

RICARDO ULLOA GARAY: UN PAISAJISTA DE HUMOR

Ana C. Sánchez Molina

*Licenciada en Filología Española, Máster en Literatura Latinoamericana (Universidad de Costa Rica) y
catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica.
anasanchez2009@gmail.com*

RECIBIDO: 04-12-12 • APROBADO: 10-07-13

RESUMEN

Este artículo propone y analiza a Ricardo Ulloa Garay como un caricaturista costarricense con un estilo propio y original en el país. Dibujante-poeta, ahora más poeta-dibujante, fusiona sus tres pasiones: artista plástico, poeta y psicólogo. Observador acucioso de lo humano y estelar, sus dibujos de línea invitan a reflexionar con humor.

Palabras claves: humor gráfico, historieta, arte, surrealismo y percepción.

ABSTRACT

This paper proposes and analyzes Ricardo Ulloa as a Costa Rican caricaturist with an own and original style in the country. Graphic artist-poet, now more poet-graphic artist, he fuses his three passions: plastic artist, poet and psychologist. Careful observer of the human and stellar, his line drawings invite us to reflect with humor.

Keywords: graphics humor, comic, art, surrealism and perception.

Un caricaturista singular

“Me fascinó aquello, jugar planos sin tener que dibujar planos: en una sola línea podía meter tres planos a la vez”, afirmó el artista costarricense Ricardo Ulloa Garay en 1994, cuando recordó su encuentro con la obra de Saúl Steinberg (Sánchez, 2012). En los años 60, durante sus estudios de psicología en el extranjero, tuvo contacto con obras

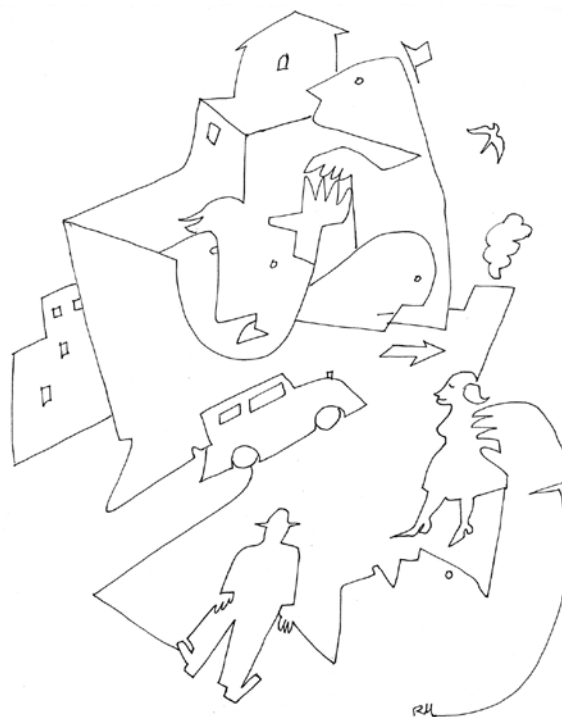
que marcaron su producción. Primero admiró al alemán Max Ernst (1891-1976) y sus obras surrealistas entre “lo cómico y lo grotesco” y luego a Saúl Steinberg (1914-1999), el caricaturista e ilustrador estadounidense de origen rumano, quien dibujó para *The New Yorker* por más de cincuenta años. Ambos influyeron en su obra: el primero en sus monocopias y el segundo, en los dibujos de línea continua.

Así, Ricardo Ulloa inició aquel juego con la línea que lo ha llevado a desafiar una propuesta nacional de humor gráfico, fundada mayormente sobre la denuncia social y política. Por eso, dice don Ricardo, sus obras son más cuadros que caricaturas. Alejado de la crítica (al menos la política), construye generalmente sobre una línea las realidades que intuye: personas, animales, territorios... “La caricatura política es demasiado optimista: reírse de alguien quita el impulso [a la acción]. Se sobrevalúa al caricaturista” —afirma, sentado en un sillón de su casa, un día de julio de 2012—. No obstante, en el *Semanario Universidad*, sus dibujos dialogaron muchas veces con los de Hugo Díaz y con aquella caricatura-retrato de Noé Solano, expuesta en el periódico *El grito del pueblo*, en 1920. Era el dibujo a una línea del presidente Julio Acosta.

Un artista psicólogo. Artista plástico, poeta, traductor y psicólogo, don Ricardo también comparte con Ernst y Steinberg su interés por la psicología. Graduado en la UCLA (California, USA) y en la UNAM (México), con un posgrado en Psicología Educativa¹, ejerció como docente en la Universidad de Costa Rica entre 1970 y 2003. Sin embargo, como dibujante e ilustrador, es autodidacta.

Fuera de algunas clases ocasionales con don Carlos Salazar Herrera, el garabateo continuo, más mi interés, ya grande, provocado por los cursos de Historia y de Apreciación del Arte que tomé en la Universidad fueron los responsables. El centrarme en solo dibujo y no pintura habrá que explicarlo por algunos genes de mi bisabuelo, el pintor colombiano Epifanio Garay Caicedo. O por un enigma [ironiza]. En cuanto a la línea continua, la culpa es del dibujante Saúl Steinberg, que ha influido en muchos en Latinoamérica desde Nueva York. Y a mi pereza de tener que levantar la pluma —remata con su humor natural— (Sánchez, 2012).

Dibujos de línea. De lo geométrico al surrealismo, Ricardo Ulloa crea espacios con la línea y como un niño juega con ella. Liberada del pensamiento, su línea fusiona rostros y edificios, gatos y perros, personas, animales y objetos, palabras e imágenes. A veces exagera y distorsiona, pero

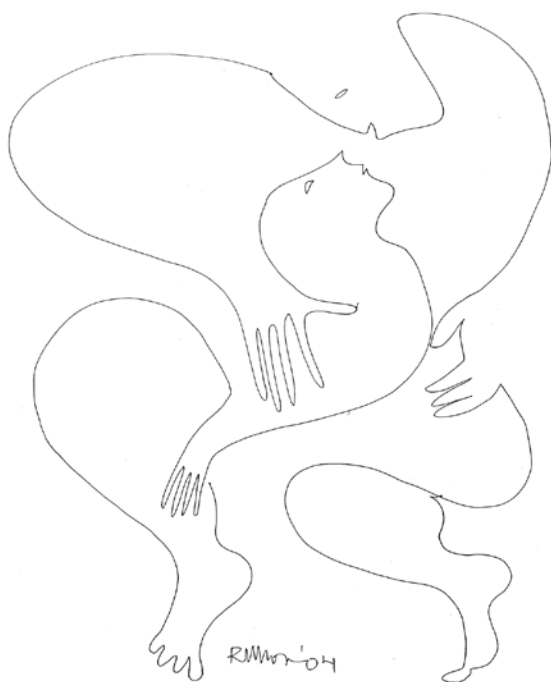

Dibujo. Colección del autor 1.

siempre produce la sensación de libertad y espontaneidad en el trazo.

En ese “automatismo psíquico” propio del movimiento surrealista, reconstruye la realidad dejando entrever su subjetividad y sentido del humor. Como lo confesó en alguna ocasión, con los dibujos de línea crea “un mundillo fantástico en el que me gusta estar. Digamos, entonces, que me gusta buscarle cinco pies al gato” (Ulloa, 1986, p. 143).

Construir sobre la línea y darle espacio a una realidad que imagina e intuye: improvisar figuras, “ocurrencias” —dice don Ricardo—, formas que van surgiendo con espontaneidad, sin pasar por el tamiz de la razón o las convenciones. Jugar con el azar. Con su estilo surrealista, transforma un objeto en otro y simplifica lo complejo, al someter varios planos a uno: reduce la realidad a una línea, a menudo

Dibujo. Colección del autor 2.

redondeada, que produce la sensación de movimiento y continuidad. Según afirmó en 1991, a raíz de su exposición *Contornos*, en el Instituto Goethe, su propósito es que “el dibujo mejore el papel” (Ulloa, 1991, p. 9).

Aún en sus “selvas”, aquellos dibujos densos de textura que dibujaba sobre todo en los años 70, junto a sus monocopias mixtas, expresa movimiento: elevación. En esa ruptura de fronteras entre lo real y lo imaginario, lo lógico y lo absurdo, lo orgánico y lo inorgánico, las figuras muestran fragilidad y transitoriedad. Así, esa “danza ascendente”, como la designa el artista, conlleva un desprendimiento natural inevitable: hojas que suben para luego caer. Sus selvas intrincadas y laboriosas son un bello poema gráfico que remite a la naturaleza del país, a ese barroco vegetal propio del trópico. Desde entonces, las obras de don Ricardo recrean la realidad nacional.

Escenas cotidianas. Líneas trazadas en una página blanca, donde la página juega un papel compositivo. Expresiones apenas esbozadas. Personajes que se encuentran a lo largo de una línea inconclusa. Una línea que recorre el espacio creando formas: definiendo parejas, construyendo rostros, paisajes, edificios, escenas y elementos cotidianos, todo imbricado. Generalmente en blanco y negro y sin título, a menudo van montados sobre una misma línea, delgada y homogénea. Algunos simples, reducidos al mínimo; otros, complejos, saturados. Reposo, actividad, gestos, juegos... Una mano que sostiene la línea que dibuja, y manos, muchas manos. Una persona se construye o deconstruye a sí misma en uno de los dibujos iniciales del libro *Línea en vacaciones*.

La música es otro elemento esencial en las composiciones de Ulloa. Músicos que se integran al instrumento que ejecutan, músicos animales o

Dibujo de selva. Colección del autor 1.

Dibujo. Colección del autor 3.

Dibujo a color sobre línea plateada. Colección del autor 1.

humanos, ambigüedad deliberada. Animales que definen (delinean) el paisaje que habitan. “El gato es un crítico, mientras que el perro es un testigo”, dice don Ricardo (Sánchez, 2012). Sin claroscuros, sus dibujos de línea describen y narran:

la creación de espacios es lo que me importa, en el fondo soy un paisajista. El espacio es poético, es como el sonido para hacer música [...] Vos podés recorrer el dibujo y este te lleva a distintos planos sin aviso; una sola línea y de repente estás más cerca o más lejos de lo que creés” (Dobles, 1994, p. 9).

Así, juega con el tiempo y el espacio y, al hacerlo, cuenta historias. Ricardo Ulloa crea ambientes, traza personajes, dibuja mundos ficticios con su propia lógica, plasma escenas que narran: crea historietas con un lenguaje propio. Si como escritor es poeta, como artista gráfico es narrador.

Sus obras en color ratifican su interés en el espacio. Aunque el color le suma significado y expresión, sus dibujos coloreados pierden aquella simplicidad y espontaneidad, aquella magia enigmática de su estilo en blanco y negro. Como parte de la diversidad de su propuesta gráfica, también combina la línea con fondos y texturas.

Sus obras son un homenaje a la línea: ese elemento básico del dibujo y la escritura, medios esenciales de la comunicación humana.

Quizá por ello, en su autocaricatura preferida, el artista de cuerpo entero es sorprendido por su propia creación que le roba el primer plano.

Sus dibujos ilustran artículos periodísticos y obras literarias desde 1975. Fue colaborador del *Semanario Universidad* en los años 80 y 90, también publicó sus dibujos en el periódico *Contrapunto*. La revista *Káñina* (Universidad de Costa Rica) le dedicó un suplemento. Las revistas *Troquel* (Banco Central de Costa Rica) y *Polémica* (FLACSO, Costa Rica) también han reproducido sus obras. Ha ilustrado obras de Fabián Dobles, Julieta Dobles, Lenín Garrido, Roberto Sosa y Juan Antillón, entre otras.

Dibujo de línea a color. Colección del autor 1.

El astrónomo. En sus dibujos, Ricardo Ulloa recrea lo cotidiano: personas, parejas, padres e hijos, animales (gatos, sobre todo), ciudades, paisajes... Aun el astrónomo, otro de sus temas preferidos, está enlazado con lo habitual.

Como parte constituyente de la humanidad, el astrónomo merece toda la consideración que se otorga a otras especies en peligro de extinción. Su ciclo de vida, sus costumbres, su metabolismo, la forma en que construye su nido, su manera de cortejar a la hembra, etc., son hechos que aún se ignoran. Este pequeño libro es un modesto intento por remediar tal desconocimiento —aclara en la nota introductoria del libro *Vida y costumbres del astrónomo*— (Ulloa, 2008, p. 7).

Aficionado a la astronomía desde que conoció la literatura de ciencia ficción —H. G. Wells (1866-1946) y Julio Verne (1828-1905)—, Ricardo Ulloa quiso dedicarse a la astronomía.

El encuentro con la matemática, sin embargo, me disuadió de convertirme a la astronomía. Por no hablar de los cielos nublados. Como, además, soy muy distraído, me identifico con una disciplina que siempre tiene puesta la atención en cualquier parte menos en la tierra firme” (Sánchez, 2012).

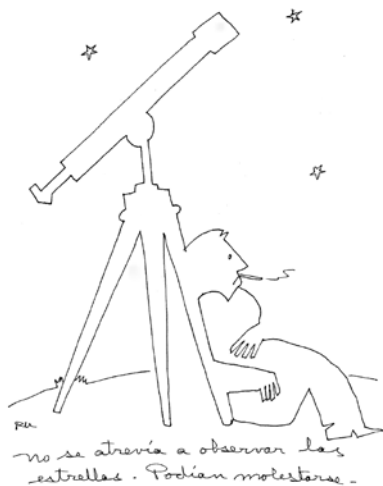
De aquel lejano deseo, nació su libro (en parte) autobiográfico.

Si bien, en *Línea en vacaciones* la ausencia de palabras busca la universalidad de la imagen, en *Vida y costumbres del astrónomo* su presencia lo determina y ancla. En la unidad entre texto verbal (didascalía) y dibujo, el lenguaje verbal es un componente fuerte que concentra la ironía y termina de conformar el dibujo: es una satírica guía de lectura. Así, las circunstancias cotidianas del astrónomo y sus peripecias se plasman entre sus dibujos de línea y sus líneas manuscritas: “Cuando un astrónomo se ha portado bien en esta vida y hasta ha descubierto un planeta, y se muere, no se dice que se ha ido al cielo sino que le han dado una beca de postgrado” (Ulloa, 2008, p. 27), suscribe con sarcasmo ante la ascensión del astrónomo con telescopio en mano, parodiando el texto religioso.

En su lectura de la incomprendida —y absurda— lógica del astrónomo, lo vemos apoyado en el trípode del telescopio, mientras el narrador revela: “No se atrevía a observar las estrellas. Podían molestarle”... o correr asustado con una estrella colgando de su mano: “Se le había caído una estrella a Orión. ¿Y ahora qué hacía?” (Ulloa, 2008, p. 89-87).

Algunos son hermosos poemas gráficos, como aquel del astrónomo estudiando el canto de la luna o su vacación: navegar en el firmamento (Ulloa 2008).

A veces muestra al astrónomo hijo, al adolescente, al novio y esposo... Como en otras obras, exhibe una visión de mundo más allá del personaje: dice sobre la vida. Así, juega con el papel asignado a la luna y las estrellas en el imaginario colectivo: “Cuando la luna es hermosa, en medio

Dibujo de línea. Vida y costumbres del astrónomo p. 89-1.

Dibujo a color. Vida y costumbres del astrónomo p. 41-1.

de la soledad se puede oír una guitarra y una voz cantando. No es el astrónomo” (Ulloa, 2008, p. 55), concluye inexorable.

Una muchacha que esté cortejando a un joven y atractivo astrónomo no debe insistir mucho en paseos bajo las estrellas. En tales momentos solo puede reclamar su atención si se comporta como una supernova [En el parque, ella lo mira, pero él mantiene la vista fija en la luna y las estrellas] Ninguna muchacha decente se porta como una supernova (Ulloa, 2008, p. 31); remata bajo el dibujo.

Resguardando los requisitos de la lectura occidental, la imagen integra lo verbal y lo no verbal para traslucir una perspectiva patriarcal. “Cuando un astrónomo señala el cielo, es que avisa sobre el choque inminente de un cometa con el planeta Júpiter”, señala el encabezado del dibujo. Una didascalía al pie sanciona en contrapunto la primera: “Cuando su esposa señala el cielo, es más bien para apuntar al límite atmosférico de su paciencia” (Ulloa, 2008, p. 33). “A causa de su miopía, la esposa de un astrónomo acabó con varios sistemas solares” (Ulloa, 2008, p. 49): acaso su visión limitada, le impidió gozar de una mirada estelar que la convirtiera en astrónoma.

Como lo expresa en el título, el libro narra la vida y costumbres del astrónomo y lo erige como el personaje central. Así, pareciera enunciar la construcción de una historieta, la del astrónomo, lo que transformaría el texto en un “cómic-book”.

Dibujante-poeta. “En los dibujos de línea me gusta probar yuxtaposiciones y, mejor aún, fusiones territoriales de objetos y situaciones diferentes; tal vez —asevera— sea como lo que pasa en una metáfora” (Ulloa, 1986, p. 143). Este juego surrealista con la línea es un juego de espacios, donde el vincular prevalece sobre el separar. Es quizá el continuum de la existencia... de su existencia: grabado, dibujo, poesía, traducción (otra forma de crear) y psicología (con énfasis en

percepción visual), todas ligadas a la creación, al arte. Su producción artística es una forma de visualizar la realidad y entenderla desde el inconsciente y lo absurdo. Como buen surrealista —y psicólogo—, sus obras exaltan la imaginación y privilegian lo preconsciente, lo irracional, el sueño, el deseo... Su humor se ríe del mundo racional, de la Razón occidental.

Así, Ricardo Ulloa confirma su vocación de poeta y psicólogo. “Toda obra de arte busca revelar al espectador algún espacio de su vida en donde pueda hallar libertad para expresarse y comprenderse” —dijo en 1990, a raíz de una de sus exposiciones de dibujo—. Creativos, lúdicos, con un gran sentido del humor y la ironía, sus dibujos de línea sugieren variadas lecturas.

Su interés en la psicología educativa le ha permitido profundizar en el ámbito de la percepción visual, la creatividad y la memoria. De esta manera, ha enlazado su afición por la capacidad humana de entender la realidad con su gusto por la metáfora, esa figura privilegiada que concentra la plurisignificación y fortalece la calidad artística de su obra.

Sus dibujos son metáforas, pero también acertijos que se resuelven en el dibujo mismo, chistes sobre la vida convertida en ficción, entretenimientos que se enlazan con la infancia. Como obras de arte, interpretan la realidad y organizan un paseo de

descubrimiento para el espectador: así, le otorgan imaginación y mayor libertad en la lectura. Quizá por ello, don Ricardo no los titula.

Espacios, texturas, creación de ambientes que dicen del artista y provocan al destinatario. En su trabajo artístico, juega con la percepción del espectador y se interesa por la forma como ve e interpreta la obra, como la siente y piensa. Es el psicólogo fusionado con el artista.

Hacedor de metáforas, lingüísticas y gráficas, Ricardo Ulloa es un caricaturista con un estilo propio y original en el país. Dibujante-poeta, ahora más poeta-dibujante, don Ricardo fusiona sus tres pasiones: artista plástico, poeta y psicólogo. Observador acucioso de lo humano y lo estelar, como buen caricaturista invita a reflexionar con humor.

Publicaciones y muestras

Ha publicado dos libros de dibujo: *Línea en vacaciones* (EUNED, 1984) y *Vida y costumbres del astrónomo* (EUCR, 2008); dos libros de poesía: *Cómo Nacer al Tiempo* (ECR, 1983) y *La Mañana en el Espejo* (EUCR, 1994); y uno de traducción de poesía estadounidense e inglesa con Gerardo César Hurtado: *Poetas del Siglo XX en Lengua Inglesa: Nuevas Traducciones* (EUCR, 2004). En la actualidad trabaja en la recopilación de sus dibujos humorísticos de pareja para ofrecer una nueva publicación y en un libro de prosa poética.

Sus obras habitan exposiciones individuales y colectivas desde 1969, cuando expuso (en la Galería Amighetti, Costa Rica) —por primera vez en monocopia— una técnica de impresión que crea un solo ejemplar. En 1976, expuso en Casa del Lago, México, muchos de los dibujos que presentó en 1986 en la muestra *Línea en vacaciones*, en la Galería Enrique Echandi, auspiciada por el Museo de Arte Costarricense y el Teatro Nacional. Más tarde, hizo una selección que recopiló en el libro del mismo nombre.

Por su gran riqueza visual y de texturas, la monocopia es otra de las expresiones plásticas preferidas del autor. Cabalgar entre el grabado y

la pintura, le ofrece una gran libertad para crear. Además, al ser una técnica poco utilizada en Costa Rica y ambigua en el mundo del arte, le brinda la oportunidad de innovar y, con ello colaborar en su desarrollo al interior del país.

Su condición interdisciplinaria la hermana con la caricatura. En negro, a color, con grafismos o sin ellos, las monocopias confirman su interés en el azar y su sentido de libertad artística. A veces conjuga la monocopia con el dibujo, el pastel, la tinta o el collage.

Algunas otras de sus exposiciones son: “Muestra de pintores costarricenses”, Palacio Iturbide, México, D. F. (1972); “Salón anual de dibujo y acuarela”, Sala Plaza de la Cultura (1982); “Concurso de Poesía ilustrada Rubén Darío”, Galería Enrique Echandi (1982); “La mente: la gran selva”, Alianza Franco-

Monocopia. Medios mixtos con dibujo. Colección del autor 2.

Costarricense (1982); "Monocopias y técnicas mixtas", Teatro Nacional (1987); "Monocopias", Alianza Francesa (1990); "Dibujos de línea", IV Bienal Lachner y Sáenz, Plaza de la Cultura (1991); "Contornos", Instituto Goethe (1991), Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (1991) y Galería Enrique Echandi (1995); "Trazos, líneas, formas", Museos del Banco Central (1997); "Dibujos de línea con pastel", Primer Anual Internacional de Gráfica Contemporánea, Museo Plaza de la Itura (2002); "Juegos" (dibujos a color y ensamblajes), Galería Nacional, Centro Costarricense de la Ciencia y Cultura (2006); "Dibujos de línea", Centro Cultural José Figueres Ferrer (2007) y Galería-Estudio de Rolando Castellón (2007).

Reconocimientos. Obras suyas son parte de la colección del Museo de la Miniatura (Museo de Arte Costarricense), del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y de la Colección Kasser-Mochary. Algunas fueron exhibidas en Freiburg, Alemania en 2012.

En reconocimiento a su trabajo de línea, uno de sus dibujos fue seleccionado para ilustrar la portada del libro de arte *Line and Sculpture in Dialogue* (Línea y escultura en diálogo), publicado por la Universidad de Chicago (2012); los más de 50 dibujos y fotos de esculturas de artistas como: Auguste Rodin, Paul Cézanne, Marc Chagall, Pablo Picasso, Edgar Degas, Henri Matisse, Amedeo Modigliani y Alberto Giacometti, hicieron exclamar a Ricardo Ulloa Garay: "Me siento rodeado en él por gigantes: soy como un solo de violín en medio de una orquesta wagneriana" (Hurtado, 2012, p. 6). En el campo del humor gráfico costarricense, sigue siendo un ejecutante solitario.

Bibliografía

- Dobles, Aurelia. (1994). El juego entre líneas de un niño venido a grande. *Esta Semana*, 27 de mayo - 12 de junio, p. 9.
- Fortini, Franco. (1962). *El movimiento surrealista*. México: UTEHA.

Hurtado Oviedo, Víctor. (2012). Ricardo Ulloa entre líneas. *La Nación-Áncora*, 26 de agosto, p. 6.

Molina Bustos, Melvin. (26 de julio, 2006). Exposiciones en la Galería Nacional. Figuritas. *La Prensa Libre*.

Paz, Octavio. (1974). *La búsqueda del comienzo (escritos sobre surrealismo)*. Madrid: Fundamentos.

Sánchez Molina, Ana C. (2008). *Historia del humor gráfico en Costa Rica*. España: Editorial Milenio.

Ulloa Garay, Ricardo. (1990). El arte mágico de Ricardo Ulloa. *Semanario Universidad*, 3 agosto, p. 12.

_____. (1991). Ricardo Ulloa expone en el Goethe. *Semanario Universidad*, 16 agosto, p. 9.

_____. (1986). Curriculum. *Káñina, Revista de Artes y Letras*. Universidad de Costa Rica: Vol. X (1), 143-148.

_____. 1984, *Línea en vacaciones*. San José: EUNED.

_____. 2008, *Vida y costumbres del astrónomo*. San José: EUCR.

Otros:

- Sánchez Molina, Ana C. (junio, julio de 2012). Entrevistas personales y consultas a Ricardo Ulloa Garay [vía correo electrónico]. Sabanilla.