

ABY RUÍZ, NÉBULA

Carlos Ortiz Burgos

La sobreabundancia de elementos visuales es la estrategia compositiva mediante la cual Aby Ruiz lidia en sus obras recientes con “los desastres de las guerras”, en las que nos hemos visto implicados, sin opción. Ya sea un gran políptico con decenas de imágenes, o una pequeña pintura semiabstracta, compuesta de cientos de pinceladas individuales, todas las obras en esta muestra incluye algún elemento que se puede caracterizar como sobrecogedor. Esta sensación de confusión y desespero ante la imposibilidad de manejar demasiadas cosas a la vez sirve como punto de entrada hacia la *Nébul*a que nos presenta Ruiz.

Individuo con capirote 1,2,3,4 | 2025

La alusión a la obra de Francisco de Goya no es únicamente una manera de hacer referencia a los conflictos bélicos dentro y fuera de nuestro territorio en el que nos hemos visto involucrados los puertorriqueños desde la Primera Guerra Mundial. A través de la obra de Goya también podemos comprender la manera en la que Ruiz utiliza el capirote. El pintor español utilizó este gorro cónico en varias obras, pero quizá las más relevantes en este contexto sean los autos de fe de la Inquisición que aparecen en *Los Caprichos*, por ejemplo, los titulados *No hubo remedio* y *Aquellos polvos* (1799). En estos Goya ilustra cómo la Iglesia Católica utilizaba el capirote para humillar a los condenados. Hoy el icónico gorro es un signo de arrepentimiento y de fe utilizado en celebraciones de Semana Santa en España, pero también se conservó el propósito original de humillación en un modo menos sanguinario. El uso del capirote como castigo para niños escolares, estuvo tan presente en la cultura estadounidense que se incluyó en todo tipo de medios visuales, incluidas las caricaturas animadas de los ‘90s. Por supuesto, no se puede ignorar el hecho de que el Ku Klux Klan se apropió de esta prenda, lo cual no está del todo fuera del contexto violento, colonial y racista que explora nuestro artista; pero la referencia que hace Ruiz en su pintura se relaciona más con el uso escolar que tuvo el capirote. Mediante este elemento, nuestro artista sintetiza múltiples factores históricos y políticos que nos mantienen sumidos en una sociedad en la que la violencia se ha normalizado desde el aula hasta la prisión.

Una de las imágenes más pequeñas, con una gran letra F en el centro, nos ayuda a desenmarañar los múltiples temas presentes en esta exposición. La misma nos hace gravitar hacia el libro de Michel Foucault *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (1975) en el cual equipara la cárcel y la escuela (entre otras instituciones) como estructuras de condicionamiento social para generar individuos dóciles y útiles. La letra F está asociada con el fracaso en el sistema de evaluación escolar, y la baja escolaridad ha sido asociada históricamente con altos niveles de criminalidad. Así cobran

Nébul

a económico, las cajas descartadas, algunas de las cuales conservan desde numeraciones y otros signos de su uso, hasta marcas de cerveza y otros productos. Así se introducen otros elementos asociados a la criminalidad: el empobrecimiento deliberado de la clase trabajadora y el abuso de sustancias como automedicación para sobrellevar la aplastante realidad. Por un lado, está la manipulación de las masas para ganancia política y comercial; por el otro está la violencia en las calles que ha justificado desde la mal llamada guerra contra las drogas, hasta las nuevas olas de expansionismo imperialista. Estas son las dos caras de una misma moneda que Ruiz saca de entre las típicas cortinas de humo del baile, la botella y la baraja.

Nébul

Otras de las pinturas en la muestra nos hacen recordar movimientos artísticos como el suprematismo ruso, en especial aquellas en las que Ruiz utiliza blanco sobre blanco y negro sobre negro. La aplicación del color en el caso de Ruiz es muy distinta a la de Kazimir Malevich, fundador de este movimiento, puesto que el puertorriqueño nunca abandona el sentido del espacio en sus obras. Aunque no haya referentes figurativos en las piezas de Ruiz siempre encontramos un horizonte, una manera de localizar los elementos en un espacio inexacto, un poco a la manera del expresionista abstracto Mark Rothko. Una de estas piezas incluye a una mujer con capirote, la cual sirve como enlace entre las obras más abstractas y las figurativas. No obstante, hay que recordar que tanto el suprematismo como

el expresionismo abstracto fueron utilizados con fines políticos durante la Revolución Bolchevique y la Guerra Fría, respectivamente. Así que aún los referentes estéticos de estas obras se relacionan a conflictos bélicos y eventos históricos que continúan teniendo repercusiones sobre Puerto Rico.

El trabajar polípticos heterogéneos no es nuevo en la producción de Ruiz, ni en el mundo del arte. Uno de los artistas más famosos que utilizó esta estrategia para lidiar con temas violentos fue Andy Warhol en su serie *Muertes y desastres* (1962). Más cercano a nuestro contexto están las *Empire’s Mirrors* (2012) de Rafael Ferrer y la serie *Tropical Night* (2006-2014) de Christopher Cozier; ambos artistas emplean estrategias similares, aunque tratan temas distintos. En todos estos casos, es posible realizar un análisis iconográfico de cada uno de los dibujos y pinturas que componen las complejas piezas, pero ese ejercicio sería como cortar el lomo de un poemario, deshojando la obra y desparramando su sentido. Cada conjunto es un microcosmos que hace manejable una realidad desesperanzadora. En este contexto más amplio, la sobreabundancia parece responder al incremento exponencial en la producción y el acceso a las imágenes que hemos experimentado desde mediados del siglo pasado. De modo que en *Nébul*a hallamos una propuesta que se alimenta de tiempos y espacios distantes, para acercarnos, como con un telescopio, a nuestra realidad local, pero sin desentenderse de la fuerza gravitacional política y económica que nos mantiene cautivos.

Todos ustedes, 2025 | detalle instalación

LISTA DE OBRAS:

Loveseat, 2025
acrílico y esmalte sobre lienzo
60" x 96"

Nébula (Díptico), 2025
acrílico y esmalte sobre lienzo
60" x 96"

Autorretrato con capirote, 2025
esmalte y óleo sobre lienzo
60" x 48"

Nébula F, 2025
acrílico, esmalte y óleo sobre lienzo
36" x 96"

Orilla, 2025
acrílico sobre lienzo | 30" x 40"

El pensador con capirote, 2025
yeso y acrílico

Por debajo, 2025
esmalte, mesa de madera y marcador sharpie | 30" x 40"

Disertaciones, 2025
óleo y carboncillo sobre cartulina
18 dibujos | 22" x 28" c/u

Todos ustedes, instalación, 2025
acrílico y carboncillo sobre cartón
8' x 8'

Retrato con capirote, 2025
óleo sobre lienzo | 20" x 16"

Silla de escarnecedores, 2025
silla con lápices | 38" x 15"

Individuo con capirote 1,2,3,4
serie de 4 óleos sobre lienzo, 2025
12" x 16"

ABY RUIZ, (Arecibo, Puerto Rico 1971) es un artista plástico que trabaja con pintura al óleo, dibujo e instalaciones. Su obra explora la naturaleza humana en diferentes situaciones en las que se expone el comportamiento de cada individuo. El cuerpo es la principal fuente de expresión en composiciones muy intensas donde en ocasiones aparece algún elemento de humor. Los temas más desarrollados por el artista están relacionados con la infancia, la sexualidad, la mortalidad, la inocencia, la violencia y la ternura y son abordados en espacios indefinidos e imágenes recortadas.

Ruiz se involucró en las artes desde temprana edad, tomó clases de pintura con Pablo San Segundo y estudió pintura, dibujo y grabado en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Arecibo bajo la tutela del profesor y artista Rolando Borges Soto.

Su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones internacionales en Estados Unidos, Panamá, Canadá y República Dominicana y forma parte de numerosas colecciones privadas y públicas como El Museo de Arte Contemporáneo, El Museo de Arte de Caguas, El Museo de la Universidad Ana G. Méndez, El Ateneo Puertorriqueño, El Instituto de Cultura Puertorriqueña y El Museo de Arte de Ponce.

Sin pena ni gloria, la primera exposición antológica del artista que abarcó más de dos décadas de pintura, dibujo e instalaciones, se inauguró en el Museo de las Américas en el 2023.

Disertaciones 10 | 2025

Autorretrato con capirote | 2025

Créditos:

L'Artban: Coordinación de exposición
Carlos Ortiz Burgos: Texto opúsculo
Rafael Collazo: Fotografía
Juan F. Morales Nazario: Montaje

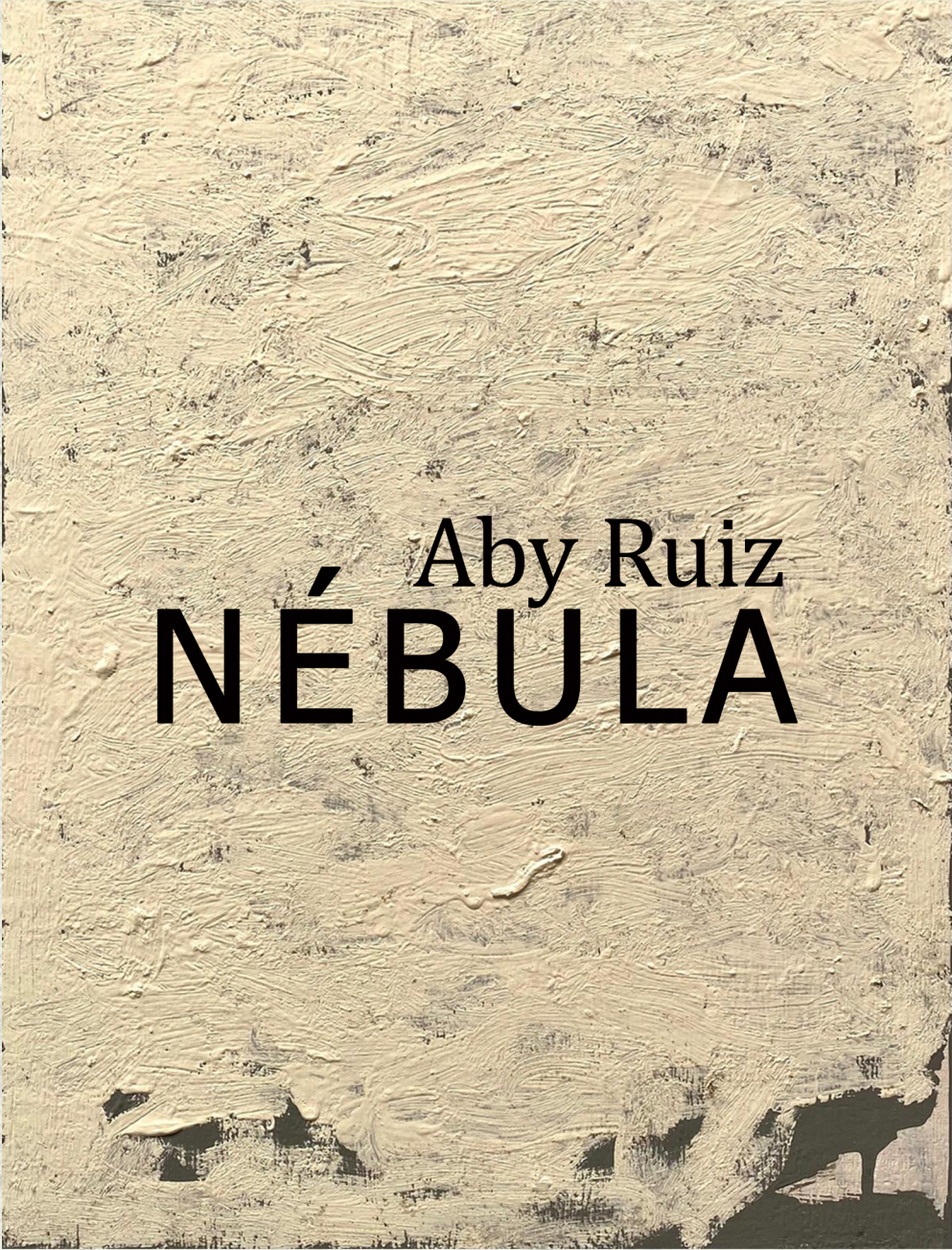
Liga de Arte de San Juan

Marilú Carrasquillo / Directora ejecutiva
Eduardo Cabrer, Ivonne Prats, Johnny Betancourt / Comité de Galería
Zinthia Vázquez Viera / Diseño gráfico

Fuentes consultadas

Brown, Justin. "The Dunce Cap: Symbol of Smart to Hall of Shame" en History Defined, 2021. Accedido el 20 de septiembre de 2025. <https://www.historydefined.net/dunce-cap/>
Foucault, Michel. "Disciplina." *En Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Traducción de Aurelio Garzón del Camino, 132-138. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2002.
Junco, Manuel Á. "The Terrible and the Ridiculous in Goya's Los Caprichos" en *Spanish Laughter: Humor and Its Sense in Modern Spain*. Editado por Antonio Calvo Maturana, 91-110. Nueva York: Berghahn Books Inc., 2022.
Rosa, Laura. "De dónde procede el capirote, el llamativo gorro que llevan los penitentes en la Semana Santa española" en *BBC News Mundo*, 8 de abril de 2023. Accedido el 20 de septiembre de 2025. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-65131411>

Liga de Arte de San Juan
calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga
no. 1, Viejo San Juan
787.725.5453 / 787.722.4468

16 de octubre al 5 de diciembre de 2025

Galería Delta de Picó
Liga de Arte de San Juan