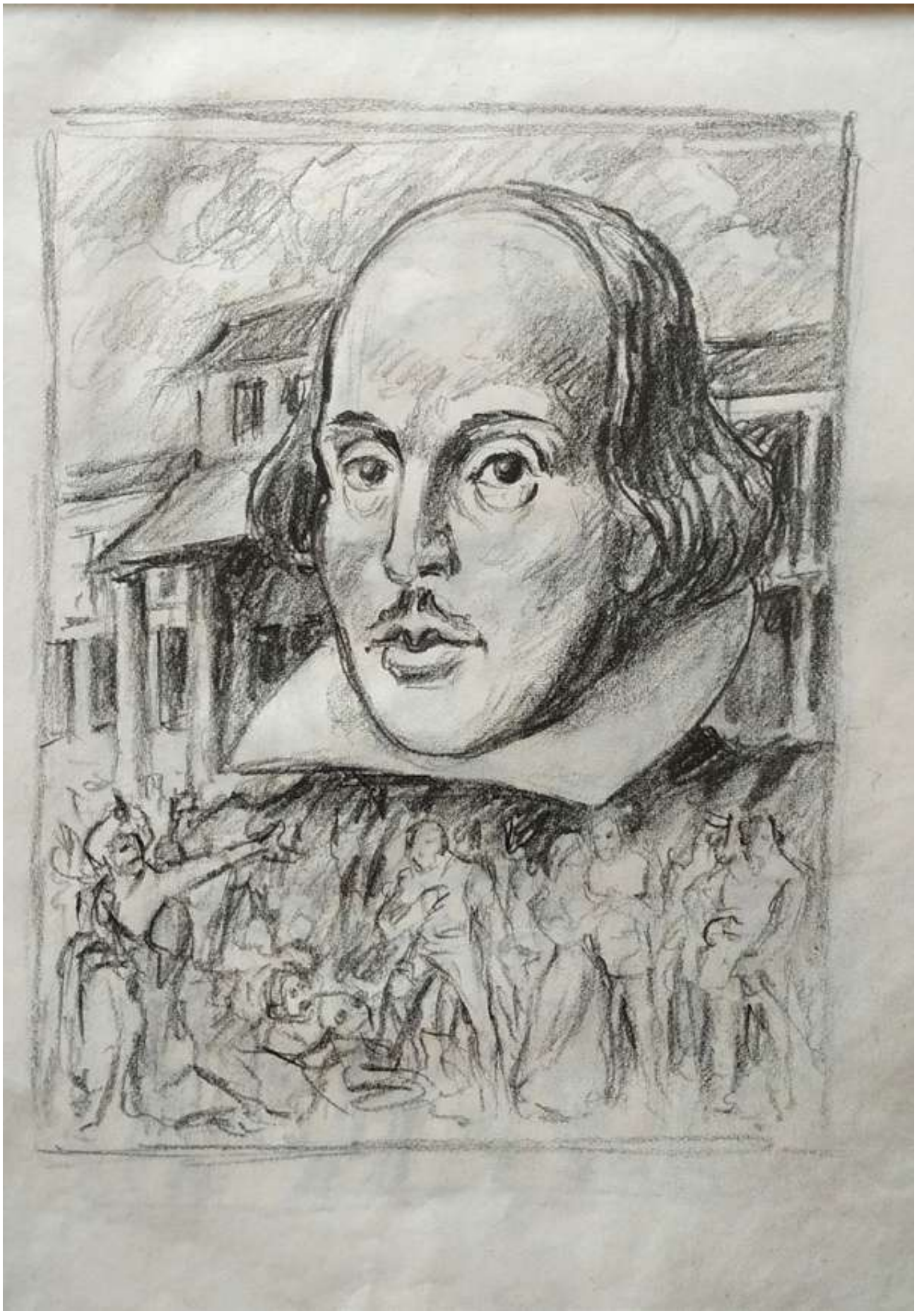

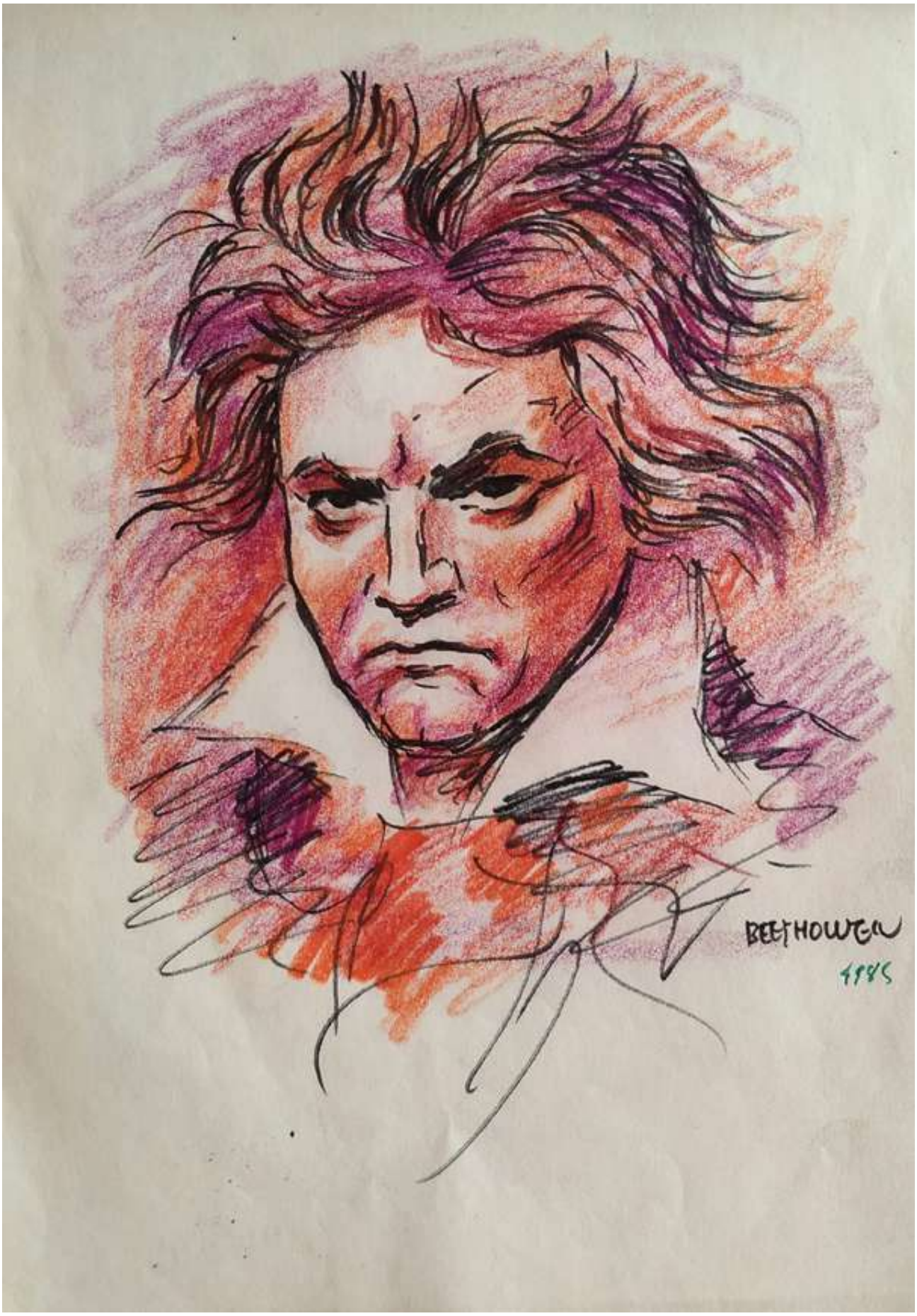

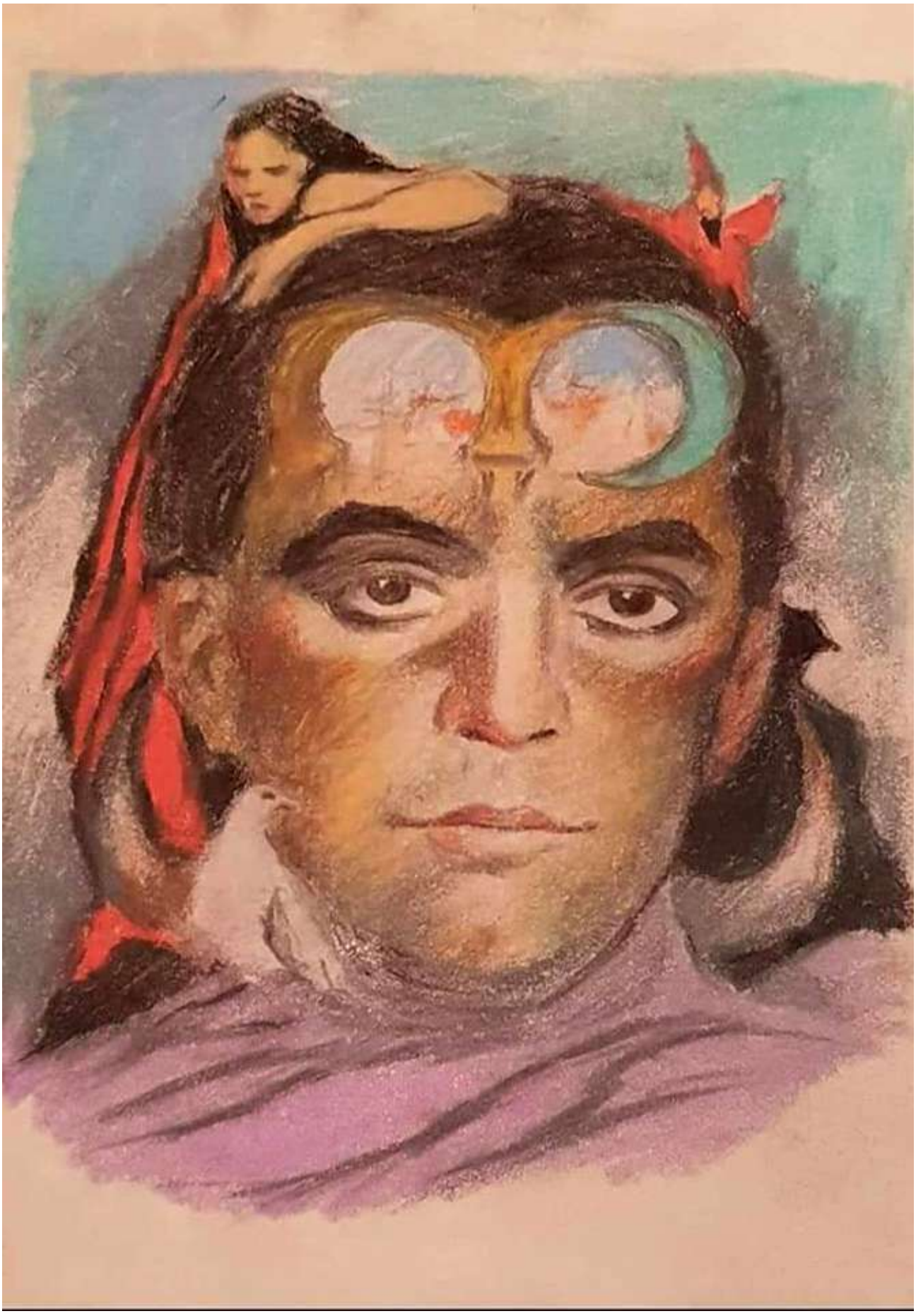

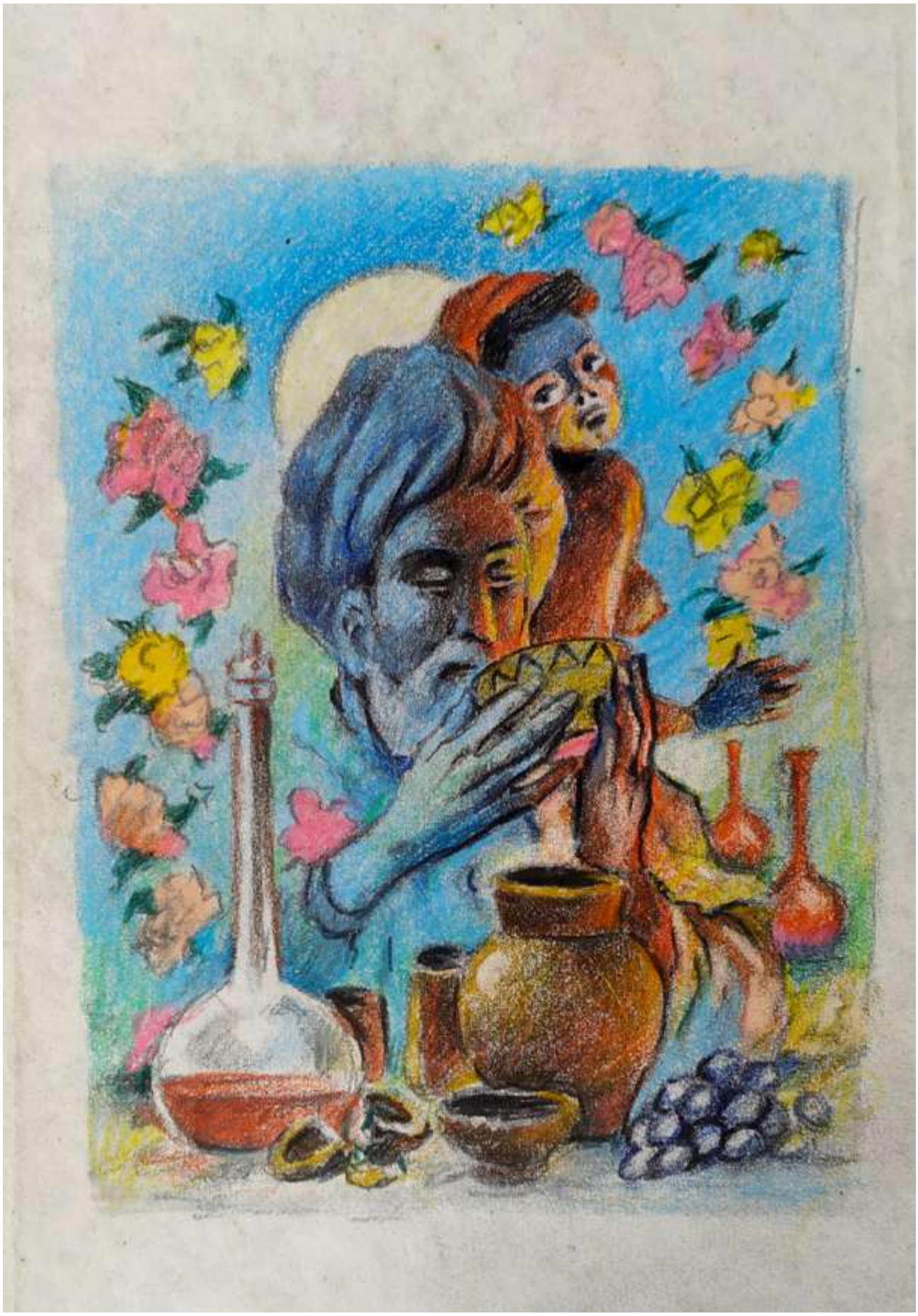

Johannes Brahms

BEETHOVEN
1985

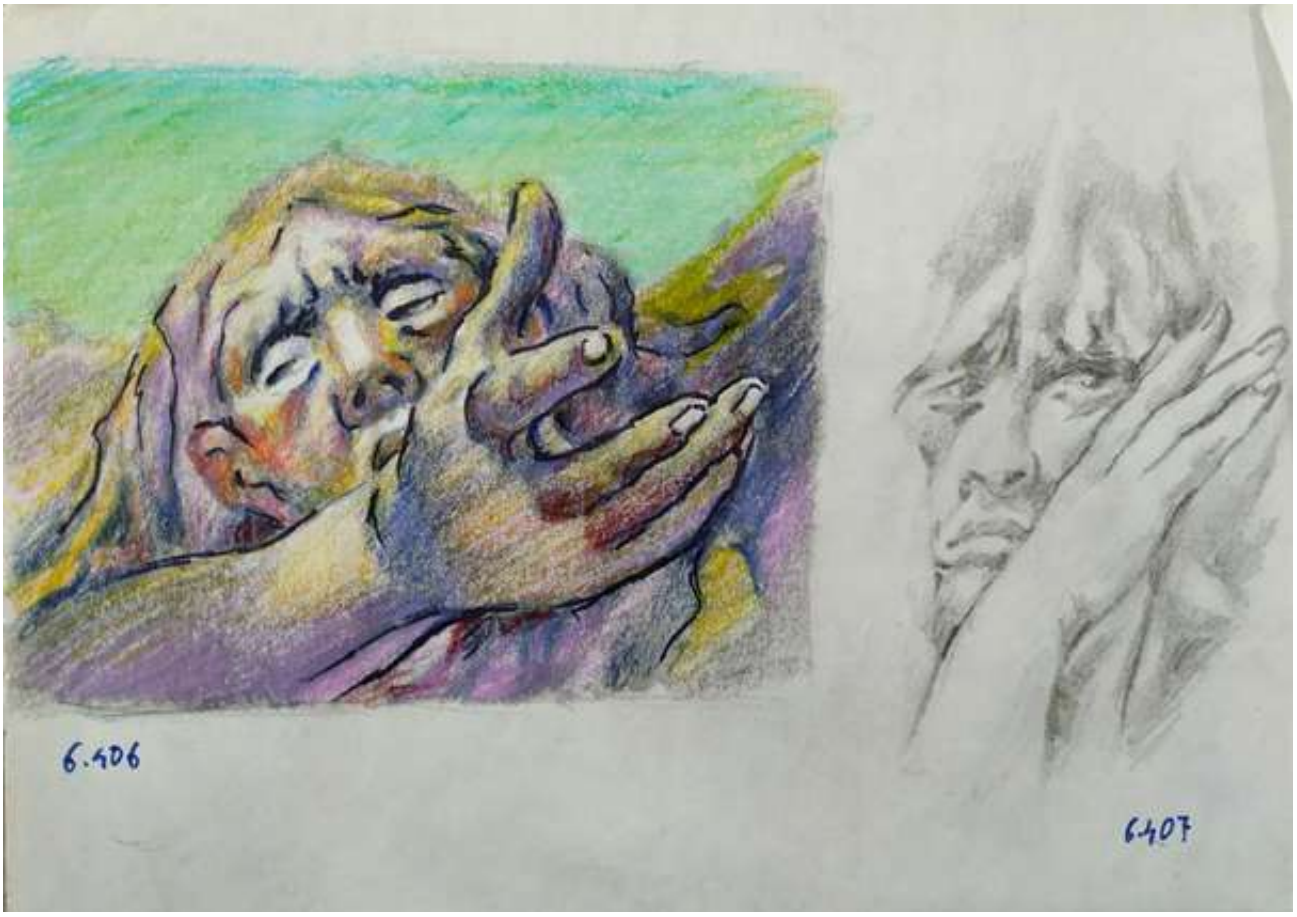

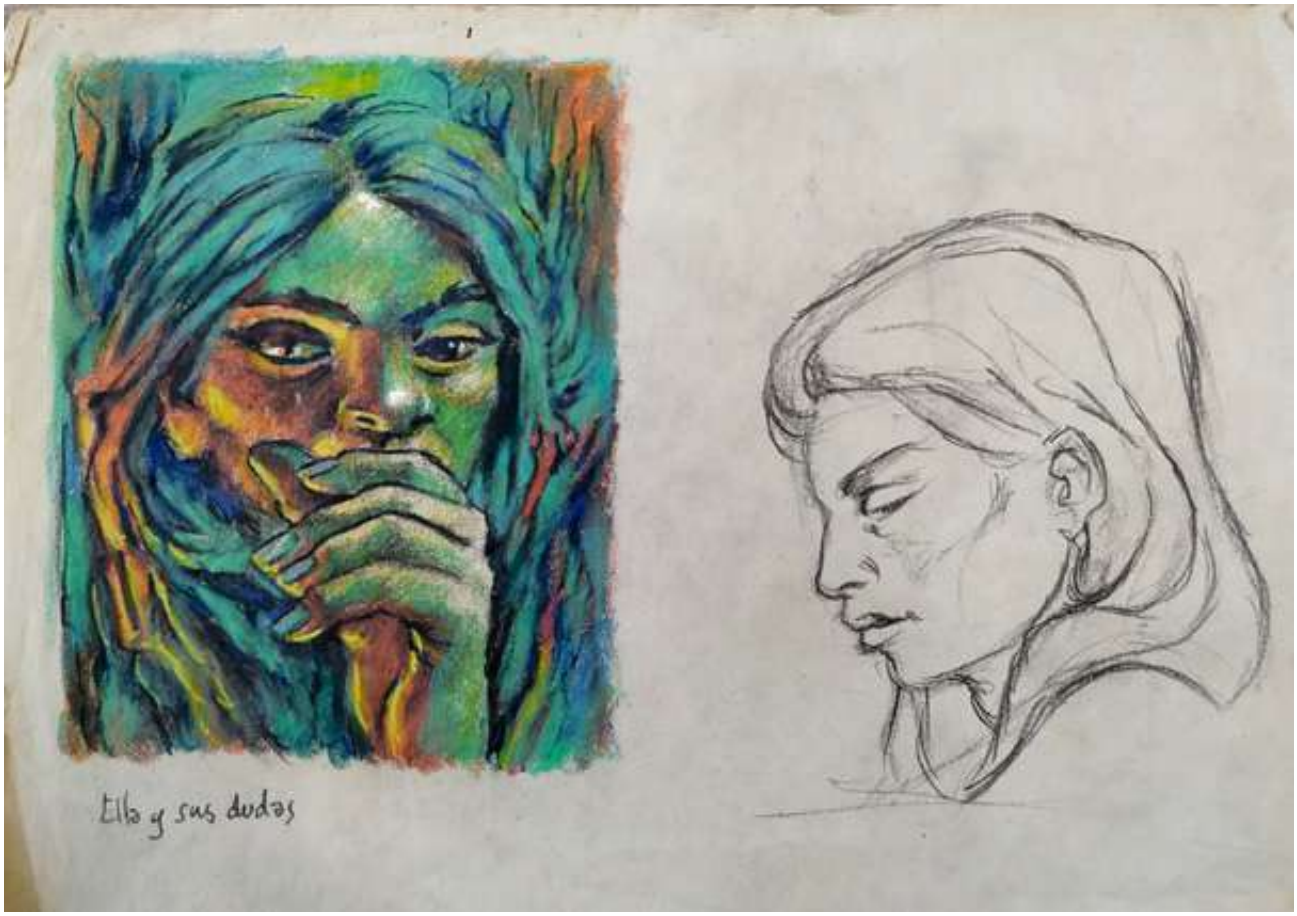

909
910

6401

6.406
6.407

6296

6331
6332

Ella y sus dudas

Vanessa Somoza Dominguez.

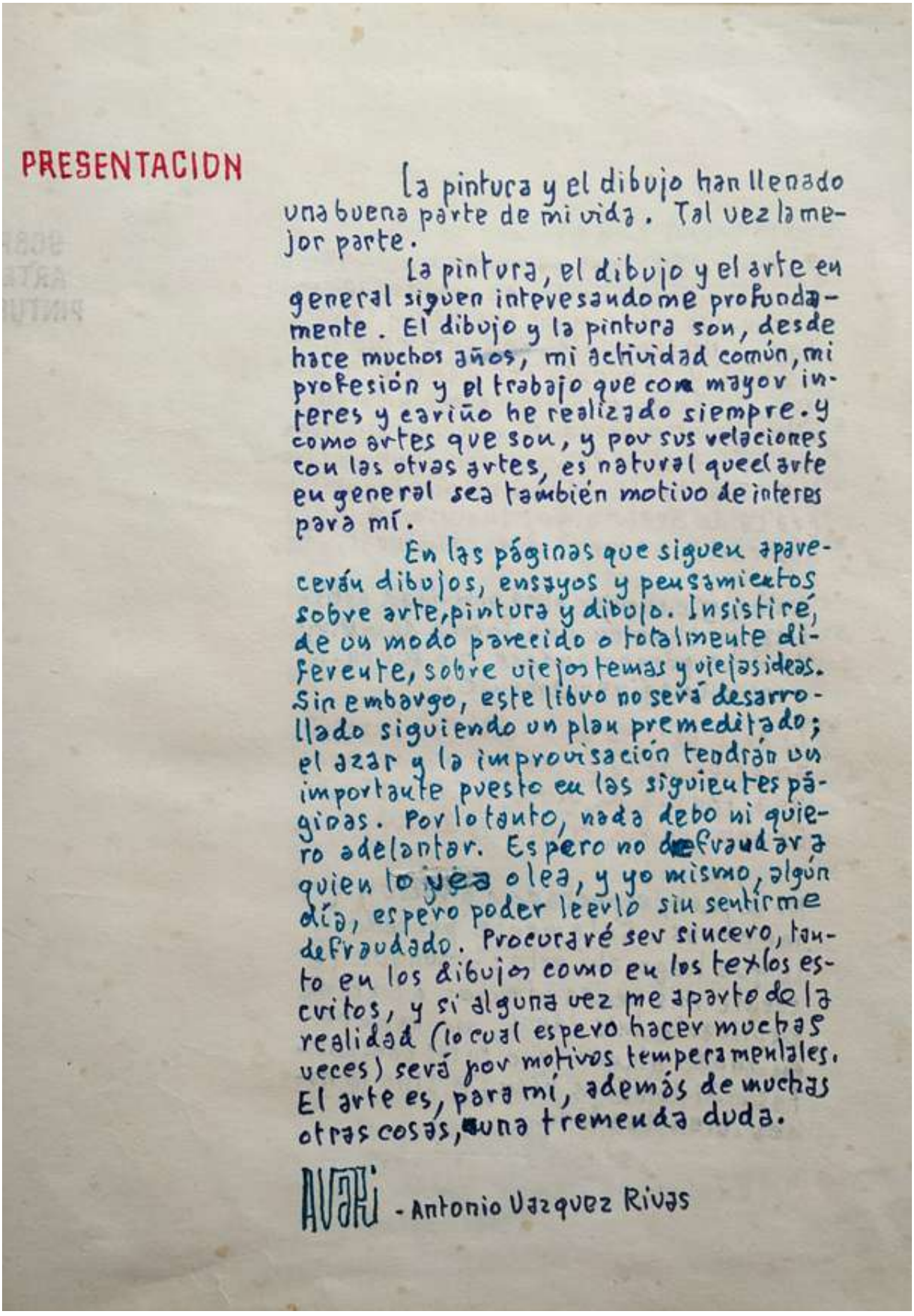

1188

Vanessa Somoza Dominguez.

manuscrito inédito

PRESENTACION

La pintura y el dibujo han llenado una buena parte de mi vida. Tal vez la mejor parte.

La pintura, el dibujo y el arte en general siguen interesandome profundamente. El dibujo y la pintura son, desde hace muchos años, mi actividad común, mi profesión y el trabajo que con mayor interes y cariño he realizado siempre. Y como artes que son, y por sus relaciones con las otras artes, es natural que el arte en general sea también motivo de interes para mí.

En las páginas que siguen aparecerán dibujos, ensayos y pensamientos sobre arte, pintura y dibujo. Insistiré, de un modo parecido o totalmente diferente, sobre viejos temas y viejas ideas. Sin embargo, este libro no será desarrollado siguiendo un plan premeditado; el azar y la improvisación tendrán un importante puesto en las siguientes páginas. Por lo tanto, nada debo ni quiero adelantar. Espero no defraudar a quien lo vea o lea, y yo mismo, algún día, espero poder leerlo sin sentirme defraudado. Procuraré ser sincero, tanto en los dibujos como en los textos escritos, y si alguna vez me aparto de la realidad (lo cual espero hacer muchas veces) será por motivos temperamentales. El arte es, para mí, además de muchas otras cosas, una tremenda duda.

AVARI - Antonio Vazquez Rivas

SOBRE ARTE Y PINTURA

Pintar (y dibujar) es, creo yo, una forma más de decir, de contar, de explicar las cosas, y los sueños, y la vida.... un lenguaje, con su propia gramática y su propia ortografía, aunque, a veces, el pintor prescinde de ellas para expresarse. Y aún así, siempre tiene algo de lenguaje, porque siempre, consciente o inconscientemente, trata de decir algo; incluso la más abstracta e irreal de las pinturas.

Pintar, y cualquier otra actividad artística, es también una forma de vivir; de vivir proyectandose uno fuera... real o imaginariamente.

El arte es pues un hacer (en la vieja acepción de la palabra), un decir y una forma de vivir, y de soñar. El arte, en fin, es un acto de creación.

No espero, espectador o lector, que me creas. Solamente procedo y lo que hago ahí está; y aunque te cuente mis pensamientos o trate de explicarte mis ideas, no espero en modo alguno que tu los compartas. Si lo haces bien, y sino lo haces bien también.

El silencio es también una forma de decir y el pintor que pinta manchas ¿no estará tratando acaso de contarnos su silencio?

Nadie no dice nada.

A veces pienso, que toda la pintura moderna ha sido un fracaso, pero observo a los demás, e incluso mi propio hacer, y advierto la gran influencia que ese "arte fracasado" a ejercido en todos nosotros. Algo tan influyente, creo, no puede ser considerado un fracaso. Las puertas que los pintores de comienzos de siglo han abierto, permanecen abiertas todavía y tal vez conduzcan a rincones inexplorados aún; Si no somos capaces de encontrar esos desconocidos lugares será culpa nuestra ya no de los que abrieron esas puertas. Los pioneros cumplieron su misión y el arte, desde entonces, se ha ampliado notablemente. El buen hacer es una calidad individual. Saber escoger un camino es parte de esa calidad.

Hace algunos años, en un cuaderno de bocetos, escribí estas palabras:
... el arte como liberación.
... el arte como contradictoria actividad.
... el arte como antídoto de la rutina.
- Pintar, visto desde cierto ángulo, es mentir.
- Negar no es suficiente.
- ¡Bienvenida, camarada fantasía!
(Septiembre - 1967)

AMENO Y CONTRADICTORIO

Puesto que la verdad (cuando menos la verdad artística) parece inalcanzable, tal vez la solución sea la variedad. Frecuentemente, lo ameno es lo contradictorio.
Así pensaba hace algunos años (en 1967) y no estoy seguro de haber cambiado de opinión. Por otra parte, lo contradictorio es casi siempre fascinante.

Son sinónimas de la palabra ameno, las palabras: grato, agradable, encantador, deleitable, placentero, delicioso y gracioso, entre otras.

De un diccionario etimológico tomo los dos siguientes definiciones:
CONTRADECIR – Decir uno lo contrario de lo que otro afirma, o negar lo contrario.
CONTRADICTORIA – Proposición que afirma con otra que niega (o al contrario) y ambas no pueden ser verdaderas ni ambas falsas al mismo tiempo.

Del mismo diccionario etimológico tomo estas otras dos definiciones:
AMENIDAD – Frondosidad y hermosura del campo; ornato y variedad del discurso.
AMENO – Grato, deleitable, placentero por su frondosidad y hermosura; el que recrea con su palabra.

Ni gano, ni pierdo. Dudo. Sigo dudando.

7

POESIA

POESIA

He aquí una definición:

- Cierto indefinible encanto que en personas, obras de arte y aun en cosas de la naturaleza física halaga y suspende el ánimo, infundiéndole suave y puro deleite.

POESIA. - Un poco más:

— Armonía, Inspiración. Elevación de ideas o de estilo. Caracter de lo que eleva el alma.

El término POETICO suele emplearse para designar una calidad de excelencia espiritual y parece estar muy ligado con los términos Belleza y Estética.

NADA ES TOTALMENTE NUEVO, SALVO LA INTENCION.

CON FRECUENCIA, ME DEJO LLEVAR POR LOS ARREBATOS Y LOS RESULTADOS SUELEN SER CONFUSOS. PERO, CUANDO LA RAZON ME GUÍA Y CREO VIAJAR POR EL BUEN CAMINO, DESCUBRO CASI SIEMPRE RESULTADOS PARECIDOS.

LA DUDA PARECE ESTAR SIEMPRE JUSTIFICADA. LA DESESPERACION NO.

LO QUE NO ESTA BIEN NO TIENE NECESARIAMENTE QUE ESTAR MAL.

Para muchos pintores (Chagall, Miró, y otros), según sus propias palabras, lo que cuenta del cuadro es la poesía que contiene.

FORMA Y FIGURACION

Creo en la forma; en las posibilidades de la forma, figurativa o no. Pese a cuanto se diga, jamas me ha parecido agotada la pintura tradicional. El tema es para el pintor lo que la tabla para el naufrago. Naturalmente, se puede nadar sin tabla, pero en largas distancias siempre se agradece un punto de apoyo. Por supuesto, no quito validez a otros estilos, aunque defiendo la figuración; una figuración enteramente libre. El mundo de las imagenes esta vivo todavía y conserva entera su vitalidad. Tenemos que seguir probando, seguir buscando, y siempre encontraremos imagenes nuevas. Dentro de la pintura figurativa, los artistas de nuestro siglo han abierto infinidad de caminos nuevos que nunca fueron agotados, y que, indudoso, insinuan otros caminos, aun sin descubrir. Hoy por hoy, sin negar posibilidades a cualquier tendencia artística, la pintura figurativa me parece más rica que las demas, con más posibilidades y, sobre todo, más pintura.

Las diversas tendencias abstractas (que son muchas las aparecidas en lo que va de siglo, si entendemos por pintura abstracta la pintura no figurativa) han tenido sus momentos de auge y, algunas, lo tienen todavia. Sin embargo, frente a los movimientos figurativos, casi siempre se han encontrado como en un segundo plano, es decir, en franca minoria. Los años que siguieron a la segunda guerra mundial son los dorados años de la abstracción, el arte concreto, el op-art y el informalismo. Jamás el arte figurativo gozó de una publicidad parecida a la que disfrutó la no figuración, sin embargo, todas esas tendencias revolucionarias han pasado ya a segundo plano. Algunas, con el arte cinético por ejemplo, se mantienen en auge y parecen gozar de un cierto apoyo oficial, pero sus seguidores no parecen ser muchos.

El pintor y el marchante, podría ser un buen título para una larga discusión que no quisiera iniciar aquí. Imprevistamente surgió aquí de pronto, pero trataré de apartarla de este libro, que, más que nada, pretende ocuparse del arte, la pintura y el dibujo como actividades ajenas al comercio, como actividades única y exclusivamente artísticas.

La Pintura y el pintor es un tema más que suficiente para llenar de palabras muchas páginas, y este será el tema que predominará en este libro, pero, de cuando en cuando, incluso este motivo (La pintura y el pintor) será disminuido y limitado a un asunto más breve: Mi pintura y yo. El título del libro – Sobre arte y pintura – me permitirá regresar a ese mundo amplio, en busca de justificaciones, aunque, frecuentemente, al menos así lo espero, no creo que tenga necesidad de justificarme.

Mi pintura y yo, o mejor, MI DIBUJO (puesto que con dibujos ilustraré los comentarios) Y EL PORQUE DE ESTOS DIBUJOS, será el tema que abarcará muchas de las venideras páginas. Y esto sí creo que amerita algunos comentarios.

MI DIBUJO Y EL PORQUE DE ESTOS DIBUJOS

MI DIBUJO pretende hablar por cuenta propia y en mi nombre, de las cosas vistas, presentidas, soñadas o imaginadas que se me vayan ocurriendo. En ocasiones (al menos así espero que ocurra) me apartaré de mi camino común, para internarme en la no figuración, me perderé entre sueños, examinaré entre formas geométricas y entrujaré las manchas en busca de sensaciones nuevas, pero confío en regresar de nuevo a mi

LETRAS y palaBRaS:
– unas y las otras, siGnificativas y sugeRIdoras.

Si NO prESTamos deMASIAda atención a las reglAS gramaticales que LAS goBIERNAN y NOS tomAMOS la LIBERTAD de eseriBIRLAS o dibuJARLAS como NOS pareZKA BIEN, TALVEZ oBTEngamos RESULTADOS inteRESANtes.

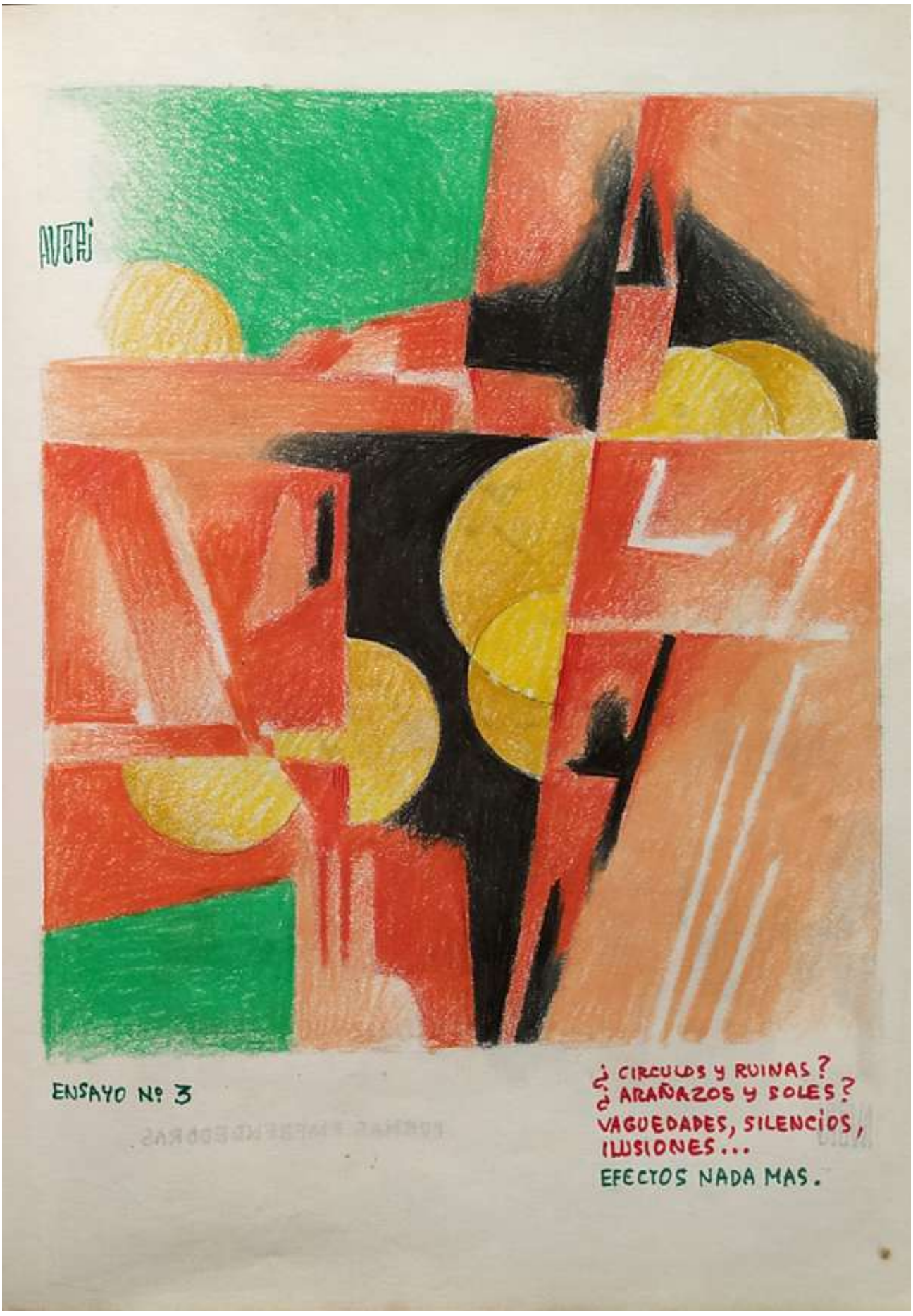
Yo piENSO que TODAS LAS palaBRAS tienen UN SIGNIFICado y SoN SUgeridoRAS, pero TAMBIEN, que, POR SU ASPECTo, (digamos su aspecto FÍSICO), PUEDEN REsultaR, más o menos, PINTORESCAS. y si esto puede suceder, ¿PorQUE no interPRETARLAS, cada uno como le parezca, DE ACUERDO con SU significADO, lo que NOS sugieran o SU ASPECTO FISICO?

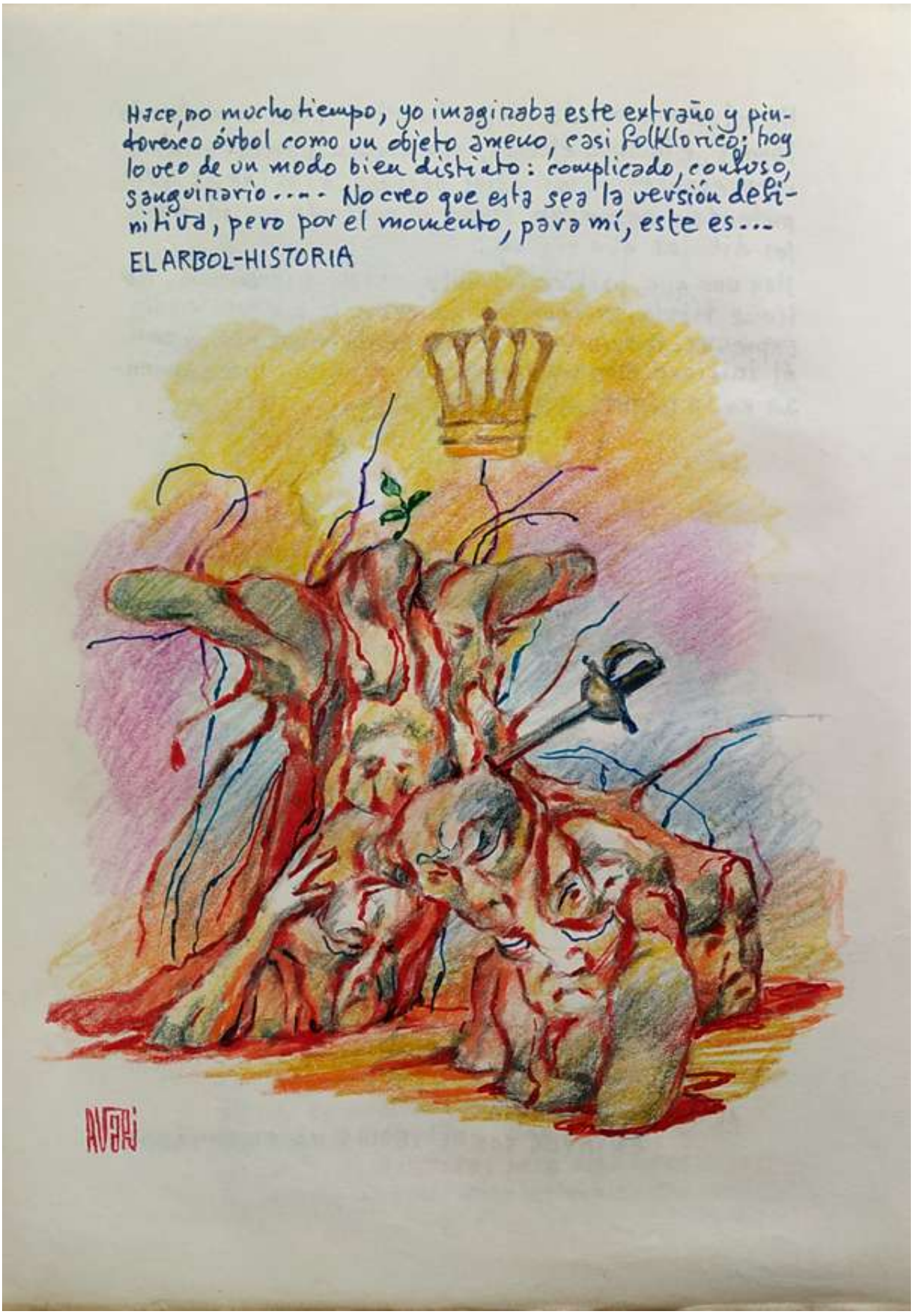
ENSAYEMOS.....

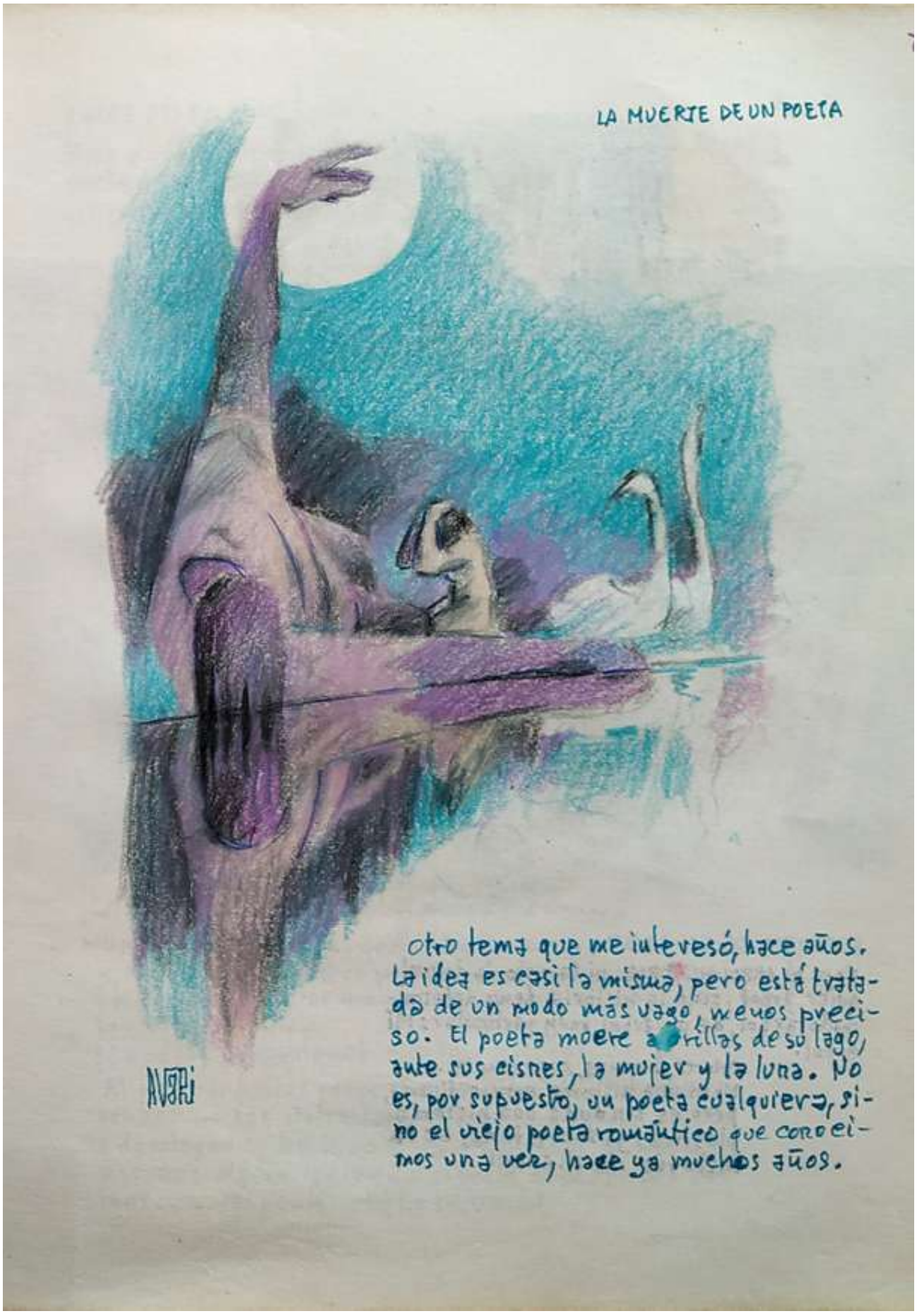
A mí, por ejemplo, la palabra hecatombe, me sugiere algo terrible, y si me FUERA permitido escribirla libremente, la ESCRIBIRIA así:
– HEKaTOMbe – y me parecería mucho más sugestiva y, naturalmente, sugERIDORA.
LO CURIOSO ES QUE ESTA TREMENDA PALABRA PROCEDE DEL GRIEGO y SIGNIFICA, más o menos, CIEN BUEYES. (HECATON = CIENTO; BOYS (BUS) = BUEY).
Al menos eso dicen los filólogos y etimólogos.

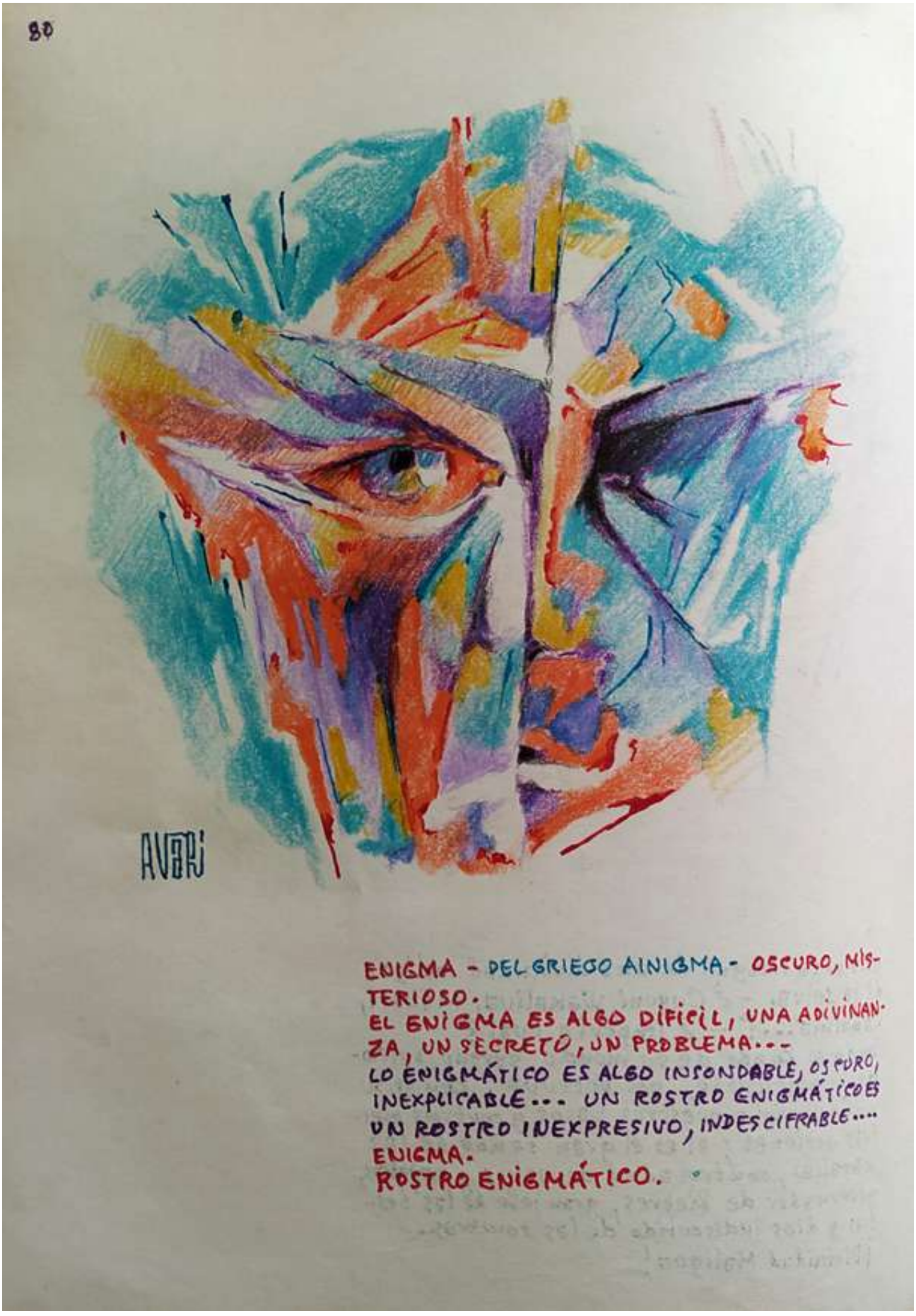
Ensayemos una frase con NUESTRA ORTOGRAFÍA PLÁSTica LIBERADA. – EJEMplo:
La 2A. gueRRA MUNdial FUÉ una FORmidable HEKaTOMbe.

Naturalmente, podríamos ENFATIZAR un poco MÁS, con LO CUAL, probableMENTE, OBTENDRIAmos REsultados mucho MÁS impresIONANTES.

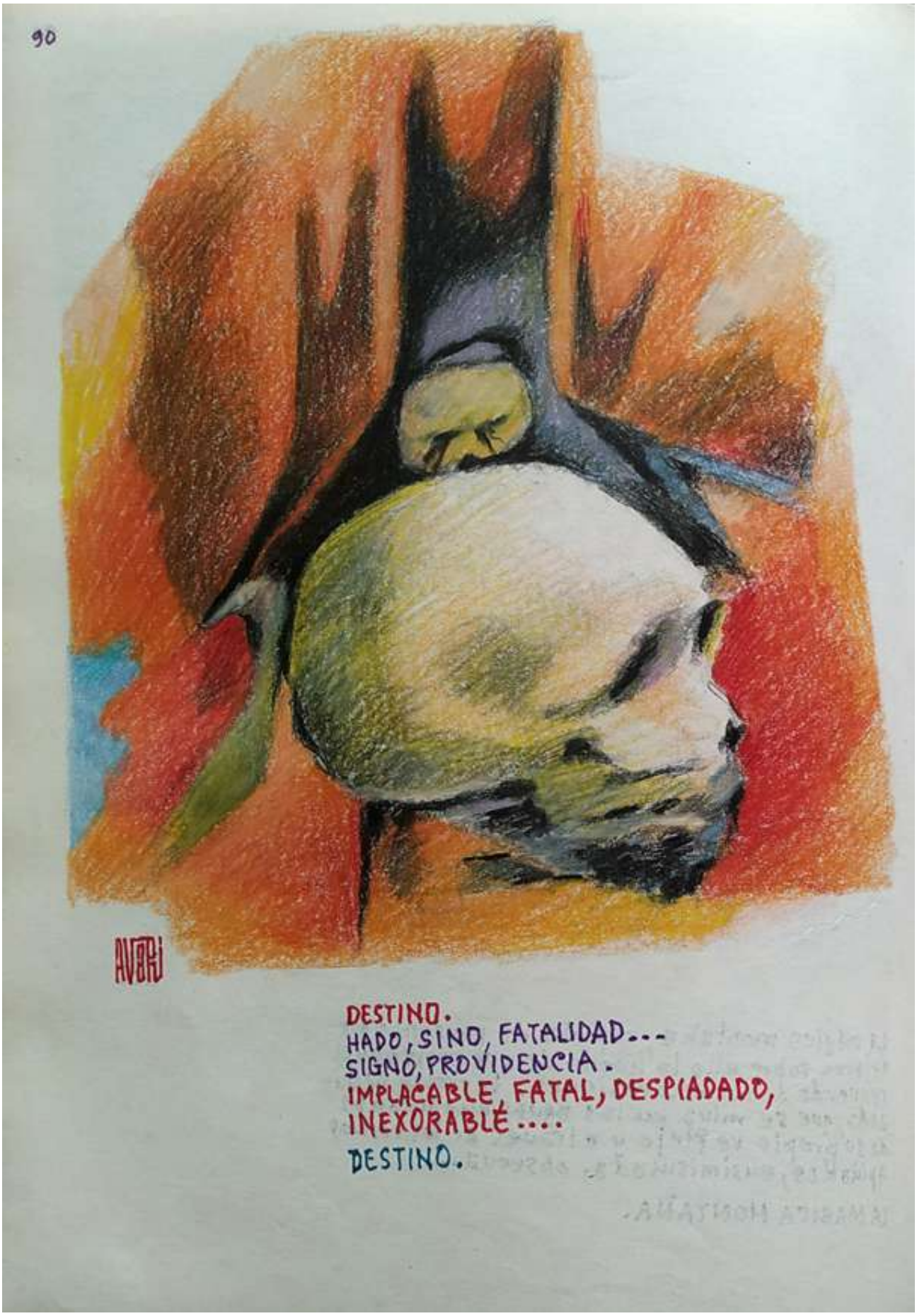

AVARI
ENSAYO Nº 3
¿CIRCULOS Y RUINAS?
¿ARAÑAZOS Y SOLES?
VAGUEDADES, SILENCIOS,
ILUSIONES...
EFECTOS NADA MAS.

Hace, no mucho tiempo, yo imaginaba este extraño y pin-
doresco árbol como un objeto ameno, casi folklórico; hoy
lo veo de un modo bien distinto: complicado, confuso,
sanguinario.... No creo que esta sea la versión defi-
nitiva, pero por el momento, para mí, este es...
EL ARBOL-HISTORIA

LA MUERTE DE UN POETA
AVARI
otro tema que me interesó, hace años. La idea es casi la misma, pero está tratada de un modo más vago, menos preciso. El poeta muere a orillas de su lago, ante sus cisnes, la mujer y la luna. No es, por supuesto, un poeta cualquiera, sino el viejo poeta romántico que conocimos una vez, hace ya muchos años.

80
AVERI
ENIGMA - DEL GRIEGO AINIGMA - OSCURO, MISTERIOSO.
EL ENIGMA ES ALGO DIFICIL, UNA ADIVINANZA, UN SECRETO, UN PROBLEMA...
LO ENIGMÁTICO ES ALGO INSONDABLE, OSCURO, INEXPLICABLE... UN ROSTRO ENIGMÁTICO ES UN ROSTRO INEXPRESIVO, INDESCIFRABLE...
ENIGMA.
ROSTRO ENIGMÁTICO.

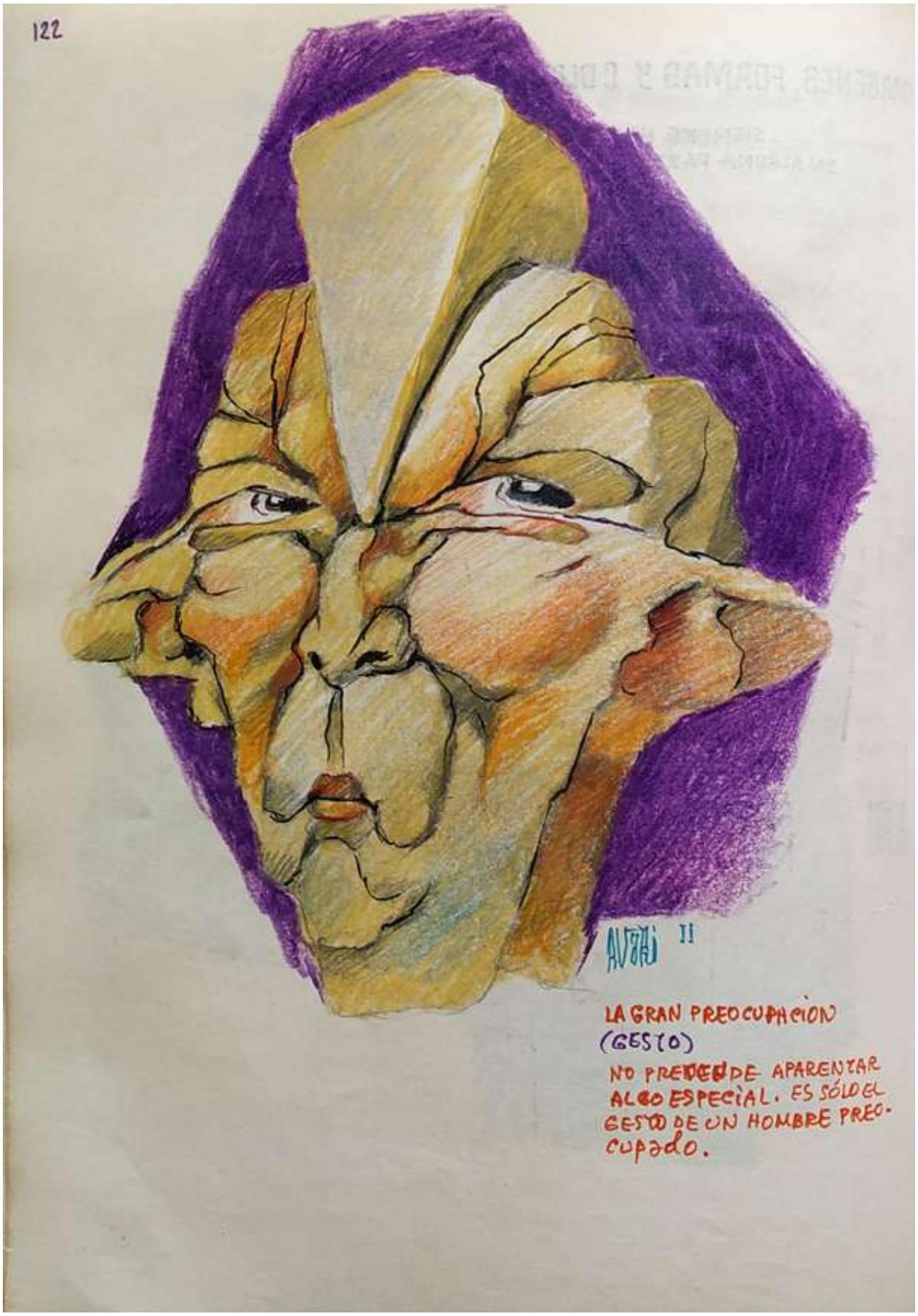

82
....Y SE FUERON LOS HOMBRES, Y LAS HEMBRAS; SE DISOLVIÓ EL MISTERIO Y UNA BRISA ROJIZA DISOLVIÓ LOS FANTASMAS. LA MAGIA SE HIZO MAGIA. SÓLO QUEDAN RECUERDOS Y LA IMAGEN CONFUSA DE UN SUEÑO DESGARRADO. TODO ES QUIETA ANSIEDAD. TODO SE VÁ PERDIENDO EN LA DISTANCIA. SOLAMENTE PERDURAN LOS SILENCIOS...
AVARI
¡ADIOS, ALUCINACIÓN....!

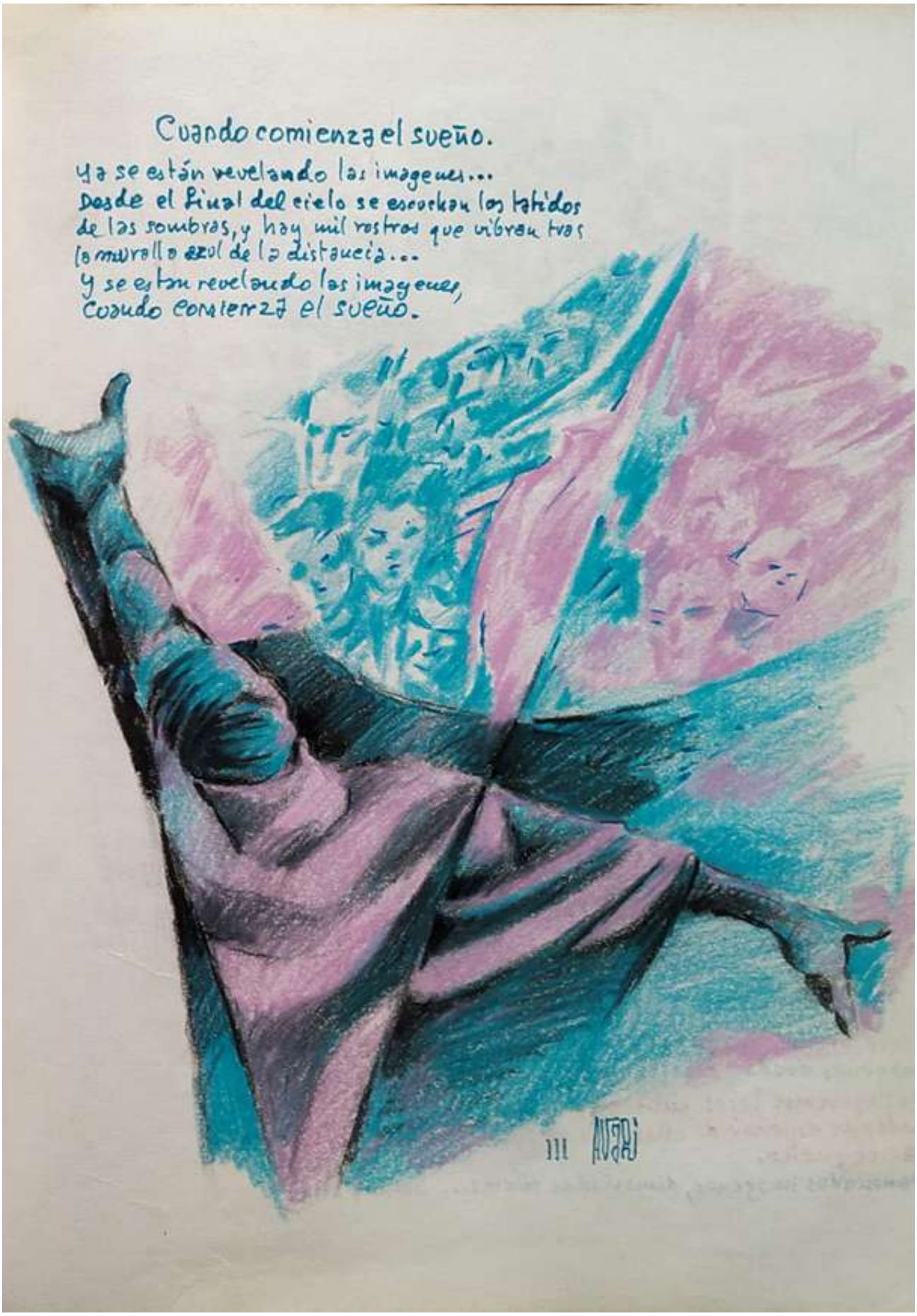

90
DESTINO.
HADO, SINO, FATALIDAD...
SIGNO, PROVIDENCIA.
IMPLACABLE, FATAL, DESPIADADO,
INEXORABLE....
DESTINO.

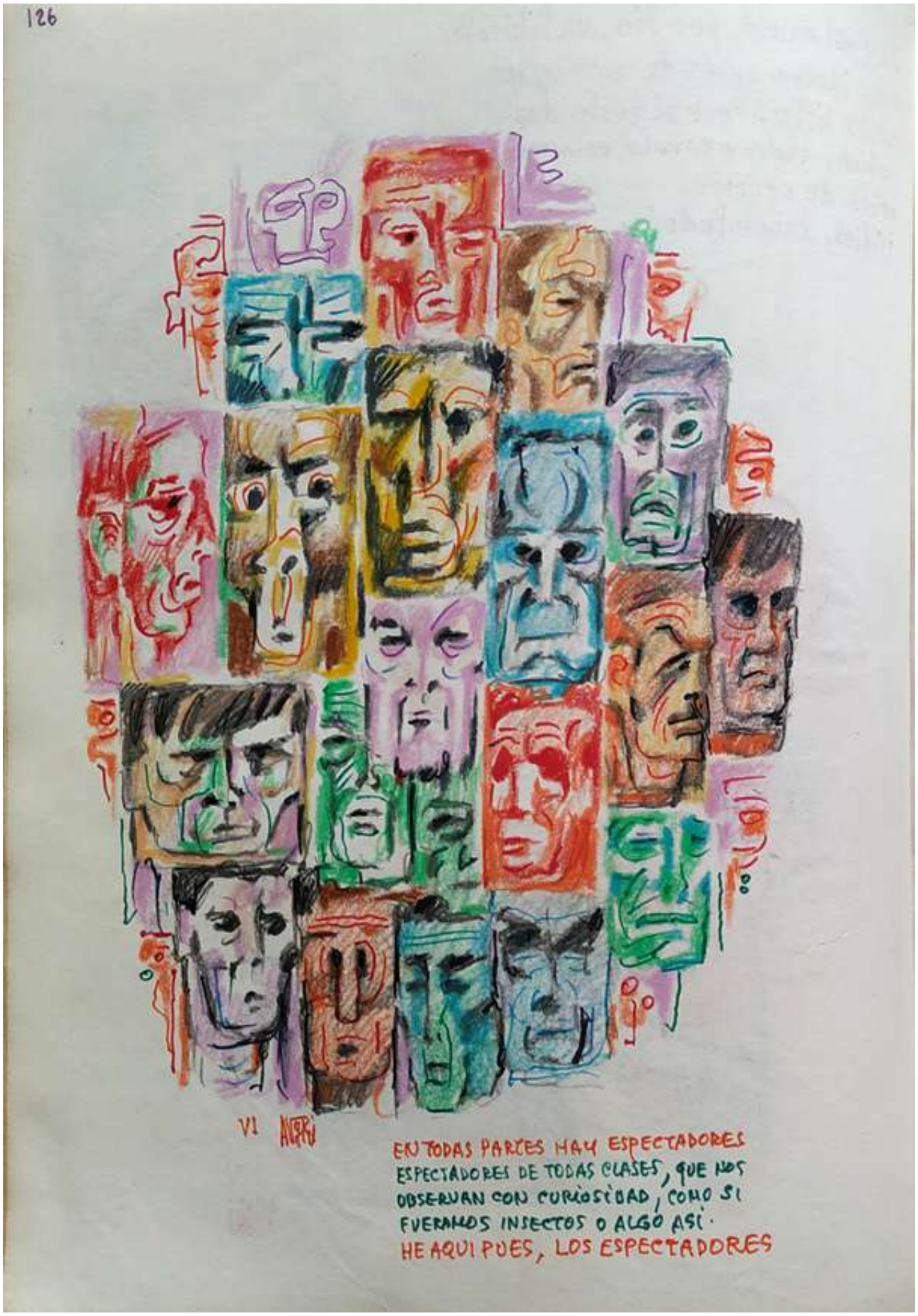
Es, sin lugar a dudas, fascinante este mágico mundo de la NO figuración. Procuraré volver a él más adelante, pero, por el momento, siento necesidad de un nuevo cambio. Hambre continua de variedad. Deseo de abarcarlo todo, aunque sea a breves trozos. No puedo ni quiero detenerme, aún cuando la fascinación del tema parezca justificarlo. Quiero seguir buscando en este mundo ya semi-explorado, pero infinitamente virgen.

En muchos de mis anteriores dibujos (en la mayoría), puede claramente advertirse mi falta de interes por un determinado estilo o tendencia. Figuración y No figuración aparecen frecuentemente mezclados o intercalados. Suelo decir que siento preferencia por la figuración, una figuración mágica, surrealista o fantástica, pero no estoy muy seguro de que exista tal preferencia. El tema me conduce casi siempre al estilo, aunque, a veces, puede ser el estilo quien me sugiera el tema, pero, casi siempre, todo esto me tiene sin cuidado. Procedo porque me agrada proceder (hacer), de acuerdo con cualquier estilo, o sin preocuparme por ninguno. Son las formas y los colores los que me van llevando de un lado para otro, sin demasiada premeditación ni sumisión, libremente, alegre o ansiosamente, fascinado o preocupado, pero siempre curioso, hambriento de resultados y de novedades, de emociones.

IMAGENES, FORMAS Y COLORES
SIEMPRE HAY ALGUIEN,
EN ALGUNA PARTE, QUE ESPERA.

122
AVARI II
LA GRAN PREOCUPACION
(GESTO)
NO PRETENDE APARENTAR
ALGO ESPECIAL. ES SÓLO EL
GESTO DE UN HOMBRE PREO-
CUPADO.

Cuando comienza el sueño.
Ya se están revelando las imagenes...
Desde el final del cielo se escuchan los latidos
de las sombras, y hay mil rostros que vibran tras
la muralla azul de la distancia...
Y se están revelando las imagenes,
Cuando comienza el sueño.

126
VI AVARI
EN TODAS PARTES HAY ESPECTADORES
ESPECTADORES DE TODAS CLASES, QUE NOS
OBSERVAN CON CURIOSIDAD, COMO SI
FUERAMOS INSECTOS O ALGO ASÍ.
HE AQUI PUES, LOS ESPECTADORES

y aquí concluye esa serie de ocho dibujos, que lleva el pomposo título de; IMAGENES, FORMAS y COLORES.

Tal vez las palabras que escriba aquí no tengan otra justificación que las de tomarme un breve descanso, puesto que los dibujos que continuarán en la próxima serie, serán del mismo estilo, más o menos. Sin embargo, un descanso siempre es bueno y hablar de de los dibujos, aunque estos carezcan de un estilo definido, a nadie puede perjudicar y tal vez tenga algo interesante.
Los dibujos de la Serie anterior (tema de este comentario), y los que progeeto realizar en las proximas páginas, están (o estarán) realizados en un estilo libre y variado que difícilmente podrían considerarse todos ellos NEOFIGURATIVOS, aunque tratar de aplicarles otra denominación más precisa resultaría demasiado aventurado. Las imagenes aparecen en ellos tratando de representar, simbolizar o sugerir, ideas, lugares, sentimientos o situaciones. Han sido realizados de un modo casi espontaneo, de manera que no sería justo considerarlos ni demasiado ambiciosos, ni demasiado responsables. Son, al menos así lo creo yo, simples dibujos, más o menos atrevidos, levemente ambiciosos y totalmente irresponsables. Escojo una idea, pienso una frase, imagino un paraje y procedo. Y una vez que comienzo a proceder, el efecto artístico (plástico) es lo único que me interesa. El tema, la idea, no es más que el punto de partida para mí. Podrá a veces dominar casi el dibujo, pero tal cosa, si sucede, será casi casual, o enteramente casual, puesto que, lo que yo pretendo unicamente es producir efectos artísticos (plasticos), decorativos, simbólicos o representativos, pero, sobre todo, efectos pictóricos.

No se hasta que punto poeden resultar interesantes estos dibujos. Amí, inventarlos y dibujarlos, me resulta divertido y excitante. Busco en las ideas (ideas frecuentemente literarias y anecdóticas) objetos y efectos apropiados para mis inquietudes plásticas. Me agrada partir de algo definido, aunque luego, a medida que voy procediendo, me salga del tema y me pierda o extravíe. Estos dibujos son para mí una especie de ejercicio experimental sin demasiada importancia, pero un ejercicio profundamente alentador! Hay mucho de paradojico en proceder e incluso la explicación de todo esto tenga mucho de paradójica, pero es lo que yo llamo una forma de proceder libre y amena. Y trás este desahogo palabreril vuelvo a la lidia.

La proxima serie de dibujos, aunque probablemente no se diferenciará mucho de la anterior, llevará un titulo más breve: — IMAGENES, pero no menos ambicioso.

Y ahora, comienzo...

13

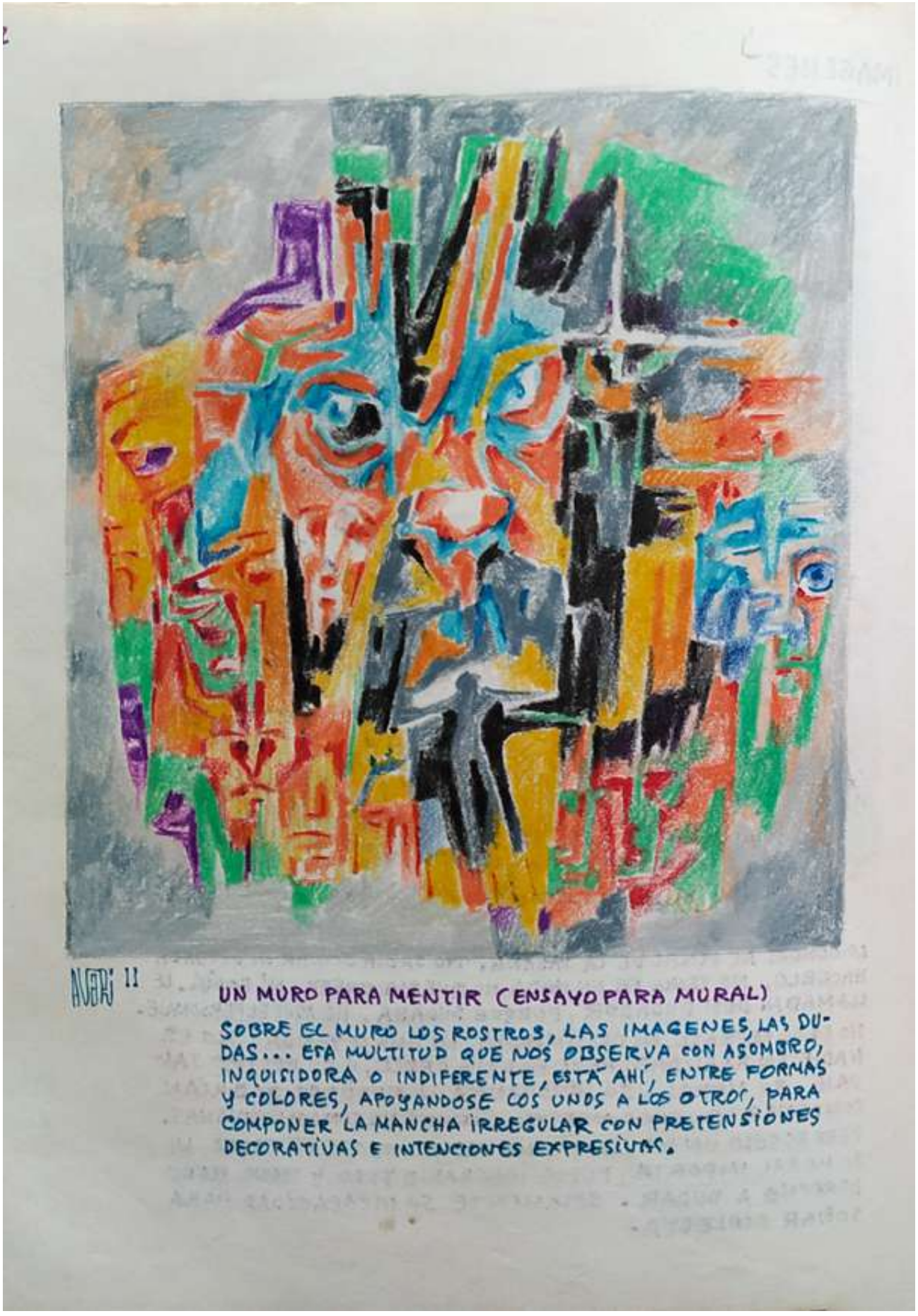
IMAGENES

LO CONOCÍ AL FINAL DE LA SABANA. NO SABIA SOÑAR NI DESEABA HACERLO. NO TENIA FE EN NADA NI QUERIA CREER, NI PODIA. LE LLAMABAN DON DUDADOR, PORQUE DUDABA. HE AQUÍ EL PERSONAJE.

NO ES UN RETRATO, NI UN SÍMBOLO, NI UNA LEYENDA; NO ES NADIE EN REALIDAD, PERO PODRIA SERLO, Y SU ROSTRO SALVAJE, SU MORAL, SU IGNORANCIA Y SU DUDAS PODRÍAN CONDENARLO, PUES NUESTRAS LEYES NO SONAUN HUMANAS.

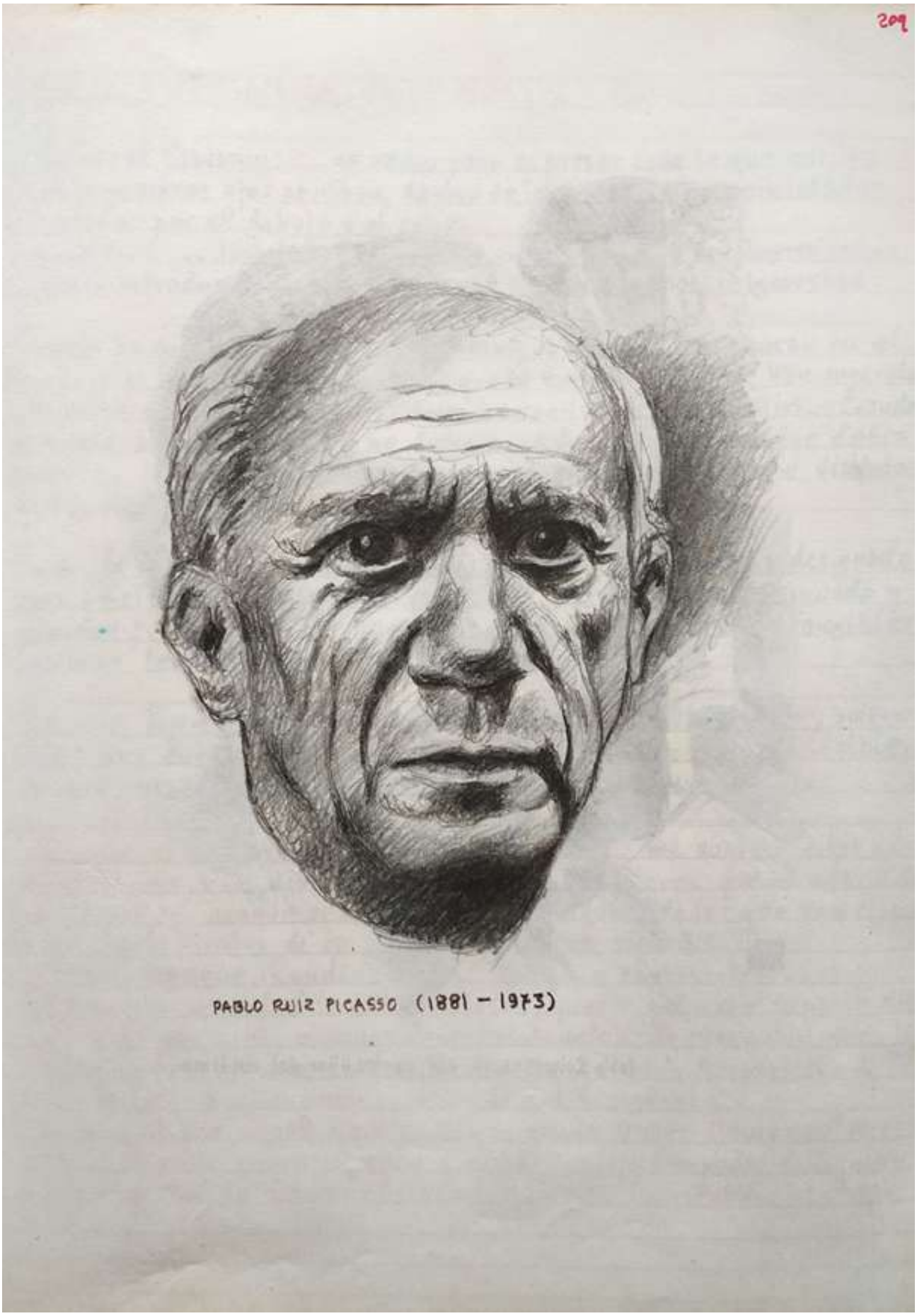
PERO ES SÓLO UN DIBUJO Y COMO TAL, NO NECESITA CREER, NI SU MORAL IMPORTA, PUEDE IGNORARLO TODO Y TIENE PLENO DERECHO A DUDAR. SOLAMENTE SU INCAPACIDAD PARA SOÑAR MOLESTA.

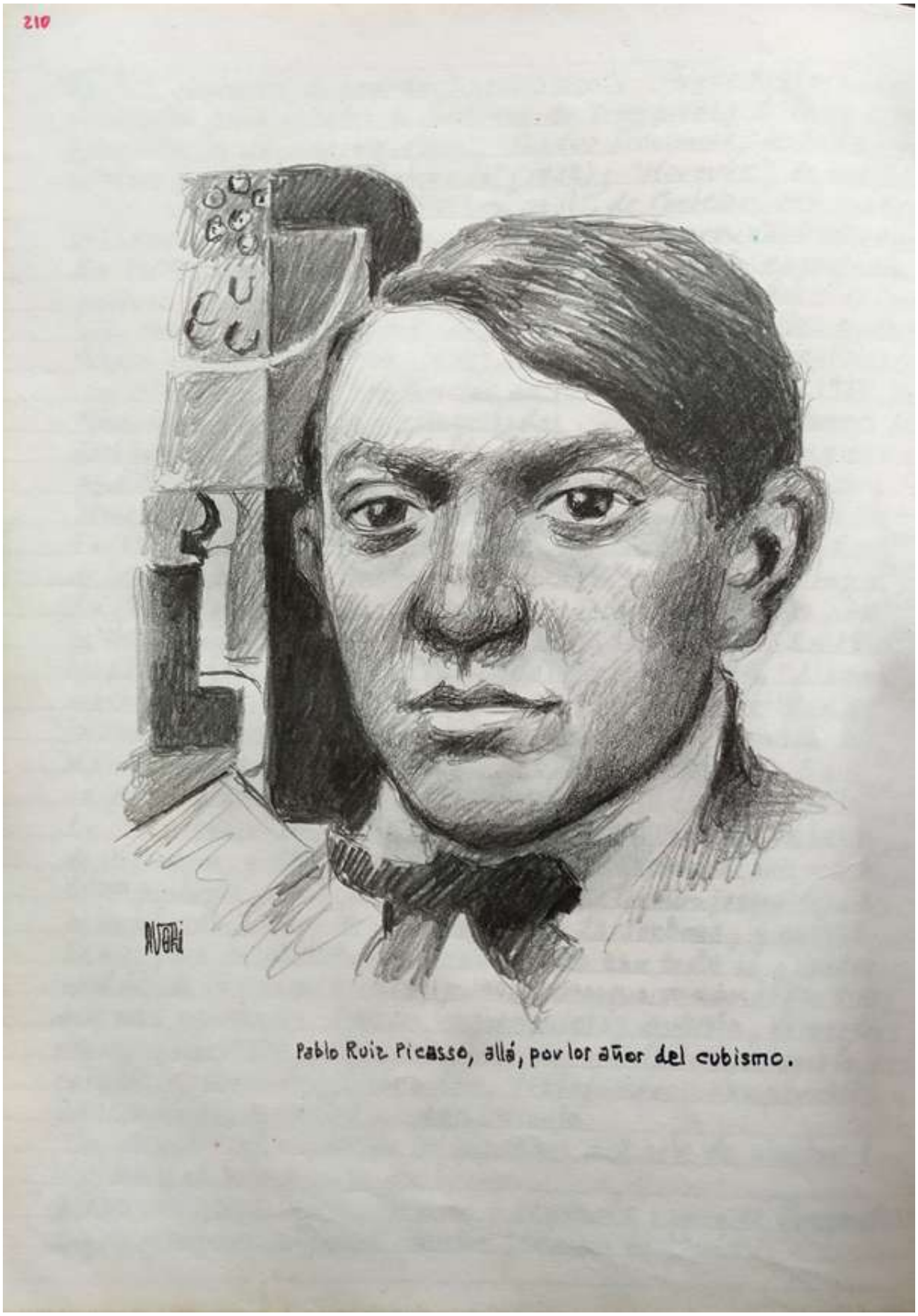

AVARI 11
UN MURO PARA MENTIR (ENSAYO PARA MURAL)
SOBRE EL MURO LOS ROSTROS, LAS IMAGENES, LAS DUDAS... ESA MULTITUD QUE NOS OBSERVA CON ASOMBRO, INQUISIDORA O INDIFERENTE, ESTÁ AHÍ, ENTRE FORMAS Y COLORES, APOYANDOSE LOS UNOS A LOS OTROS, PARA COMPONER LA MANCHA IRREGULAR CON PRETENSIONES DECORATIVAS E INTENCIONES EXPRESIVAS.

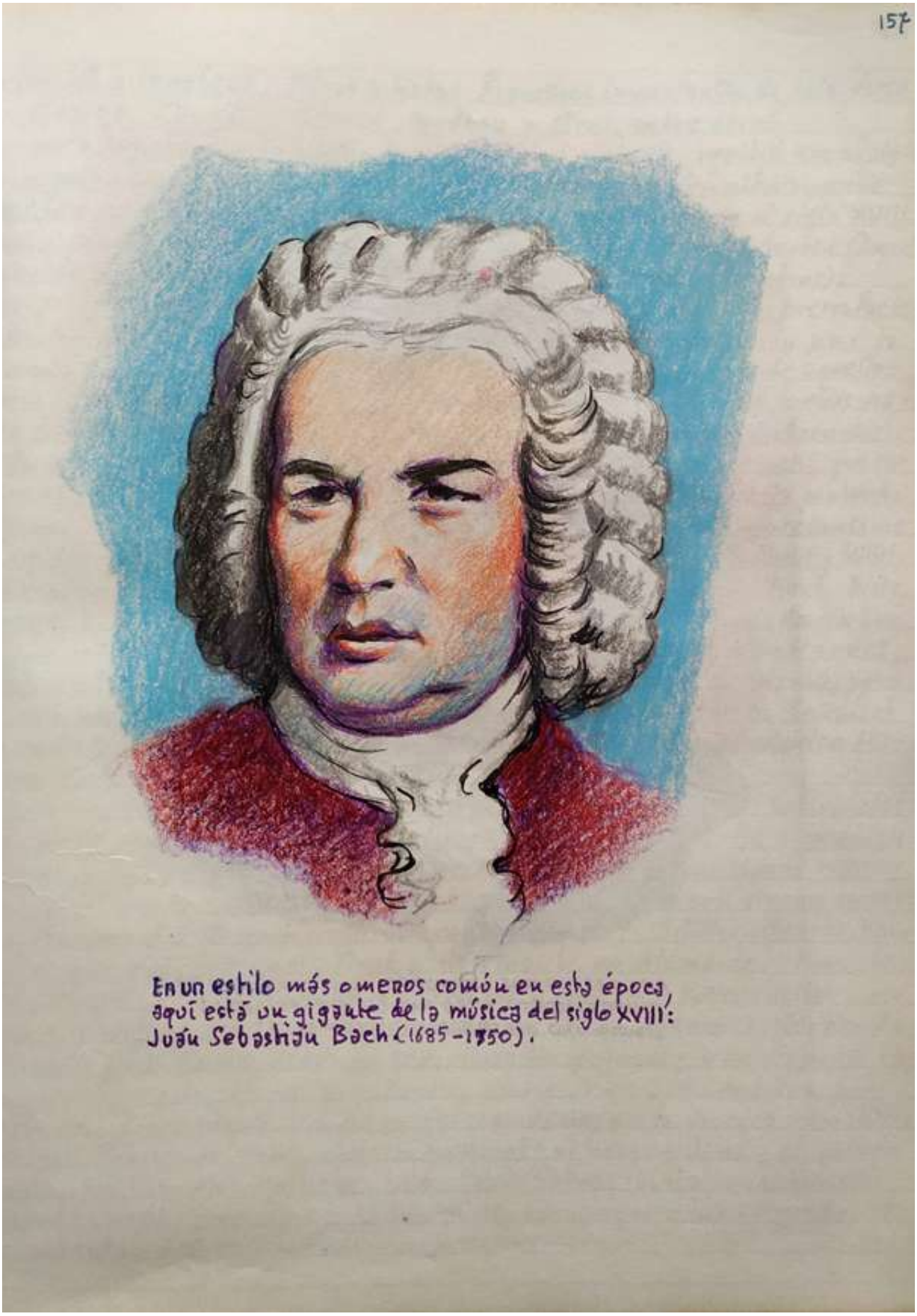

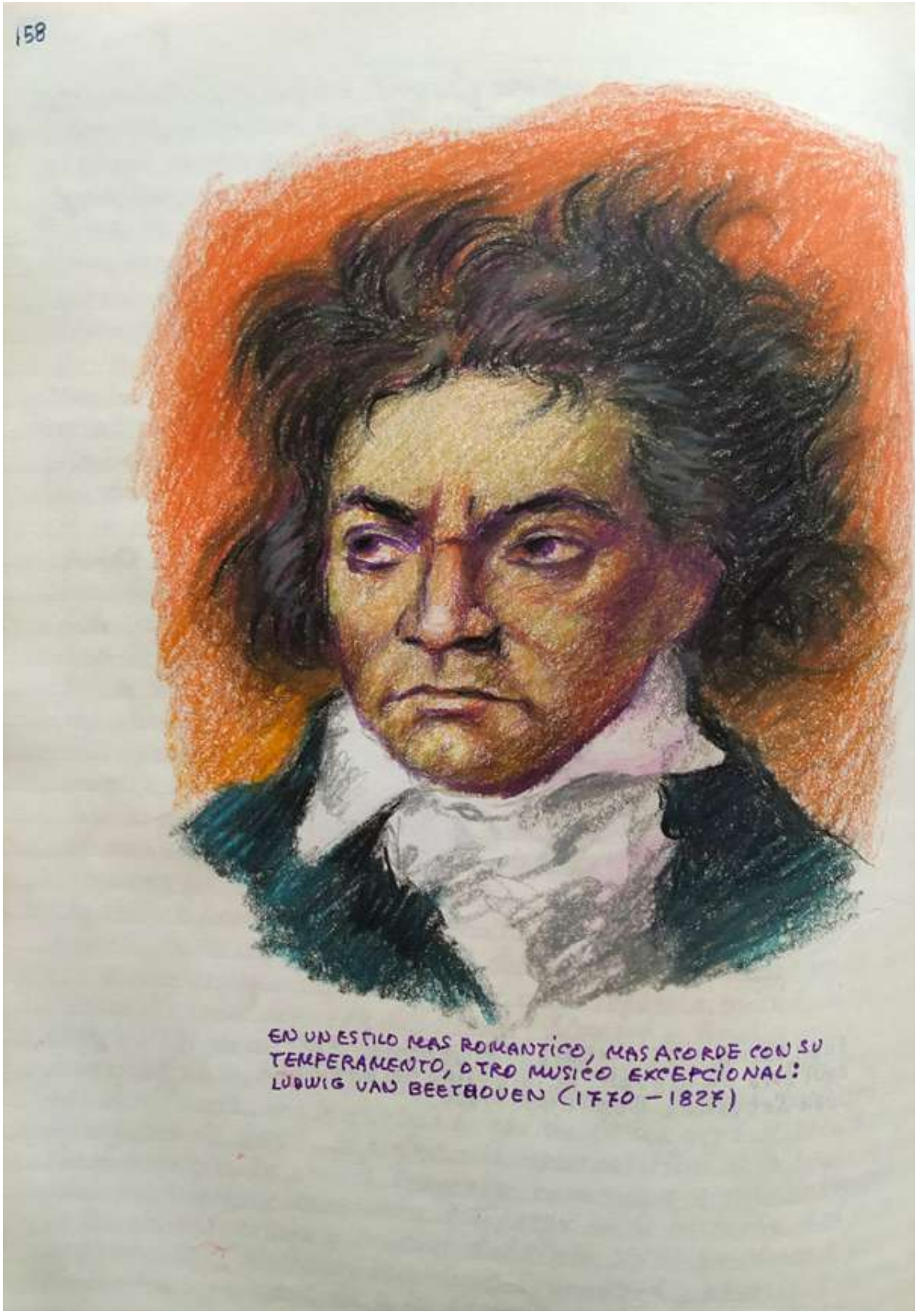
El que vea este libro, podrá advertir fácilmente la razón de mi interes por el surrealismo, el realismo mágico, la nueva figuración, y otras actividades artísticas similares o parecidas. Aunque, aveces, siento cierto interes por un realismo tradicional o enseye efectos abstractos geométricos (concretos, opticos, etc.), siempre vegreso a una pintura imaginaria (los sueños, las fantasias, lo irreal, estos son mis temas preferidos). La figuración, lo significativo y representativo, me atraen más que los efectos abstractos o concretos deshumanizados. Creo que la figura humana, real o irrealizada, es un tema inagotado e inagotable, por ello, esa figura eterna es, en la mayoria de mis trabajos, protagonista y reina.

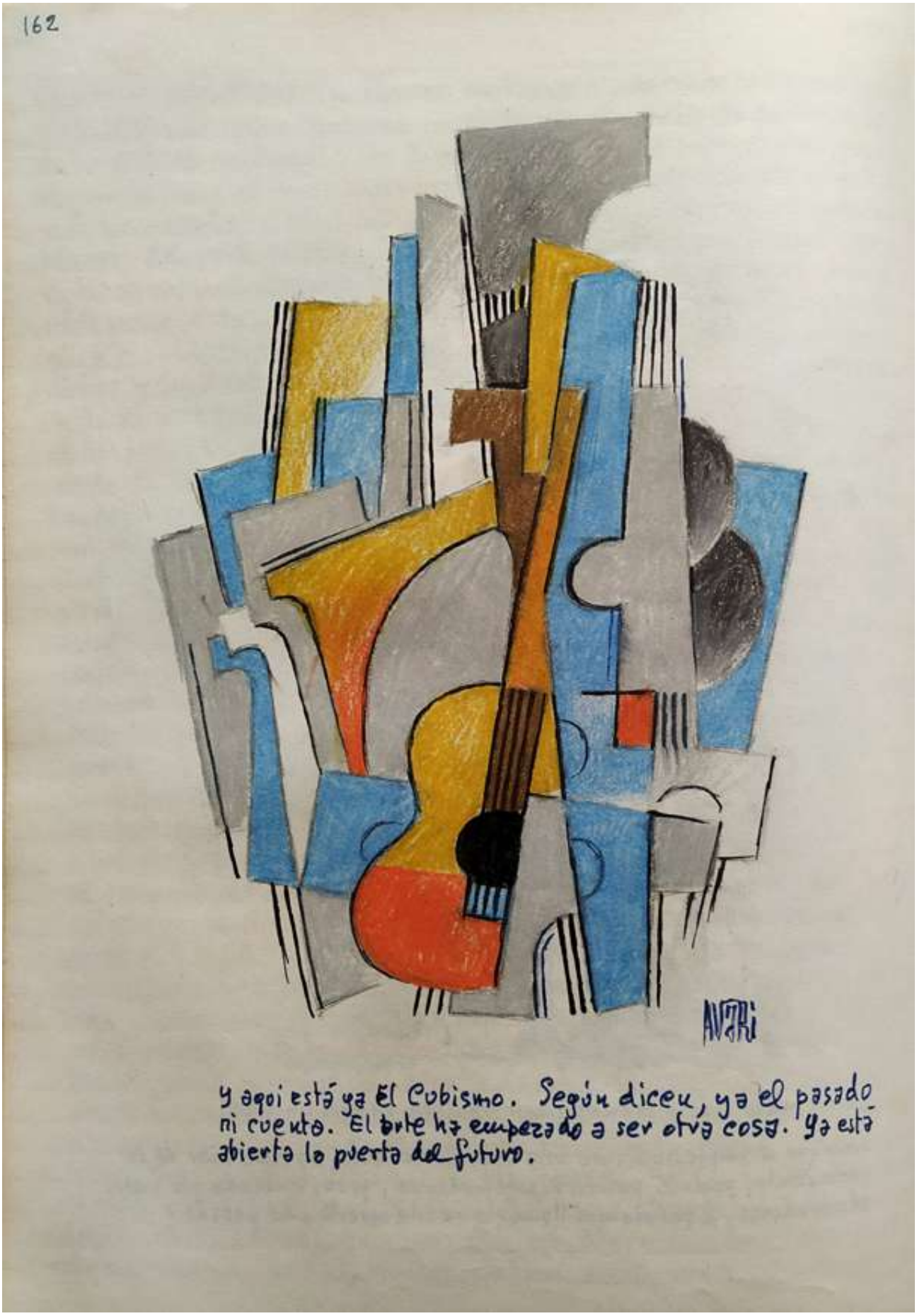

146
SANDRO BOTTICELLI
(1444 - 1510)
SUPONGAMOS QUE BOTTICELLI HAYA REGRESADO A LA TIERRA. BAJO EL SOMBRERO, EL GESTO PAUSADO, LA PIPA EN LOS LABIOS y el mismo brillo genial y tranquilo en los ojos...
¿Podría pasar desapercibido un hombre con su sensibilidad, en este mundo otro, tan complicado y materialista?
A PESAR DE LOS ADELANTOS DE LA CIENCIA, EL MUNDO NO HA CAMBIADO TANTO.
SIN DUDA ALGUNA, SI VOLVIERA A NACER VOLVERÍA A SER OBRA DE Botticelli.
AVARI
... Y ESTA EXPRESIVA CABEZA DE ESTE FRAILE DE MASACCIO ¿NO ESTÁ VIVA TODAVÍA?

209
PABLO RUIZ PICASSO (1881 – 1973)

210
AVARI
Pablo Ruiz Picasso, allá, por los años del cubismo.

157
En un estilo más o menos común en esta época,
aquí está un gigante de la música del siglo XVIII:
Juan Sebastian Bach (1685-1750).

158
EN UN ESTILO MAS ROMANTICO, MAS ACORDE CON SU TEMPERAMENTO, OTRO MUSICO EXCEPCIONAL: LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

162
AVZRi
Y aquí está ya El Cubismo. Según dicen, ya el pasado ni cuenta. El arte ha empezado a ser otra cosa. Ya está abierta la puerta del futuro.

170

CON EL TITULO DE
NUEVAS IMPROVISACIONES —
COMIENZA UN NUEVA SERIE DE DIBUJOS.
UN TIPO DE DIBUJO LIBRE SERVIRÁ PARA ILUSTRAR ESTA NUEVA SERIE. PERO, AUNQUE LIBRE ES IMPROVISADO, TRATARÁ DE SER REPRESENTATIVO Y SIGNIFICATIVO. LA LIBERTAD Y LA IMPROVISACIÓN TENDRÁN ASÍ UN OBLIGADO PUNTO DE PARTIDA, QUE LIMITARÁ SUS AMPLIAS CUALIDADES.

PROCEDAMOS:
ESCOJAMOS UN TEMA. POR EJEMPLO: DOS HOMBRES DISCUTIENDO, Y TRATEMOS DE REALIZARLO DE UN MODO LIBRE, ENTERAMENTE LIBRE, PERO SIGNIFICATIVO; REPRESENTATIVO.

Titulo de la obra: DISCUSION
Forma de representarla: - Dos hombres discutiendo.
Estilo: Libre
Obligación: Que sea comprensible y significativa.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
¿Que es una discusión? - ¿Como discuten dos hombres? ¿Si que discuten? ¿Como hacer para que esta discusión resu comprensible y significativa? ¿Que colores emplear? ¿ formas podemos sugerir? ¿Que resultados podemos tener.... ?
Las respuestas deben buscarse en el dibujo, aunque no e muy seguro que se encuentren.

DISCUSION

AVARI
11

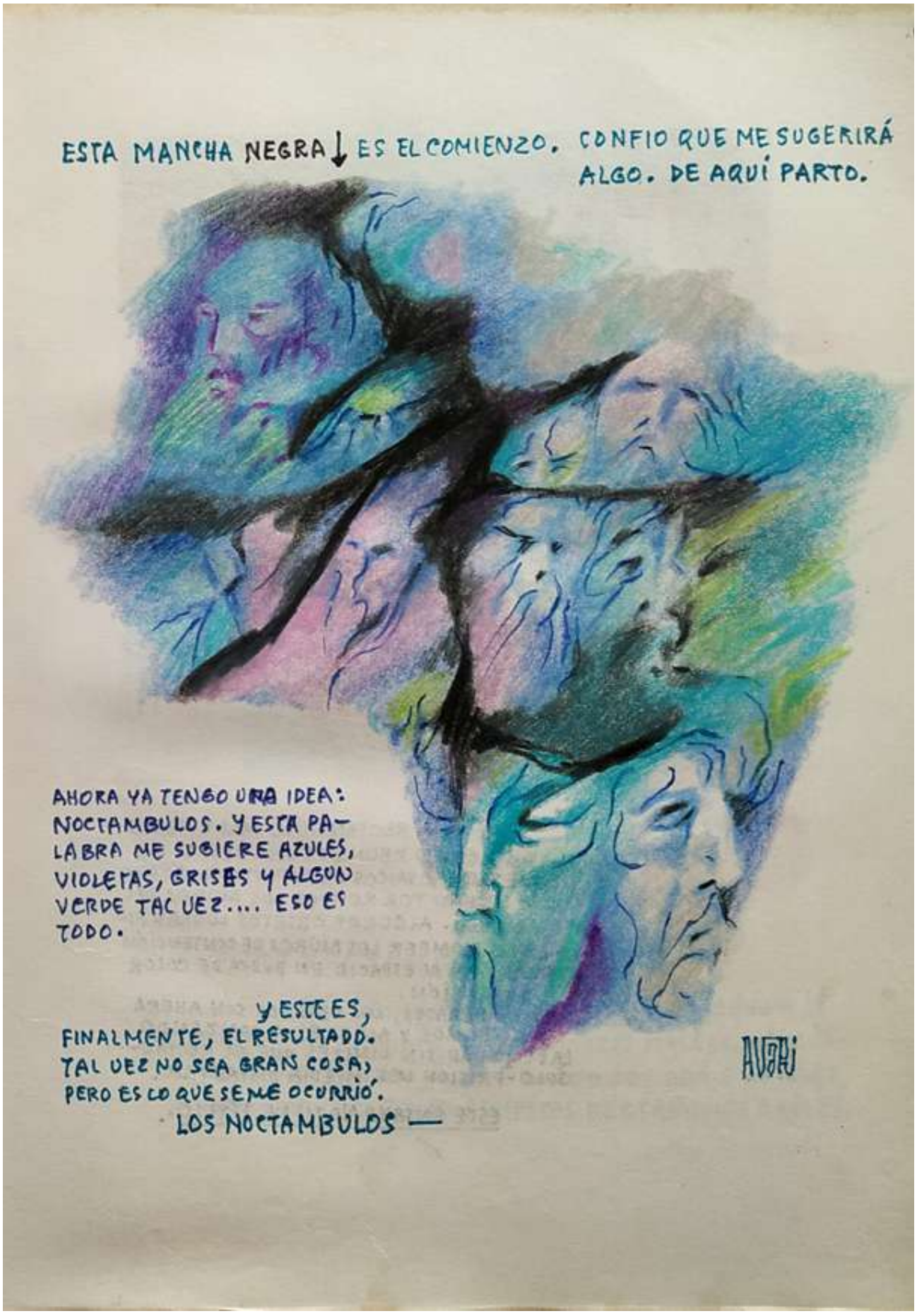
Ahora el proceso se invierte.
Antes se improvisó el tema, que fué realizado de una manera libre, después de proyectarlo y razonarlo. Ahora lo improvisado es el dibujo; nada está proyectado y si hay algo que merezca la pena razonar lo razonaremos despues de realizado. Esperemos. El dibujo comienza. Confiemos que sus formas y colores nos sugieran algo.

¿QUE SIGNIFICA ESTO?

Al principio, comienzo a dibujar guiandome por la sombra que se transparenta del dibujo de la otra pagina. Hay una cierta intención de lluvia en los grises verticales. El dibujo es rápido, impremeditado.... Allá arriba aparece una mancha blanca, breve y retorcida, que sugiere un hombre rendido. Luego, entre las vagas formas grises y colores descosidos, se perciben rostros femeninos, de indias.... Dos observan.... Otra llora.... Perdura la intención de lluvia.... En los grises y en los azules.... los verdes parecen querer sugerir la selva.... Los rojos son sangre, fuego, sensación de vida o, tal vez, crepusculo.... Si, hay algo crepuscular en los rojos, y algo triste, melancolico, en toda la escena... La sensación de lluvia permanece.....
Llueve, pero a través de la lluvia se filtra la luz del crepúsculo.
En medio de las sombras hay un hombre caydo; más acá, en primer plano, una mujer que llora. Dos mujeres observan....
Otra interpretación: – Una india llora al hombre muerto y dos indias observan. Llueve....
Por una especie de torrente escalonado rueda un hombre. Una mujer lo llora y dos observan.... Hay inquietud entre las formas quietas....

¿Porque está el hombre allí, muerto, rendido o cayendo...?
¿Porque o por quien, llorá el sucio rostro verdi-azul de la india...?
¿A quien o qué observan los dos rostros rojizo-violetas...?
Y finalmente..... ¿llueve, arde o hay torrente...?

NO HAY RESPUESTA.

ESTA MANCHA NEGRA ↓ ES EL COMIENZO. CONFIO QUE ME SUGERIRÁ ALGO. DE AQUÍ PARTO.
AHORA YA TENGO UNA IDEA: NOCTAMBULOS. Y ESTA PALABRA ME SUGIERE AZULES, VIOLETAS, GRISES Y ALGUN VERDE TAL VEZ.... ESO ES TODO.
Y ESTE ES, FINALMENTE, EL RESULTADO. TAL VEZ NO SEA GRAN COSA, PERO ES LO QUE SE ME OCURRIÓ.
LOS NOCTAMBULOS —
AVARI

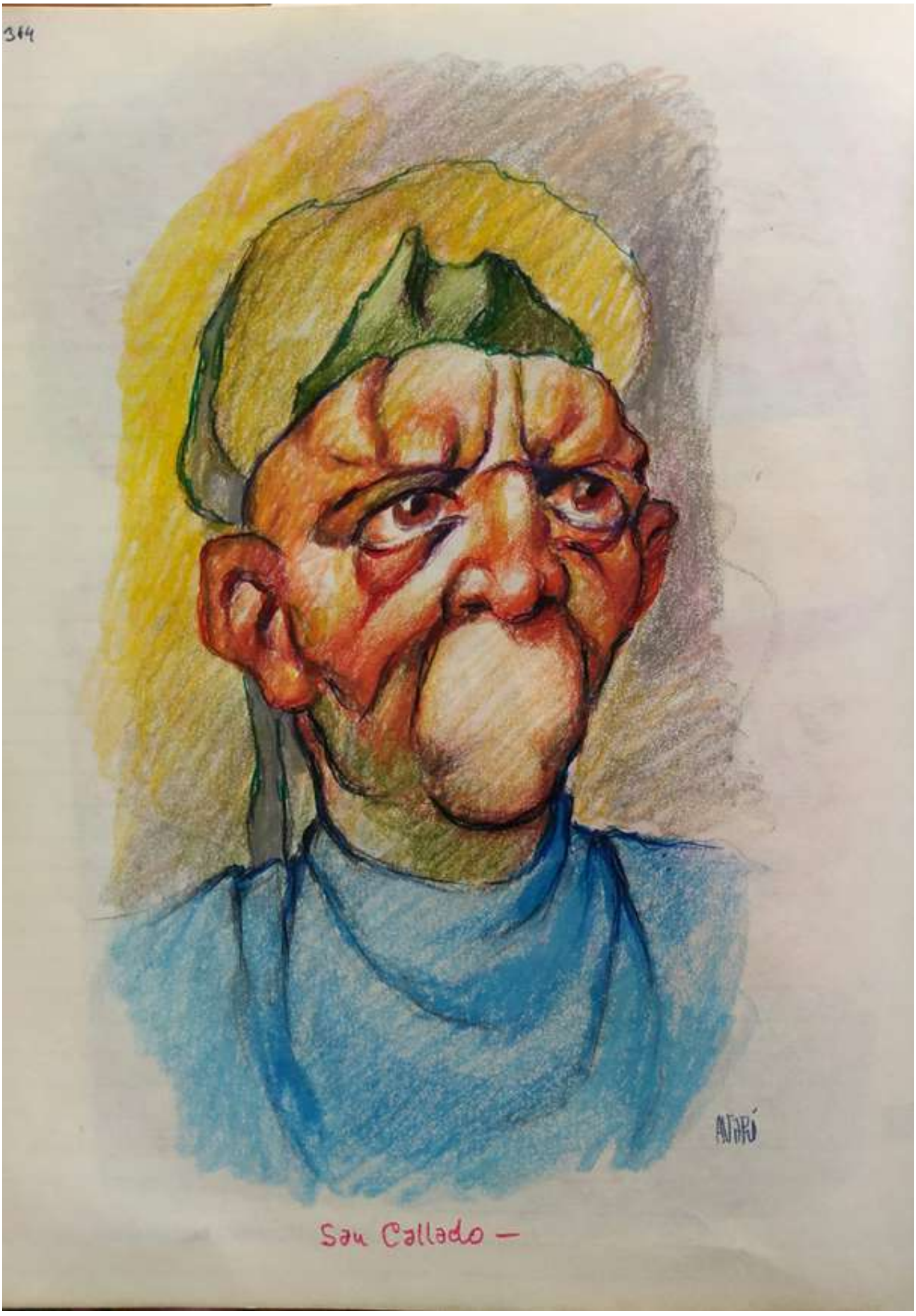

314
LOS CRÍTICOS

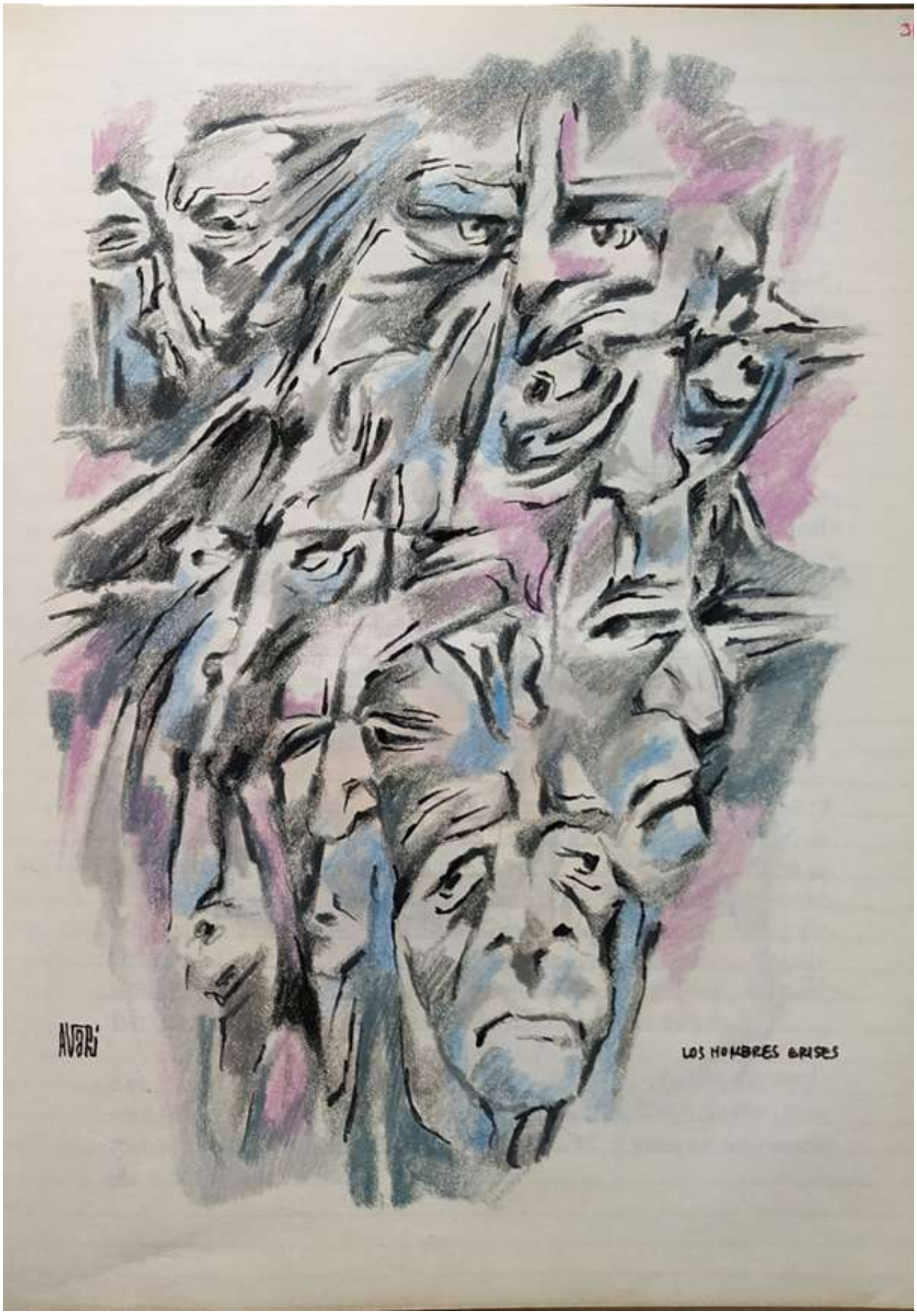
San Callado

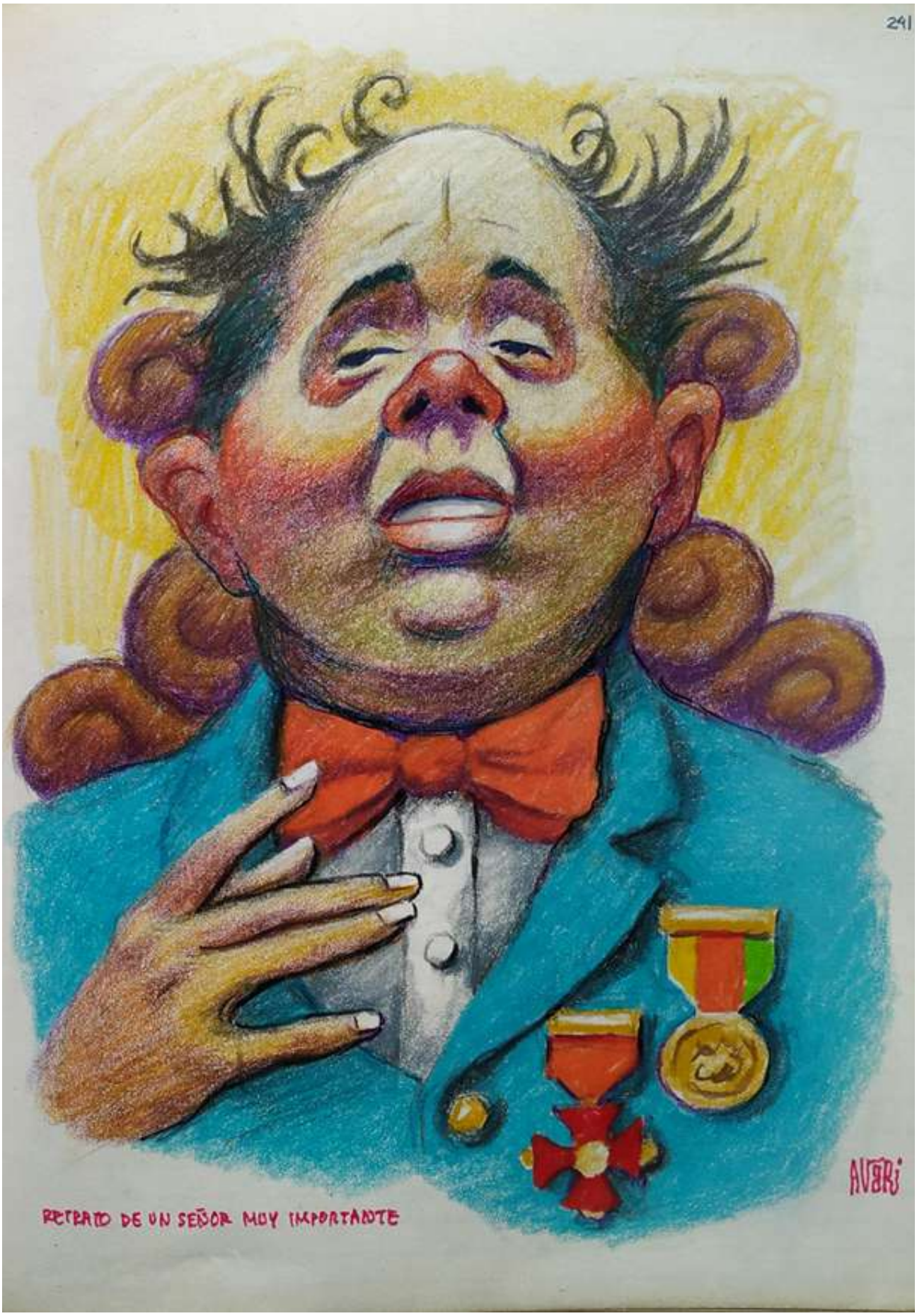
De mi muy particular santoral surge este santo extraño. San Desconocido, San Miserable, San Optimista, son santos hasta cierto punto discutibles, pero este San Callado, tan serio e incapacitado, creo que merece un trato especial. Permanecer callado a todo es un meritorio proceder que muy pocos, (tal vez nadie), practican. Nuestro santo, sin embargo, si puede permanecer siempre callado, o mejor dicho, el lo único que realmente puede hacer, pues carece de boca. Dada su incapacidad para poder hablar, pensarán algunos, el título de santo no se justifica; y tal vez tengan razón, pero ese maravilloso silencio que despliega permanentemente San Callado, aunque sea un silencio obligado, me parece altamente meritorio, aún careciendo de boca, pues formas hay de protestar, por diferentes procedimientos, y motivos, sin duda alguna, no faltan nunca.
Nuestro San Callado es pues un extraño personaje, a quien el destino a puesto a prueba, tal vez sin razón ni motivo, y sobre el cual sabemos muy poco; sin duda demasiado poco. Él nos observa, mira, escucha y actua, pero nunca dice nada, entre otras razones porque no puede; y nosotros debemos de estarle muy agradecidos, porque no es fácil encontrarse con personas como nuestro San Callado, tan prudente y comedido.

He aquí pues, el retrato de San Callado, meritorio personaje de nuestra época, tal y como a mí se me representó una tarde, dubia y difícil, pero humana y admirable en su silencio inmenso, y santo, sin lugar a dudas, en la callada actividad de su silencio.

San Callado: uno más.

314
San Callado —

AVARI
LOS HOMBRES GRISES

241
RETRATO DE UN SEÑOR MUY IMPORTANTE
AVERI

188

ACARICIAR – Hacer caricias. DEMOSTRACIONES TIERNAS. Desear. SOÑAR
AMBICIONAR – DESEAR ARDIENTEMENTE alguna cosa. SOÑAR
ANHELAR – Respirar con dificultad – AMBICIONAR; DESEAR ALGO. SOÑAR
CODICIAR – Desear con ansia riqueza u otras cosas. SOÑAR
DISCURRIR – Andar, correr, PENSAR, meditar; INVENTAR UNA COSA. SOÑAR
DIVAGAR – Vagar. SEPARARSE del asunto de que se trata. SOÑAR.
RECORDAR – Traer a la memoria. Despertar al dormido. VOLVER EN SÍ. SOÑAR
FANTASEAR – DEJAR CORRER LA FANTASIA O LA IMAGINACION. SOÑAR
IMAGINAR – REPRESENTAR UNA COSA EN LA MENTE. SOÑAR

SOMNIUM – SUEÑO

ENSUEÑO, ILUSION, PESADILLA, QUIMERA, UTOPIA, DIVAGACION.

VOLAR – SUEÑO Nº 1

VOLAR. – Tal vez esté muy lejos todavía, o tal vez nunca llegue a realizarse. No es, desde luego, el volar astronáutico o astrocósmico, ni el volar simple y llanamente físico. En ese volar, quien vuela es el artefacto y el hombre no es más que un tripulante, y el volar un problema resuelto. El volar de los sueños es más que eso. Es deseo vehemente, y esta única fuerza deberá sin esfuerzo romper las leyes de la gravedad y trasladarnos, a través de ilusiones y quimeras, a los más remotos logares de la imaginación y del ensueño.
Se adormecen los músculos, se atrofian los sentidos, y de pronto la fuerza del deseo me proyecta al espacio. Divago entre mil luces y el poder del anhelo me transporta a través de un espacio ilimitado, sin distancias, ni obstaculos, ni tiempos. El timón de los sueños gobierna mi utopía y al vagar por las amplias pesadillas disfruto la ilusión de las quimeras y me sacio de inmensas fantasias. Es un volar completo. Vuela todo mi cuerpo, todo el deseo ardiente de mi mente, toda el ansia infinita de mi imaginación, todo el fuego del alma y el fervor del ensueño....
Es volar por entero.

AUGRI
SUEÑO Nº 1
EL VUELO

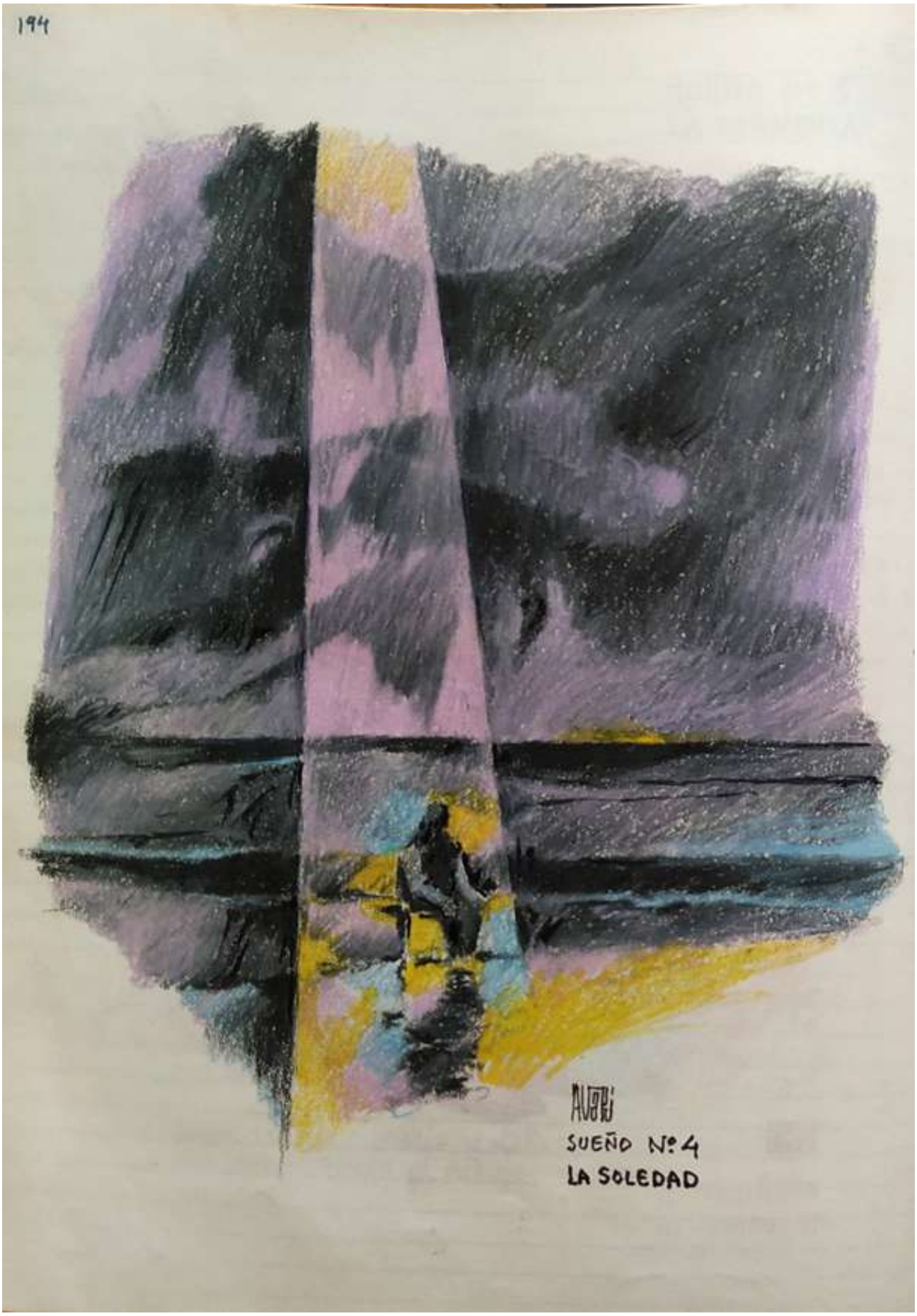
SUEÑO Nº 4
LA SOLEDAD

Al amor de la tibia oscuridad y a la orilla del RIO-SOLEDAD, descansé en el silencio. La tétrica y solemne majestad de la noche lo acompaña. Es hora de pensar y de soñar, si hay sueños. Todo es quieto y callado. Los fulgores dorados que lo bañan iluminan la sombra y el reflejo. La llanura está sola, tremendamente sola, y no hay huellas de nadie, ni de nada. No hay sonidos ni vientos, ni rumores, ni brumas, ni mensajes.... Sólo la SOLEDAD. Todo es mudo y desierto, y el color de la noche tiene color de ausencia....

¡Profunda soledad! - Bajo el oscuro manto de la noche la llanura se tiende como una inmensa altombra. La soledad del hombre es infinita. Las encrespadas nubes sólo auguran presagios silenciosos. No hay nada alentador en el paisaje; nadie llega ni sale; únicamente el hombre, frente a su soledad. Unicamente ese hombre, que parece observar sin esperar la ilusión de la noche, y esa luz que lo envuelve, como un chorro de mágia descendente.

Quisiera imaginar un argumento para este sueño oscuro y solitario, pero no halla palabras con que desarrollarlo. ¿Hay en alguna parte acaso voces que se ocultan calladas? - ¿Hay tal vez algún gesto que presagie sucesos? - Nada veo que indique acontecereS; solamente el paisaje, la oscuridad, el hombre, y su chorro de luz. ¡Profunda soledad!

Improvisadamente, sin detenerme apenas a pensar lo que hacía, dibujé velozmente este sueño callado y solitario. En las horizontales del paisaje he buscado la paz y en las nubes-giroues inquietud. La luz llegó después, para alumbrar la soledad del hombre. Nada quise decir con esta imagen; solamente mostrar la oscuridad, la quietud, el silencio y la solemne soledad del hombre.

194
SUEÑO Nº 4
LA SOLEDAD

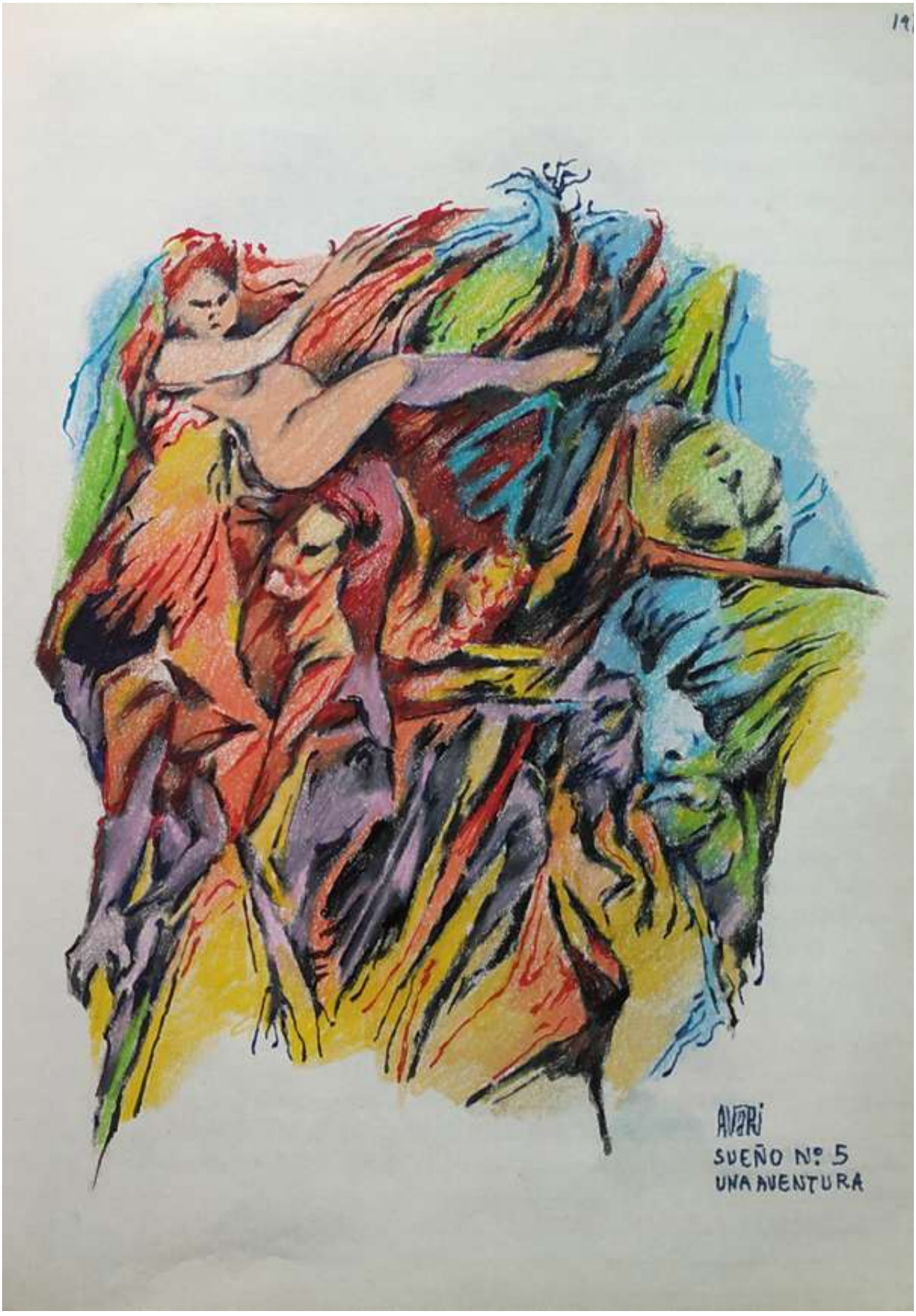
196

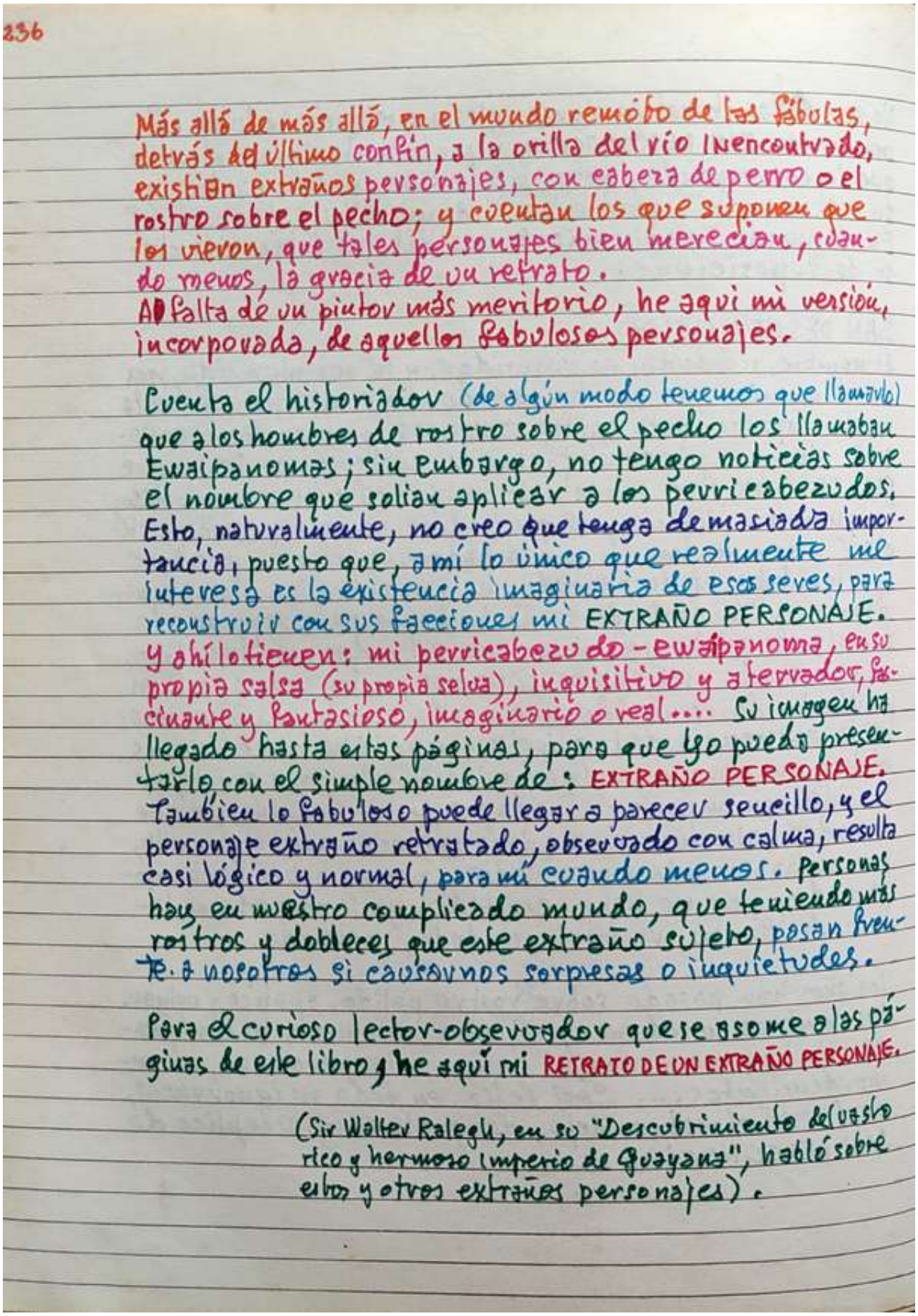
SUEÑO Nº 5
UNA AVENTURA

Actividad creciente, ansiedades, pasiones .... AVENTURA. La lucha por la bella; confusiones, marañas, ambiciones.... Hay frondas retorcidas y el rostro de un cadaver, luchan como salvajes los audaces y un capitan observa, mientras arden ansiosos los colores. Saltan, suben y caen muchos hombres, y se arañan las sombras, entre rojos y azules, y se estiran los verdes, entre encrespadas lineas que se queman airosas, al amor de la hembra.

Este sueño no pretende relatar una determinada aventura, sino una aventura: la aventura. Las confusiones pretenden sugerir actividad, movilidad, dinamismo, propias del acontecimiento, y los personajes también tratan de ser significativos: luchadores que buscan y que sueñan, capitanes, vencidos, vencedores, cadaveres, y en la cumbre, agitada, excitada y deseada, está el premio: la hembra. Hay incendios, pasiones, confusiones, como en toda aventura, y hay audaces que trepan y persiguen, y victimas que caen derrotadas y soldados opacos y capitanes tristes.... Confusión de figuras, de formas y colores, de ambiciones torcidas, de ansiedades, de anhelos, de ilusiones, de lineas que se agitan encrespadas, de velados furores y deseos, de arrebatados fuegos....

Es el SUEÑO-AVENTURA, un sueño de pasiones.

AVARI
SUEÑO Nº 5
UNA AVENTURA

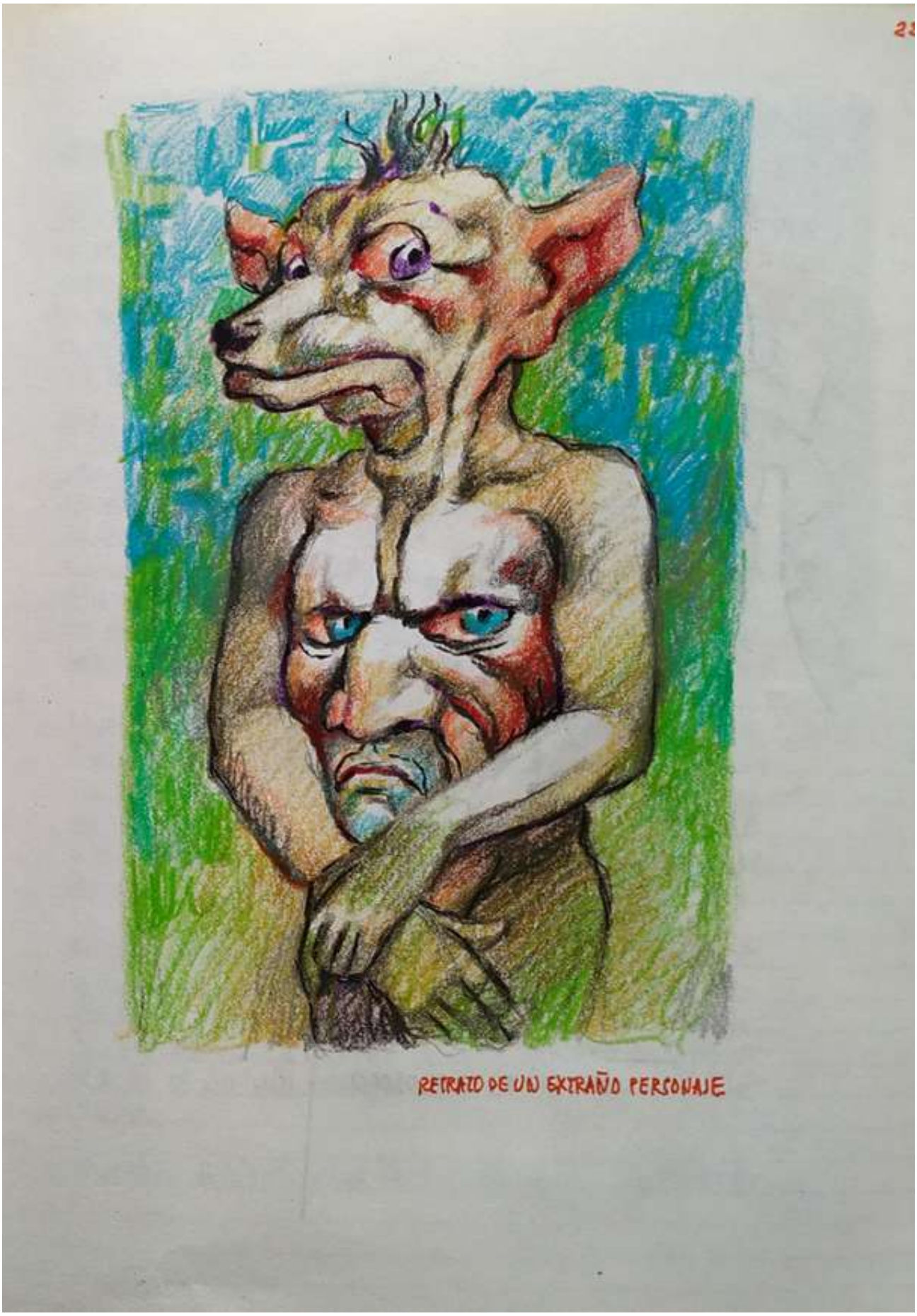
236

Más allá de más allá, en el mundo remoto de las fábulas, detrás del último confín, a la orilla del río Inencontrado, existían extraños personajes, con cabeza de perro o el rostro sobre el pecho; y cuentan los que suponen que los vieron, que tales personajes bien merecían, cuando menos, la gracia de un retrato.
A falta de un pintor más meritorio, he aquí mi versión, incorporada, de aquellos fabulosos personajes.

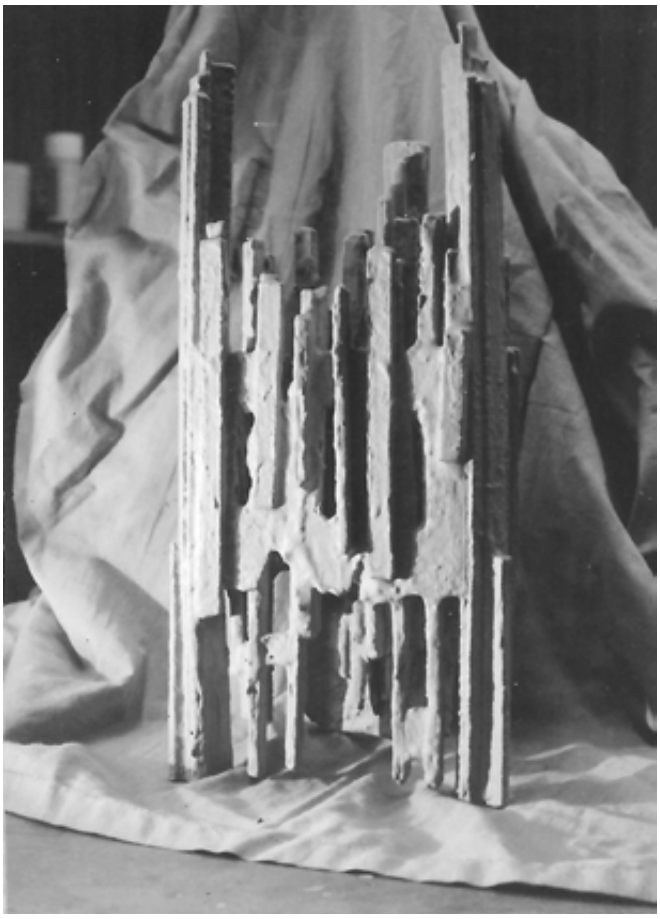
Cuenta el historiador (de algún modo tenemos que llamarlo) que a los hombres de rostro sobre el pecho los llamaban Ewaipanomas; sin embargo, no tengo noticias sobre el nombre que solían aplicar a los perricabezudos. Esto, naturalmente, no creo que tenga demasiada importancia, puesto que, a mí lo único que realmente me interesa es la existencia imaginaria de esos seres, para reconstruir con sus facciones mi EXTRAÑO PERSONAJE. Y ahí lo tienen: mi perricabezudo - ewaipanoma, en su propia salsa (su propia selva), inquisitivo y aterrador, fascinante y fantasioso, imaginario o real.... Su imagen ha llegado hasta estas páginas, para que yo pueda presentarlo con el simple nombre de: EXTRAÑO PERSONAJE. También lo fabuloso puede llegar a parecer sencillo, y el personaje extraño retratado, observado con calma, resulta casi lógico y normal, para mí cuando menos. Personas hay en nuestro complicado mundo, que teniendo más rostros y dobleces que este extraño sujeto, pasan frente a nosotros si causarnos sorpresas o inquietudes.

Para el curioso lector-observador que se asome a las páginas de este libro y he aquí mi RETRATO DE UN EXTRAÑO PERSONAJE.

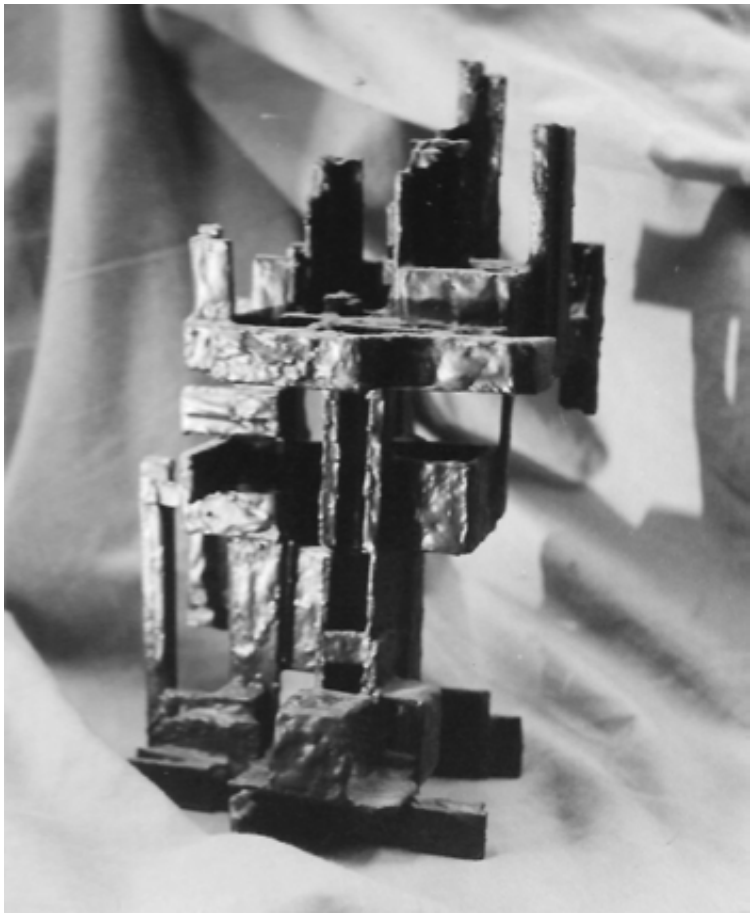
(Sir Walter Raleigh, en su "Descubrimiento del vasto rico y hermoso Imperio de Guayana", habló sobre ellos y otros extraños personajes).

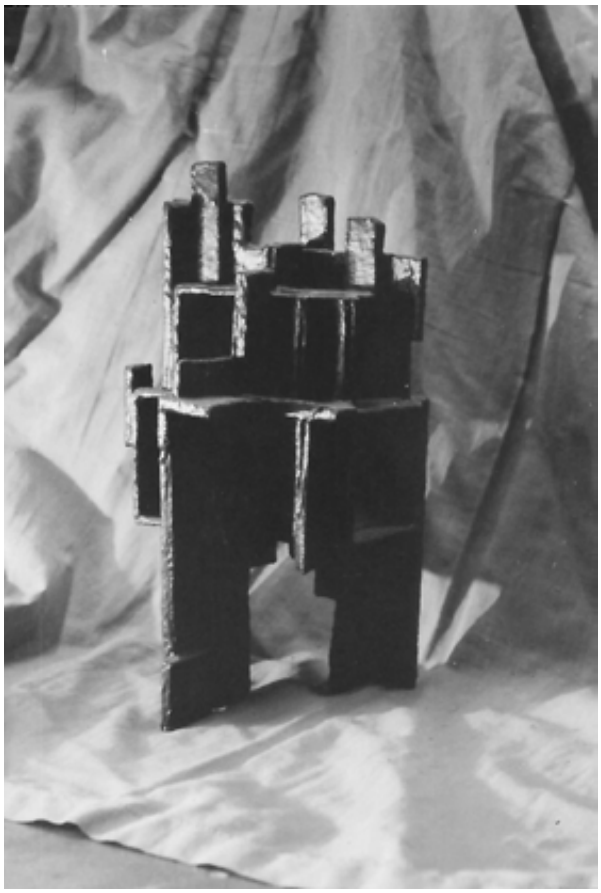

RETRATO DE UN EXTRAÑO PERSONAJE

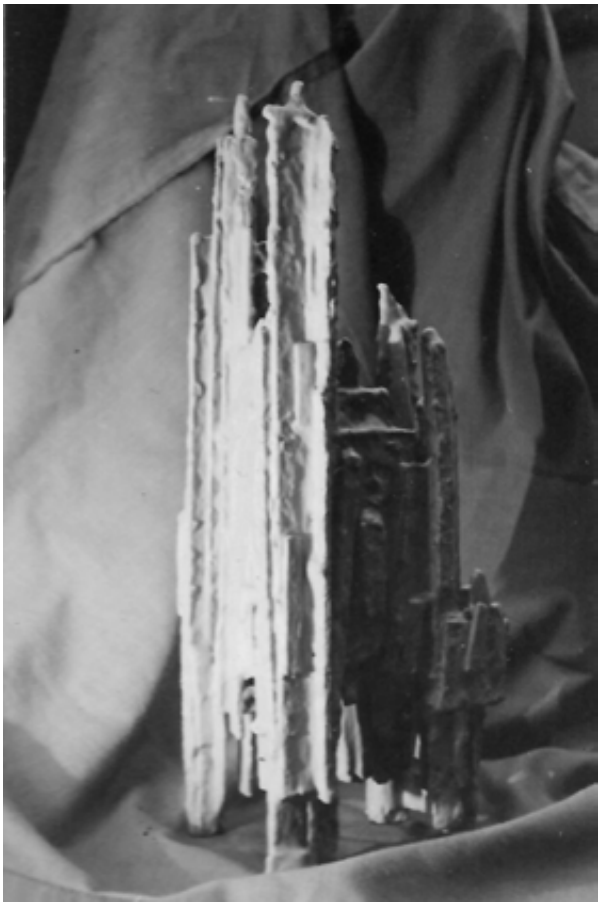

375
AVARI
UN GESTO DE DESPEDIDA

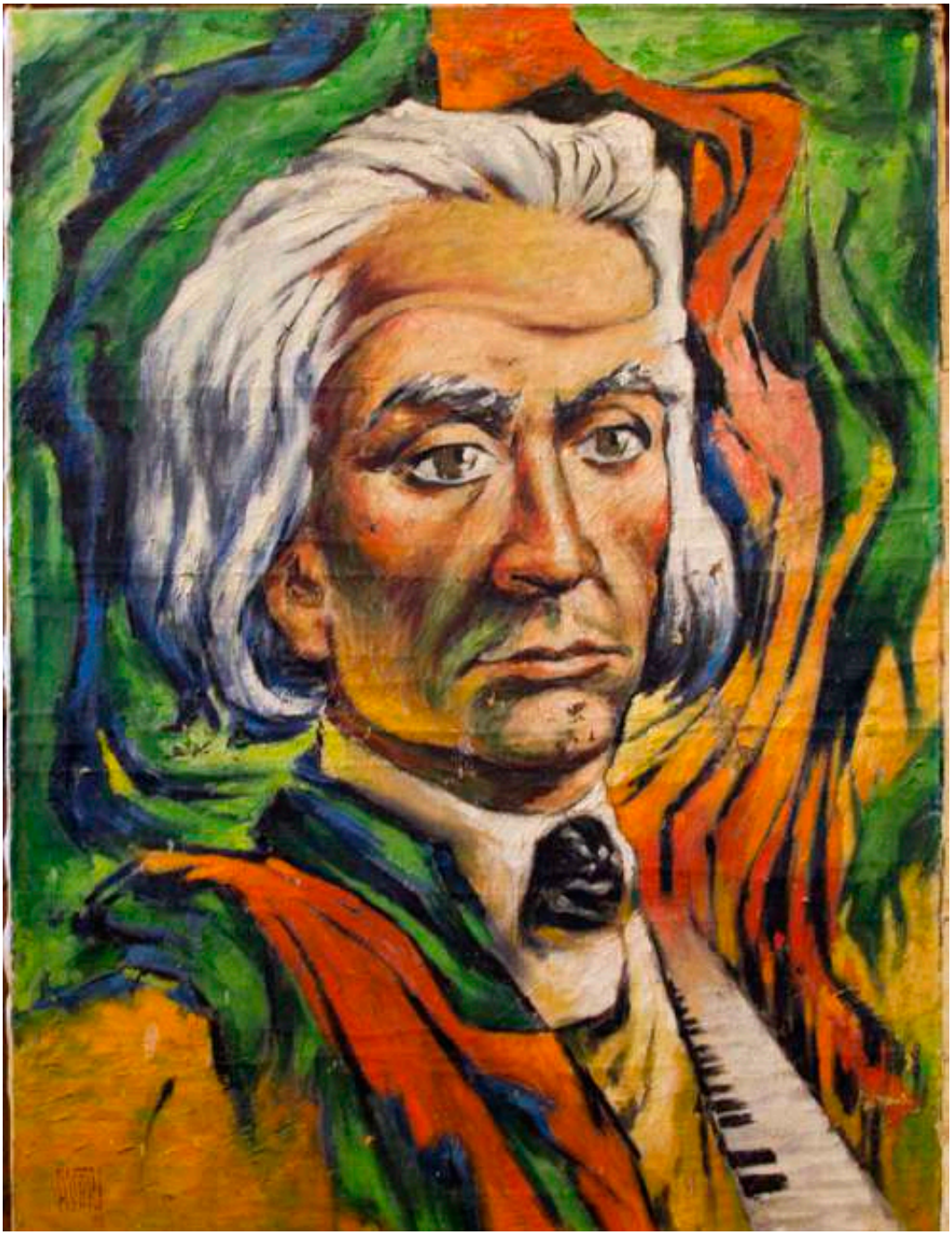
Vanessa Somoza Dominguez.

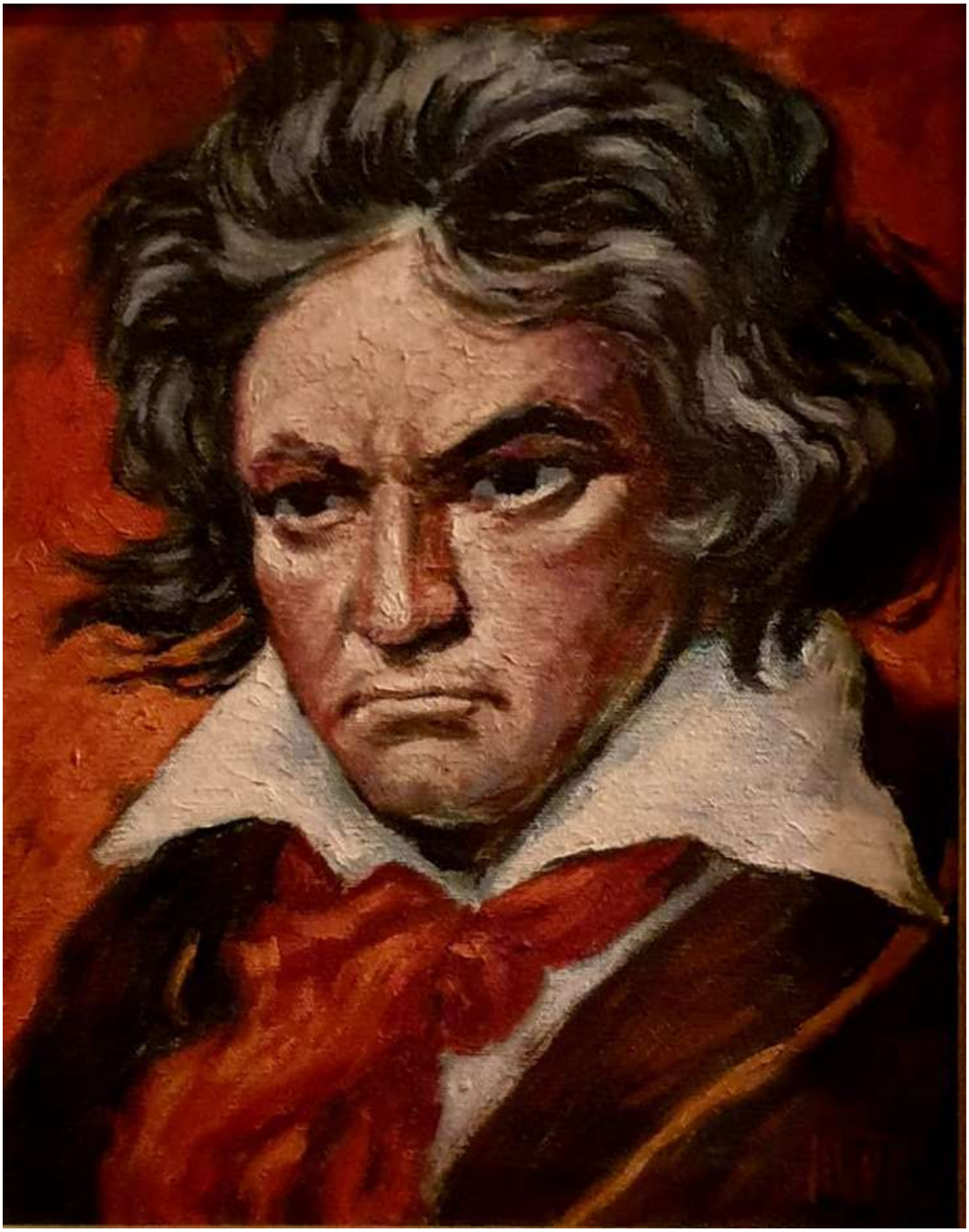

De la serie *Los Músicos. Joseph Haydn.*
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: 1971.

De la serie *Los Músicos: Beethoven.*
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: década de 1970.

De la serie *Los Músicos: Brahms.*
Medidas: 100x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: década de 1970.

De la serie *Los Músicos: Frédéric Chopin.*
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: década de 1970.

Molière y la comedia.
Medidas: desconocidas.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: década de 1970.

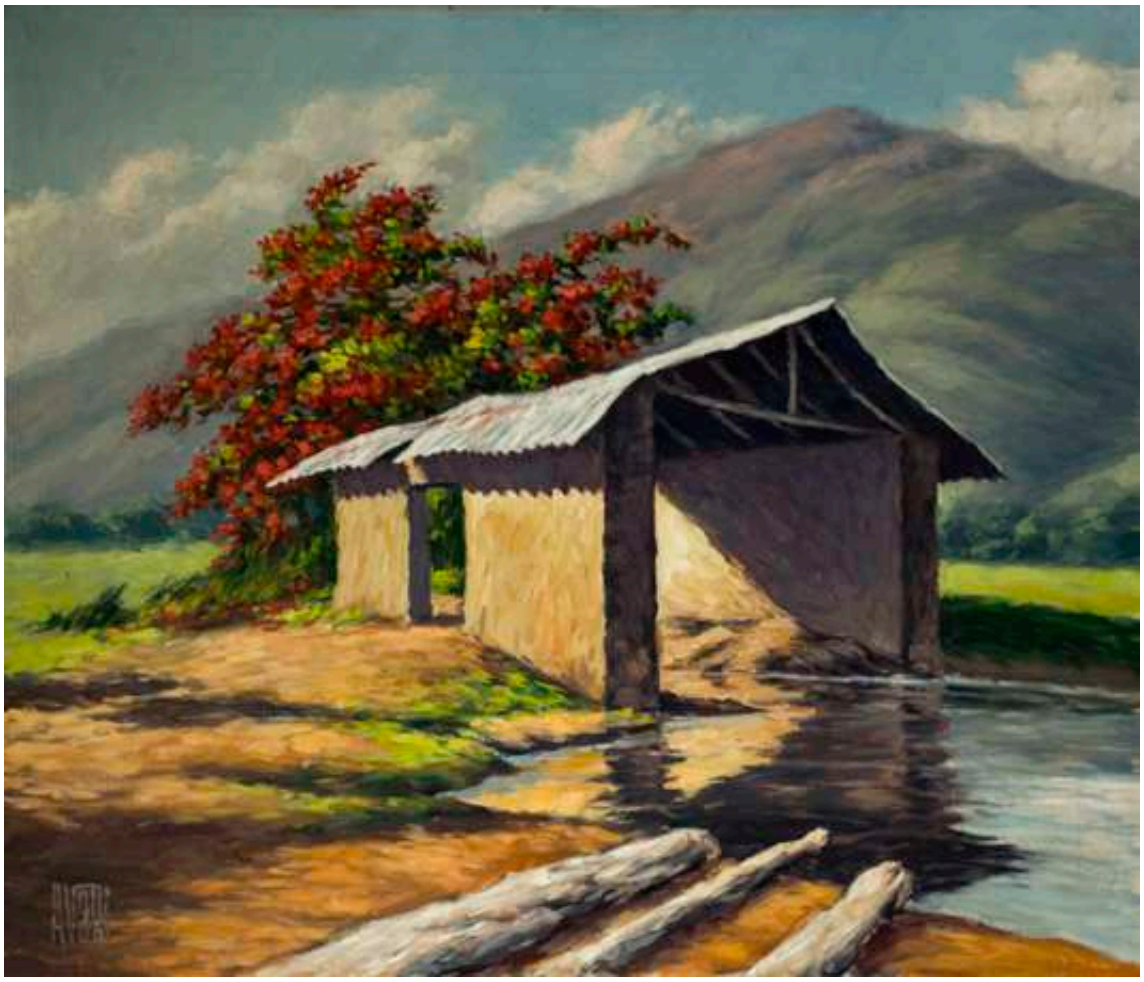
Sin título.
Medidas: 55x65 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 80x100 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

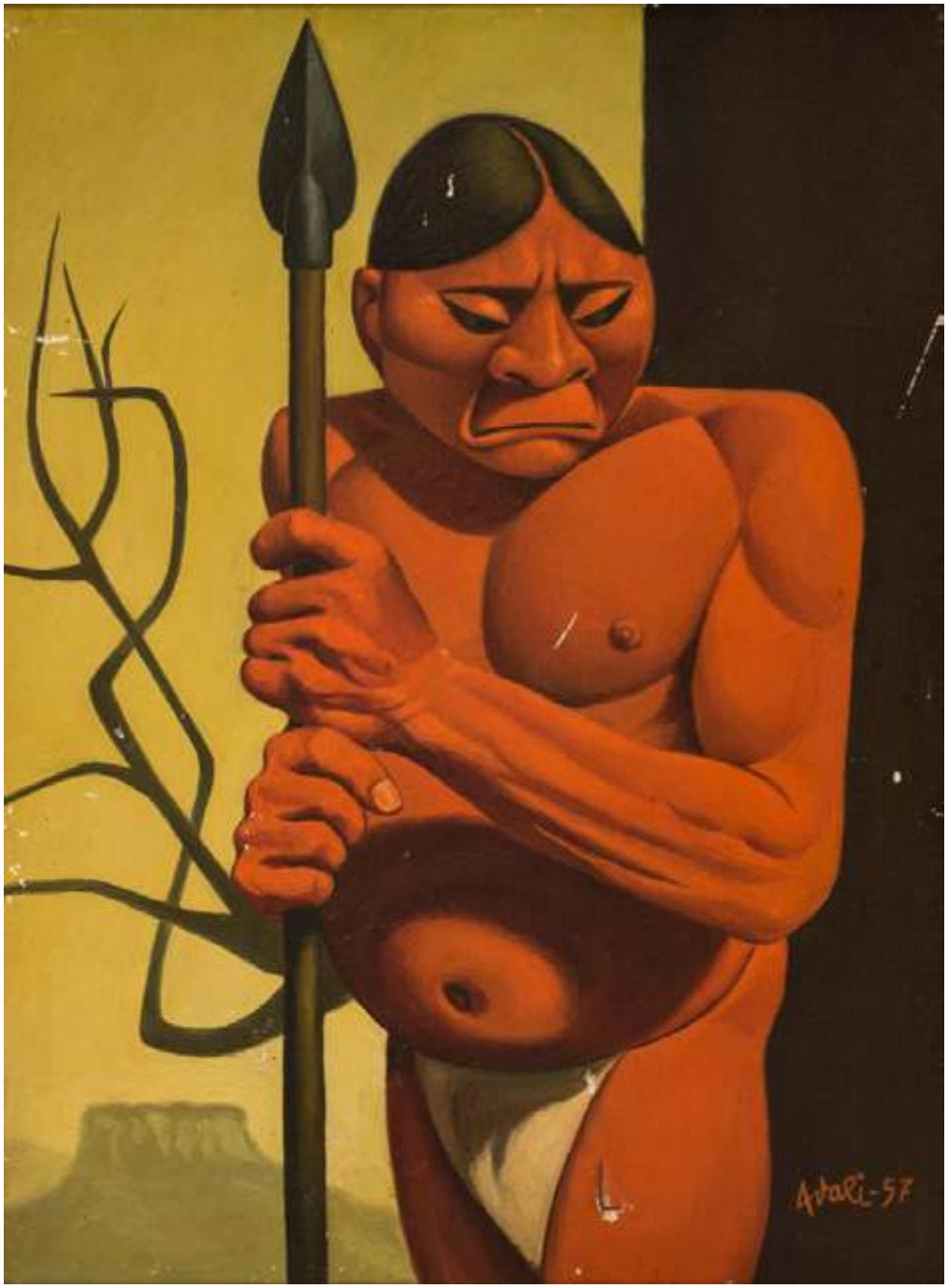
Sin título.
Medidas: 33x41 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 55x65 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

La luz en la selva.
Medidas: 80x63 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 66x55 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1957.

Pensadora de marañas.
Medidas: 66x55 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Guaricha en azul.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

El machetero.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Del fondo de la selva. Hechicero.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: 1969.

Piromántica.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Indios Taínos.
Medidas: 60x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 50x42 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Retrato de una mujer. (Su pareja en Venezuela).
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Bananera.
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Autorretrato.
Medidas: 40x30 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: 1981
(Enciado a su familia antes de volver a Sarria)

Sin título.
Medidas: desconocidas.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización:1969

Sin título.
Medidas: 55x65 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Sin título.
Medidas: 60x73 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre la década de 1955 y 1981.

Vanessa Somoza Dominguez.

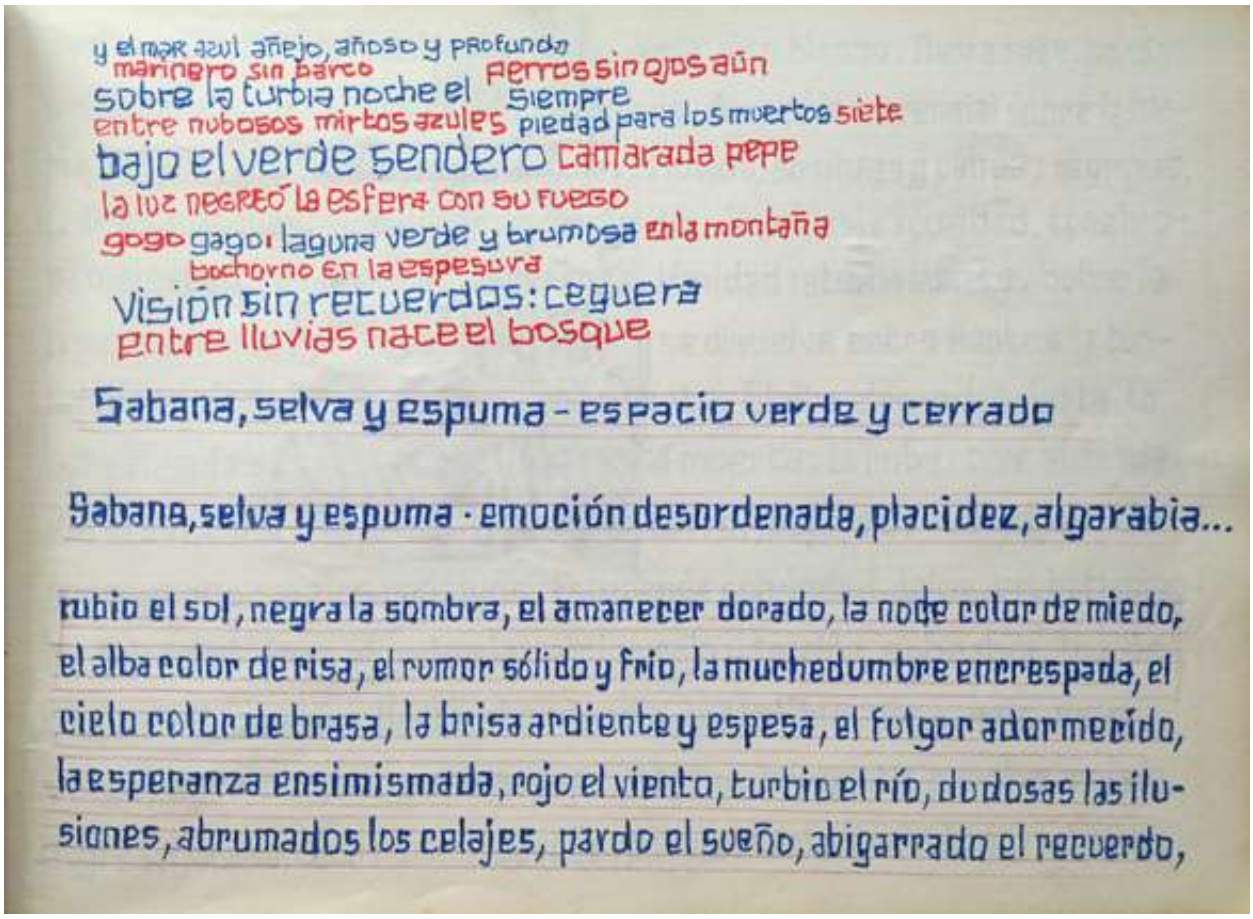

Apuntes para escribir un libro de ficción.

Anotaciones encontradas en cuaderno de Avari de los años 1960/70 para la realización de un libro de ficción: *La selva imaginada*.

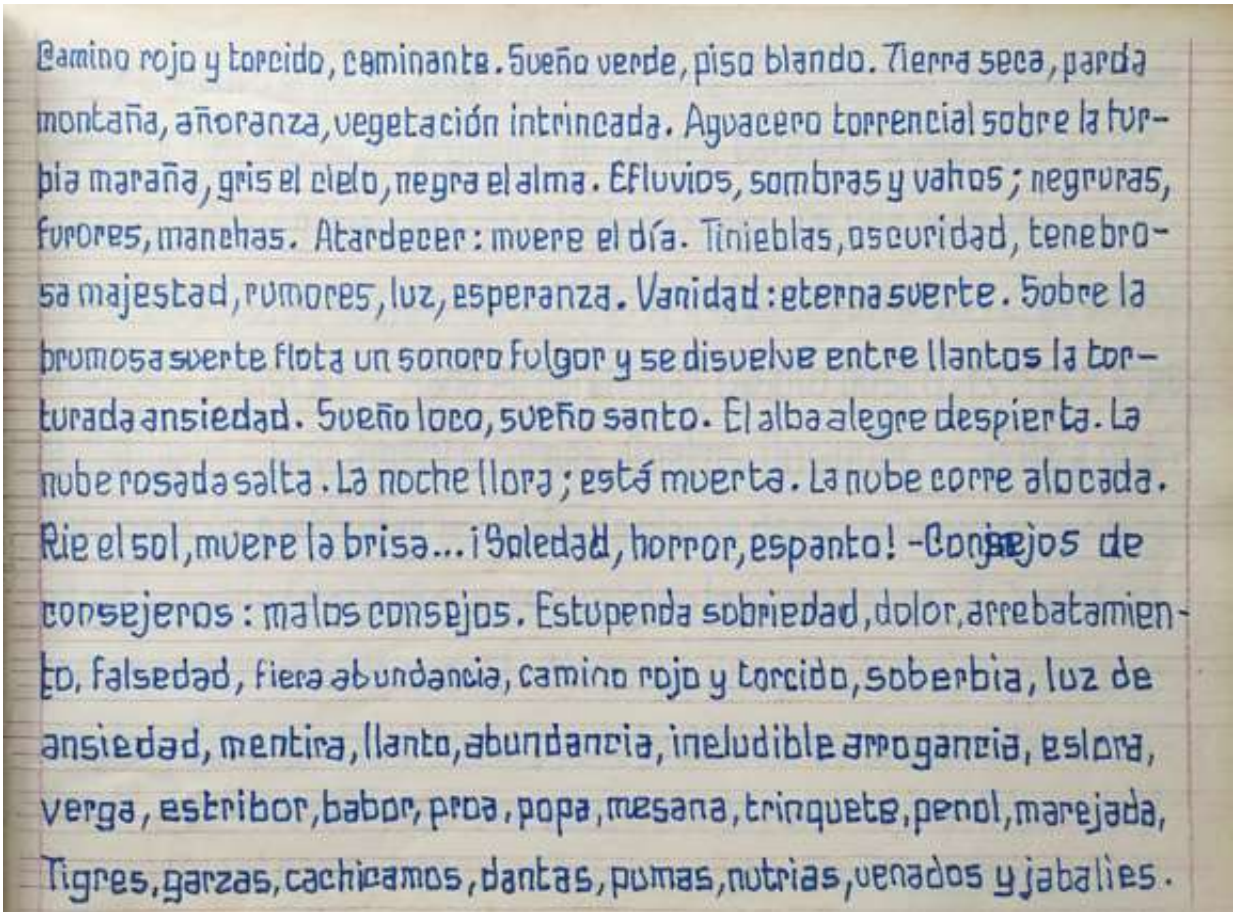

y el mar azul añejo, añoso y profundo
marinero sin barco
sobre la turbia noche el
entre nubosos mirtos azules
bajo el verde sendero
la luz negreó la esfera con su fuego
gogo gago: laguna verde y brumosa en la montaña
bochorno en la espesura
visión sin recuerdos: ceguera
entre lluvias nace el bosque
perros sin ojos aún
siempre
piedad para los muertos siete
camarada pepe

Sabana, selva y espuma - espacio verde y cerrado

Sabana, selva y espuma - emoción desordenada, placidez, algarabía...

rubio el sol, negra la sombra, el amanecer dorado, la noche color de miedo, el alba color de risa, el rumor sólido y frío, la muchedumbre encrespada, el cielo color de brasa, la brisa ardiente y espesa, el fulgor adormecido, la esperanza ensimismada, rojo el viento, turbio el río, dudosas las ilusiones, abrumados los celajes, pardo el sueño, abigarrado el recuerdo,

Camino rojo y torcido, caminante. Sueño verde, piso blando. Tierra seca, parda montaña, añoranza, vegetación intrincada. Aguacero torrencial sobre la turbia maraña, gris el cielo, negra el alma. Efluvios, sombras y vahos; negruras, furores, manchas. Atardecer: muere el día. Tinieblas, oscuridad, tenebrosa majestad, rumores, luz, esperanza. Vanidad: eterna suerte. Sobre la brumosa suerte flota un sonoro fulgor y se disuelve entre llantos la torturada ansiedad. Sueño loco, sueño santo. El alba alegre despierta. La nube rosada salta. La noche llora; está muerta. La nube corre alocada. Rie el sol, muere la brisa... ¡Soledad, horror, espanto! -Consejos de consejeros: malos consejos. Estupenda sobriedad, dolor, arrebatamiento, falsedad, fiera abundancia, camino rojo y torcido, soberbia, luz de ansiedad, mentira, llanto, abundancia, ineludible arrogancia, eslora, verga, estribor, babor, proa, popa, mesana, trinquete, penol, marejada, Tigres, garzas, cachicamos, dantas, pumas, nutrias, venados y jabalíes.

Avari en su estudio de Venezuela.Archivo: Familia Moreno.

Tercera Etapa.

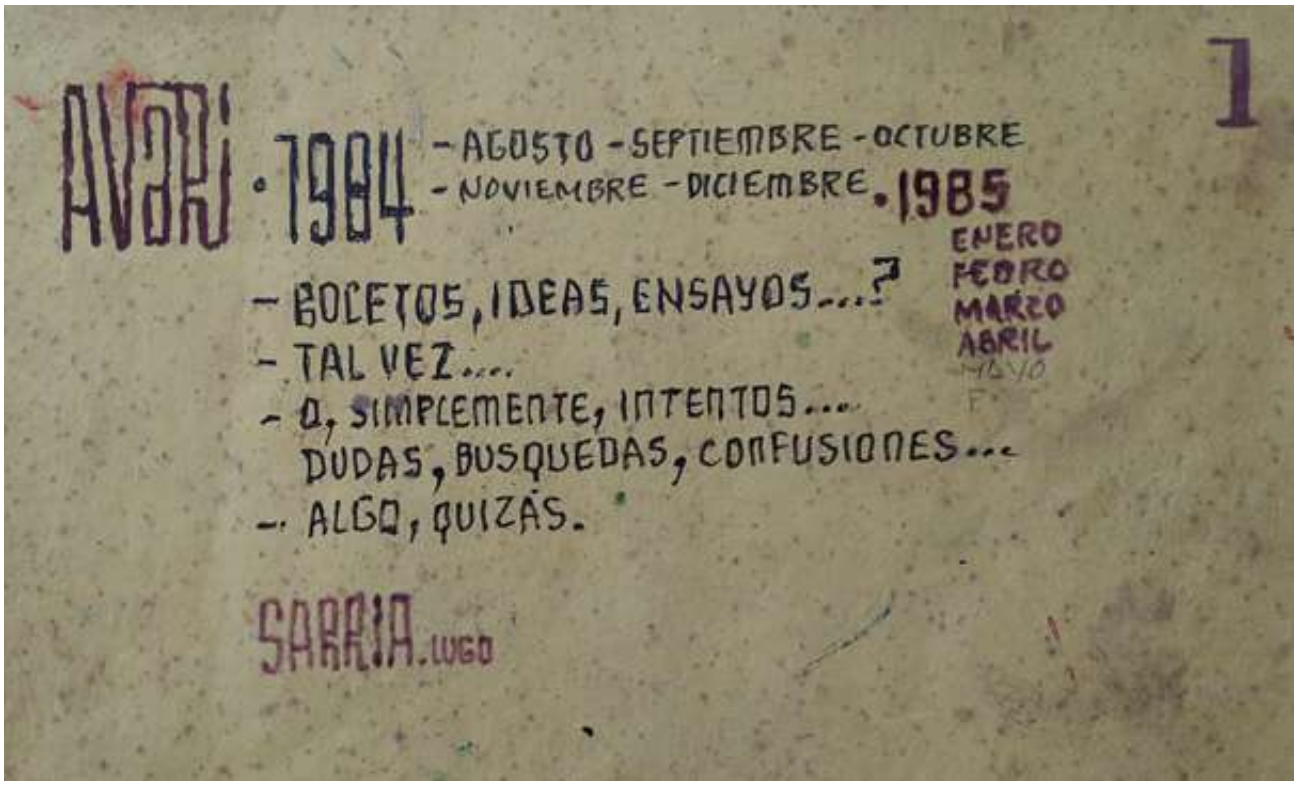
Esta tercera parte del catálogo sobre Avari contendrá parte de su obra realizada entre 1981 y 1995, época marcada por el retorno a su tierra natal.

En las primeras obras de este periodo observamos como los temas costumbristas gallegos se ven teñidos por la luz de la selva con colores saturados y fuertes contrastes hasta que, poco a poco, la luz y la niebla se apoderan de la paleta para filtrar los colores y captar esa atmósfera propia de Galicia.
Los temas vuelven a ser personajes imaginados, las costumbres típicas y los paisajes de la zona. Avari era un enamorado del Caurel y en esta última etapa realiza multitud de paisajes de esa zona.

En este catálogo se adjuntan fotografías de dos cuadernos de bocetos realizados entre 1984 y 1985 de tamaño 16 x 23,5 cm que recogen trabajos con la técnica del lápiz, lápices de color y tinta.

También se añade parte de la obra a óleo realizada por el artista, así como un artículo de prensa publicado en El Progreso en junio de 1993, dos años antes del fallecimiento de Antonio.

Cuaderno 1984, nº1.

PAISAJE...?

AGUARDIENTE
(ALQUIMIA)

AUGARDENTEIROS

MEIGAS, TRASGOS...

El comentario vuelve. Quisiera saber lo que quiero, pero lo ignoro. Antes solía comentar lo que hacía, ahora quizás tenga que conformarme con divagar sobre lo que quisiera hacer. Tengo que descubrir alguna meta. Algo me está esperando en algún sitio, pero... ¿en cuál...? En la repetición siempre hay algo nuevo, pero ¿podrá satisfacerme ese algo? – Proceder siempre aporta resultados, aunque no siempre buenos. (Trato y a la vez fracaso). Tengo que liberarme y encontrar nuevos rumbos, buscar en el pasado o en el futuro, pero no en el presente, que es confuso. – Alguien, que no recuerdo, dijo: La esperanza nunca muere; y lo triste es que probablemente tenía razón; triste, porque esa esperanza inmortal, con bastante frecuencia, es tan sólo una trampa. (El pesimismo aparece). – Pero no se puede detener uno, la necesidad de buscar, y de encontrar, sigue empujando. (¿Optimismo?) – Continuaré ensayando, como en otras pasadas ocasiones, como siempre; y buscando, tratando de encontrar, y encontrando tal vez... Y acudiré al recuerdo, el sueño, la aventura o la mancha; la intención es la misma y el hambre de novedad sigue latiendo, pero existe un vacío que no logro llenar y algo vago o confuso que no acierto a traducir. – ¿Debo creer que he perdido el interés? – ¿Debo pensar que lo que estoy haciendo carece de sentido? – Espero que se trate tan sólo de una etapa – (otra vez la esperanza) – y que pronto me encuentre caminando de nuevo sobre el "camino real".

Caminando de nuevo sobre el "camino real"..... – ¿Donde está ese camino...?
- Tal vez la confusión o el desconcierto sugieran un camino....
- Galicia, como tema, como problema, como novedad...
- Algo de todo. Pero, ¿porque Galicia unicamente?...
Nada es seguro, ni exclusivo, ni obligatorio... Todo es unicamente una intención de punto de partida.
- La mancha abstracta...?
- El efecto sugerente...?
- La intención ambiciosa pero vaga...?
- La soledad...?
- Lo absurdo...?
- Lo imprevisto...?

LA DIAGONAL
Como intención dinámica... Como experiencia.. Como pirueta...
LA DIAGONAL

LA DIAGONAL
- Como crepúsculo..? - Como revolución..? - Como efecto de luz..?

Desde mis últimos bocetos, en Venezuela, he pasado ya más de tres años...

Volver a ensayar después de tanto tiempo resulta algo confuso. ¿Hacia donde? ¿En qué dirección? ¿Qué modalidad o estilo? Algo ocurrirá, sin duda, y los resultados deberán indicarme la dirección, supongo. Pero hace tiempo que no ensayo y me siento un poco torpe. – Mi mundo tropical y colorido queda ya un poco lejos y esta Galicia turbia y nebulosa me sugiere otras sombras y otras dudas. Grises, nieblas, verdes apagados, oscuros fantasmas, marrones profundos, inviernos, silencios... Dos mundos diferentes tratando de encontrarse... o, tal vez, intenciones, sin dirección alguna. – Ya se acerca otro invierno, (el tercero después de treinta años de verano tropical) y espero, entre sus brumas, regresar al camino. Mi camino. (Esperar no parece suficiente, pero estoy confundido). Ensayaré de nuevo. Buscaré en el Otoño y el invierno... Tal vez la primavera me de alguna respuesta.
– ¿Porque las estaciones? – Y el paisaje, la gente, los sucesos...?
– Creo que intento imágenes y formas plasmando problemas; busco solo fantasmas y colores, penumbras, intenciones... pero pocas respuestas. ¿Puede ser un camino esta incompleta vaguedad? Lo ignoro, pero sigo insistiendo, y dudando, y confiando en la magia del azar... – Que venga lo que sea... Me repito, supongo... ¿Y es malo repetirse...? – Por supuesto, lo ignoro.

LA VENUS DE PIEDRA

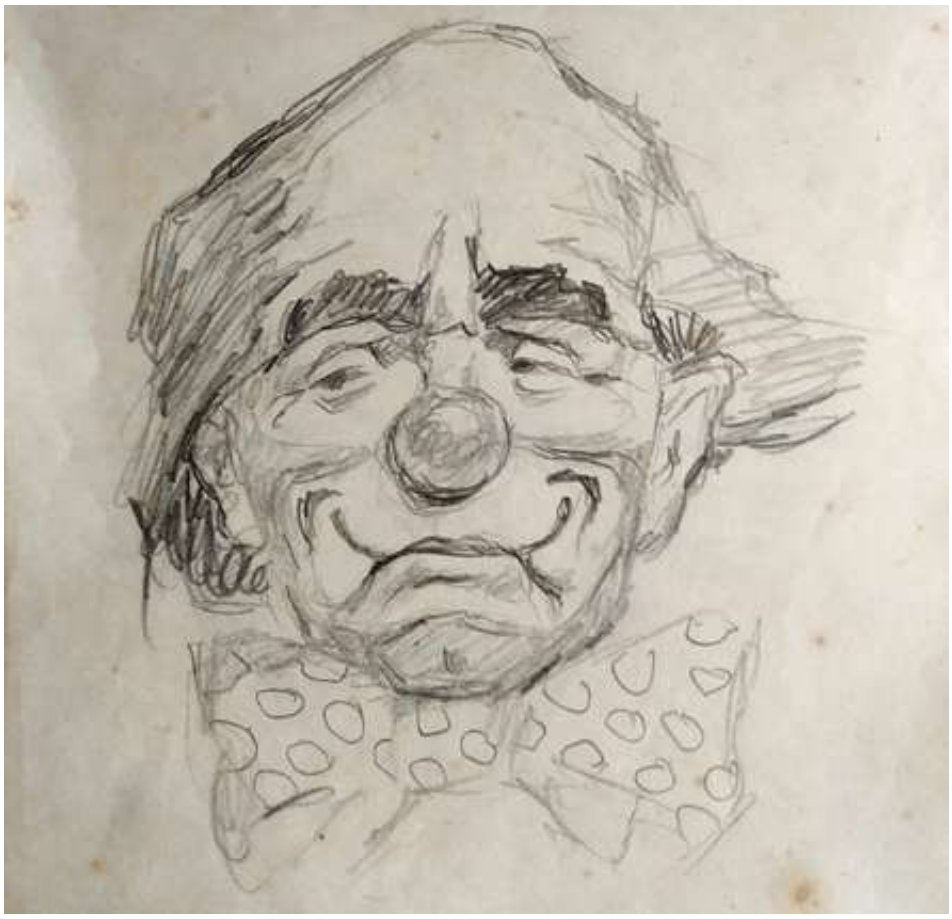

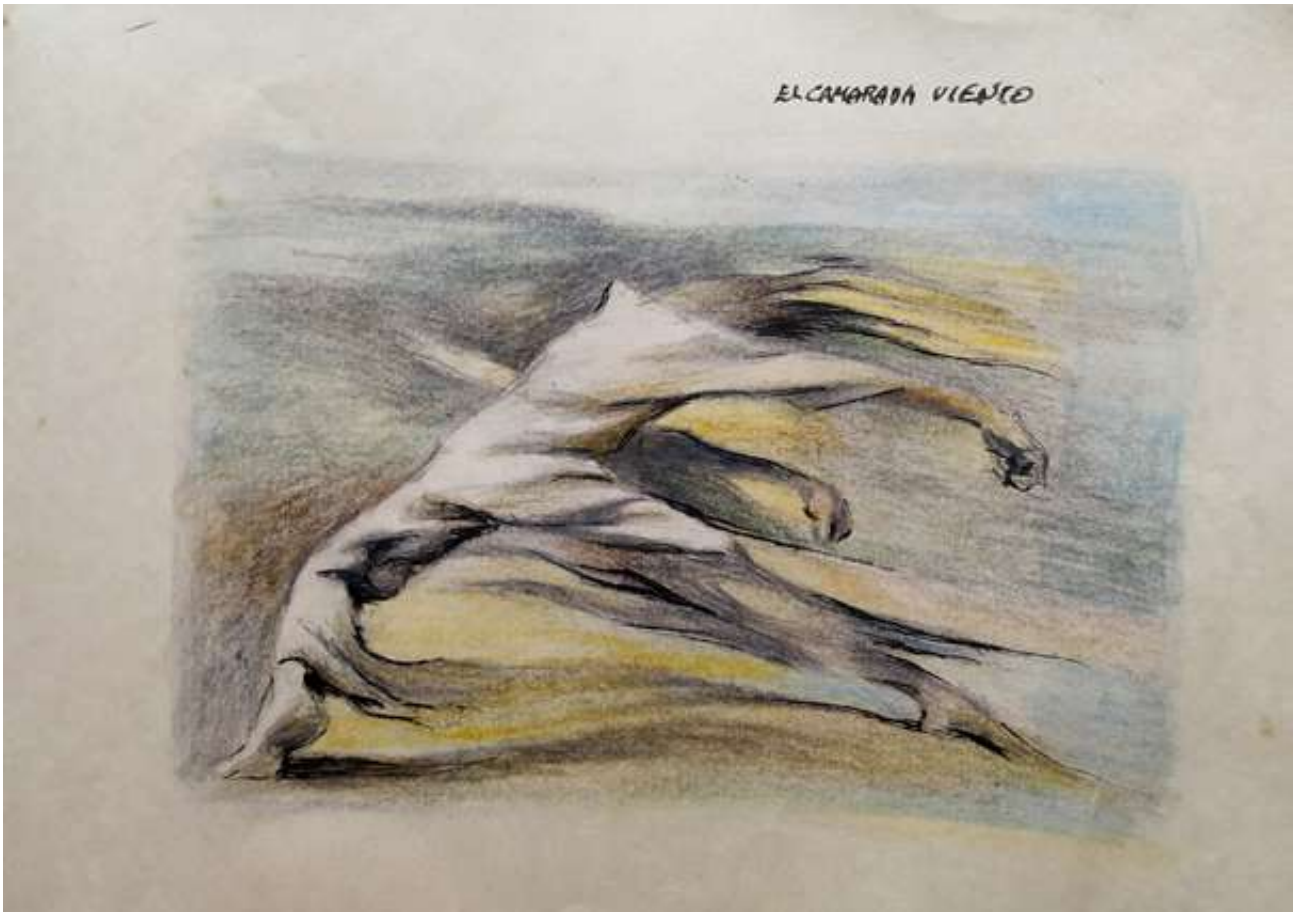

Desarraigado

EL CAMARADA VIEJO

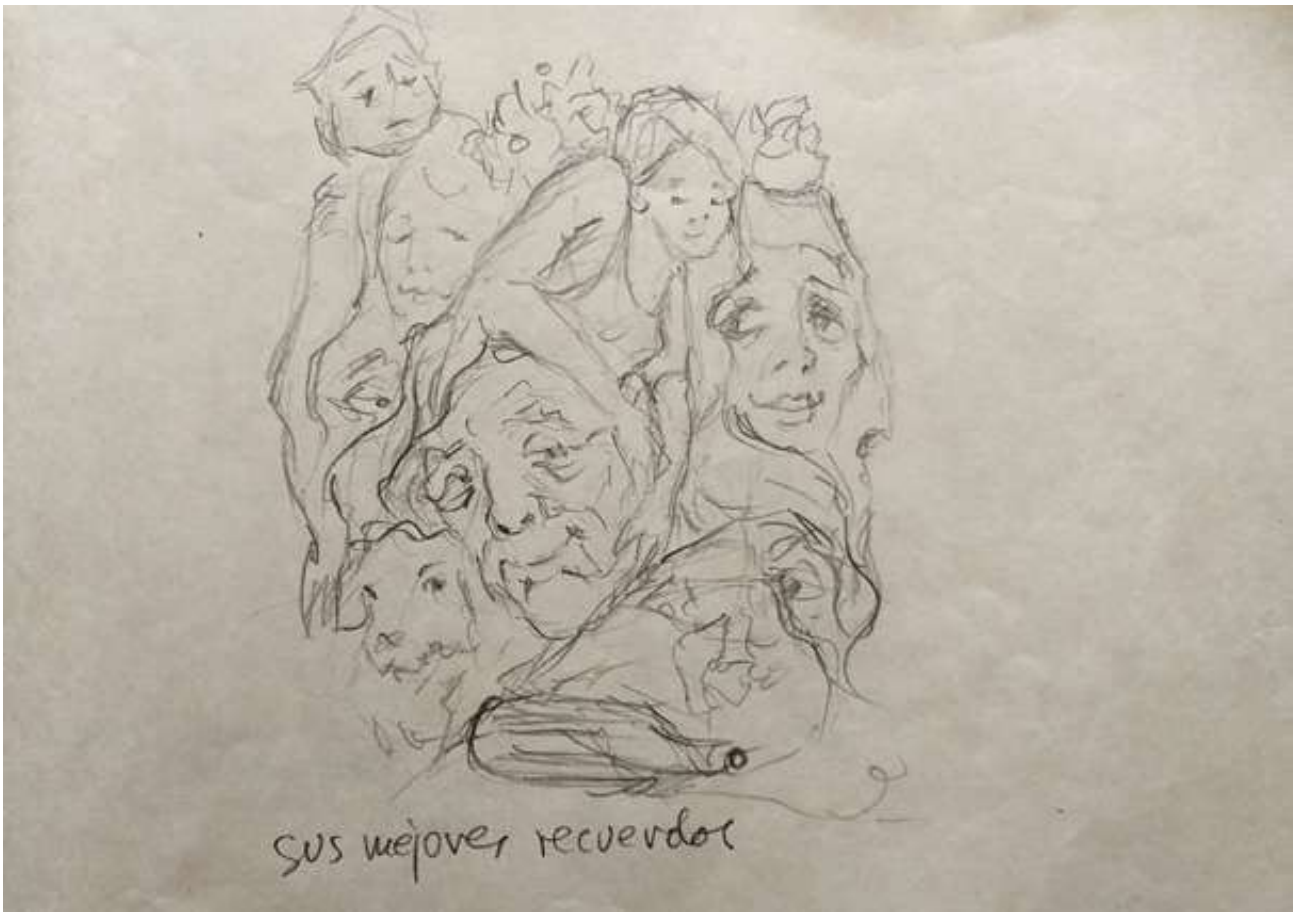

EMBRUJADA

El metafisico

sus mejores recuerdos

Cuaderno 1985. s/n.

FERIA

Pesadores de mariscos

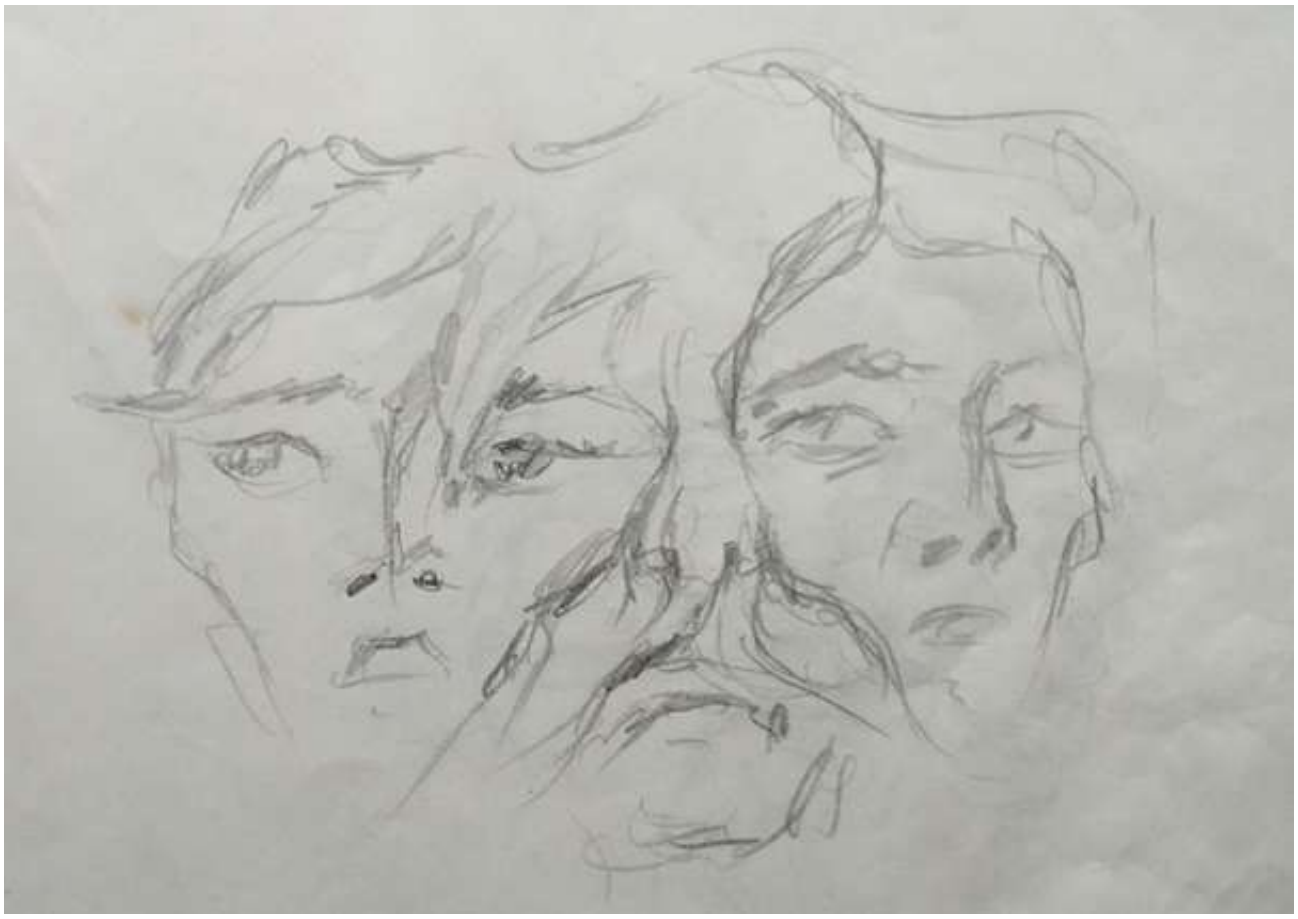

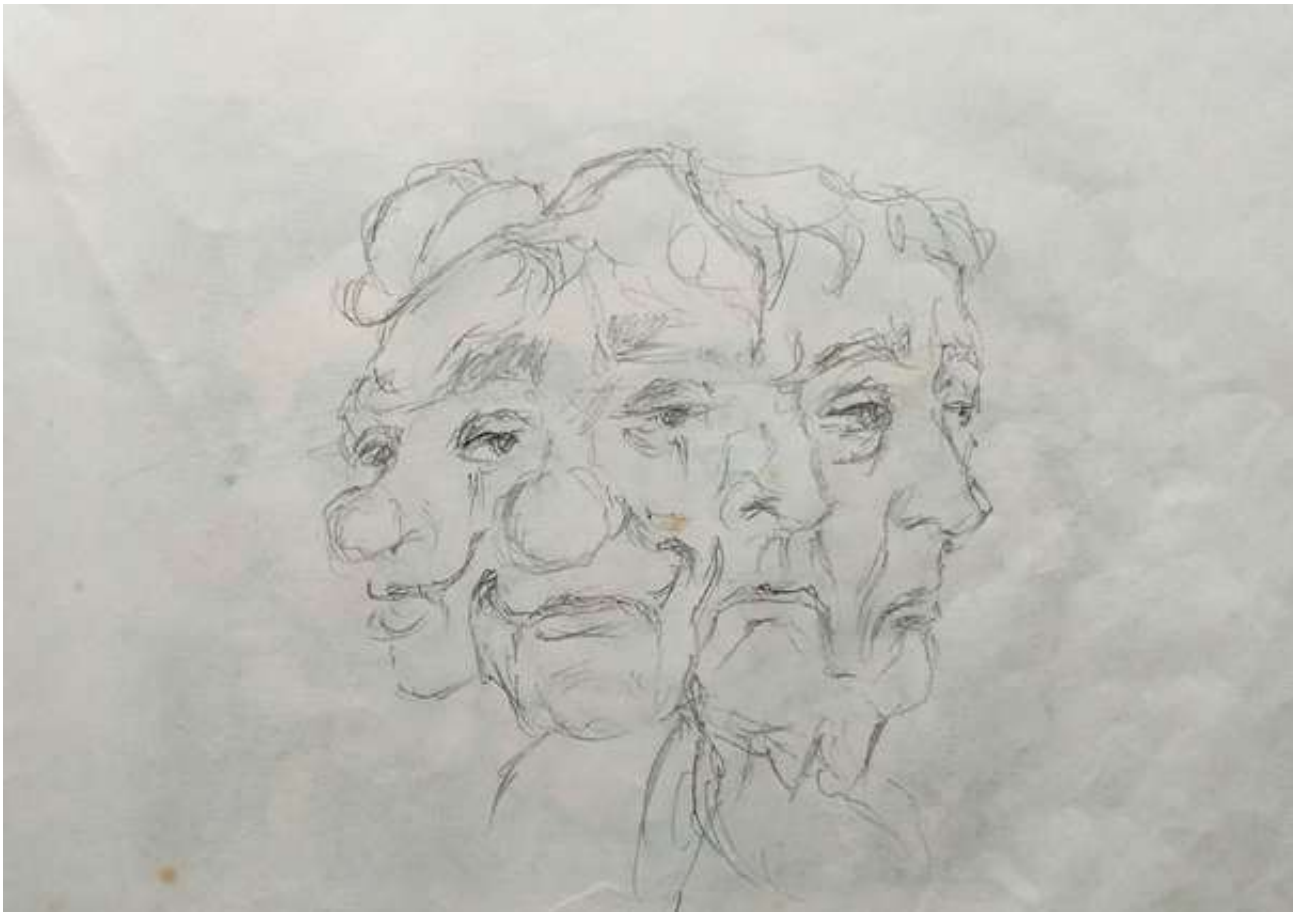

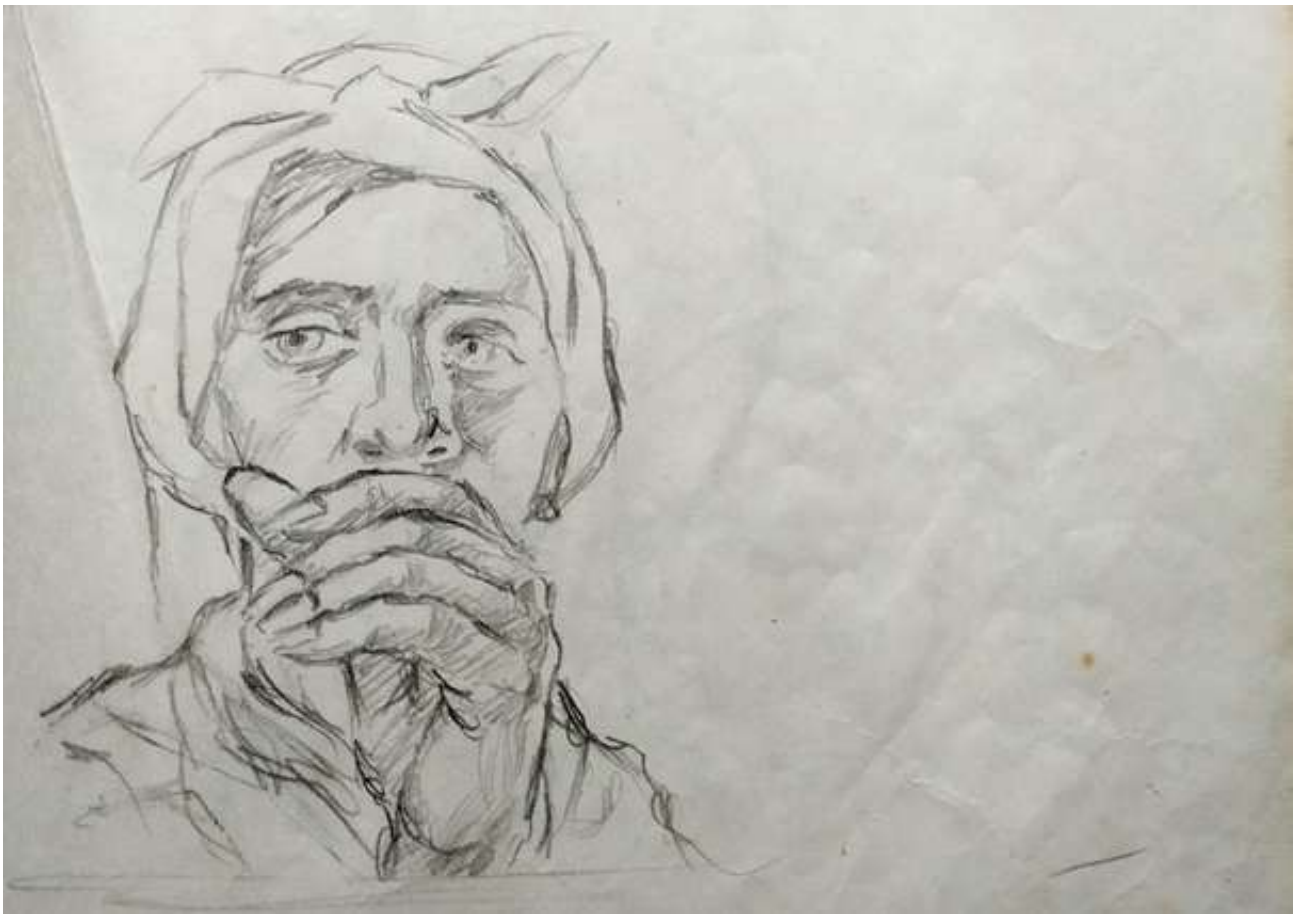

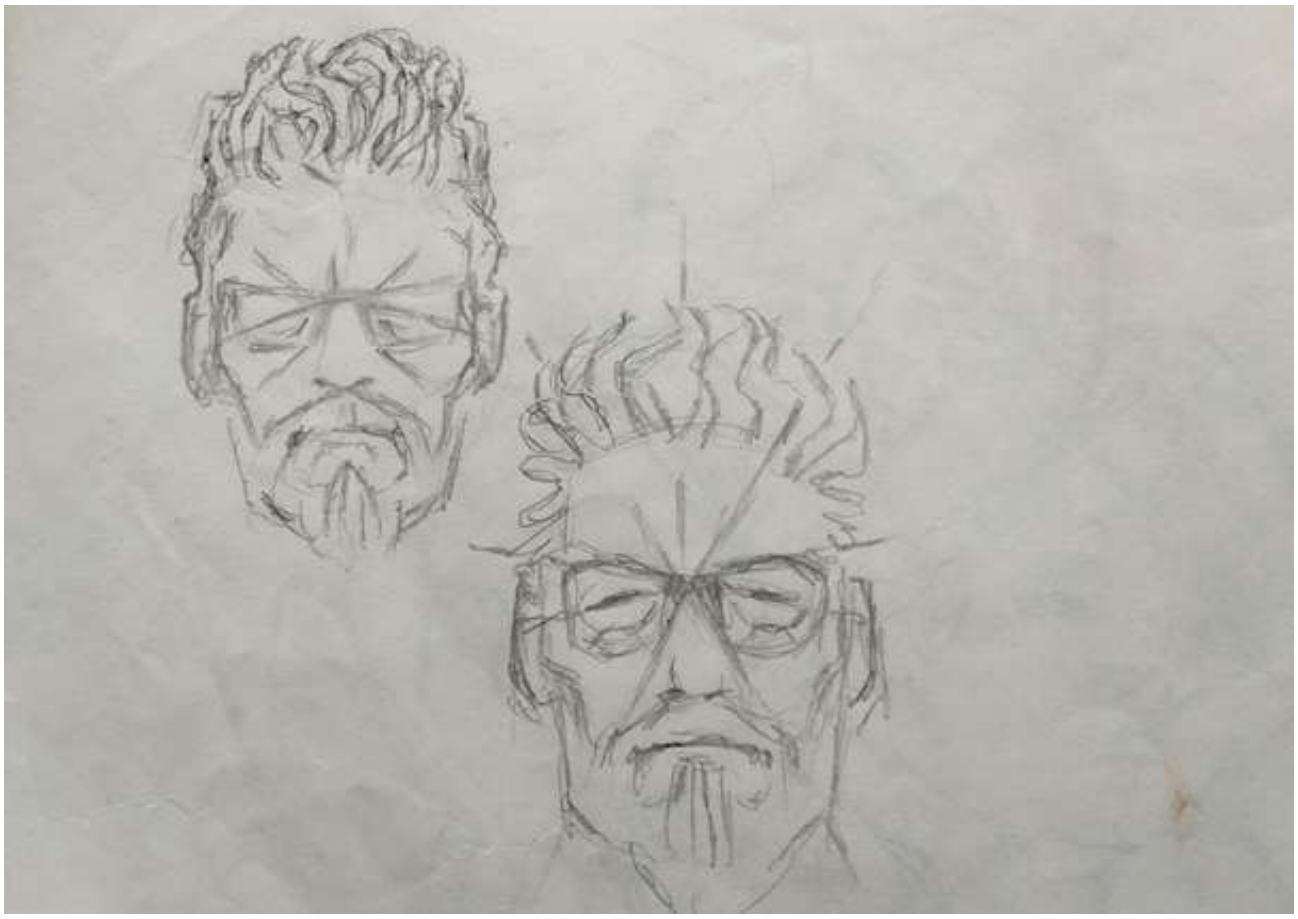

A ESTADEA

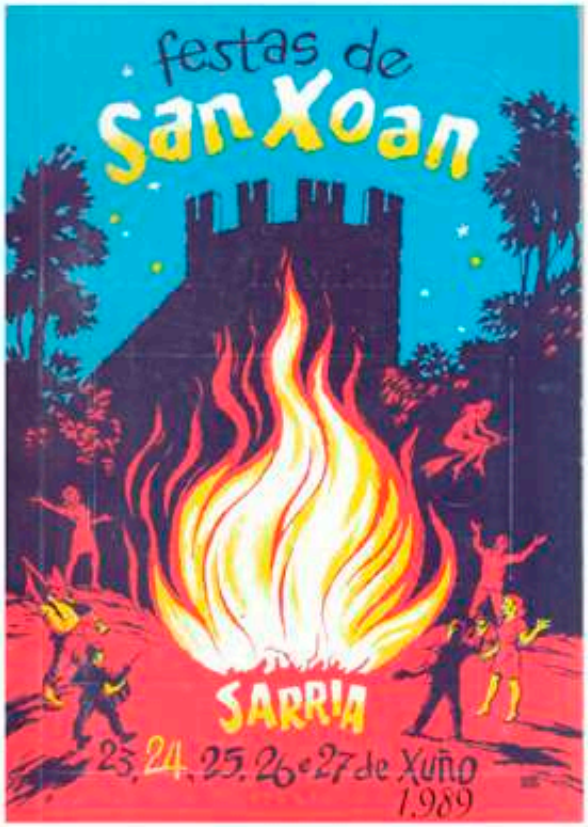

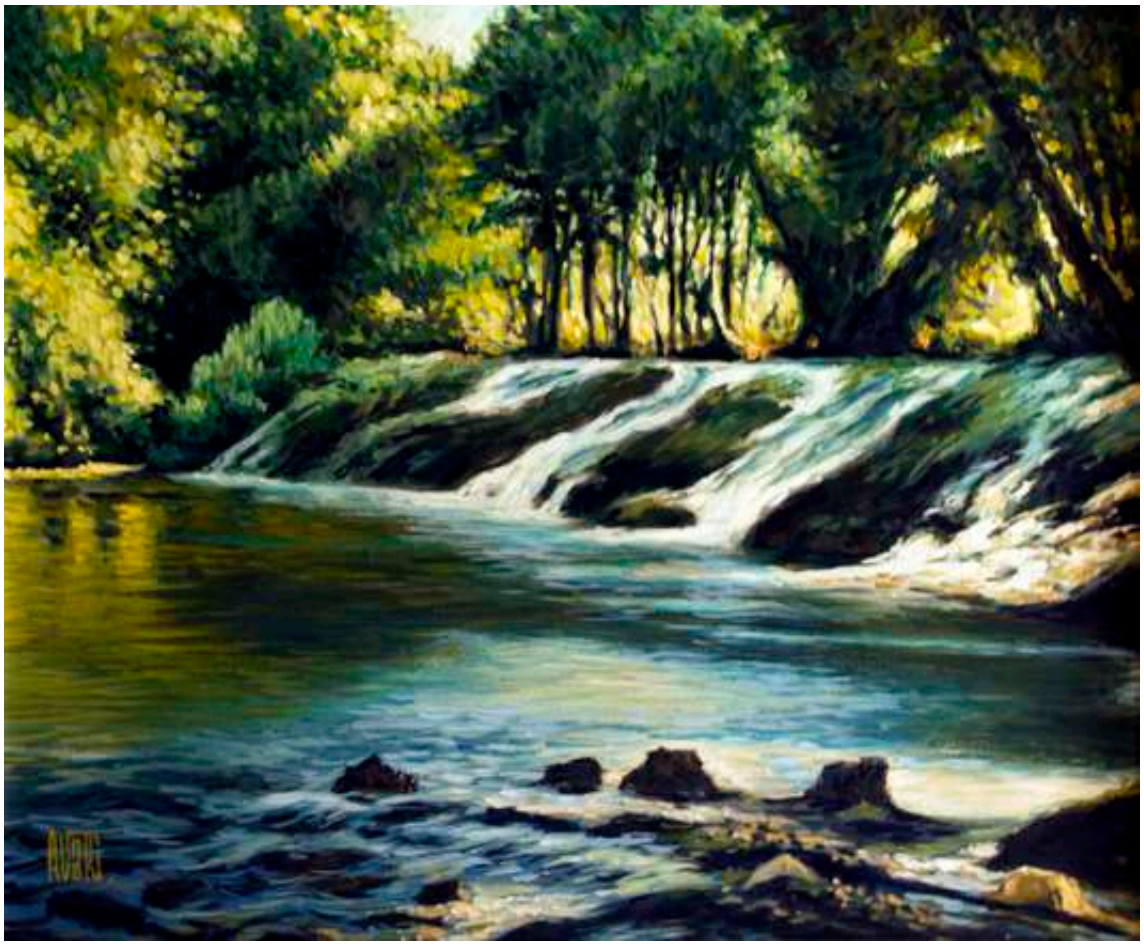

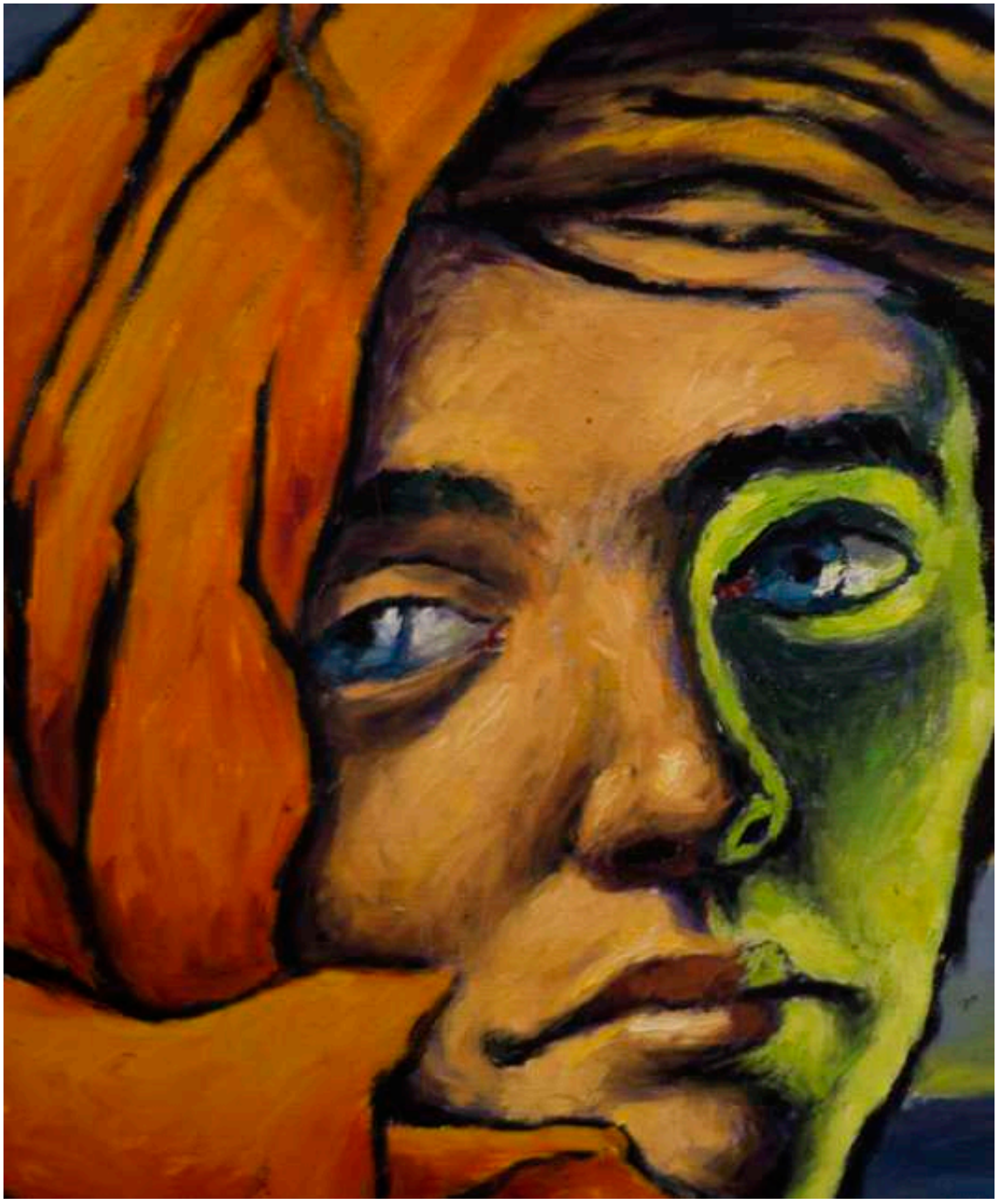

Portadas de algunos programas de las fiestas patronales de Sarria, realizadas por Avari. En estos años también realizó los carteles que consisten en la misma imagen que las portadas.

Presa de Sarria.
Medidas: 60x70 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

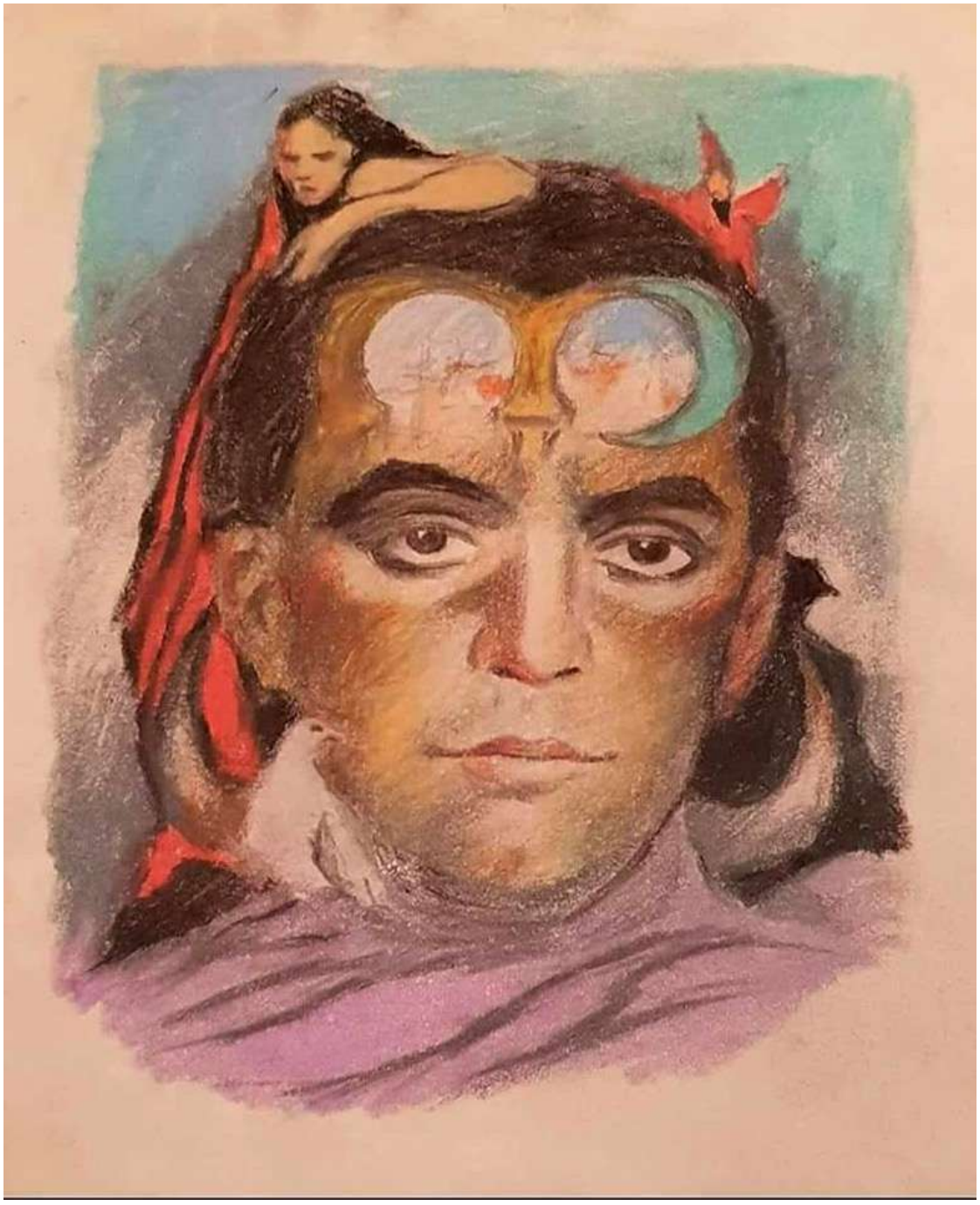

Sin título.
Medidas: 66x55 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Quijote Cervantes.
Medidas: 100x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Boceto de la obra *Federico García Lorca* realizado por Avari para su hermana Conchita, una enamorada de la obra del autor.

Federico García Lorca.
Medidas: 80x60 cm.
Acrílico sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Castiñeiros.
Medidas: 40x30 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: segunda mitad década de 1980.

Aceñas de Sarria.
Medidas: 55x70 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título.
Medidas: 36x27 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: segunda mitad década de 1980.

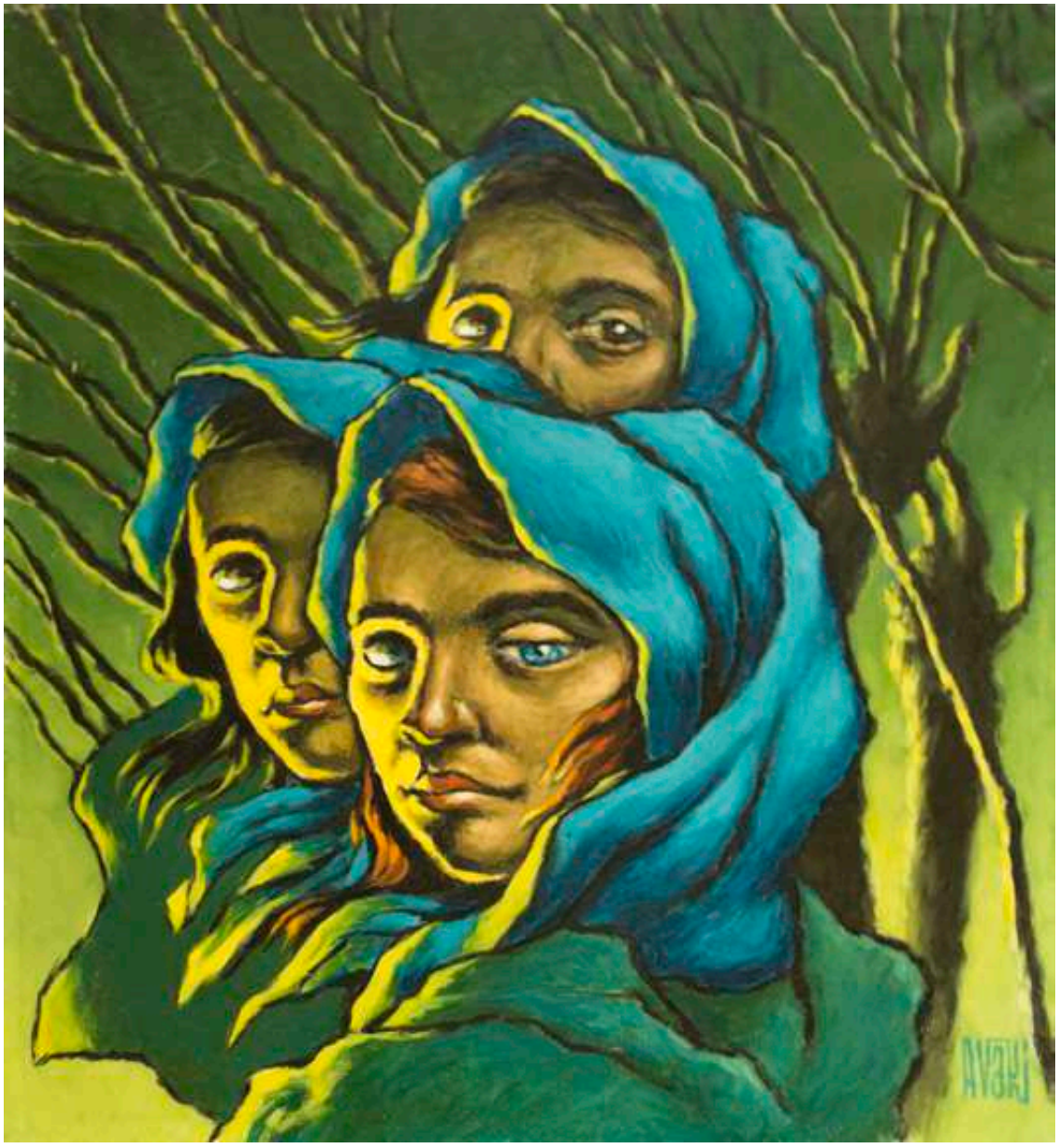
Sin título.
Medidas: 41x33 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

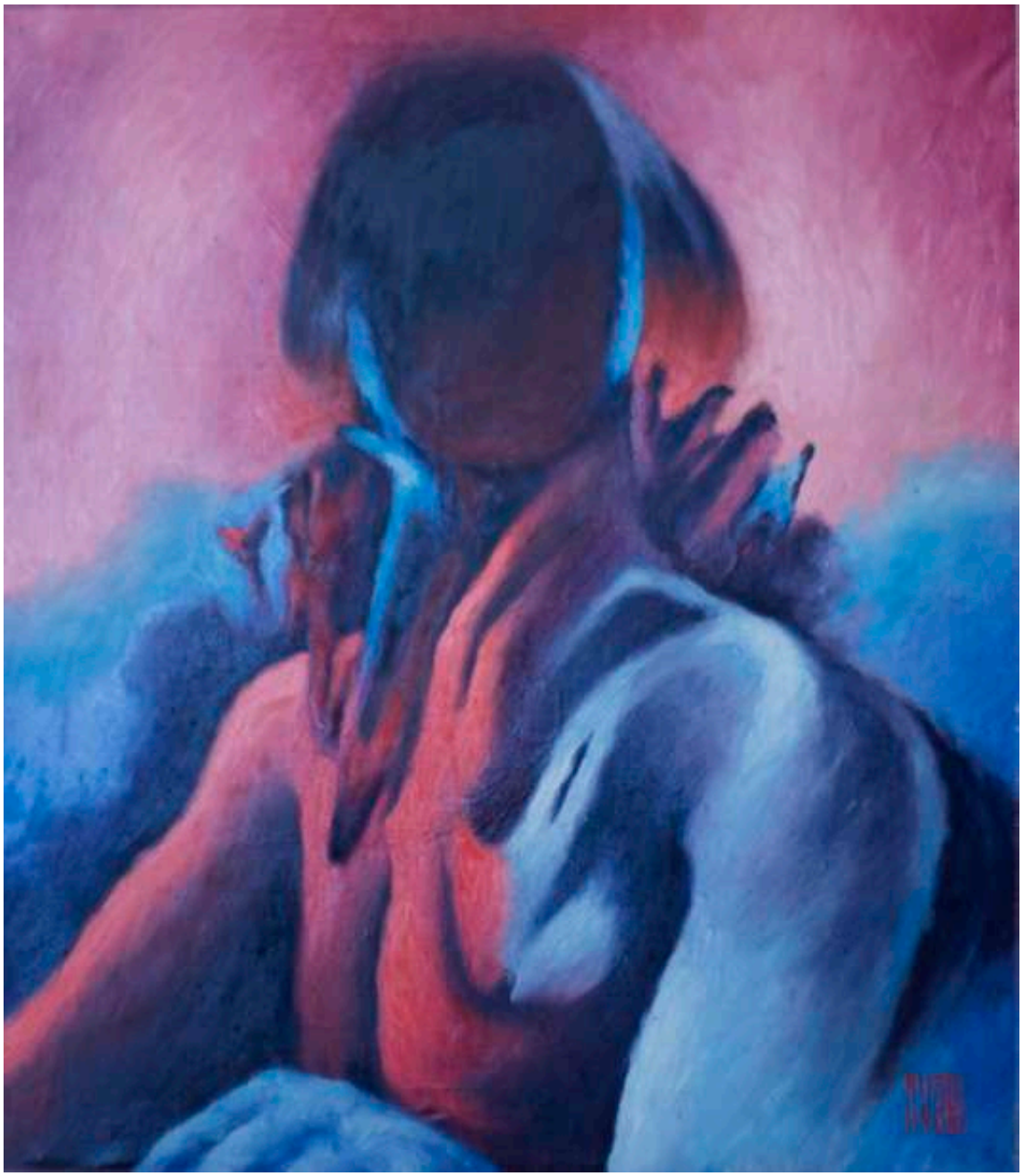
Sin título.
Medidas: 35x28 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: 1981.

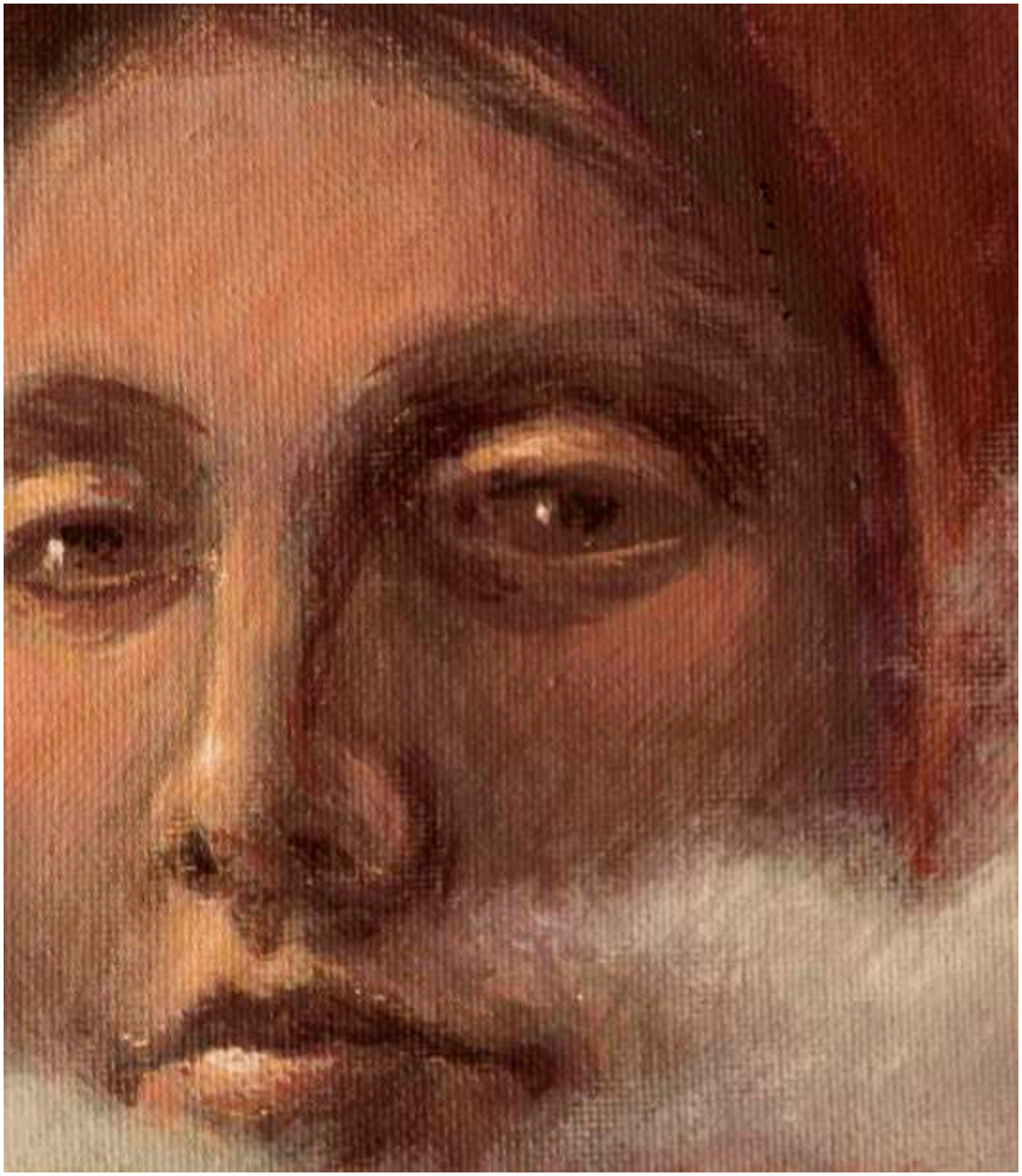
Desarraigada.
Medidas: deconocidas.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1988.

Sin título.
Medidas: 100x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título.
Medidas: 80x60 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título.
Medidas: 40x30 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: primera mitad década de 1980.

Sin título.
Medidas: 34x42 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

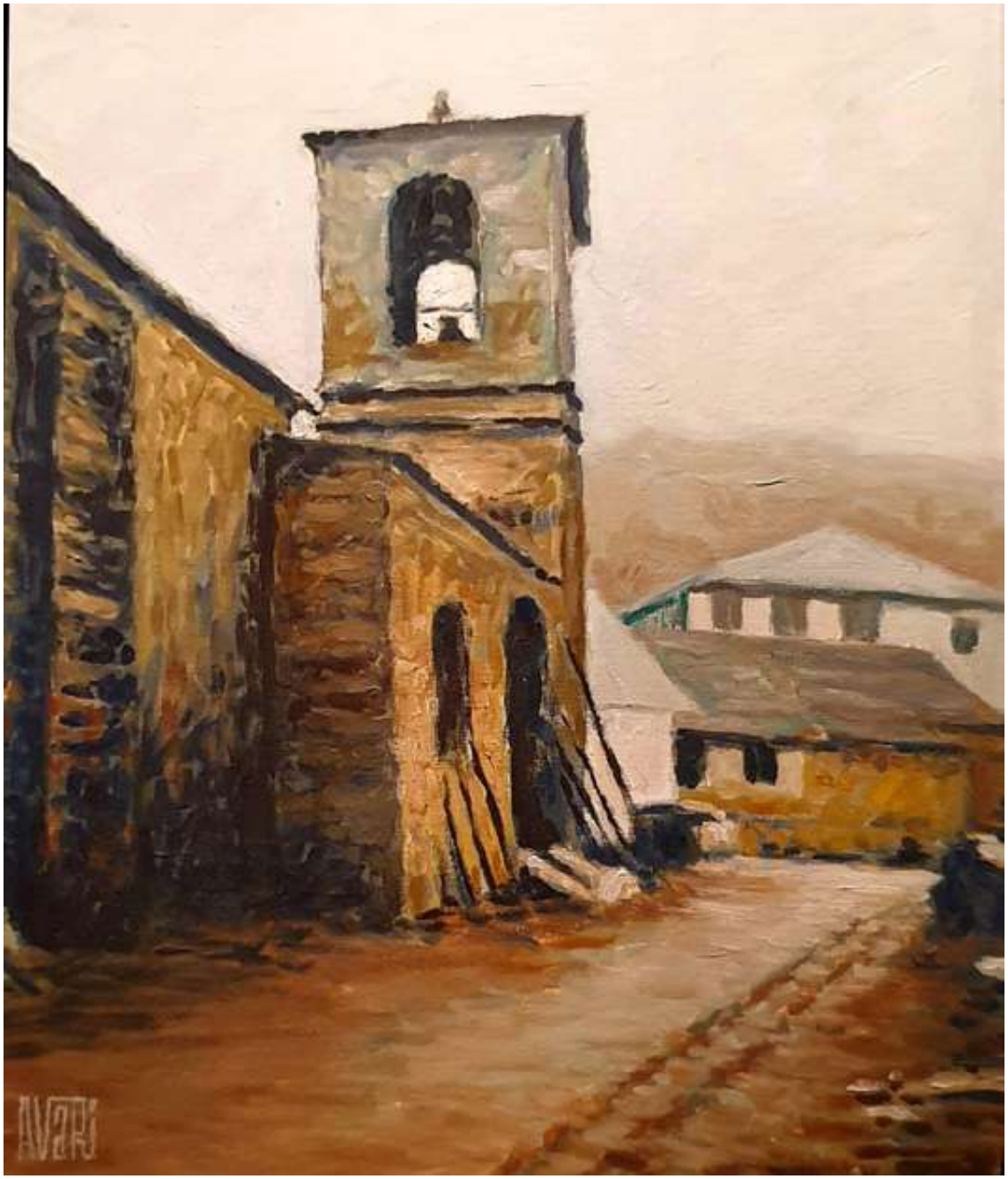
Sin título. Pintado en las puertas del armario de su dormitorio en Sarria.
Medidas: 150x115 cm aprox..
Óleo sobre madera..
Fecha de realización: entre 1981 e 1989..

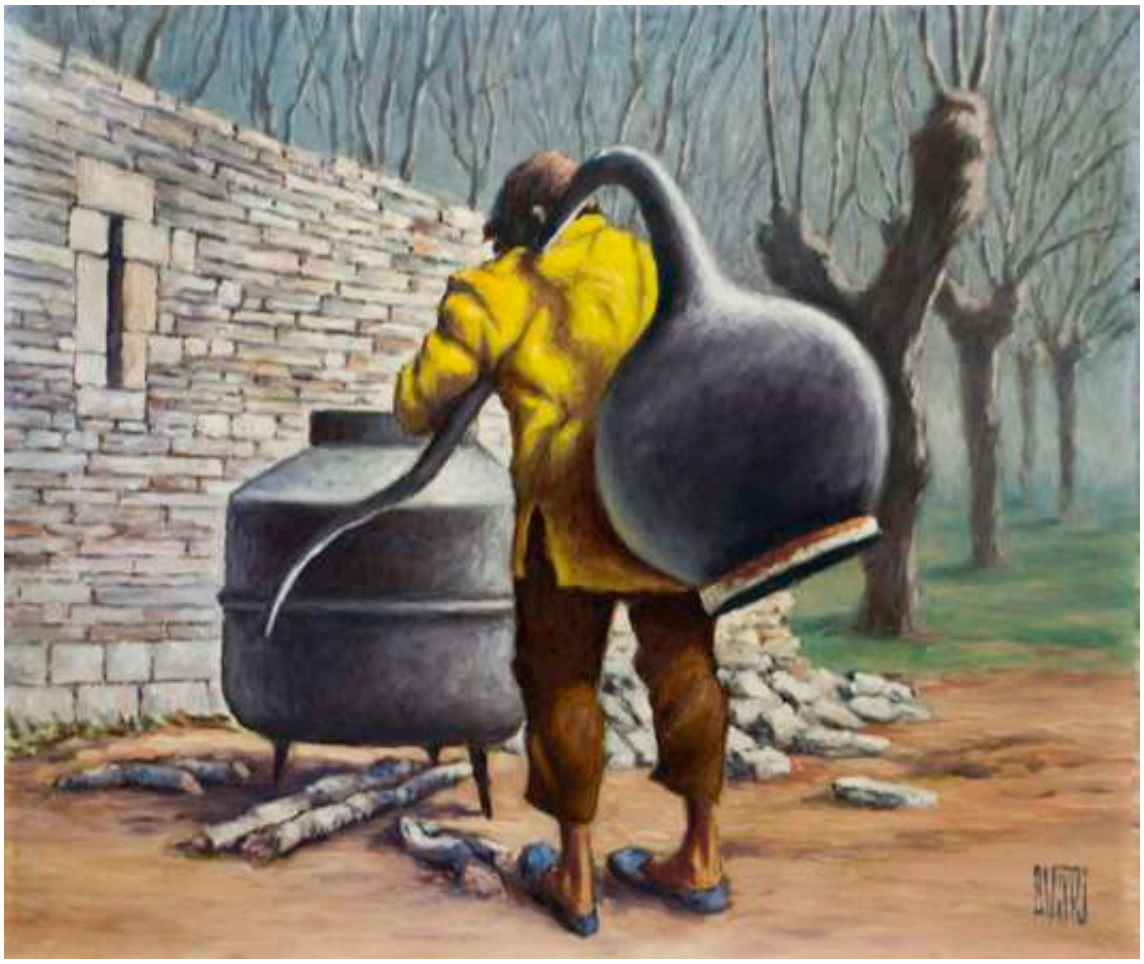
Sin título.
Medidas: desconocidas.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título.
Medidas: desconocidas.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

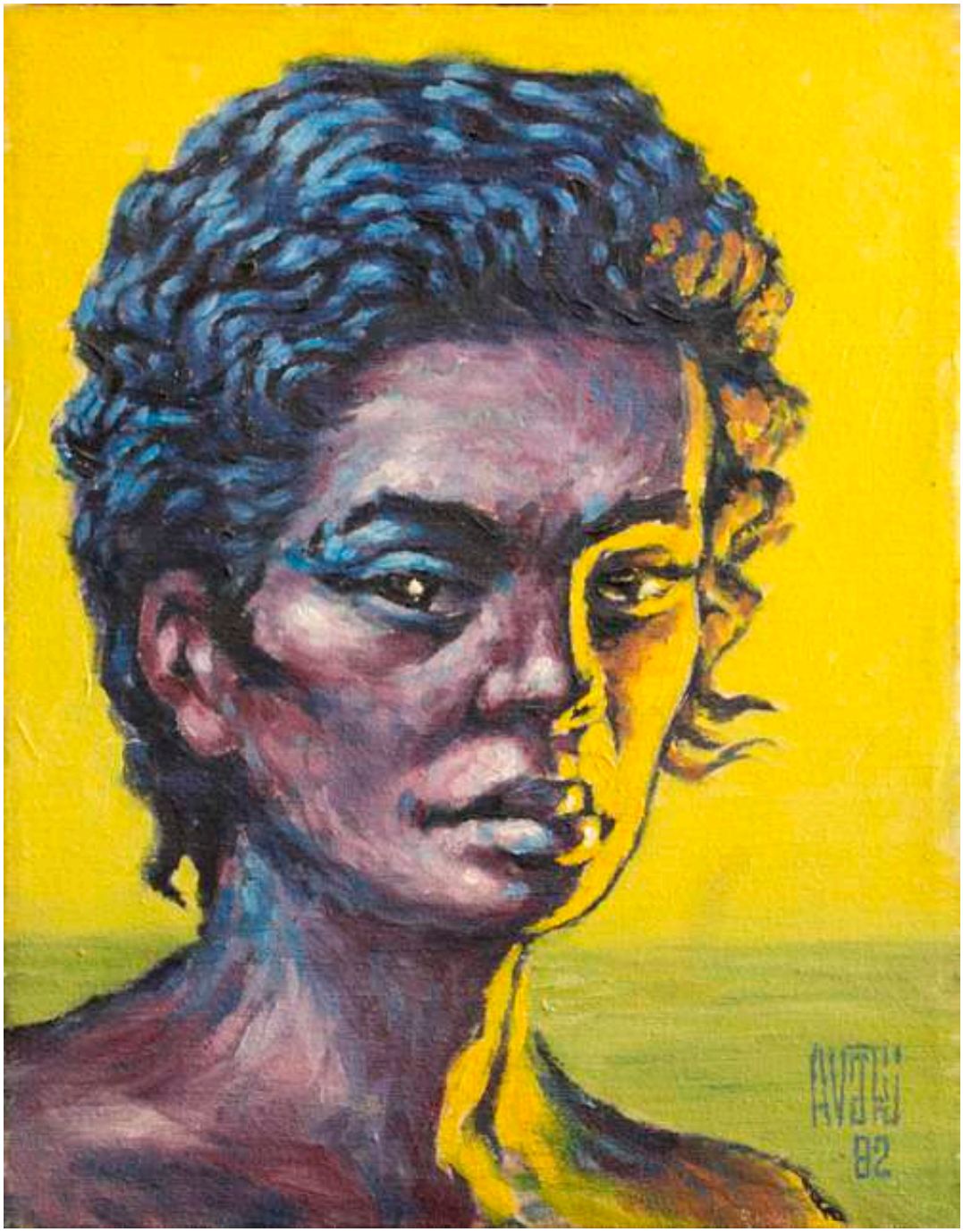
Sin título.
Medidas: desconocidas..
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Alambiqueros de Orense..
Medidas: 100x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título. Una calle de Lugo.
Medidas: 100x80 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización: entre 1981 e 1995.

Sin título.
Medidas: 35x27 cm.
Óleo sobre lienzo.
Fecha de realización:1982

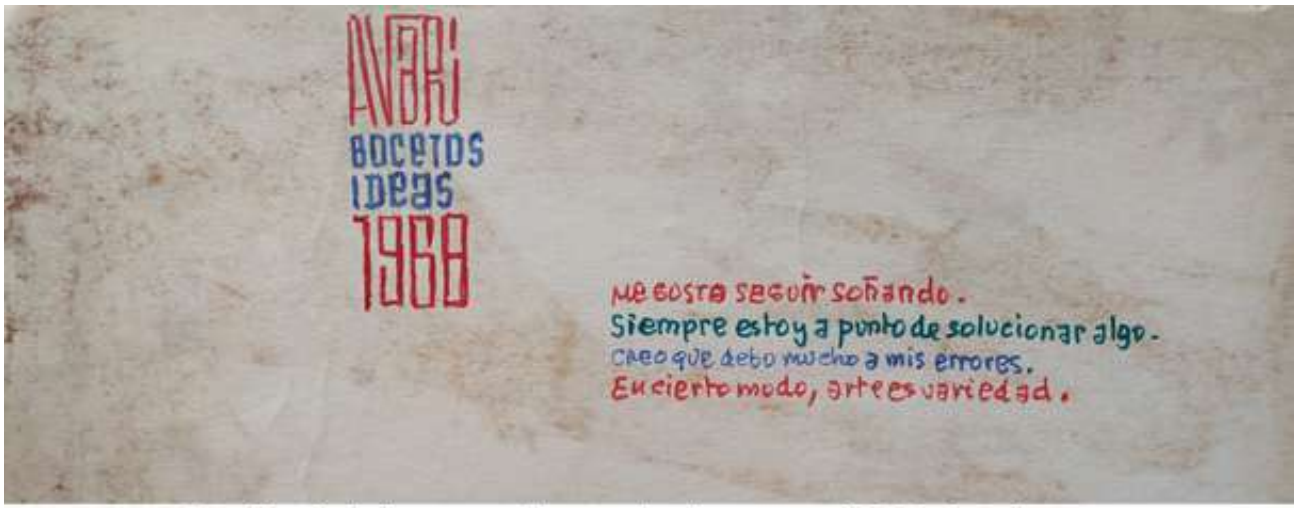
Sobre el viento la nube, quieta y exuberante. Solemnidad: ~~etiqueta rebam-~~
~~ban~~ de la roja majestad ardiente de la recia batalla. -¿Que es el arte?
-Una vieja ilusión, inalcanzada e inalcanzable. Tal vez este sea su ver-
dadero encanto, su máximo atractivo: la inalcanzabilidad. ¿Qe buscas,
camarada artista? -Nada en particular, tansólo busco. ¿Y que espe-
ras hallar? - Unicamente formas, efectos, ilusiones.... ¿Para qué?
-Para nada en particular, por el simple placer de experimentar, por la ex-
citante vanidad de vivir nuevas y originales emociones. ¿Justifica
ese proceder tus decisiones? -No busco una justificación, procedo
simple y llanamente. ¿Acaso puede justificarse la actividad artís-
tica? ¿Es ~~necesaria acaso una~~ necesaria acaso una justificación?
-Rotundamente, no; hacer es lo que cuenta. Nadie puede impedirlo.

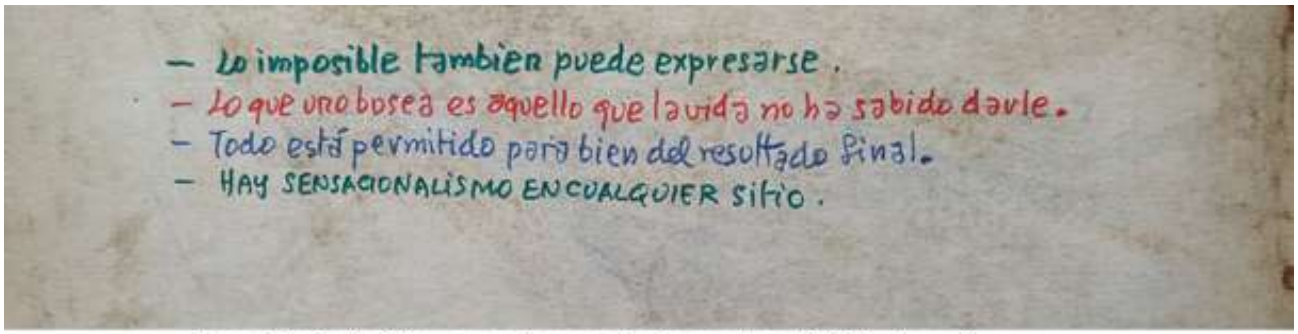
Parte de los cuadernos de bocetos realizados por Avari.

Parte de los cuadernos de bocetos realizados por Avari.

Escrito inédito, cuaderno de bocetos 1968. Avari.

Escrito inédito, cuaderno de bocetos 1968. Avari.

Conclusiones:

Durante la realización de este TFG he tenido que aplicar no sólo mis conocimientos de historia e historia del arte, sino también las técnicas de comunicación adecuadas para iniciar el contacto y confeccionar las entrevistas con los familiares, amigos y exalumnos junto con los propietarios de obra de Avari. Asimismo, he tenido que emplear diversos métodos de investigación que me ayudaran no sólo a localizar a las diferentes personas que han colaborado con este proyecto sino también para indagar en archivos, bibliotecas y otros registros lo que me permitió recabar información complementaria. También ha sido importante llevar a cabo un arduo trabajo de clasificación de las obras encontradas y la selección de las que configurarían este catálogo.

El paso de los años desde el fallecimiento del artista (27) unido a la poca información que se conserva de él y el hecho de que el grueso de su carrera artística se desarrollara en Venezuela han sido obstáculos que he tenido que superar.
Además, he debido aplicar mis conocimientos de fotografía, edición, digitalización de imágenes y maquetación para poder elaborar el presente trabajo.

Siempre he pensado que la obra de Avari se merecía un reconocimiento que, por desgracia, no ha tenido en su país natal, entiendo que uno de los deberes de cualquier gestor cultural es el de poner en valor la figura de artistas y artesanos pues forman parte de nuestro patrimonio cultural y, en el caso que nos ocupa, encontramos un valor social añadido desarrollado por medio de su labor como maestro de pintura que contribuyó a la formación de cientos de personas en su villa natal que se encontraron con un gran vacío cuando él faltó. Por lo tanto, creo que Antonio ha llevado a cabo un trabajo artístico de valor incalculable, pero también una labor social que debemos destacar.

En las obras de Avari observamos su evolución artística y personal, toda vez que las diferentes etapas de su vida se reflejan en su obra, de igual forma es inevitable observar en su persona las causas y consecuencias de la emigración. Este trabajo a conseguido aumentar mi admiración por Antonio y por su trabajo pues lo he descubierto como un artista completo dedicado en cuerpo y alma a lo que más amaba: el arte y su libertad en todas sus expresiones.

Quiero aprovechar este apartado para mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado conmigo de manera totalmente desinteresada expresando además un gran cariño y admiración por Avari, muy en especial a su sobrina Mercedes Vázquez Saavedra y familia. Mi agradecimiento también a Menchu Vázquez; a Xosé Marra; a Quique Ventosinos y familia; a Pedro y Bernardo García; a José Quiroga, Enma y Román: a Xaime Félix López Arias y familia; a Mercedes Cabada; a Rosa Vázquez; a Miguel Torre; a Begoña y Elena Yebra; a Belén López Acevedo; al Museo Provincial de Lugo y a Aurelia Balseiro; a Toño de López; a Rubén Grilo; a Borja Doel; a Fabiola López Pallares; a Gua; a Julio Páramo; a Marta Torrente; a Marisol Vázquez; a Mª José Castro; a Catherine López y a Iria Bravo Fernández. Igualmente, gracias a Leandro Escudero que me animó, acompañó y tomó las fotografías más difíciles, a Andrea Villar que me echó una mano con la

traducción al inglés y a mi familia y amigos que me apoyaron y escucharon durante horas mis disertaciones sobre Avari, el arte, la emigración y el contexto histórico de la época. Gracias a Ana Goy; a Gonzalo Francisco González Suarez; a Margarita Díaz Blanco y a Marcos Franco Vázquez. Y a cualquier otra persona que de una forma u otra haya influido en este proyecto.
Sin todos y cada de ellos este trabajo no habría sido posible.

Bibliografía:

-BANKO C. (2019). La inmigración española en Venezuela: una experiencia de esfuerzo y trabajo productivo. Espacio Abierto, vol. 28 (1). Recuperado de La inmigración española en Venezuela: una experiencia de esfuerzo y trabajo productivo (redalyc.org) [Consultado: 10/01/2022]

-CALZADILLA J. (2017). La Vanguardia de los años 60. Zona Tórrida, 6. Recuperado de La vanguardia de los años 60 - POESIA (uc.edu.ve)

-CASANOVA A. (2019). Un siglo del Teatro Salón. El Progreso. Recuperado de https://www.elprogreso.es/articulo/sarria/un-siglo-del-teatro-salon/20190320195413136620 5.html. [Consultado: 13/01/2022]

-CASANOVA J., Gil C. 2012. Breve Historia de España en el s.XX. Barcelona: Planeta.

-Chocolates Matias López (https://www.chocolatesmatiaslopez.es/historia/) [Consultado: 12/01/2022]

-MARKOUS P. (2018). La Venezuela saudita: cómo era vivir en el país del “dame dos”. La Nación. Recuperado de La Venezuela saudita: cómo era vivir en el país del “dame dos” - LA NACION

-MARZO J.L. (2006). Arte moderno y franquismo. Los orígenes conservadores de la vanguardia y de la política artística en España. Revista de Historia Contemporánea, vol. 5 241-258. Recuperado de https://www.soymenos.net/arte_franquismo.pdf . [Consultado: 13/01/2022]

-Masdearte es una página interesante para referencias rápidas de historia del arte (https://masdearte.com/movimientos/abstraccion-geometrica/) [Consultado: 10/01/2022]

-REDACCIÓN. (2019). Cómo era Venezuela cuando era un país rico y por qué la llamaban la “Venezuela saudita”. BBC News Mundo. Recuperado de Cómo era Venezuela cuando era un país rico y por qué la llamaban la “Venezuela saudita” - BBC News Mundo. [Consultado: 10/01/2022]

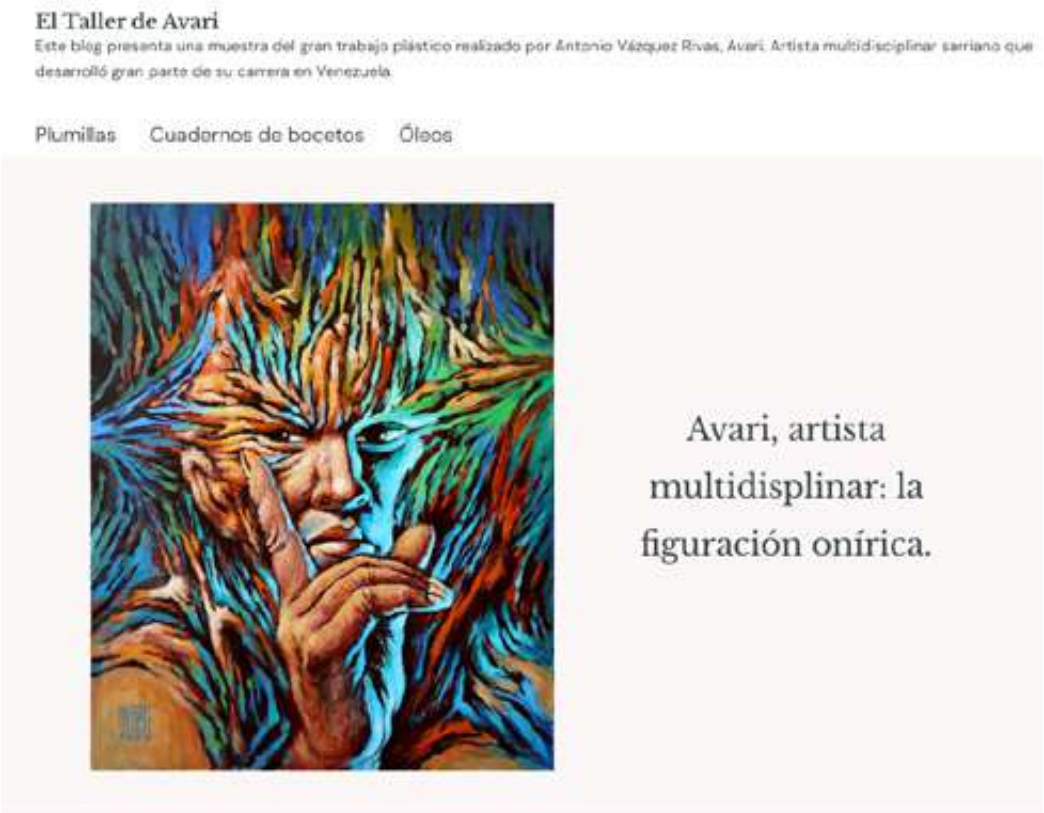
-REDACCIÓN. (2013). La historia del cine en Sarria, vinculada a seis salas en una calle. La Voz de Galicia. Recuperado de https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2013/10/15/historia-cine-sarria-vinculada-seis-salas-calle/0003_201310L15C8991.htm. [Consultado: 12/01/2022]

-RIVAS N., Di Stasio A., Bautista J., Fundación por la Causa. Medio siglo de migraciones España-Venezuela: un proceso vital que va más allá del cruce de fronteras. Público. Recuperado de Medio siglo de migraciones España-Venezuela: un proceso vital que va

más allá del cruce de fronteras | Público (publico.es) [Consultado: 13/01/2022]

-Tito Vázquez. Artistas colección A Banca. Recuperado de https://www.afundacion.org/es/coleccion/autor/vazquez_sanchez_mariano_tito. [Consultado: 12/01/2022]

Apéndices:

Espacio webb: eltallerdeavari.wordpress.com

Anuncio publicitario estudio Avari. Años 40. Archivo: Xaime F. López Arias.

El Progreso, [illegible] sarria 35

Un artista en el anonimato

Antonio Vázquez Rivas, "Avari", es un sarriano, artista cien por cien, que tal vez por el excesivo anonimato en que desea mantenerse resulta poco conocido como tal, por sus propios convecinos. La charla con Antonio Moreno —denominación de la familia a la que pertenece— resulta sumamente agradable, siempre y cuando se logre entablar conversación con él.

V.L. Villarabid

No recuerda cuando comenzó a pintar. Dice que, sin duda, fue hace mucho tiempo, tal vez cuando alguien le puso un lápiz en las manos, allá por los años veinte. Asegura que el garabato que le valió debió de ser "algo muy divertido", porque desde entonces, con excepción de algunos breves y escasos intervalos, "he dibujado o pintado durante toda mi vida".

Las primeras exposiciones de dibujos y pintura las realizó en Lugo, en la década de los cuarenta. También en la capital expuso, años más tarde, su primera muestra de pintura. A principios de los cincuenta, en su villa natal, Antonio Vázquez realizó la primera muestra de caricaturas, faceta en la que destacó notablemente.

Su currículum se completa con varias exposiciones colectivas, celebradas en distintas ciudades españolas, en las que tomó parte.

A principios de la década de los cincuenta "Avari" se marchó a Venezuela, donde viviría durante treinta años. En esta larga etapa de su vida, el dibujo y la pintura ocuparon un lugar de privilegio, entre otras muchas actividades desempeñadas durante ese tiempo.

Polifacético

Recordamos todavía como circulaban en Sarria las revistas que llegaban de Venezuela reflejando la obra de "Avari". Las artes gráficas, la ilustración de libros y revistas, el cartelismo y la decoración, fueron las actividades a las que durante esta época se dedicó profesionalmente, pero sin olvidar la pintura, ya que fueron numerosas las exposiciones realizadas en Venezuela.

En los años sesenta, Vázquez Rivas regresó a España y se instaló nuevamente en Sarria. Actualmente dedica parte de su tiempo a la extraordinaria labor de la enseñanza, como él dice, "a la libre enseñanza de los conocimientos adquiridos".

En ocasiones, presta ayuda a empresas que requieren sus servicios, mientras que en otras, ofrece voluntariamente su colaboración. Si es cierto que existe Mastropa, Antonio Vázquez Rivas es uno de los que con todo derecho figura en lugar de honor.

En cuanto a sus enseñanzas, hay que reconocer que ya han dado sus frutos. Quienes hoy pintan y muestran sus obras en Sarria conocen muy bien a Antonio, ya que muchos de ellos pasaron por su artesanal aula. Ciertamente, la realización de una labor de conocimiento bonita tuvieran más a este Moreno.

Posiblemente hoy a Vázquez Rivas le falte motivación personal para volver a irrumpir en el mundo artístico con exposiciones. No obstante, sus facetas pictórica y de grabado están muy recomendadas, como lo evidencian las reproducciones de trabajos realizados en su juventud.

Bueno sería que sus amigos más allegados y, de forma especial, las personas más vinculadas al mundo cultural de Sarria, animasen a este artista local, para que en las galerías de arte de dentro y fuera de la provincia de Lugo se volviera a exigir nuevamente la obra de "Avari", un artista polifacético al que hoy, lo que más parece interesarle es enseñar a los jóvenes.

La enseñanza es, sin duda, un trabajo ensimismado, pero también sería interesante que las nuevas generaciones de sarrianos tuvieran la oportunidad de conocer su interesante obra, de la que podrían aprender mucho.

Vázquez Rivas no recuerda cuando empezó a pintar

Artículo escrito por V.L.Villarabid en el diario El Progreso, con fecha 24 de junio de 1993.

La gente solía observar a aquel hombretón alto, de poblado cabello y barba blanca cual montaña nevada, era de complexión fuerte y su excesiva altura provocaba que tuviera que agacharse al pasar por debajo del dintel de la mayoría de las puertas además, solía vestir con ropa holgada y llena de manchas de pintura lo que, junto a su andar desacompasado y su aparente ensimismamiento despertaban la desconfianza de quien no lo conociera. Al contrario de lo que denotaba su aspecto, los cristales de sus gafas protegían una mirada que desvelaba su carácter amable y franco. Sin escucharlo, nadie adivinaría su voz tranquila y pausada, esa que nunca pronunciaba una palabra más alta que la otra; ni la musicalidad y la ternura de su tono, herencia del débil acento que conservaba tras media vida en las Américas.
Los niños lo querían con locura y cuando lo veían pasear por las calles del pueblo, en las grises y frías tardes de invierno o en las luminosas y cálidas mañana de verano, gritaban su nombre y con una sonrisa en los labios corrían a abrazar al gran maestro de pintura; el de las enormes manos de largos dedos azules, amarillos y rojos; el de la ropa holgada y manchada de pigmento; ese que con inmensa paciencia les descubría un mundo nuevo en cada clase entre lápices, pinturas y golosinas.

Vanessa Somoza Dominguez