

MATT NEUMAN

RELACIONES ENTRE FORMAS RELATIONSHIPS BETWEEN SHAPES

Por Francisca Castillo. Historiadora del Arte (Chile).
Imágenes cortesía del artista.

El arte geométrico es heredero de una tradición de ruptura e investigación cromática-compositiva que puede rastreadse históricamente hasta el Renacimiento (si consideramos el trabajo de la perspectiva geométrica). Estas búsquedas para encontrar y relacionarse con las formas más sencillas y los colores más puros corresponden a inquietudes artísticas que se inician en lo natural, pero que evolucionan hacia una desconstrucción de la realidad, en composiciones que resultan de estudios profundos de la experiencia estética de cada espectador.

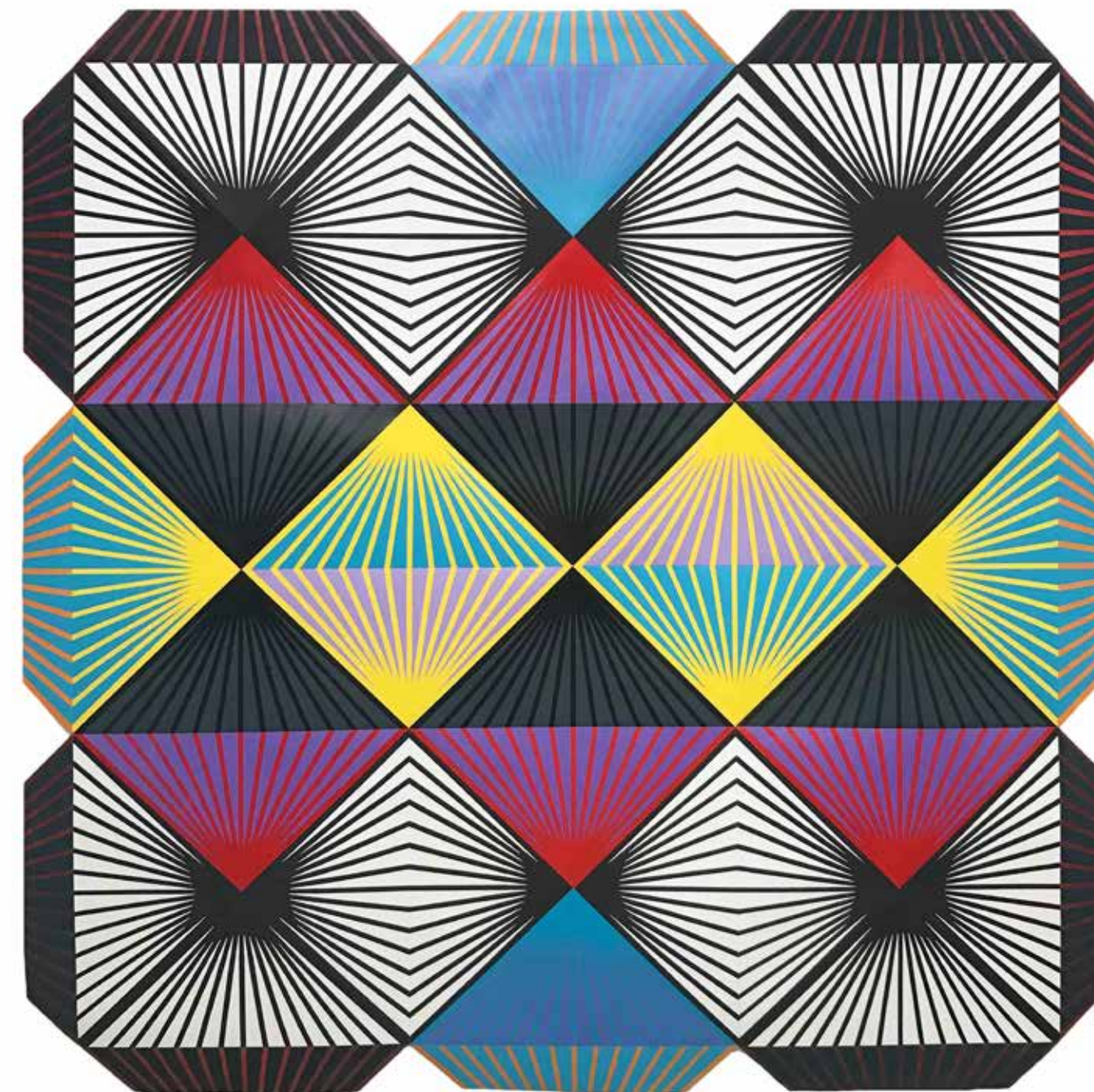
Matt Neuman es un artista estadounidense perteneciente a una nueva generación de artistas, que si bien forman parte de una tradición que continúa la línea exploratoria del arte abstracto/geométrico, también es representante de una forma nueva de enfrentarse al arte, de cuestionarse el rol que tiene el artista frente a la obra y ante el público. Este pensamiento de cuestionarse tanto la posición del artista al igual que la del espectador, es reflejo de un cambio generacional consciente del quehacer artístico en relación a sus predecesores. Para él la forma de entender, hacer y ver en lo que el arte se ha transformado es un proceso siempre en evolución, un cambio más hacia lo filosófico que a lo terrenal: “En vez de perseguir la construcción de imágenes como un medio para reflejar el caos de la vida, empecé a usar la producción de arte como un medio por el cual proveer un balance a este mismo caos”.

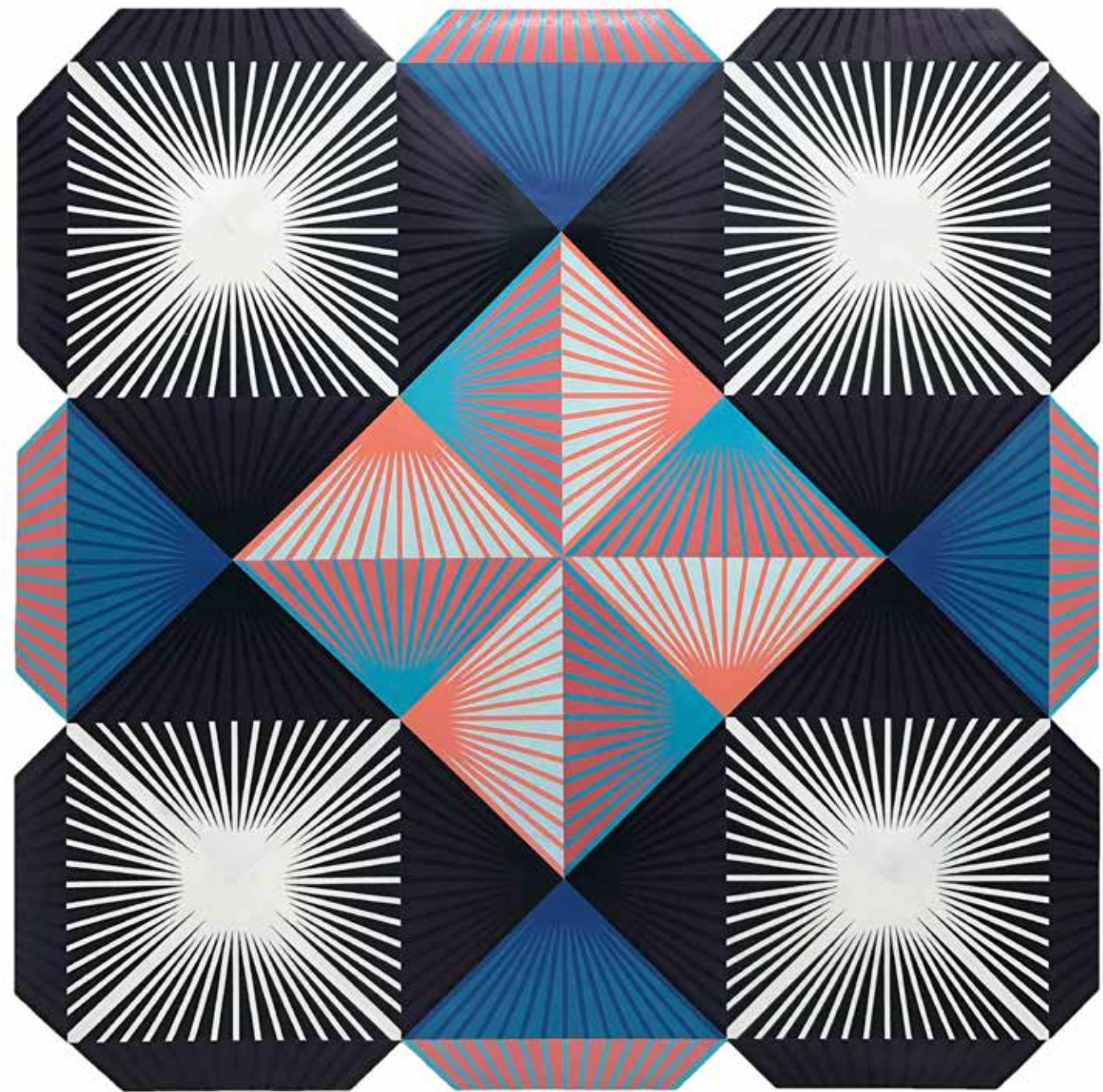
Teóricamente hablando, la evolución del arte geométrico tuvo su inicio en la década de 1920, en donde se dio la ruptura con lo realista para dar paso a expresiones ligadas al color. La unión con lo más tradicional es algo que mueve a esta nueva generación de artistas, que ya han alcanzado una madurez suficiente como para recobrar y resignificar los valores estéticos anteriores con su propia visión de mundo. Para Matt, es posible explicarlo así: “La cosa que más me gusta sobre sensibilidades retro es que hay algo familiar en la forma en que nos conectamos con esta imaginería. La nostalgia es una experiencia cargada que

geométrica representa el breakdown y análisis de la clásica producción pictórica en composiciones cromáticas. Esta exploración busca encontrar y conectar con las formas más sencillas y los colores más puros, evolucionando a una desconstrucción de la realidad. Las resultantes composiciones son el fruto de una experiencia estética minuciosamente investigada que trabaja con formas tangibles y colores para crear un efecto visceral que activa el espacio entre el espectador y la obra.

Matt Neuman is an American artist that belongs to the new generation of creators that takes part in a tradition that keeps the exploration of abstract/geometric art alive. He is also a representative of a new way of approaching art; one that questions the role of the artist in the face of the artwork and the audience. This idea of questioning both the position of the artist and the viewer is proof of a conscious generational shift within the artistic profession. For him, the way of understanding and seeing what art has become is a constantly evolving process that moves towards a more philosophical perspective, rather than earthly. “Instead of pursuing art-making as a means to reflect the chaos of life, I began to use art making as a means of providing balance to that same chaos.”

Theoretically speaking, the evolution of geometric abstraction began in the 20s, where there was a break up with realism to give room to color expressions. A strong connection with tradition is what moves this new generation of artists. They have achieved a maturity that allows them to assign new meaning to aesthetic values in accordance with their own worldview. For Neuman, this can be explained as follows: “The thing I like the most about retro sensibilities is that there is something familiar in the way we connect with the imagery. Nostalgia is a loaded





Shibboleth #4, 2016, grabados en madera mono grabados en papel, conectados, 160.02 x 160.02 cm.



Shibboleth #2, 2016, grabados en madera mono grabados en papel, conectados, 160.02 x 160.02 cm.

conecta generaciones, a través de las corrientes culturales y estilos reciclados década a década”. No podemos suponer que toda su producción provenga de las construcciones estéticas de sus predecesores, ya que mucho de lo que Matt crea viene de sus estudios e investigaciones personales, en una evolución constante en lo que para él significa las relaciones entre formas y colores. Aún mantiene vivas muchas de las ideas iniciales que rodeaban a la abstracción geométrica, a pesar de un evidente cambio en la forma en las que trabajaba las líneas y la organización de los colores, en sus palabras “Pienso en este desarrollo más reciente como un cambio axial sobre cómo funciona la geometría dentro de la composición”.

El color es uno de los nodos centrales dentro del arte geométrico, esto es debido a la dualidad que se genera entre las formas y el color, con equilibrio y balance entre dos fuerzas trascendentales en cualquier composición artística, pero que en el caso particular de Matt se refieren también a una evolución en la perspectiva de abordar sus procesos artísticos. La construcción y diseño de las formas geométricas que componen cada una de las piezas son fundamentales para comprender y experimentar la producción de este artista, pero no significa que sea la única preocupación al momento de concebir la obra. Para él hoy en día, su trabajo absorbe mucho del impacto visual por medio del color: “Si bien la estructura de diseño juega un rol más fundamental en estas composiciones, es el color el que activa el énfasis estructural dentro de la obra de arte. La experiencia del espectador en estos trabajos sirve como un vínculo entre la 2da y 3era dimensión, entre el diseño y la manifestación física.

Matt Neuman es un artista con una amplia consciencia de lo que desea expresar en sus obras de arte. No puede ser minimizado a una categoría cerrada y anticuada de lo que el arte geométrico debería ser, porque desde sus reflexiones esta noción está en constante movimiento de ideas, una exploración sobre sí mismo y cómo ve su producción artística. Es el recorrido desde lo teórico a lo práctico lo que hace a este artista destacarse por sobre muchos de sus pares, en un proceso de investigación que posee varios estadios y momentos de exploración estética: “Continuamente utilizo la historia para ayudarme a contextualizar y entender lo que estoy haciendo en mi estudio. El cuerpo de ideas que guía mi trabajo en este momento no son tan nuevas, pero todavía se sienten como un territorio rico de exploración y descubrimiento para mí mismo”, explica. Es así como, la claridad, el orden y el control son trabajados por Matt como medios para basar su producción. No se trata del caos de las formas, sino de la organización de éstas formas dentro de una composición, las relaciones que se establece con el color y cómo todo esto es recibido por el espectador. **AAL**

experience that links generations as the ebb and flow of culture and style recycle decade by decade.” While Neuman makes reference to an aesthetic pioneered by a previous generation of artists, much of what he creates stems from personal research and iteration. Anyone who follows Neuman’s work can see that his ideas on shape and color relationships are constantly evolving. From one body of work to the next he maintains a thread that keeps geometric abstraction alive, despite the evident change in the way he approaches line, color, and composition. In his own words: “I think about this most recent development like an axial shift in how geometry functions within the composition.”

Color is a pillar of geometric art. The duality between color and shape brings balance between transcendental forces in any art composition. Neuman’s current work absorbs much of its visual impact through color: “While design structure arguably plays a more fundamental role in these compositions, it’s color that activates the structural emphasis within the artwork. The viewer’s experience in these works serves as a link between the 2 and 3 dimensions. Between design and physical manifestation. I think of color here as the bridge between visual dimensions that gives physicality and space to otherwise graphic surfaces. These compositions are built on linear convergence, which has an unstoppable spatial effect. Ultimately, color is a tool that can either reinforce or subvert our brain’s tendency to make sense of that implied space.”

Matt Neuman is an artist who’s vastly aware of what he wishes to express in his pieces. He cannot be pinned to an old-fashioned categorization of what geometric abstraction should be. His ideas are constantly moving as he explores himself in an attempt to understand his artistic production. What distinguishes Neuman from his peers is the journey from theory to practice. His was a multi-phased research process of aesthetic exploration: “I continually use history to help contextualize and understand what I’m doing in my studio. The body of ideas that guide my work right now are not that new, but they still somehow feel like rich territory to explore and discover for myself,” he explains. For now, Neuman relies on clarity and order as a means to control visual energy and deliver color to his compositions. There is intensity but there is no chaos. His works provide a visual experience that washes over the mind and body, leaving the viewer surprised but certain that they too speak the language of geometry that is so fundamental to the human experience. **AAL**

