Entrevista con Paco Rallo, Premio AACA a la mejor difusión de arte contemporáneo 2018

Paco Rallo es rtista visual y diseñador gráfico; pero estas designaciones se quedan cortas para definirle. Artista integral y privilegiada mente. Hombre de pensamiento incesante, siempre ha mantenido una actitud crítica e irónica ante la vida y la cultura. Su prodigiosa memoria hace que la conversación siempre sea interesante, al mismo tiempo que permite descubrir o rememorar la reciente historia contemporánea. Rallo es el humanista de hoy de día, siempre atento a nuevos lenguajes, comunicador de ideas y catalizador de sabios criterios que difunde a través de su blog y otras plataformas digitales como Twitter, Linkedin, Instagran y Facebook. Por esa labor ha sido reconocido con "Premio a la mejor labor de difusión de arte contemporáneo" por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.

-DO. ¿Después de tantos años de profesión, quizá resulta extraño que llegue un premio por esta faceta?

-PR. Considero un gran reconocimiento y un honor recibir un premio, viniendo de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. Se premia la labor de difundir el arte y la cultura contemporánea, trabajo duro y constante que realizo por mi fuerte compromiso gremial y social. Hace años que aprendí de los artistas mayores su generosidad, que el camino es individual y, sobre todo, lo importante que es hacer visible nuestro trabajo y hacerlo respetar. Por estos motivos abrí dos grupos en Facebook, en plena crisis económica, donde informo de multitud de actividades culturales en el grupo Ahora de Artes Visuales con 847 seguidores y en diseño & artes visuales

con 551 seguidores, siendo ellos, de muy diversas procedencias, los que han pedido ser agregados voluntariamente. En sus comentarios sí que recibo muchos agradecimientos y soy consciente, de que para saber lo que sucede en nuestra ciudad muchas personas visitan diariamente en Facebook Ahora de Artes Visuales y mi perfil personal Paco Rallo con 261seguidores y 1642 amigos. Las redes Twitter, con 133 seguidores, Linkedin, con 422 seguidores, Instagran, con 212 seguidores y WhatsApp las utilizo únicamente para difundir mis trabajos y promocionar mi blog.

-DO. Un blog es una herramienta muy personal, donde verter escritos y experiencias. Precisamente en las últimas entradas, se puede leer su relación con importantes artistas como John Cage, Díaz Caneja, Wolf Vostell, Pepe Ortega o Leandro Mbomio. ¿Es necesario recordar el pasado reciente?

-PR. Indudablemente. El 26 de mayo de 2006, creé una carpeta en el ordenador con el nombre «Escáner a mi memoria» que contiene unas subcarpetas con listados de Artistas, Diseñadores, Intelectuales…, que he conocido y otra con los museos que he visitado. Me imagino que tuve la necesidad de hacerlo por el temor que tenemos a perder nuestra débil memoria, pero también me sirve para reconstruir y posicionar mi vida como artista en situaciones y fechas. Consideré que era el momento de escribir mis vivencias personales, con ciertos artistas en mi blog (pacorallo.blogspot.com). Con algunos de ellos fueron momentos puntuales y con otros mantuve o mantengo relación desde hace años. He tenido la suerte de conocer artistas nacidos en los últimos tres siglos (XIX al XXI). Es mi tributo y reconocimiento hacia ellos, que fueron amables y generosos conmigo, que me enseñarón sus estudios, sus obras o sus casas y me trasmitieron sus vivencias y conocimientos. De ellos aprendí mucho y forma parte de lo que yo soy. Y claro que es necesario evocarlos, porque muchos de ellos han fallecido y casi nadie los recuerda; mi última

entrada está dedicada al escultor Félix Burriel Marín. Este proyecto abarcará también a personas del arte, con las que mantengo lazos afectivos desde hace décadas. Es mi necesidad vital y creo que terminaré recogiendo todos en una publicación.

-DO. En 2011 abre su blog personal, al considerar que es una forma más abierta, directa y personal de publicar sus textos, trabajos de arte y de diseño,que en una página web. ¿Por qué?

-PR. Porque al ser un artista que trabaja en muchos campos de las artes visuales, encontré en el blog una herramienta más poliédrica que encajaba con mi pensamiento. Al no tener una estructura cerrada como las web, me permite, con total libertad, publicar todo lo que considero, desde obras de hace décadas a las más actuales, incluir mis trabajos de diseño y publicar mis escritos como una disciplina más del arte, o los trabajos de otras personas que escriben sobre mis obras, sin tener que llevar una cronología. En definitiva me da la libertad de expresarme, e introducir lo que es mi mundo personal como un creador difícil de clasificar.

-DO. Tiene mas de 80 mil visitas en su blog. ¿Que le escriben sus seguidores? ¿Como es la comunicación? Y sobre todo ¿que le aporta como artista?

-PR. He revisado ahora las estadísticas de audiencia que me informan de que llevo 90.560 visitas a 1 de junio de 2019. Los nueve países que más entradas recibo, desde que lo inicié el 5 de octubre de 2011, son: España, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Ucrania, México y China. A estas naciones el blog las recoge en su historial, desde el comienzo como los más frecuentes,pero son muchos más los países que entran, porque las estadísticas me permiten ver las entradas mensuales, semanales y diarias tanto en número de

visitas como de países, y fluctúa mucho. Sin embargo, es muy sorprendente las pocas veces que alguien escribe algo y eso que tiene una aplicación con traducción. Tampoco soy consciente de qué personas, empresas, corporaciones, ve mis entradas, estando expuestos a que copien y plagien sin enterarte, pero eso nos pasa a todos los que colgamos nuestros trabajos o pensamientos en las redes. Me aporta visibilidad, que considero que es fundamental, en esta nueva era de la comunicación porque si no, simplemente, no existes.

-DO. ¿Considera que las redes sociales (twitter, instagran o facebook), con las que usted trabaja, son fuentes de conocimiento?

-PR.No considero que sean fuentes de conocimiento a la maneara tradicional del término. Estas redes son muy diferentes unas de otras, cada una abarca roles distintos. Pero sí que es cierto que son partes de una nueva cultura del mundo actual. Son, más bien, una parte de intercambio cultural. De ello se han percatado las grandes Bibliotecas Nacionales, donde han creado departamentos específicos que se encargan de recoger desde blogs, webs, revistas, a memes, twits, fotos, carteles, libros… que se publican en medios digitales. Si no se recoge se perderá este legado documental. Se está guardando desde lo cotidiano a lo cultural, de lo social a lo científico, de lo político a lo espiritual tanto de autores como de anónimos, siendo la forma actual de transmisión del pensamiento, para que pueda ser estudiada por las futuras generaciones. Son otro tipo de documentos que se han creado con unas nuevas herramientas. Esta sobreinformación que manejamos, no nos permite darnos cuenta de que todo se superpone y de que casi nada permanece en nuestra frágil memoria. De ello, la importancia de ser conscientes de todo lo que podemos perder como sociedad, nuestra propia memoria, pues en definitiva, es la suma de todas las memorias las que conformarán nuestra vida y la historia cotidiana actual.

-DO. ¿Hasta qué punto las redes sociales son importantes en la difusión del arte contemporáneo?

-PR.Es el medio de mayor difusión global en tiempo real que existe. Nunca en la humanidad ha existido una herramienta tan poderosa. Es cierto que abarca demasiada información. Hay que saber seleccionar y buscar, quedarte con lo que te llama la atención, y ampliar tus conocimientos, estando atento a lo que sucede, porque todo caduca con rapidez. Sin estos medios no habría conocido a ciertos artistas de diferentes países, ni tenido información puntual sobre sus creaciones, que me emocionan. He trabajado con artistas que no conozco personalmente de diferentes países e idiomas, les he invitado a colaborar en proyectos editoriales que he desarrollado y la respuesta ha sido muy positiva. Todo lo he tratado por e-mail y ellos me han enviado sus archivos editables con las instrucciones técnicas que les había marcado. Me interesan temas de actualidad y también de épocas pasadas. Existen maravillosas páginas para hacer visitas virtuales en museos, galerías o entrar en los fondos documentales de bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, fonotecas, fototecas y un sin fin…

-DO. No me resisto a preguntarle como conceptúa el arte actual desde la perspectiva de un artista trasgresor y rompedor, como es Paco Rallo.

-PR. La designación de "arte actual", es un término que me gusta mucho. Yo me defino como artista actual poliédrico, porque me posiciona en lo inmediato que busco. Otras definiciones las encuentro de galerías especializadas y de anticuarios, –me refiero al arte moderno o contemporáneo–mención aparte son las tendencias que se entrelazan, unas con otras, creando híbridos interesantes. La creación actual es abierta a diversas disciplinas que

interactúan entre sí, dando libertad de acción al artista, donde todo se acopla en la medida que el creador sea más o menos cleptómano y sepa encontrar o dar otro sentido y lectura a obras que parten de una transmisión anterior. Creo que es otra forma de trasgredir, mezclar bien tus técnicas con tus conocimientos y hacer un nuevo y bello cóctel para los sentidos. Las vanguardias históricas han cumplido más de 100 años. Las *performances*, el *collage,* el*objet trouvé* yun sinfín de Ismos, junto a las escuelasBauhaus, Suiza o Rusa y las grandes contribuciones internacionales de la pintura, la escultura, la arquitectura, la ingeniería, la fotografía, el cine, el vídeo, la tipografía, el diseño, el dibujo, el grabado, la publicidad, la ilustración, la moda, el tapiz, la cerámica, el cómic, el graffiti, la música, la filosofía, la poesía y la literatura han convivido sin prejuicios en el siglo pasado. Los conceptos trasgresor y rompedor siempre existirán, porque el arte y el pensamiento es abierto. Actualmente lo experimental es el arte creado através de las tecnologías de los «Nuevos Medios», incluyendo los gráficos, los fractales, el arte digital, el arte virtual, la animación, los videojuegos, la impresión 3D y la robótica… nuevos materiales, con soportes visuales, sensoriales y táctiles. Nuevos conceptos creativos de gran impacto visual.

-DO. Cual debería ser el papel de las instituciones respecto al arte contemporáneo, en estos momentos.

-PR.Las instituciones tienen la obligación de velar por el arte de su tiempo, con conocimientos y medios económicos, valorar el trabajo de los artistas visuales, incentivar sus proyectos a nivel local, nacional e internacional, crear estudios de alquileres de baja renta donde puedan trabajar, enseñar y guardar sus obras. Fomentar talleres de intercambio de artistas con otros países, reducir las cuotas de seguridad social en función de sus ingresos, fomentando la profesionalidad. Zaragoza es una ciudad con un número

importante de artistas desde hace décadas, que tienen que buscarse la vida en otros campos profesionales y es muy lamentable desaprovechar tanto talento. Solo un pequeño grupo de artistas somos los que hace años decidimos consagrarnos al arte, con todos los sacrificios que conlleva. Pero son decisiones personales, que deberían ser valoradas por las instituciones a la hora de priorizar sus políticas culturales, sus programaciones y la adquisición de obras, incluso las de arte urbano, que carecemos de esculturas de calidad y prestigio por toda la ciudad.

-DO. ¿Y el futuro de las artes visuales y el diseño gráfico?

-PR. Es complicado aventurar, en los diversos campos que se mueven las artes visuales y el diseño gráfico. Desde hace años, creo que convivirán las técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías y que se auto-realimentaran entre ellas, generando otros conceptos y formas de pensamiento. También creo en la gran aportación de las mujeres artistas, que serán una parte muy importante en la renovación del arte de este nuevo siglo. Creo en su libertad, valentía y sensibilidad, sin ataduras ni vergüenzas, con actitud critica y coherencia con sus obras, junto al movimiento fraternal del Feminismo. También creo en el resultado final de las obras, en su significado y en lo que trasmiten, al margen de quien las haya realizado o firmado. Igualmente creo en la nueva tendencia creada en el 2000 del arte Cíborg, movimiento artístico que se basa en la creación y adición de sentidos nuevos al cuerpo humano vía implantes cibernéticos y en la creación de obras artísticas a través de nuevos sentidos y sensaciones. Pienso que serán una parte importante del arte que se avecina junto con la robótica, y estos juntos darán maravillosas sorpresas. Pero actualmente me sorprende ver el movimientos en torno al dibujo, con un nutrido grupo de cuadernistas, que algunos fotógrafos estén retomando la fotografía química, que ciertos pintores trabajen con técnicas de temple al huevo o los

escultores sigan las técnicas tradicionales de talla en piedra o madera, sin olvidarnos del importante número de *Collagistas*. Técnicas que han vuelto a ponerse en valor con otros discursos estéticos renovados. Para finalizar, decir que deseo un nuevo humanismo reflexivo desde el pensamiento filosófico, poético y científico, tres importantes partes del arte de todos los tiempos. El futuro del arte llegará rápido y veloz con la generación **Z** (1994-2010) que son un binomio de juventud y tecnología, siendo más globales, más tecnológicos e interraciales.