

JUAN DE AVALOS GARCIA TABORDA (1911 - 2006)

BIOGRAFIA

El escultor Juan de Ávalos, nació en (Mérida, Badajoz, 1911). Escultor. Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde concluye brillantemente, obteniendo el premio "Aníbal Álvarez" de la Real Academia de Bellas Artes. Se le concede la Beca "Conde de Cartagena" y marcha al extranjero en 1944, regresando pocos años más tarde y fijando su residencia en Madrid. En la obra de este artista destaca su habilidad para el colosalismo, la ejecución de creaciones de aparatosas formas, como ocurre en los Evangelistas de la basílica de Cuelgamuros una apurada dulzura en los volúmenes caracteriza sus creaciones de menor tamaño, como ocurre con los "Amantes"

de Teruel. Primera, Segunda y Tercera Medallas (1957, 1950 y 1941, respectivamente) en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Ha obtenido otros galardones en los concursos de Guayaquil, Cuba, y Teherán. Académico de Número de la Real de Bellas Artes de San Fernando; Miembro Correspondiente de la "Hispanic Society of América" de Nueva York; Miembro de la "Arts-Sciences-Lettres" de París; Miembro de Honor de la Sociedad de Escritores y Artistas de Bogotá, etc. Entre sus obras conviene recordar el monumento a Manolete en Córdoba; las nueve figuras monumentales para la basílica del Valle de los Caídos; Túmulo de los Amantes, Teruel; Monumento a Jiménez Díaz, Madrid; Fuente de la Poesía, Santo Domingo (República Dominicana), etc. Su obra aparece representada en diversos museos españoles y extranjeros, así como en colecciones particulares nacionales y extranjeras.

J. L. M. M.

(Diccionario de pintores y escultores españoles).

BIOGRAPHY

The sculptor Avalos, was born in Mérida, Spain in 1911. He studied in the School of Fine Arts in San Fernando with magnificent results, where he obtained the honour of 'Aníbal Álvarez'. In 1944 he was granted the 'Conde de Cartagena' scholarship and moved abroad. Subsequently a few years later, when he returned he decided to settled in Madrid. In his work, stands out the ability in depicting the colossal; The realization of voluminous creations, as those seen in the "los Evangelistas de la basílica de Cuelgamuros".

A difficult sweetness in the forms characterizes his work of smaller scale, as in the lovers of Teruel.

He won the first, second and third medals (in 1941-50-57) in the Beaux Arts National Exhibitions. He has also won various awards in Guayaquil, Cuba, and Teherán. And became Académic in the School of Fine Arts in San Fernando. He also became a member of "Hispanic Society of América" in New York; a member of "Arts-Sciences-Lettres" in Paris; a member of the Honor de la Sociedad de Escritores y Artistas de Bogotá, etc. Other Works: Monument to Manolete in Córdoba; nine monumental figures for the 'basílica del Valle de los Caídos'; Túmulo de los Amantes, Teruel; Monument to Jiménez Díaz, Madrid; Fuente de la Poesía, Santo Domingo (Dominican Republic), etc.

He has Works of art in various museums in Spain and abroad as well as in national and international collections.

J. L. M. M.

(Dictionary of Spanish painters and sculptors).

Juan de Avalos con la Reina Fabiola de Belgica 1961

LA MADUREZ MODÉLICA DE JUAN DE AVALOS

Fiel partidario de la figuración academicista, es de la estatuaria de grandeza del Valle de los Caídos – su obra magna, hasta la monumental de la estatua ecuestre, Juan de Ávalos ha sido antiguo amigo de lo grandilocuente.

Sus figuras, estatuas o relieves entienden la concepción moderna de la escultura antes de que la renovasen los conceptos, análisis y experimentos de la más violenta ruptura con la tradición.

Avalos fue muy dado a complacer por encargo al buen gusto burgués desde la línea más verista. La cual no quiere decir que no sepa salirse de la profesionalidad para ampliar el oficio a pautas estéticas de más libre manifestación.

Ávalos siempre ha sido un modelador excepcional, tanto en los ajustes cuanto en la terminación. Ha empleado oficio y estilo para una producción de piedra y bronce, granito y mármol, barro y yeso, acogedora de la figura, el retrato y la imaginería más clásicas considerándolas género dentro de la estatuaria realista. De un objeto a un relieve fijo, de un bulto redondo apto para ser colocado delante de una montaña o de un formato adecuado para ser forjado y patinado por una materia dúctil, saca grandiosidad dentro de las zonas expresivas que con la soltura de los grandes artistas denotan personalidad en quien ha esculpido como Juan de Ávalos, bajo el canon de la proporción y el gesto de lo suntuoso.

Ávalos nos legó en vida obras y memorias de dedicación significativas al trabajo que le justificó. Decantado por lo afectivo, tomó en sublimada fusión las anatomías matéricas que laboran con lo anímico que piensa, idea e imagina, punto de encuentro donde testimonia una hondura exterior con la energía exquisitas de las herramientas dominadoras. La manera de llevarlo a cabo no es otra que la plasticidad de insobornable empeño para estilizar la piel de lo informe por medio de sus esculturas.

La formación de Ávalos le permitió una sólida base teórica proporcional a las leyes de la gravedad, argumento que nunca olvidó dentro de la gravitación de sus epicentros fluctuantes sobre la materia inerte.

JUAN DE AVALOS' EXEMPLARY MATURITY

Loyal supporter of academic thinking, is the monumental statuary termed, "Valle de los Caídos" - his greatest work of art (in its most noble sense), before reaching the monumental equestrian statue, Juan de Avalos had been kin on 'the pompous'.

His forms, statues, or reliefs comprehend the Modern conception of the sculpture before it had been restored by 'new concepts', analysis and experiments of the most violent rupture with 'Tradition'.

In the past, Avalos was extremely inclined to please by order to the 'good' bourgeois' taste, from the most veristic line which, does not mean that it is not capable of getting out of professionalism in order to extend the profession towards aesthetical patterns of the most free manifestation.

Avalos has always be an exceptional modeller, in making adjustments as much as in the realization of the work. He has employ skill and style in the realization of a reproduction in stone and bronze, granite and marble, mud and plaster welcoming the form, the portray and the most classical imagery, which can be considered to be a gender within realist sculpturing. From an object to a fixed relief, from a rounded bulk suitable to be placed in front of a mountain or in an appropriate format to be shaped and finished by a ductile material, he achieves grandiosity within the expressive grounds, which together with a naturalness as that of the greatest artists denotes personality as that who has sculpted like Juan de Avalos, under the canon of proportion and the gesture of the sumptuous.

Avalos bequeathed a legacy in life of works and memoirs of significant dedication towards the work that justified him. Influenced by the affective, he took in sublimated fusion the materic anatomies that construct with the anima that reflects, conceive and imagine, a meeting point that bears witness an exterior depth with the beautiful energy of the ruling tools. The manner in which it is being conducted, is that of plasticity of incorruptible determination in order to manifest the skin of references via Avalos' sculptures. Avalos' formation provided him with a solid proportional theory foundation towards the laws of gravity, argument that he never forgot within the gravitation of his fructuous epicentres in regards to lifeless matter.

A ese nexo de conexión con la verticalidad sucede el palpito táctil de sus criaturas creadas con vivencias y honradez suficientes para conseguir su aporte sustancial en un conjunto moldeado con cánones classicisantes, muy dentro del neoclasicismo moderno.

Ávalos fue, sobretodo, un escultor cenital. Se basó para conseguirlo en el conocimiento del oficio, el que dio claridad y fluidez, con el logrado acompañamiento de volumen realista y gusto por la técnica en un trabajo bien hecho y urdido para que la fuerza de la mano le condujera a registro de lo que él entendía como belleza verdadera. Instituyó con todo ello unos modelos escultóricos naturalistas por evidencia. Hubiera que considerar a sus realizaciones emblemáticas, pese a la falta de evolución ismos y modas, su obra dura y perdura, permanece y queda.

El colosalista Ávalos, firme puntal de manos seductoras para la abundancia en la obra monumental y en la de pequeño formato, macros y microformas, la una para ambientar, la otra para expresar un deleite, aplicó modos, procedimientos, hechuras, concepciones y métodos de bustos límpidos dialogando con su sensibilidad; escenas de lo vivo cotidiano, estudios de pasión, genio y contextar espiritual; Vírgenes soberanas y perfectas; tallas figurativas dentro de la iconografía más religiosa y devota; joyas caprichosas; subyugadoras y llenas de magia; héroes de perfiles singulares y texturas orgánicas; mitos clásicos defectables, de gráciles actitudes; oficios fundidos por la relación al sentimiento escultórico; grupos equilibrados y serenos; máscaras compuestas con temblor y fascinación; poses cargadas de impulso vital; juego de puro placer; estampas femeninas tratadas con mimo; ninfas enamoradas y resplandecientes; reposo idealistas. La disciplina de la técnica expresiva que creó la hizo con el objetivo supremo de alzar el espíritu.

Ávalos, excepcionalmente "rozado en ocasiones por el alma del genio" (Así entrevistado por Luis María Ansón), fue amante siempre e intérprete de la soberana belleza, por lo que merece el calificativo de escultor purista. Por la alta proyección que su obra tuvo y por su alcance de artista creativo, pocos escultores contemporáneos se hacen acreedores a la categoría de maestros como Juan de Ávalos.

Mario Angel Marrodán

Besides that nexus of connection with verticality succeed the tactile feeling of his creatures created with sufficient experiences and honesty to achieve its consequent substantial output in an ensemble modelled with classicist norms, within modern neoclassicism.

Avalos, was above all a zenithal sculpture; he based his vision on the knowledge of the profession, which provided the work with clarity and fluidity, together with the well achieved accompaniment of the realist volume and pleasure in the technique in a well achieved work and projected, so that the energy in his hand could drive him to explore that which he understood as genuine beauty. He established with that all, sculptoric naturalistic standards, as his works demonstrate. It should be considered, in his emblematic realizations, in spite of the lack of evolution isms and fashions, his whole Work of Art lasts, endures, it possesses a notion of permanence and stays.

The colossalista Avalos, firm support of seductive hands for the abundance in the monumental work as well as in the minimal, macros and macroshapes, the one to create an atmosphere, the other to express pleasure, he employed manners, procedures, forms, conceptions and methods of clean busts conversing with their own sensibility; motifs from everyday life, studies of passion, genius and to context the spiritual; heavy and perfect virgins; figurative sculptures within the most religious and devoted iconography; capricious jewellery; enchanting and full of magic; heroes of singular profiles and organic textures; detectable classical myths, of graceful postures; works melted by the relation towards the sculptoric sentiment: balanced and serene ensembles; masks composed with trembling and fascination; poses charged full of a vital impulse; a play of pure pleasure; feminine images treated with care; nymphs glowing and in love; idealist rest. The discipline of the expressive technique, which he created with a supreme objective, was intended to raise the spirit.

Avalos, exceptionally 'touched, in occasions, by the spirit of the genius' (interviewed by Luis María Ansón), he was an everlasting lover and interpreter of beauty, for this reason he can be termed 'a purist sculptor'. For the height projection that his works of art achieved and for his reach of creative artist, few contemporary sculptors leaves themselves open to the category of masters as that of Juan de Avalos.

Mario Angel Marrodán