

Berkley, 2017, Detalle

Barroco Expresionismo

Baroque expressionism. Luis Matheus

Fecha de recibido: 03-05-2019
Fecha de revisado: 14-05-2019
Fecha de aceptado: 22-05-2019
Vol. 2, núm. 4, jul.- dic. 2019, pp. 134-146, ULA-Ven.
ISSN en trámite, Depósito Legal: ME2018000067
[URL: *erevistas.saber.ulav.ve/laAdearte*](http://erevistas.saber.ulav.ve/laAdearte)
[URL: *www.arte.ulav.ve*](http://www.arte.ulav.ve)

Por: **Julio C. Lubo C.**

Director del Centro Experimental de Arte Contemporáneo
“Galería La Otra Banda”. Mérida.

Luis Matheus, como gran parte de los que han recorrido el Expresionismo Abstracto, tuvo un interés temprano por el arte primitivo y las culturas antiguas que contenían un núcleo de verdad universal digna de considerar. Luego su trabajo dio un giro hacia a lo pictórico sumándole referencias literarias, principalmente los mitos trágicos y la novela universal, pero nunca incorporó en su obra “los actos de creación dinámicos” desarrollados por Jackson Pollock (el movimiento de la mano, del brazo y del cuerpo como gesto involuntario reflejo del inconsciente) que Harold Rosenberg

definió en 1952 como "The Action Painting" y que luego Clement Greenberg denominó como la Escuela de New York (movimiento caracterizado por la manipulación de la pintura, las formas simplificadas, los formatos grandes o la gran escala de composición con la incorporación del movimiento y de la densa materia pictórica, que exigían del artista actitudes novedosas); por el contrario, **Matheus** siguió su propio camino, y experimentó otras posibilidades frente a la influencia del Cubismo y el Automatismo Surrealista de Pollock o de Willen de Kooning. Trabajó sobre el mediano formato desarrollando un gesto controlado, la presión sobre el tubo de pigmento del óleo, el trabajo con la espátula y con los dedos, para crear imágenes con un impacto elemental, que registran un alto grado de abstracción y cualidades expresivas a través de la sensibilidad y la sensualidad del color y del impasto característico del óleo, en su deseo por cambiar o movilizar el clima de incertidumbre que se vivía en los años ochenta y se sigue viviendo en el país y el mundo:

El artista agiganta la materia y el color para intensificar la expresión, la implicación intensa con el material, hecho patente en el registro sutil de signos de movimiento y acción sobre la tela. Aferrado a las cualidades de la pintura matérica, trabaja la densidad material y la textura de superficie como una manifestación de un arte de abstracción espontáneo formalmente potente por su tensión visual y su tensión compositiva que nos proporciona otra mirada de eso que llamamos realidad: Arrojar una interpretación del mundo... Un orden concreto que admite transformaciones topológicas y en el cual la estructura puede interpretarse como textura. En este caso, el complejo orden topológico se caracteriza por no someterse a un esquema geométrico, y habitar en la irregularidad, lo áspero, lo crudo y en las identidades aformales, propias del trazo y las texturas (impresiones vitales que deja la mano cuando trabaja en bruto la pintura).

En esta propuesta, lo Barroco o lo barroquizante puede ser captado en la combinación de la frontalidad (manifiesta y puesta en evidencia), y la incorporación del movimiento sintetizado en el gesto y la mancha anclados a una estructura de sostén compositiva vertical que amalgama trazos (gestos controlados) y materia en multiplicidades de fragmentos, uno con otro, estructurando un complejo modo espacial de accidentes topológicos donde el tamaño o la recesión pictórica se relativizan ante el valor superficie, el valor luz y el color sensibilizado aplicado intuitivamente. **Matheus** desarrolla el valor y el tono estratégicamente en modulados contrastes para separar,

Composición I, 2018, Detalle

entrelazar o superponer planos opacos de pigmento saturado mediante gestos y movimientos de la mano que replica lo que experimenta en su interior el artista y que es exteriorizado sobre la tela como la experiencia sensible del color. Pollock, por ejemplo construía una densa red de líneas moviéndose rápidamente alrededor de la tela para plasmar un registro visual de sus turbulentos sentimientos interiores y una reflexión de los gestos violentos que traían la pintura a la existencia como obra, de este modo experimentaba intensamente el "automatismo" surrealista y lo llevaba a sus límites; siempre inconforme con la obra ejecutada realizaba cambios sucesivos, destruyendo

la imagen, lo conseguido, porque para él la pintura tiene una vida por sí misma, y todo deviene a través de ella en el proceso de ejecutarla, solo cuando perdía ese contacto con la pintura el resultado de la obra se veía confuso.

Matheus por el contrario, víctima de su circunstancia expresa el pomo y manipula la espátula de manera controlada y calculada, a esta restricción del material le suma una medida de control intuitivo que gobierna debajo del aparente caos, la cacofonía y la saturación, pero en su caso nada resta y todo suma, encontramos armonías y disonancias balanceadas puntuadas por particular énfasis, un fácil dar y tomar, la pintura le sale bien, lo hace con tiempo, la espontaneidad también es controlada. El método de Kooning o de Kline también eran ideales para expresar las tensiones privadas, la ansiedad de la vida urbana y su brutal inmediatez, sus pinturas siempre incompletas dejaban registros visibles en el producto final de los cambios de idea durante el proceso creativo desde sus tempranas etapas, al cual agregaba su inusual y vigoroso sentimiento de agresividad (situación que contrastaba con el viejo principio de que el esfuerzo del artista debía ser

**Matheus por el contrario,
víctima de su circunstancia
expresa el pomo y manipula
la espátula de manera
controlada y calculada**

Camino en el Bosque, 2018, Detalle

ocultado en la obra), este gestualismo hecho virtud pone en evidencia esas aéreas de la composición sobre pintada o re-trabajadas que solemos ver en sus obras, una práctica recurrente por **Matheus** quien constantemente inquieta y dialoga para retomar la obra que él considera incompleta, que en sus propias palabras, pide más pintura, trabajar sobre sucesivas capas con marcas abstractas, dejando en la superficie resultante un rico empaste que le permiten al observador discernir "en acción" su progreso hacia una conclusión cercana a la abstracción. Todos estos recursos propios del "action painting", permiten campear en la obra de arte la forma laberíntica de la memoria del artista y su inconsciente vinculado a la violencia y la alienación contemporánea.

Este Barroco Expresionismo también apela a técnicas que tuvieron su origen en los Impresionistas y Post impresionistas, el toque entrecruzado, la pincelada direccional y el divisionismo (puntillismo) para la búsqueda de los efectos. **Matheus** repasa estas técnicas adaptándolas a sus fines, aprieta la composición (*horror vacui*) y ahoga la estructura con el grosor (el empaste) y la textura para activar sensaciones visuales, su paleta de color no es estrictamente prismática, se aproximan al círculo cromático, fija su atención sobre los primarios

pero los mezcla con uno o dos secundarios, con los complementarios, evitando a toda costa agregar marrón o negro para oscurecer el tono, el brillo del color dependen más de la puesta en relación de los colores, que al brillo individual de cada uno de ellos, la percepción en general de los colores es de opacidad, del mismo modo, en vez de de la línea o el contorno de la forma, prefiere utilizar el esqueleto lineal o tonal del color aplicando capas pictóricas a manera de parches que retoca interminablemente,

En el Camino al Bosque,
2018, Detalle

Árbol de la Vida, 2018, Detalle

la pintura progresó de dos elementos claves, primero la planificación, la composición general de claro énfasis vertical, lo segundo, la construcción de delicados equilibrios y oposiciones, valores de colores y contraste frío-caliente al que les da un efecto unificado armonioso con la ayuda de la espátula, en suma, esa gradual libertad de retoque para describir los cambios, los parches de luz coloreadas, las sensaciones visuales que van desplazándose hacia lo plano y las cualidades plásticas. **Matheus** sabe que a

medida que se mezclan mas colores, la obra resulta más oscura, porque los pigmentos reaccionan “sustractivamente”, esto significa que la cantidad de luz que ellos reflejan en la parte de atrás del ojo disminuye proporcionalmente con cada adición de color en la mezcla, por ello acude en ocasiones a la luz coloreada con blanco puro, buscando una reacción opuesta por “adición” para reconstituir el arcoíris prismático, recuperar el brillo; alternativamente también utiliza, en vez del barniz que distorsiona la delicada relación de colores (en su caso cuidadosamente calculada), aplica aceites para incorporar más brillo y supera los efectos de superficie opaca y oscuridad.

la pintura progresiva de dos elementos claves, primero la planificación, la composición general de claro énfasis vertical, lo segundo, la construcción de delicados equilibrios y oposiciones

La técnica del puntillismo desarrollada por Seurat, puntos “mecánicamente” uniformes de colores puro aplicados sobre la superficie, el artista la utiliza para revelar y mostrar capas de colores aplicadas anteriormente (no están concebidos para que se fusionen en la retina), cuando mas observamos los cuadros a la distancia, unas tres veces la diagonal del cuadro, la incompleta fusión de colores produce efectos ópticos parpadeantes o vibraciones, en conclusión, lo importante para el artista es la experiencia sensible del color, la primacía de lo visual contemplativo, la pintura en vivencia dialogante con la tradición de la pintura misma.

Luis Matheus, like many who have passed through Abstract Expressionism, had an early interest in primitive and ancient cultures that included the true universal nucleus to be considered. Then his work took a turn towards the pictorial-pictorial adding literary references, mainly tragic myths and the universal novel. But, he incorporated in his work, "the actions of dynamic creation" by Jackson Pollock (the movement of the hand, the arm, and the body as an involuntary gesture as a reflection of the unconscious) that Harold Rosenberg defined in 1952 as "The Action Painting" and later Clement Greenberg called the School of New York (movement characterized by the manipulation of paint, simplified forms, large formats or large scale compositions that incorporate movement and dense pictorial material that demands of the artist novel attitudes). On the contrary, **Matheus** followed his own path and experimented other possibilities before the influences of Cubism and the Surrealist Automatism of Pollock or of Willem de Kooning, working on a medium format developing a controlled gesture, the pressure over the tube of oil pigment, the work with the spatula and with the finger to create images with the elementary impact that registers a high grade of abstraction and expressive qualities through the sensitive and sensuality of color and the impasto characteristic of oil, and its desire to change or mobilize the climate of uncertainty that was lived in the 1980's and remains alive in this country and the world.

The artist enlarges the material expression and the color to intensify the expression, the intense implication with the material, made apparent in the subtle register of signs of movement and action on the canvas. Clinging to the qualities of the material expression of the painting, he works the thick material and the surface texture as a manifestation of the art of spontaneous abstraction formally strong for its visual tension and the tension of its composition that provides us another look at what we call reality: Throw and interpretation of the world... A concrete order that admits topological transformations and in which the structure can be interpreted as texture. In this case, the complex topological order is characterized by not submitting a geometric scheme and lives in the irregular, the rough, the crude, and the identities without form, found in the stroke and the textures (vital impressions that leave the hand when working in the raw painting)

Composition I, 2018, Detail

*In this proposal, the Baroque or the Baroque-like can be seen in the combination of the frontal (manifest and placed in evidence) and the incorporation of movement synthesized in the gestures and a spot anchored to the vertical composite support structure that join strokes (controlled gestures) and material in multiple fragments, one with another, structuring a complex spatial mode of topological accidents where the size of the pictorial recession is relativized before the surface value, the light value and the intuitively applied sensitized color. **Matheus** develops a value and a tone strategically in contrasting modulations to separate, intertwine or overlay opaque planes of saturated pigments using hand gestures and movements that replicate what the artist experiments in his interior*

*and that exteriorized on the canvas as an experience sensitive to color. Pollock, for example, constructed a thick network of lines moving rapidly around the canvas to state a visual register of the turbulent interior feeling and a reflection of the violent gestures that the painting brought to the existence as a work, this way intensely experimenting the surrealist "automation" and takes it to its limits, always in disagreement with the work executed carried out in successive changes, destroying the image, the achievement, because to him, the painting has a life of its own and all comes through it in the execution process only when it loses contact with the painting, resulting in a work appearing confused. **Matheus**, on the contrary, a victim of his circumstances,*

squeezes the lead and manipulates the spatula in a controlled and calculated way to this material restriction that adds a measure of intuitive control that governs below the apparent chaos, the cacophony, and the saturation but in his case, does not detract but adds all, finding harmonies and highly balanced dissonance through particular emphasis, an easy give and take, the painting comes out well. He takes his time; spontaneity is also controlled. The Kooning method or Kline's are also ideals that express private tension, the anxiety of urban life and its brutal immediacy, his painting always incomplete leaving visible registers in the final product of idea changes during the creative process as of the early stages to which his unusual and vigorous aggressive sentiment (a situation that contrast with the old principle that the strength of the artist should be hidden in the work).

Matheus, on the contrary, a victim of his circumstances, squeezes the lead and manipulates the spatula in a controlled and calculated way

This gesture made a virtue puts forth these areas of composition over painted or re-worked that we seem to see in his works, a reoccurring practice by **Matheus** who constantly inquires and dialogues to retake the work which he considers incomplete, that in his own words, ask for more paint, working on successive layers with abstract marks leaving on the surface, the result of a rich impasto that permits the observer to discern "in action" his progress towards a conclusion close to abstraction. All his own resources in the "action painting" permits a labyrinthic form of the artist's memory and his unconsciousness linked to the violence and contemporary alienation.

This Baroque Expressionism also utilizes techniques that originated with Impressionists and Post-Impressionists, the crossed strokes, the directional brushstrokes and divisionism (pointillism) to search for effects, **Matheus** passes through these techniques adapting them for his ends, tightening the composition (*Horror Vacui*) and drowning the structure with the thickness (the impasto) and the texture to activate the visual sensations, his color palette is not strictly prismatic, it approximates the circular chromatic, fixing his attention on the primaries but mixing them with one or two secondary colors with the complementary, avoiding at all cost, adding brown or black to darken the tone. The brightness of the color depends more on the position with respect to the colors than the individual brightness of each one of them. The general perception of the colors is the opaqueness in the same sense instead of the line or the border of the form, preferring to use the lineal skeleton or the tone of the color applying pictorial layers as patches that endlessly retouch. The painting proceeds from two basic keys: first, the planning, general composition with a clear vertical emphasis and second, the construction of delicate equilibrium and oppositions, color values and cold-hot contrast to which he give a harmonious unifying effect with the help of the spatula; in summary, this gradual liberty

of retouching to describe the change the light colored patches, the visual sensation that are displaced towards the plane and the plastic qualities. **Matheus** knows that as he mixes more colors, the work becomes darker because the pigment reacts "subtractively", this means that the amount of light that they reflect behind the eye, proportionally lowers with each addition of color in the mix, so that at times, they occasionally go to colored light with pure white, search for an opposite reaction for "adding" to reconstitute the prismatic rainbow, recuperate the brilliance, also alternatively utilizing, instead of varnish that distorts the delicate relation of colors (in his case carefully calculated) applying oils to incorporate more brightness and improving the effects of the opaque and dark surface. The pointillism developed by Seurat, "mechanically" uniform of pure color applied over the surface, the artist uses to reveal and show layers of color previously applied (they are not conceived to fuse with the retina) when we further observe the squares at a distance, three times the diagonal of the work, the incomplete fusion of colors produces a blinking or vibrating optic effect. In conclusion, the importance for the artist is the sensitive color experience, the primacy of the contemplative visual, the painting live dialogue with tradition of the same painting.

Ficha técnica

Artista: Luis Matheus.

Presentación y curaduría: Julio C. Lubo C.

Fotografía: Pablo Kirsch.

Lugar: Centro Experimental de Arte Contemporáneo "Galería La Otra Banda",
Mérida.

Referencia

Título: De lo Matérico a lo Topológico.

Autor: Julio C. Lubo C.

Como citar este artículo:

Lubo C, J.C.(2019). Barroco Expresionismo. Luis Matheus.
La A de Arte, 2(4), 134-146 pp.
Recuperado de erevistas.saber.ula.ve/laAdearte

**Esta obra está bajo licencia internacional
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.**

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios
y lineamientos establecidos para la edición electrónica en el año 2019.

**Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.
Universidad de Los Andes – Venezuela.**

www.saber.ula.ve
info@saber.ula.ve