

Entrevista Completa a RICARDO RAMIREZ

Por The Guide Artists Magazin
<https://theguideartists.com/>

EN ESPAÑOL

INTERVIEW The Guide Artist

Ricardo Ramirez - Artista realista contemporáneo - Pintor y dibujante.

¿Cómo te hace sentir la creación de arte?

Consciente, atento a mí y al entorno, a cada latido, a cada temblor de mi pulso, a mi estado emocional y a las ideas que se atraviesan, logrando por momentos una conexión con la vida, con su magia y su belleza, belleza en un real significado; el del bien, lo verdadero, en todo el universo que nos rodea. En definitiva, un observador, no solo del mundo exterior del que me nutro para crear, sino que también y no menos importante un observador de mí mismo. Cada creación de arte hoy es un desafío, que requiere de estudio, atención, destreza, imaginación, estética y ética. Espero que ésta sensación de desafío no termine, porque en el momento que sienta que todo “fluye naturalmente, inconscientemente” es que el proceso se ha mecanizado y yo ya no estaré más “presente” allí.

En sus comienzos, ¿qué parte de la historia del arte llamó más su atención y en qué estilo y artistas se sintió influenciado?

Por mucho el Arte Griego Clásico y Helenístico, su mirada humanista, los ojos puestos en los humanos como el centro de observación, la profundidad de la mirada que logra encontrar lo esencial en la belleza; invisible y lineal, “lo universal”, como los espirales, el quiasme (χιασμός), Phi (Φ,φ) sección áurea, Pi (π), las líneas armónicas y creativas, y todo aquello que por su estructura invisible permite apreciar una trascendente belleza. “La belleza salvará al mundo” Dostoyevski, “La belleza es el esplendor de la verdad” Platón. En consecuencia, también me influyó el Renacimiento en su desafiante proceso de investigación histórica, el Barroco en lo estético. Y Las grandes composiciones llenas de ritmo, movimiento y energía de Tiziano, Tintoretto, el Veronés, Rubens, el crudo realismo de Caravaggio, el dramatismo místico de Rembrandt y la inconfundible contemporaneidad y profundidad espacial de Claudio Bravo

¿Cómo empieza tu vasto camino?

Mi camino comienza en la infancia, dibujando cómic, mi primera historieta hecha a mano, sirvió como book de trabajo para solicitar examen de admisión al Liceo Experimental de Educación Artística.

Tras el periodo pos-universidad, mi trabajo estaba enmarcado en el neoexpresionismo dentro del “arte oficial”, pero mi necesidad de saber, el amor al conocimiento, puso luz a mucho de mis grises y oscuridades, y con ello terminó por eliminar mi fe en el “arte oficial” y en todo tipo de dogmas.

Háblame de tu crianza. ¿Dónde naciste?

Nací en Chile, en uno de las comunas más pobres y marginales de Santiago, donde hablar con tus vecinos era peligroso y más transitar al oscurecer el día. En el que lo más recomendable para tu salud mental y física era reducir el contacto social al mínimo extremo.

Así crecí prácticamente aislado del entorno, sin amigos, sin pares con quien compartir, imaginando un mundo mejor, en donde hubiese personas civilizadas, cultas, amables y amantes del saber.

Mi madre una activa creyente católica, Socialista. mi padre pensamiento científico, vinculado en su juventud a los Masones Rosacruces y al partido Nacional. Cuando fue derrocado el presidente Salvador Allende, mi madre sufría y en contraste, mi padre estaba feliz, ¡“hasta aquí les llegó la corrupción a estos comunistas!” gritaba mi padre de felicidad.

En medio de esta dualidad crecí, pero con una única y sólida verdad, inculcada principalmente por mi madre con sus palabras directas y por mi padre con su ejemplo de inquietud por la ciencia. “El conocimiento es lo más importante en la vida. todo lo demás llega por añadidura”.

¿Cuándo empezaste a mostrar interés por el dibujo?

Mi interés comenzó desde niño, cinco factores lo impulsaron:

- 1- La soledad; estando solo lo más entretenido era dibujar,
- 2- La pobreza; la imposibilidad de obtener los juguetes u objetos que deseaba, al dibujarlos lograba la sensación de tenerlo y aún más, los podía rediseñar y hacerlos mejor.
- 3- El afecto; cada vez que realizaba un dibujo sentía el cariño, aprecio y admiración de mi entorno familiar.
- 4-La Inteligencia; mi capacidad de aprender muy rápido las instrucciones que los profesores daban en la sala de clases del colegio, me otorgaban una importante cantidad de tiempo muerto el que gastaba sin distraer a otros, realizando dibujos en las hojas traseras de todos los cuadernos escolares.
- 5- La atracción a la Belleza, que comenzó al observar a algunas personas y luego al encontrarla en libros de arte, como también en historietas “comic”, verdaderos maestros del dibujo y la tinta. La televisión, el cine. etc. Después de un tiempo el buscar o encontrar la belleza, el intentar recrearla se volvió una necesidad

¿Por qué elegiste el carbón y el óleo como tu medio?

Siempre aspiro a lo mejor de lo mejor, en todo. En cuanto a los materiales de pintura el óleo es el rey, su imperceptible cambio de color entre fresco y seco a diferencia de cualquier otra pintura te permite trabajar con exactitud y control total, su permanencia en el tiempo, su inmutabilidad, su mayor versatilidad de aglutinarse con diversos pigmentos, y un tiempo de secado controlable, que permite correcciones. Hace que por lejos el óleo sea el mejor material para el arte. Y en cuanto al dibujo, el carbón es el equivalente, ya que es el que logra los negros más profundos, obteniendo mayor gama de contraste y por ende dramatismo, sin dejar ese molesto brillo grasoso del grafito.

A través de las diferentes etapas que han sido: caras, figuras, colores, caracteres, ¿la definición de su creación proviene de una evolución que crece emocionalmente en un estado de ánimo o se desarrolla en una forma más intelectual con una idea expresiva previamente definida?

Surge primero como una idea, un pensamiento, que, aunque es un pensamiento, éste no está ausente de emocionalidad, los sentimientos participan dándole fuerza a la idea hasta que ésta logra posicionarse y adquirir la necesidad imperiosa de ser creada, o, solo alcanza ser una más de las que se suman a la pila de las creaciones pendientes que requieren más trabajo.

Aun así, las que logran pasar, se convierten solo en pretextos para realizar el verdadero arte, la ejecución de la obra, en donde se manifiestan todos los elementos artísticos y estéticos, luces, sombras, pantallas, vanos, pasajes, peso cromático, temperatura de color, pastas, veladuras, manchas y manchas que constituyen la imagen. Allí realmente recién comienza el arte

¿Cuál es la idea expresiva (propuesta) que realmente desea contarnos con su trabajo?

Cuando era joven y parte del “arte oficial” estaba lleno de verdades y certezas, de todo tipo; culturales, políticas, ambientales, filosóficas; un torbellino de ideas (no muy trabajadas, llenas de una moral superficial, políticamente correctas) que no dejaban profundizar, ni en el contenido ni en la forma. Las que, a través del arte, Intentaba imponer al pueblo inconsciente, ideas personales que lejos de ser realmente verdades solo alcanzaban a ser dogmas. los que muchos artistas al igual que yo utilizábamos solo para saciar nuestra autoestima, nuestra importancia personal necesarias para obtener el estatus social de artista, que genera rédito en diversos ámbitos.

Esto me recuerda las veces que me tocó observar como un entusiasmado esgrimista joven, hacía gala de sus embestidas, saltos y giros, intentando dar con una apertura del viejo profesor que lo entrenaba, el que, con un solo movimiento muy sutil, pero letal, logra vencer a su joven estudiante rebosante de energía.

Ahora, solo quiero mostrar una obra, una pieza de arte, una invitación, lo suficientemente conmovedora, por su calidad, por su asombro, por su belleza, por su maestría ejecutora, que logra provocar al espectador un stop, una detención del movimiento acelerado de la vida moderna, y que en esa “detención”, no solo se sienta gratificado con lo que ve, saciado de belleza (en el sentido más completo de la palabra Belleza=Verdad=Bien), enriquecido por el aprendizaje estético de las percepción, intrigado por su realización, atraído por su misterio, llamado a contemplar por un segundo aquello majestuoso que se rebela frente a él; sino que también, sentirse inclinado a conectarse consigo mismo.

¿Por qué estabas tan interesado en el realismo?

Me interesa la vida, la naturaleza, porque es infinitamente mágica y llena de sutilezas, complejidades y belleza, mucho más allá que lo que la mente humana, por muy creativa que pretenda ser es capaz de imaginar. Cada vez que observas, aprendes de ella, cada vez que ejecutas aprendes de ti. A través de imágenes reales puedes comunicar hasta cierto grado un mensaje universal y objetivo; si pintas un paño (y está bien logrado), seguirá siendo entendido como paño en cualquier idioma y en cualquier tiempo.

Pero no es gratuito, profundizar en ella requiere de mucha observación, de un esfuerzo, de un trabajo, observación objetiva. A medida que aprendes a observar, vas constatando lo maravillosa que es. O te pones serio y la enfrentas, o la niegas y te entregas a la borrachera del ego que busca la autosatisfacción que pretenden muchos abstractos, o la entrega a los dogmas de creencias o ideas personales que con absoluta arrogancia, pedantería y pretensión nos intentan “educar” los conceptualistas, en un diálogo que no dialoga y una comunicación que no comunica.

La realidad no te permite embustes ni engaños, es cruda y verás. Cada vez que te equivocas te lo grita a la cara y no solo tú puedes ver el error, el mundo completo también, sin intérpretes, sin curadores ni embaucadores de ningún tipo, los que con su retórica pueden sugestionar a tal punto, como en el cuento “The Emperor's New Clothes” de Hans Christian Andersen; en el que venden un ropaje invisible al Rey, y quien se atreva a decir que allí no hay traje alguno, es considerado tonto o ignorante.

Realismo porque es verdad, es belleza, es honesto, en su estética y su ética; es inclusivo, comunica universalmente, no requiere de intermediarios como los curadores y de su retórica; es justo, porque todos, independiente de su idioma, nivel social o cultural, pueden disfrutar a su escala, todos utilizando su propio criterio y su estética natural, con total libertad pueden evaluar el resultado. En ese sentido un Realista está totalmente expuesto, no se esconde detrás de la falda de un “Curador” que hable por él, porque su arte comunica por sí solo.

¿Qué encuentras tan atractivo acerca de pintar retratos realistas?

Todas las personas tienen su propia belleza, una propia verdad, a veces es muy fácil verla, se exterioriza con mucha facilidad y fuerza, pero a veces hay que profundizar en la mirada, hacer un esfuerzo y ella aparece, y una vez que lo encuentras, pintarlo o dibujarlo y volver manifiestamente visible aquello que no lo era tanto.... es muy estimulante. Es como de velar pequeños secretos de la realidad.

También lo difícil que es hacerlo bien. Pintar realismo en general es difícil, ya que desde que nacemos estamos constantemente mirando rostros, el de nuestra madre, el resto de la familia, etc. nos hemos especializado de forma natural en percibir los rostros humanos, de allí que cualquier asimetría no natural es inmediatamente percibida a diferencia de objetos como los de un bodegón o de un paisaje; a nadie le importa si el árbol del fondo quedó más a la izquierda o a la derecha, pero con un retrato no te puedes permitir esas licencias, fallas o

errores. Tiene que ser naturalmente perfecto. después de ser bueno en esto, todo lo demás resulta muy fácil.

Eres el director de Arte Real Atelier. ¿Cómo comenzó el proyecto? ¿Cuáles fueron sus objetivos iniciales y cree que la mayoría de ellos se han cumplido o hay más trabajo por hacer?

Fundé la Academia Arte Real en 1991, ahora que miro atrás, fue un proceso bastante valiente, porque en aquel entonces no existían las redes sociales, estabas literalmente solo frente a todo el aparato cultural, el mundo y su “arte oficial”, este estaba al igual que hoy capturado por los curadores conceptualistas y abstractos, y todas las instituciones educativas doblegadas, conformadas por artistas temerosos de no encajar, temerosos de no ser aceptados y otros que incapaces de dibujar estaban muy cómodos con el nuevo arte que no les exige ningún nivel de destreza o conocimientos artísticos.

Tras mis estudios formales de arte, incapaz de sumarme al fraude del arte contemporáneo (como lo llama Avelina Lesper), tras una breve introducción a la investigación en técnicas de pintura de los grandes maestros europeos del siglo XV al XIX junto al restaurador francés Michel Valeri, decidí formar la Academia Arte Real, cuyo propósito era continuar con la investigación teórica y práctica, restaurar las técnicas de los grandes maestros, aplicarlas en obras de arte realista contemporáneo y enseñar estos conocimientos a todos los que quisieran aprenderlos.

Después de 20 años de investigación, ensayo y error, puedo afirmar con tranquilidad que la Academia Arte Real ha cumplido con sus objetivos. Hoy enseñamos las cuatro técnicas en base al óleo más importantes de la historia de los grandes maestros europeos, restaurando las bases sólidas que se requiere para ejecutar un arte verdadero, el “gran arte”

Tras haber cumplido con los propósitos de la Academia, se nos ha abierto un espacio de tranquilidad para desarrollar un nuevo proyecto, la **Fundación Arte Real**, cuyos objetivos son más amplios que la Academia; “Apoyar, Fomentar, Desarrollar, Investigar, Difundir, Promover, Potenciar, Conservar y Premiar el arte y los artistas figurativos afines al **realismo contemporáneo**, cuya orientación contenga la búsqueda de la belleza, la estética, la armonía, la profundidad y el perfeccionamiento técnico; ya sea en la Pintura, Dibujos, Escultura y otras áreas artísticas”; la Fundación está en pleno proceso de formación y trabajando para la realización de sus primeras actividades.

¿Cómo se ve una pintura que ha tenido éxito y cómo se compara con una pintura que no ha tenido éxito?

En el Realismo Contemporáneo que es parte del Arte Académico es fácil de ver, hay parámetros objetivos que te permiten comprobar si una obra está mal o no, como por ejemplo si hay fallas en el dibujo, o el valor de las sombras que dan vida al modelado y con ello sensación de volumen, o la correcta aplicación de

color que mantiene o no la temperatura ambiental, empastes de óleo que provocan una refracción de luz que hace que x parte se desplace a delante (hacia el espectador) o falta de veladuras que ayudan que una zona deseada se desplace hacia atrás, etc.

¿Es posible revivir una pintura muerta?

Dependiendo de su falla, es posible continuar trabajando hasta que se termine, y se termina solo cuando está bien, no es algo azaroso, con los conocimientos objetivos, toda pintura puede y debe ser bien lograda y ejecutada logrando un cierre sin mayor inconveniente.

Sobre el motor (fuerza) que ayudaron a su crecimiento personal, ¿que fuego interior hace que enciende ese motor?

Una rebeldía innata, nunca me sentí parte de la conformidad de las masas, quiero ser más y mejor cada día, cada vez que logró un mejor dibujo o un mejor color me siento motivado y desafiado en intentar hacerlo mejor la siguiente vez, porque hay algo cierto... **siempre se puede hacer mejor.**

¿Hay otro aspecto en las artes visuales, además del dibujo y la pintura al óleo, que desee explorar en profundidad y cuál sería?

Varios me interesan, pero ninguno para abordarlo en profundidad, la vida es muy corta y si realmente quieres ser bueno en algo, eso requiere de una total y absoluta dedicación de toda una vida.

¿En qué estás trabajando en este momento?

Estoy trabajando en las obras que constituirán mi siguiente exposición, estoy en conversaciones para que se pueda realizar en España. Su hilo conductor es la figura humana, rostros y escenas, cargados de intimidad, de humanidad, esta vez estarán todos conectados con una primera aproximación a tres ideas centrales: libertad, diversidad e inclusión. Recientemente hice una en Chile, la que tuvo una buena crítica y un importante espacio de entrevista en el Mercurio el periódico más importante de ese país.

¿Cuál quiere que sea su legado para su familia, su sociedad y su país?

Espero que mi principal legado sea un Arte de Calidad, de muy alto nivel, también la proyección internacional de la Academia Arte Real y la consolidación de La Fundación, con su apoyo al arte realista, los artistas y un museo galería dedicado a esto.

¿Cuál es su razón para levantarse todos los días y caminar hacia el futuro?

Trabajar por un arte que no necesite justificación externa, transversal e inclusivo, que hable por sí mismo, sin intérpretes ni retórica, pero a la vez capaz de una lectura en múltiples niveles, que desde el más neófito al más culto logre entender, apreciar y disfrutar de la magia desplegada. Un arte que, si por alguna razón queda olvidado en la acera, ni el recolector de basura se atrevería a botarlo. Cosa que hoy no ocurriría con la caja de zapato de Orozco, los bloques de excremento de Ruderic, el urinario de Duchamp o las salpicaduras de Jackson Pollock; y la mayor parte del arte del siglo pasado, el siglo XX, ya para muchos un siglo completo perdido.

Luchar contra el establishment apoyando al arte y a los artistas del Realismo Contemporáneo, y con esto comenzar a restaurar el Arte, restablecer parámetros de calidad y lograr en alguna medida reparar el daño ya provocado.

Hacer Arte, pero del “Gran Arte”, el arte que aspira a la BELLEZA, la Estética NATURAL, la ARMONÍA, el RITMO, La PROFUNDIDAD y La Maestría TÉCNICA, que logra conmovernos, tocar algo muy profundo de nuestro ser y nos emociona, en el que su música es tan buena o mejor que la letra que quiere contarnos.