

Luís Coquenão

Trazar nuevos caminos

Fernández-Braso
GALERIA DE ARTE

Luís Coquenão

Trazar nuevos caminos

Texto: Despoina Tzanou

15 de noviembre, 2024 - 12 de enero, 2025

Fernández-Braso
GALERIA DE ARTE

Trazar nuevos caminos

Despoina Tzanou

«Por lo tanto, toda pintura, toda acción, toda empresa humana es una cristalización del tiempo, una cifra de la trascendencia — Si al menos se las comprende como cierta distancia entre el ser y la nada, como cierta proporción de blanco y de negro, una especie de muestra del Ser en indivisión, cierta manera de modular el tiempo y el espacio [...]».

Maurice Merleau-Ponty, *Lo visible y lo invisible*.

Lo visible y lo invisible, la colección de notas de Merleau-Ponty, examina la conexión de la percepción humana con el mundo y analiza cómo se entrelazan lo visible (lo que percibimos y es) y lo invisible (lo que hay más allá y podría ser). Según Merleau-Ponty, el ámbito del arte —como el medio de la pintura— tiene la capacidad de capturar lo efímero transmutándolo en una forma duradera que apunta a una noción más amplia del tiempo. En este sentido, la pintura permite revelar capas de percepción más profundas y sugerir otras realidades posibles (alternativas). Refleja la naturaleza fluida de la existencia, en la que la realidad se encuentra siempre en un estado de llegar a ser, fluctuando entre lo que es y lo que no es... aún.

Como resultado, creo que esta idea abre la puerta a un espacio en el que cabe plantearse una serie de preguntas:

¿Cómo puede captar o «cristalizar» un cuadro un momento en el tiempo?
¿Cómo puede traducir un artista la espontaneidad y la intencionalidad de las fuerzas naturales al lenguaje visual? ¿Cómo contribuye el gesto físico de pintar, la pintura como acción, al significado de la obra y cómo influye la experiencia del espectador en su interpretación? Y, por último, ¿cómo refleja el proceso artístico las complejidades de la naturaleza —también las que alberga en su interior— y cómo plasma la condición siempre cambiante del mundo?

La práctica artística de Luís Coquenão aborda estas preguntas. Influido por sus estudios de filosofía y por su interés en el conocimiento científico, explora el equilibrio entre el control y la impredecibilidad reproduciendo formas encontradas en la naturaleza. Sus creaciones, centradas en el momento presente, en el aquí y el ahora, captan la tensión entre lo existente y lo posible, una realidad en constante flujo

que nunca se detiene. El agua desempeña un papel crucial en la obra del artista, convertida a la vez en material y colaboradora activa. Mediante la manipulación del agua y la gravedad, Coquenão emula procesos naturales como la erosión y la sedimentación, y alude a los ciclos de creación y renovación. La naturaleza dual del agua, impredecible y sin embargo constante, interactúa con la gravedad para condicionar y moldear el resultado de la obra. Al elegir el agua y la gravedad para dar forma a sus cuadros, el artista asume el cambio como parte inherente de la existencia y guía su proceso con intención, aunque deja cierto margen a lo impredecible. Sus métodos, inspirados en la pintura de paisajes china, antepone la expresión a la mera representación de la naturaleza. Coquenão equilibra la técnica y la intención con el azar para crear escenas paisajísticas serenas y evocadoras que reflejan el ritmo imprevisible de la naturaleza y sus fuerzas.

La muestra *Trazar nuevos caminos* de Coquenão, celebrada en 2024 en la Galería Fernández-Braso de Madrid, gira en torno a tres métodos de creación esenciales: la verticalidad, la horizontalidad y la circularidad, cada uno de ellos arraigado en las propiedades simbólicas y químicas del agua. El proceso vertical usa la fuerza de la gravedad para crear diseños semejantes a nubes y paisajes parecidos a montañas. El proceso horizontal, en cambio, emplea la inmiscibilidad del aceite y el agua para desarrollar formas fractales que recuerdan a mareas o a vertidos de petróleo. La circularidad conecta estos dos procesos como un símbolo de transformación y flujo. La gestualidad de Coquenão al crear un cuadro refleja una visión holística conformada tanto por la intención del artista como por la impredecibilidad de la naturaleza. La pintura se convierte así en una conversación con el entorno en la que el control se equilibra con (y a través de) la aceptación del caos.

Al ejecutar el método vertical, Coquenão comienza aplicando aleatoriamente la pintura sobre la superficie de un lienzo imprimado. Es precisamente esta aleatoriedad la que, actuando como base, influirá en la composición general. A continuación, el artista aplica una segunda capa de pintura y, con la superficie aún húmeda, vierte agua en la mitad superior del lienzo. La gravedad guía el flujo, mezcla el agua con los pigmentos y expone algunas secciones de la capa del fondo creando formas reminiscentes de cimas de montañas y nubes sobre una tierra que se está asentando. Tras girar el lienzo 180 grados, repite el mismo proceso en la otra mitad. De nuevo, el artista deja que la gravedad haga bajar la pintura y el agua emulando procesos naturales como la erosión, la estratificación y las distintas fases de otras formaciones naturales. Mientras se seca la pintura, el pigmento aplicado sigue trazando áreas más luminosas y más densas, aportando textura y profundidad. El proceso de pintar con este método vertical captura el movimiento y la quietud, la estructura y la impredecibilidad, y congela —o más bien «cristaliza»— en el tiempo estos momentos fugaces de cambio.

Para el método horizontal, el artista mezcla pigmentos de pintura al óleo con agua y deja que las propiedades hidrófobas del aceite creen formas distintivas. Con el lienzo tumbado, vierte la mezcla sobre la superficie. Cuando el agua se evapora, solo las áreas secas retienen el pigmento, mientras que las secciones húmedas quedan inalteradas. El agua deja áreas vacías en las que el pigmento no puede adherirse. El aceite, al expandirse, crea diseños fractales característicos. Es justo en este momento, en esta interacción concreta entre el aceite y el agua, cuando surgen las formas. La intención y el azar confluyen para crear un cuadro único que recuerda a las imágenes del flujo de las mareas o de los derrames de petróleo.

En el proceso circular, en el que el lienzo se gira constantemente, intervienen tanto la técnica vertical como la horizontal. El agua y el pigmento interactúan bajo la acción de la gravedad, creando y eliminando capas en un flujo constante: una transformación que nunca llega a completarse, que evoluciona sin descanso. La producción del artista encarna la filosofía heraclitiana, que acepta el cambio continuo y reconoce la imposibilidad de una permanencia estática y restringida. Coquenão ilustra los ciclos de creación y destrucción inherentes a la naturaleza e invita a meditar sobre los conceptos del tiempo y la renovación, así como sobre la relación entre las acciones humanas y las fuerzas naturales.

Trazar nuevos caminos es, en esencia, una exploración del espacio existente entre las fuerzas opuestas de la intención y la impredecibilidad, la intervención natural y la humana, la permanencia y la transformación: un lugar en el que se permite —y se alienta— la aparición de nuevas posibilidades con la esperanza de que, llegado el momento, todo termine asentándose en el lugar que le corresponde. Los cuadros de Luís Coquenão mueven a una reflexión profunda y personal, e invitan a los visitantes a conectar con las capas de historia integradas en el mundo que los rodea. En ese preciso instante de conexión, nosotros, los espectadores, nos sentimos llamados a repensar nuestra manera de recorrer estos entornos y la relación cambiante entre la naturaleza, sus fuerzas y la intervención humana que moldea nuestra existencia.

Mientras escribo estos pensamientos, empiezan a tomar forma algunas palabras...

El agua fluye

Comienzo a verte

Una liberadora sensación de juego

Moldeada por manos invisibles

Una fuerza oculta que lucha contra el peso
de lo que fue
y ha sido

Fugaz

Dejando rastros del pasado

Portando el tiempo

Impregnada de un trozo de mí

De ti

De nosotros

Resistiéndose al estancamiento

trazando nuevos caminos

Mientras la forma se disuelve y cambia

un ejemplo de lo que perdura

Despoina Tzanou

Comisaria, escritora e investigadora residente en Atenas (Grecia) y Braga (Portugal)

Traducción del texto al español: Eva Morón

Carving New Paths

Despoina Tzanou

“Hence every painting, every action, every human enterprise is a crystallisation of time, a cipher of transcendence—at least if one understands them as a certain spread (écart) between being and nothingness, a certain proportion of white and black, a certain sampling of the Being in indivision, a certain manner of modulating time and space...”

Maurice Merleau-Ponty, *The Visible and the Invisible*, ed. Claude Lefort, 1968.

Merleau-Ponty’s collection of notes, *The Visible and the Invisible*, examines how human perception connects with the world, considering the ways that the visible (what we perceive and is) and the invisible (what lies beyond and could be) are intertwined. According to Merleau-Ponty, the realm of art—such as the medium of painting—has the ability to capture the ephemeral, transforming it into a lasting form that hints at a more expansive sense of time. In this sense, painting has the ability to reveal deeper layers of perception and suggest potential (alternative) realities. It reflects the fluid nature of existence, where reality is always in a state of becoming, balancing between what is and what is not, yet.

As a result, I find that this thought opens up a space to contemplate a series of questions: How can a painting capture or “crystallise” a moment in time? How can an artist translate the spontaneity and intentionality of natural forces into visual language? How does the physical gesture of

painting, painting as an action, contribute to the meaning of the work, and does the viewer’s experience influence their interpretation of the work? And finally, how does the artistic process reflect the complexities of and within nature, and reflect the constantly changing nature of the world?

Luís Coquenão’s artistic practice addresses these questions. Influenced by his studies in philosophy and his interest in scientific knowledge, he explores the balance between control and unpredictability, mirroring patterns found in nature. With a focus on the present moment, the here and now, his work captures the tension between what exists and what is possible, a reality that is always in flux, never fixed. Water plays a crucial role in the artist’s work as both a material and an active collaborator. By manipulating water and gravity, Coquenão references natural processes like erosion and sedimentation, hinting at the cycles of creation and renewal. Water’s dual nature, unpredictable yet constant, interacts with

gravity to influence and shape the outcome of the work. By choosing water and gravity to shape his paintings, he embraces change as an inherent part of existence, guiding his process with intention while leaving room for unpredictability. His methods draw from Chinese landscape painting, with an emphasis on expression over a mere representation of nature. Coquenão balances technique and intention with chance, creating serene and atmospheric landscape scenes that reflect the unpredictable rhythm of nature and its forces.

Coquenão's 2024 exhibition *Carving New Paths*, at Galería Fernández-Braso in Madrid, revolves around three central methods of creation: verticality, horizontality, and circularity, each one rooted in both the symbolic and chemical properties of water. The vertical process utilises the force of gravity to create patterns that resemble clouds and mountain-like landscapes. In contrast, the horizontal process employs the immiscibility of oil and water to develop fractal-like forms that resemble tides or oil spills. Circularity links these two processes, as a symbol of transformation and flux. His gesture in creating a painting reflects a holistic view, shaped by both the artist's intent and the unpredictability of nature. Painting, here, becomes a conversation with the environment, where control is balanced with (and through) the acceptance of chaos.

In applying the vertical method, Coquenão begins by applying paint randomly to the background of a primed canvas. It is this exact randomness that serves as a foundation that will influence the overall composition. He then continues by applying a second layer of paint and, while the surface remains wet, he pours water down the top half of the

canvas. Gravity guides the flow, mixing the water with the pigments and exposing sections of the background layer, creating the impression of mountain tops and cloud-like forms against the settling earth. Rotating the canvas 180 degrees, he repeats the same process on the other half on the canvas. Here again, the artist allows gravity to pull the paint and water downward, which emulate natural processes, such as erosion, stratification and various stages of other natural formations. As the painting is drying, the pigment previously applied continues to carve out brighter and denser areas, giving it texture and depth. The process of painting in this vertical manner captures both movement and stillness, structure and unpredictability, freezing—or rather “crystallising”—in time these fleeting moments of change.

For the horizontal method, the artist mixes oil pigments with water, relying on the hydrophobic properties of oil to create distinctive patterns. Keeping the canvas laid flat this time, he pours the mixture over the surface. As the water evaporates, only the dry areas retain the oil pigment, leaving the wet sections unaffected. The water leaves empty areas in which the oil cannot stick. As the oil spreads out, it creates distinct, fractal-like patterns. It is in this moment, this specific interaction between oil and water, that patterns emerge. Intention and chance come together to create a unique painting that resembles images of tidal flow or oil spills.

The circular process involves both vertical and horizontal techniques, while the canvas is constantly being rotated. Water and pigment interact under gravity, forming and washing away layers in constant flux—a transformation that is never fully complete, always evolving. His work

embodies Heraclitean philosophy, which embraces continuous change and acknowledges the impossibility of remaining static and constrained. Coquenão illustrates the cycles of creation and destruction inherent in nature, inviting contemplation on the concepts of time and renewal, as well as the relationship between human actions and natural forces.

Carving New Paths at its core is an exploration of the space between the contrasting forces of intention and unpredictability, natural and human intervention, permanence and transformation—a place where new possibilities are allowed (and encouraged) to emerge, with the hope that everything will eventually settle into its rightful place. Luís Coquenão's paintings encourage a deep and personal reflection, inviting visitors to connect with the layers of history embedded in the world around them. In this precise moment of connection, we, the viewers, are encouraged to reflect on how each of us navigates these environments, and consider the evolving relationship between nature, its forces, and human intervention that shapes our existence.

In the midst of penning these thoughts, a few words begin to take shape...

Water flows

I start to see you

A liberating sense of play

Shaped by hands unseen
A force hidden pushing against the weight
of what was
and has been

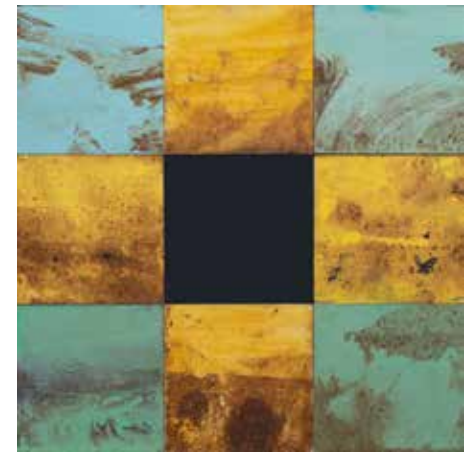
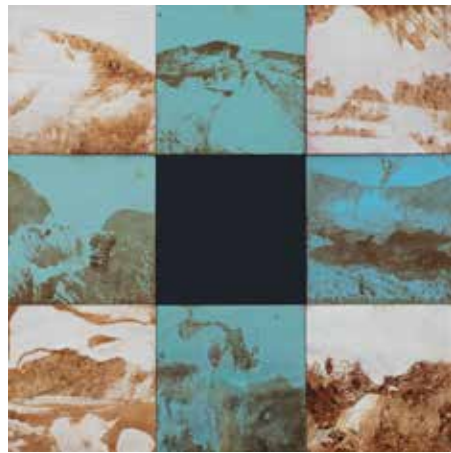
Fleeting
Leaving traces of the past

Carrying time
Imbued with a piece of me
Of you
Of we

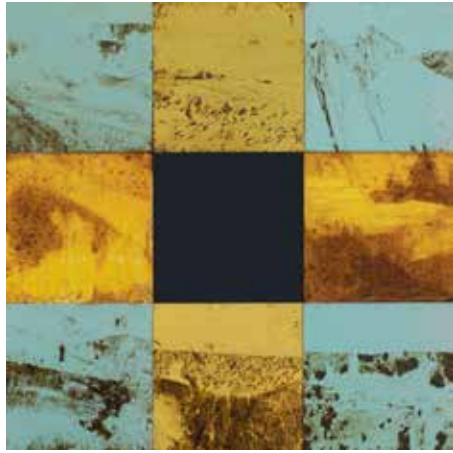
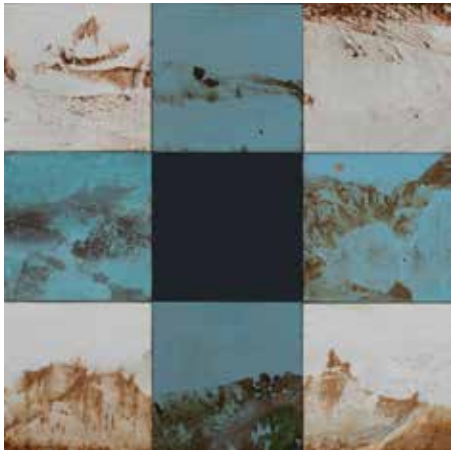
Resisting stagnation
carving new paths

As form dissolves and shifts
an example of what endures

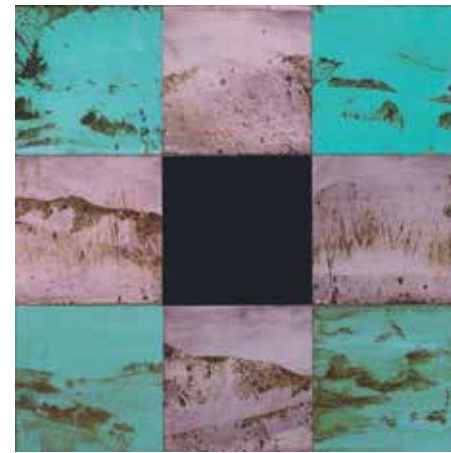
Despoina Tzanou
Curator, writer and researcher based in Athens (Greece) and Braga (Portugal).

2024
Óleo sobre tabla
45 x 45 cm
Obras del 1 al 4

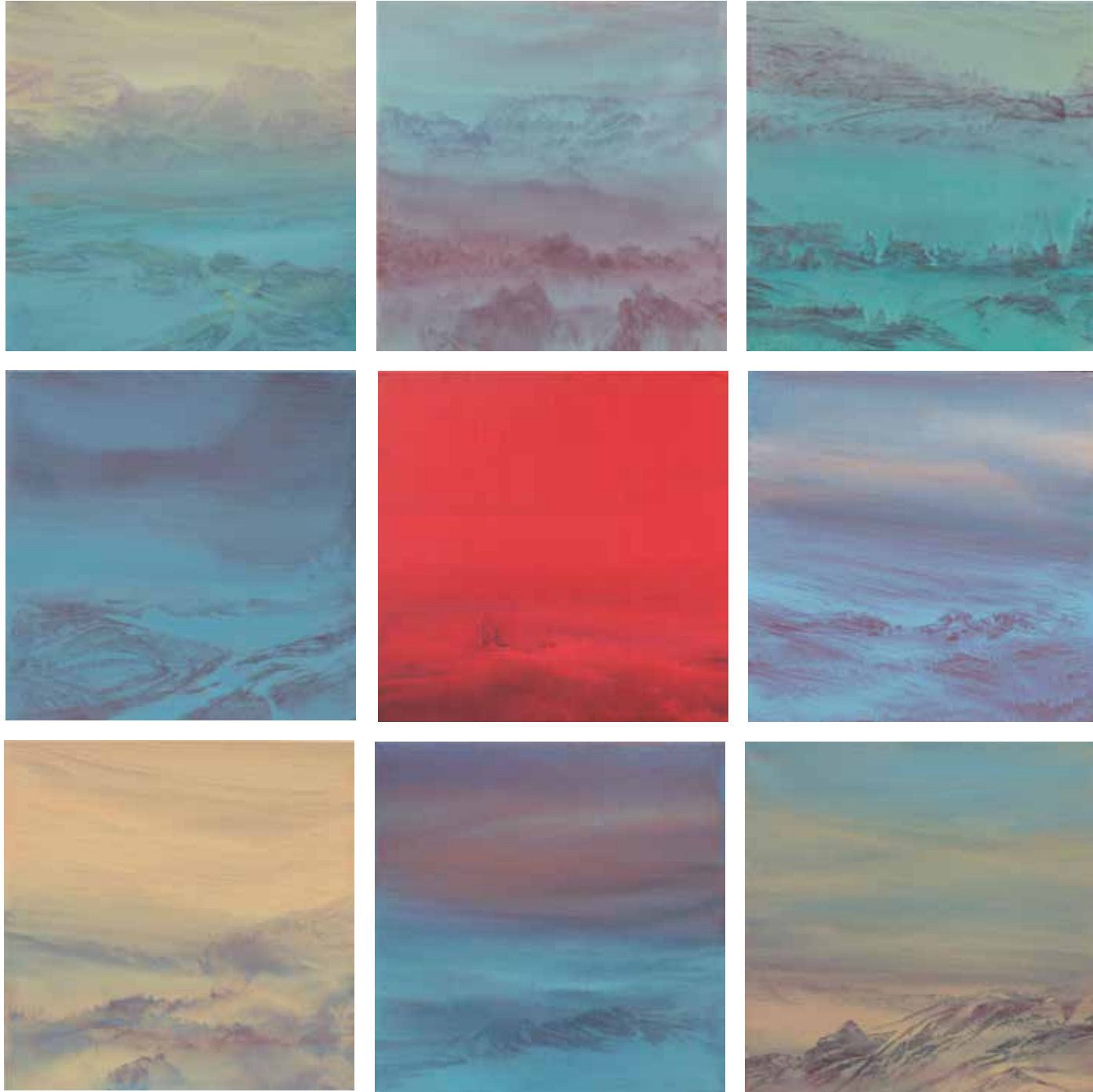
2024
Óleo sobre tabla
45 x 45 cm
Obras del 5 al 8

2024
Óleo sobre tabla
45 x 45 cm
Obras del 9 al 12

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
45 x 45 cm
Obras del 13 al 21

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
45 x 45 cm
Obra 22 (Instalación)

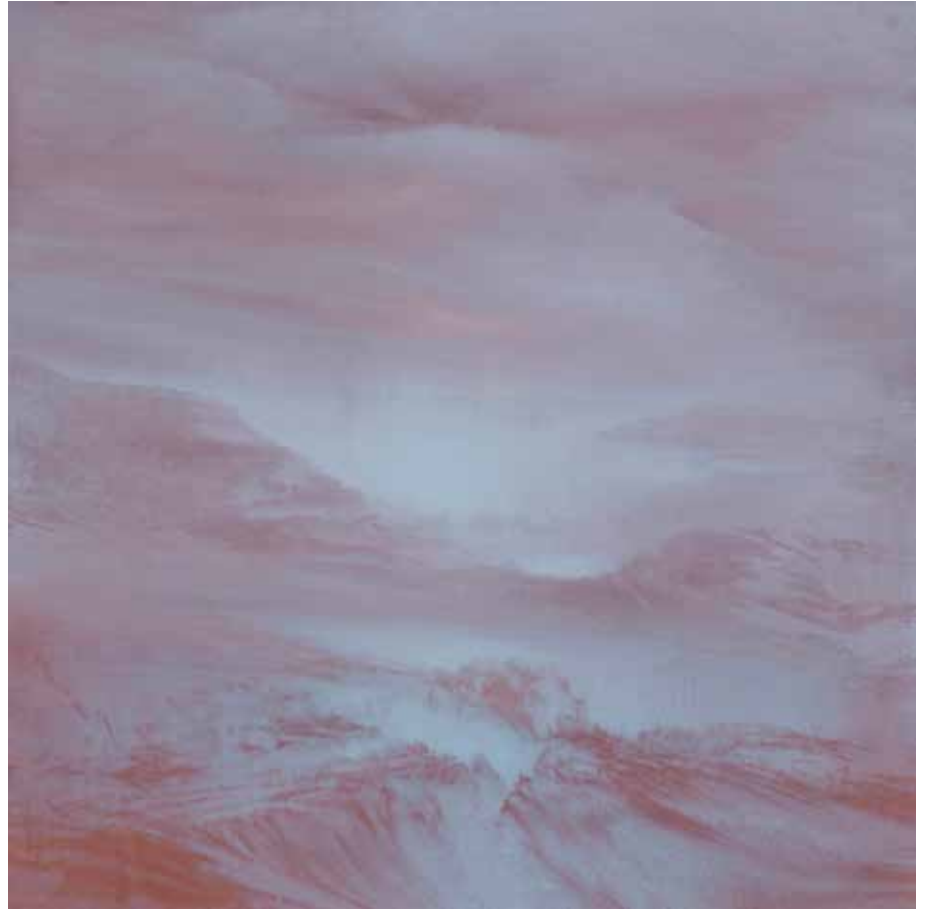
2023
Vinílico acuoso sobre lienzo
82 x 82 cm
Obras del 23 al 31

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 65 cm
Obras del 32 al 36

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
115 x 115 cm
Obras 37 y 38

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
115 x 115 cm
Obra 39

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
115 x 115 cm
Obras 40 y 41

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
140 x 110 cm
Obras 42 y 43

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
140 x 140 cm
Obras 44 y 45

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
140 x 140 cm
Obras 46 y 47

2024
Vinílico acuoso sobre lienzo
140 x 140 cm
Obra 48

2024. Vinílico acuoso sobre lienzo. 200 x 140 cm. Obra 49

2024. Vinílico acuoso sobre lienzo. 200 x 140 cm. Obra 51

2024. Vinílico acuoso sobre lienzo. 200 x 140 cm. Obra 50

2024. Vinílico acuoso sobre lienzo. Díptico. 190 x 380 cm. Obra 51

Luís Coquenão

Nace en 1953 en Lobito, Angola

Vive y trabaja en Vila de Prado, Portugal

- 2024 "Trazar nuevos caminos", Galería Fernández-Braso, Madrid
- 2021 "Common places", Fórum Arte, Braga, Portugal
- 2019 "Ink Landscapes III ", Centro Cultural S. Lourenço, Almancil, Portugal
"Paisagens de Tinta IV", Galeria Municipal de Arte, Barcelos, Portugal
- 2018 "Paisagens de Tinta II", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
- 2017 "Paisajes de Tinta", Galería Fernández-Braso, Madrid, España
- 2015 "Marca D'Água", Galeria Zipper, Sao Paulo, Brasil
- 2014 "Natura", Fundación Muñoz, Pedraza, España
- 2012 "Common Places", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
- 2011 "The Enchanted Mountain", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal (colectiva)
- 2010 Galeria Astarté, Madrid, España
- 2009 "Inksapes", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
6ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde, Portugal (artista invitado)
- 2006 Neuhoff Gallery, New York, EE.UU (colectiva)
- 2005 Galeria Xavier Fiol, Palma de Mallorca, España (colectiva)
"Gesichter", Hübner gallery, Frankfurt, Alemania (colectiva)
- 2004 "Wallpapers", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
- 2001 Alejandro Sales, Barcelona, España
"Figurações", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal (colectiva)
"Gesichter", Hübner gallery, Frankfurt, Alemania (colectiva)
- 1999 "Alegorias III", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
- 1997 "Alegorias II", Galeria Mário Sequeira, Braga, Portugal
- 1994 "Alegorias I", Museu Nogueira da Silva, Braga, Portugal
- 1989 "Analogias", Cooperativa Árvore, Porto, Portugal

Exposición

Galería Fernández-Braso

15 de noviembre 2024 - 12 de enero 2025

Catálogo

Edición: Galería Fernández-Braso

Texto: Desponia Tzanou

Traducción: Eva Morón

Imprenta: Gráficas IMTRO

Agradecimientos

Sofía Barroso

Galería Fernández-Braso

Calle Villanueva, 30 - 28001 Madrid

www.galeriafernandez-braso.com

Tlf.: + 34 91 575 98 17

Horario

Lunes-viernes: 10-13.45 / 17- 20.00 horas

Sábado: 11-13.45 horas