

Matt Neuman

FIGURAS SINESTÉSICAS SYNESTHETIC FIGURES

Las formas esenciales que componen el mundo que habitamos, componen también el trabajo de Matt Neuman. Figuras geométricas simples se plasman en una obra que explora el uso del espacio a través del color y la energía.

The essential shapes that make up the world we inhabit also make up Matt Neuman's work. Simple geometrical figures are expressed in work that explores the use of space through color and energy.

Por Kristell Pfeifer. (Licenciada en artes visuales y periodista).
Imágenes cortesía del artista.

Mirar un paisaje. Observar sus formas y deconstruirlas hasta su esencia. Dejar lo accesorio y concentrarse en su estructura básica central. El resultado siempre es el mismo: formas geométricas se alzan ante nuestros ojos y nos evidencian que el mundo se reduce a círculos, cuadrados, paralelepípedos y triángulos. Con más o con menos adornos, estas figuras componen todo lo que rodea al hombre y configuran nuestro entorno, permitiéndonos, a través de su conocimiento, comprender el espacio que habitamos.

Matt Neuman lo sabe. Conoce la geometría y la entiende como el principio de organización fundamental que existe en la tierra. "Cuando una composición está lo suficientemente simplificada, lo que queda es la geometría pura", explica desde su estudio en Bronx, Nueva York. Sin embargo, hay una forma por sobre todas que llama su atención: el círculo es para Matt fuente de energía visual infinita y es por eso que lo ha elegido como pieza central de un trabajo que intenta crear una experiencia ópti-

Look at a landscape. Observe its shapes and break them down to their essence. Leave out everything that is superfluous and concentrate on its main basic structure. The result is always the same: geometric shapes appear before our eyes and show us that the world can be reduced to circles, squares, parallelepipeds and triangles. With more or less frill, these figures make up everything that surrounds us and forms our environment, thus allowing us, through our knowledge, to understand the space we inhabit.

This is something Matt Neuman knows. He recognizes the geometry and understands it as the basic organizing principle that exists in the land. "When a composition is simplified enough, you are inescapably left with pure geometry," he explains from his studio in The Bronx, New York. However, there is one shape that catches his eye more than others: the circle. To Matt, it is the source of infinite visual energy and because of this, he has chosen it as the centerpiece of his work, which attempts

Saddest Fiction, 2014, acrílico, madera y tintas de litografía en panel, 152,5 x 152,5 cm.

ca, más allá de los límites de la tela: "Las formas concéntricas tienen una tendencia natural a irradiar energía visual. Estoy fascinado con este tipo de experiencia óptica, así como con las implicaciones conceptuales de una fuente de energía visual que alude a la existencia de una extensión espacial infinita, más allá de las fronteras de la obra".

Emocional y físicamente conectado a las figuras geométricas que componen este mundo y también su obra, Matt escoge los colores exactos que la convertirán en una imagen especial, vibrante y atractante. Trabaja creando cientos de combinaciones hasta dar con la mezcla que genere energía visual y la sensación de espacio que está buscando. De esta forma, surgen pequeñas piezas coloridas independientes, que luego se unen en perfecta armonía, como parte de un poderoso engranaje. Este sistema de bloques le entrega a Matt la posibilidad de ir construyendo o deconstruyendo la imagen final, al tiempo que le permite estudiar formalmente cada una de sus obras. Finalmente, figura y colorido encuentran su punto de equilibrio y se potencian mutuamente, usando la tonalidad de manera estructural para reforzar o subvertir la geometría de la composición.

El círculo y el cuadrado se han convertido en la pieza central del trabajo de Matt Neuman. Después de explorar la energía visual de las líneas medianas superficies de madera, el artista tuvo una evolución natural hacia las formas esenciales que han marcado la existencia humana: "El círculo es una forma muy potente para la historia humana. La mayoría de las culturas lo utilizan en asociación con la divinidad y la trascendencia espiritual. En mi trabajo no tiene la intención de evocar esas referencias culturales, pero no tengo ninguna duda de que reacciono fuertemente a la forma por las mismas razones. Tiene una innegable totalidad, pero está forjado por la tensión. De las tres formas primarias -triángulo, cuadrado, círculo- el círculo es el que apunta más claramente a la cuarta dimensión".

Neuman ha trabajado con escultura pintura y grabado, siendo estas dos últimas disciplinas las que le han permitido, de mejor manera, incursionar en la exploración espacial que tanto ocupa sus pensamientos. "La pintura y el grabado están en constante conversación en mi estudio. Hay una llamada y respuesta maravillosa que se produce cuando se utilizan ambos: medio lado a lado para expresar un cuerpo

to create a visual experience that goes beyond the limits of the canvas: "Concentric forms have a natural tendency to radiate with visual energy. I'm fascinated by this sort of optical experience, as well as the conceptual implications of a visual energy source that hints at the existence of an infinite spatial expanse beyond the borders of the work."

Being emotionally and physically connected to the geometric figures that form this world and his work, Matt chooses the exact colors that will make the images special, vibrant and eye-catching. He works by creating hundreds of combinations until finding the mixture that creates the visual energy and sense of space that he is looking for. By doing this, small, independent colored pieces spring forth, that later unite in perfect harmony as part of a powerful gear. This block system grants Matt the chance to construct or deconstruct the final image as he goes, at a pace that allows him to formally study each of his pieces. In the end, figures and color find their balance and mutually make each other stronger by using the tonality in a structural way to reinforce or subvert the composition's geometry.

The circle and the square have become the centerpiece of Matt Neuman's work. Having explored the visual energy of lines and basic geometries, the artist naturally evolved towards the key forms that have left their mark on human existence: "The circle is a very loaded shape in human history. Most cultures use it in association with divinity and spiritual transcendence. I don't intend to evoke those cultural references in my work, but I have no doubt that I react strongly to the shape for the same reasons. It has an undeniable wholeness but is still wrought with tension. Of the three primary forms (triangle, square, circle), the circle points most clearly to the fourth dimension."

Neuman has worked with sculpture, painting and printmaking, with the two latter disciplines being the ones that have allowed him, in the best way possible, to really attack the spatial exploration that has long been on his mind. "Painting and printmaking are in constant conversation in my studio. There is a wonderful call and response that takes place when I use both mediums side by side to ex-

Ambivert, 2014, collage de xilogravías sobre panel, 180 x 180 cm.

central de ideas. Al igual que usamos ambas manos para examinar y entender un objeto, utilizo la pintura y el grabado para pasar los conceptos de un lado hacia otro mientras los exploró", cuenta el artista. De esta forma, cada disciplina funciona para Matt de una manera particular e independiente, pero permanecen inevitablemente unidas, como una balanza en la que cada lado afecta lo que le sucede al otro.

En esta exploración, la forma en que trabaja se ha extendido de un medio a otro. La fluididad gestual de la pintura ha influido en la técnica de impresión de Neuman, llevándolo a incorporar el *mark-making* y los movimientos espontáneos de la tinta. Alternativamente, la adición de Neuman por la exactitud del grabado y la composición premeditada, ha encontrado un retorno hacia la pintura con el uso de la composición estructural que existe desde antes de la primera pincelada o manipulación de la superficie. La oposición de ambas disciplinas también se refleja en el tipo de espacio endémico de cada medio, aquellas creaciones y elementos adicionales que mezclan los lenguajes que están en diálogo dentro de su trabajo. El hecho de que la pintura pueda aparecer plana o con un sentido de profundidad, ha llevado a Neuman a tomarlo de una manera psicológica, mientras que sus impresiones han mantenido la típica bidimensionalidad de su formato: "La interesante realización de dos enfoques es que la superficie escultural tiene el poder de comunicar algo muy complejo sobre la planitud, y la superficie plana parece comunicar algo mucho más poderoso sobre la profundidad y la extensión espacial".

Influenciado por la pintura abstracta de mediados del siglo XX, Matt Neuman ha hecho obras de arte en torno a una temática que siempre encuentra la forma para mantenerse contemporánea. Sus obras gozan de la fuerza y el vigor que una línea ágil y segura puede entregar, y es el observador quien percibe esta intención en el mismo momento de enfrentarse a su trabajo. Las formas y colores, hablan al espectador en un lenguaje directo y cautivante; son la sinfonía sinestésica que Matt ha elegido para explorar sus intereses, sabiendo siempre que menos es más, despojándose de todo lo innecesario y accesorio. Mediante formas simples y una geometría con la cual todos nos vinculamos de una u otra forma, su obra nos atrapa y nos lleva a pasear en un espiral de color, energía y movimiento. **AL**

press one central body of ideas. Like using both hands to examine and understand an object, I use painting and printmaking to pass concepts back and forth as I explore them," says the artist. By working in this way, each discipline works for Matt in a particular and independent way, but the two remain inevitably united, like a scale where each side affects what happens to the other.

In this exploration, the way in which he works has also spread from one medium to another. The gestural fluidity of painting has influenced Neuman's print technique, leading him to incorporate mark-making and spontaneous movements in ink. Alternatively, Neuman's fondness for printmaking's exactness and premeditated compositions has found its way back into painting with his use of structural compositions that exist prior to every brushstroke or surface manipulation. The opposition of both disciplines is also shown in the type of space endemic to each medium, thus creating an additional element that blends the languages that are in dialogue within the work. The fact that painting can appear flat or give a sense of depth has taken Neuman closer to this in a physical way, while his prints have maintained the typical bidimensionality of their format: "The interesting realization about the two approaches is that sculptural surfaces have the power to communicate something very complex about flatness, and flat surfaces seem to communicate something much more powerful about depth and spatial expanse," argues Matt.

Influenced by abstract painting from the mid-20th century, Matt Neuman has been making artworks about a subject matter that always finds a way to stay contemporary. His work has the strength and vigor that an agile and steady line can provide, and it is the viewer who picks up on this intention right when they come face to face with his work. The shapes and colors speak to the viewer in a direct and captivating language; they are the synesthetic symphony that Matt has chosen to explore his interests, while always knowing that less is more, thus stripping away anything that is unnecessary. Through simple shapes and geometry that ties us all together in one way or another, his work draws us in and takes us on a journey through a spiral of color, energy and movement. **AL**

Impetus, 2014, collage de xilogravuras sobre panel, 173 x 173 cm.