

A PINTURA LUNAR DE LUÍS SOARES

Perante a obra pictórica de Luís Soares sentimos a tentação de nos transportarmos imaginariamente à cave da Rua Garay em Buenos Aires, onde o visionário Jorge Luís Borges situou a pequena esfera de reflexos multicores, de fulgor quase intolerável, na qual se podem observar, sem justaposição, as miniaturais imagens do mundo de ontem, de hoje e de amanhã.

Tal como Borges no Aleph, Luís Soares diz - em presença da tela, do papel em branco ou da prancha virgem - que a enumeração, ainda que parcial, é um problema insolúvel e, quando se decide a desvendar os seus fantasmas interiores, tende a representá-los de forma multivisionária. Cada coisa é ela mesma; mas, cada coisa, é, simultaneamente, uma parte do todo, desse todo que se consubstancia num ponto que tudo contém: o microcosmos dos alquimistas e dos cabalistas, o mítico “multum in parvo”.

Daí que na sua obra exista, quase sempre, uma espécie de véu ou aura, que tudo abraça, une e torna simultâneo. Para o pintor de Cascais a figura singular não existe. As suas preferências - cada vez mais à medida que a sua carreira avança - orientam-se no sentido da sobreposição. O pintor, quando inicia uma obra, sabe como a vai começar; mas prefere não saber como a irá terminar. O traço e a inspiração trabalham pelo pintor, desenhando as linhas, semeando a cor, matizando a composição.

Deixar que os traços fluam é um perigo que não assusta o autor que os sabe dominar. Luís Soares pertence à vaga dos pintores que escrevem poesia visual. Os seus traços são poemas onde sempre sobressai a figura humana observada de todos os ângulos possíveis. Um rosto - e volto ao Aleph - é um rosto; mas representa, simultaneamente, todos os rostos imagináveis.

A sua paixão pelo rosto humano, com especial relevo pelo feminino, revela uma paixão lunar. O pintor português tende a representar a mulher de perfil, com o nariz afilado e as faces arredondadas, em quarto crescente ou minguante, como lua cheia e como lua nova. A lua - denominada pelos antigos “sol dos gatos” - tem, na sua pintura uma importância que só poderá ser captada por quem dela se aproximar sem pressa, com espírito poético e alma receptiva.

Outro sinal que distingue o seu trabalho é o realce dado à expressão. O rosto belo, estático, atrai-o pouco ou nada. Luís Soares prefere o rosto expressivo, o rosto de olho deslocado e expressão intrigante.

Para tudo isto contribui, e não pouco, a sobreposição de sinais e símbolos, entre os quais se destacam o círculo, o oval, e as cores puras, que evocam o espectáculo que se segue à tempestade: o arco-íris.

Aqui o pintor sublima-se como português que não pode deixar de o ser. Num país que se debruça sobre o mar e que, necessariamente, no mar se revê, a cor tem uma importância capital, mutável, renovadora. Porque a pele do mar, como diz o poema francês, nunca se mostra completamente terminada, está constantemente a refazer-se, recomeçando, renascendo.

Luís Soares recolhe do rosto feminino o rubor; da lua, a palidez; do mar, a surpresa; e da terra, a esfera multicolor, de fulgor quase intolerável, na qual se consubstanciam todas as linhas, todas as figuras, todos os arrebois, todas as verdades e todas as fantasias.

ANTÓNIO MARTINEZ CEREZO

(Da Associação Internacional de Críticos de Arte)

LA PINTURA LUNAR DE LUIS SOARES

Ante la obra pictórica de Luis Soares uno siente la tentación de transportar imaginariamente al bonaerense sótano de la calle Garay, donde el visionario Jorge Luis Borges situó la pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor, en cuya diminuta imagen pueden verse, sin yuxtaponerse, todas las imágenes que en el mundo han sido, son y serán.

Como Borges en el Aleph, Luis Soares se dice- ante el lienzo, el papel en blanco o la plancha virgen- que la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito es un problema irresoluble. Y puesto a dar cuenta de sus fantasmas internos se inclina por representarlos desde la multivisión. Cada cosa es ella sola. Pero cada cosa es, a la vez, una parte del todo, de ese todo que está en un punto que todo lo contiene: el microcosmos de alquimistas y cabalistas, el mítico multum in parvo.

De ahí que en su obra haya, la más de las veces, una especie de velo o viento que todo lo abraza, lo aúna y lo simultanea. Para el pintor de Chascáis no existe la figura limpia. Sus preferencias- más y más líricas a medida que su carrera avanza- van por la acumulación. El pintor cuando comienza una nueva obra sabe como la comienza; pero prefiere no saber cuando la va a acabar. El trazo y la inspiración obran por el pintor, tirando del trazo, sembrando el color, abigarrando la composición.

Dejar la línea fluir es un peligro que no asusta al autor que sabe dominarla. Luis Soares pertenece a la saga de los pintores que hacen poesía visual. Sus trazos son poemas en los que siempre destaca la figura humana vista desde todos los ángulos posibles. Una cara- y vuelvo al Aleph- es una cara; pero es, a la vez, todas las caras imaginables.

Su pasión por el rostro humano, sobre todo el femenino, revela una pasión lunar. El pintor portugués tiende a representar a la mujer de perfil, con la nariz afilada y el rostro redondeado, en cuarto creciente o menguante; y, a veces, como luna llena y como luna nueva. La luna- llamada por los antiguos “sol de los gatos”- tiene en su pintura una importancia que solo captará quien se asome a su obra sin prisa, con espíritu poético y ánimo receptivo.

Otro signo distintivo de su quehacer es la exacerbación de la expresión. El rostro bello, estático, le atrae poco o nada. Luis Soares prefiere el rostro expresivo, el rostro del ojo dislocado y el gesto intrigante. A todo lo cual contribuye no poco la acumulación de signos y símbolos, entre los cuales figura el círculo y el óvalo y los colores puros que evocan el paisaje que sucede a la tormenta: el arco iris.

Y, aquí, el pintor se sublima como el portugués que no puede ni quiere dejar de ser. En un país que mira al mar y que en el mar se mira necesariamente el color tiene una importancia capita, cambiante, renovadora. Porque la piel del mar, como enuncia el poema francés, nunca se muestra hecha del todo, siempre se está rehaciendo, recomenzando, renaciendo.

Luis Soares toma del rostro femenino el rubor; de la luna, la palidez; del mar, la sorpresa; y de la tierra, la esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor, en la cual están comprendidas todas las líneas, todas las figuras, todos los arreboles, todas las verdades y todas las fantasías.

Antonio Martínez Cerezo

(De la Asociación Internacional de Críticos de Arte)

THE LUNAR PAINTING OF LUÍS SOARES

When we contemplate the pictorial work of Luís Soares, we do not resist the temptation of transporting ourselves, in our imaginary world, to the basement of Garay Road, in Buenos Aires, where the visionary Jorge Luís Borges has situated the little sphere of multicoloured reflexes, of an al-most dazzling fulgency, where we may observe, without appo-sition, the miniature images of yesterday's, today's and tomorrow's world.

Just like Borges in the Aleph, Luís Soares says - in the presence of canvas, of the white paper or of the virgin board - that the enumeration, even if partial, of an infinite en-semble, is an unsolvable problem, and when one decides to disclose the interior ghosts, one tends to represent them in a multivisionary way. Each thing represents what it is; however, each thing is, simultaneously, a part of a whole, an ensemble that consubstantiates itself in a point which contains every-thing: the microcosm of the alchemists and of the cabalists, the mythical "multum in parvo".

That is the reason why, in his work, exists, almost always, a kind of veil or aura that embraces everything, unites and transforms it in a whole. In fact, for the painter from Cascais, the singular figure simply does not exist. His preferences - becoming more and more lyric as his career progre-sses - find their way in the juxtaposition. When the painter initiates his work, he knows exactly how it is going to start; nevertheless, he rather not know how it is going to end. Both the trace and inspiration work for him, drawing the lines, sowing the colours, shading the composition.

To let the lines flow is a danger that does not scare the author, for he knows how to master them. Luís Soares belongs to the group of painters that write visual poetry. The lines he draws are, in fact, poems, where the human figure is always emphasized and contemplated in all the possible angles. A face - and I return to the Aleph - is a face; but it represents, simultaneously, all the imaginable faces.

His passion for the human face, especially the feminine one, reveals a lunar passion. The Portuguese painter tends to represent the feminine face in profile, with thin nose and round visage, in the form of the moon, in crescent or in wane, assuming, at times, also the form of the full moon. or of the new moon. The moon - called by the ancients the "sun of the cats" -

has, in his painting, an importance that can only be perceived by those who approach to them without any hurry, with a poetics spirit and a receptive soul.

The other signal that distinguishes his work is the emphasise given to the expression. The beautiful and static faces do not attract him or attract him very little. Luís Soares prefers the expressive face, the face with a displaced eye and an intrigant expression. For all this contributes, considerably, the juxtaposition of signs and symbols, among which are emphasized the circle, the oval and the pure colours that remind the scenery that follows a storm: the rainbow.

Here, the painter assumes himself as a Portuguese that cannot or does not want to renounce his nationality. In a country that faces the sea and finds itself necessarily in the sea, the colour is of capital importance, mutable and renovator. For the “skin” of the sea - as says the French poem - never seems to be complete, it is in a constant mutation, renewing and remodelling itself.

From the feminine face, Luís Soares picks up the blushing; from the moon, he takes the paleness; from the sea, the surprise; and from the earth, the multicolour sphere of an almost unbearable fulgency, in which consubstantiate all the lines, all the figures, all the afterglows, all the trues and all the fantasies.

ANTÓNIO MARTÍNEZ CEREZO

(International Association os Art Critics)

DER MOND IN DER MALEREI VON LUÍS SOARES

Bei der Betrachtung des malerischen Werkes von Luís Soares sind wir versucht, uns im Geist in das Kellergeschoß der Rua Garay in Buenos Aires zu versetzen, wohin der Visionär Jorge Luís Borges die kleine Sphäre vielfarbiger Reflexe von fast unerträglichem Glanz verlegte, in der man die miniaturartigen Bilder der Welt von gestern, heute und morgen ohne Nebeneinanderstellung beobachten kann.

Genauso wie Borges im Aleph, sagt Luís Soares - in Gegenwart der Leinwand, des weißen Papiers oder des unberührten Holzbretts -, daß selbst die teilweise Aufzählung eines unendlichen Ganzen ein unlösbares Problem sei, das bei dem Versuch eines weiteren Vordringens in sein Inneres dazu neige, jenes in vielgestaltigen Formen darzustellen. Jedes Ding ist es selbst; aber zugleich ist jedes Ding ein Teil des Ganzen, jenes Ganzen, das sein Wesen in einem Punkt, der das Ganze ist, offenbart: der Mikrokosmos der Alchimisten und der Kabbalisten, das mythische "multum in parvo".

Deshalb gibt es in seinem Werk fast immer eine Art alles umfassenden, alles vereinenden und vergleichzeitigenden Schleier oder Aura. Für den Maler aus Cascais existiert die Einzelfigur nicht. Seine Präferenzen - die mehr und mehr lyrisch sind, als er in seinem Metier Erfolg hat - liegen in der Überlagerung. Wenn der Maler ein Werk beginnt, weiß er zwar, wie er anfangen möchte, aber er ist sich lieber im Ungewissen darüber, wie er es beenden wird. Sowohl der Strich wie die Inspiration arbeiten für den Maler, sie zeichnen die Linien, säen die Farben, schattieren das Ganze. .

Den Strich einfach fließen zu lassen, ist eine Gefahr, die diesen Künstler nicht schreckt, da er ihn zu beherrschen weiß. Luís Soares gehört zu der Gruppe von Malern, die Poesie für das Auge komponieren. Seine Linien sind Gedichte, in denen sich immer die menschliche Figur, von allen möglichen Blickwinkeln betrachtet, abhebt. Ein Gesicht - kehren wir zu Aleph zurück - ist ein Gesicht; es stellt jedoch zur gleichen Zeit alle vorstellbaren Gesichter dar.

Seine Leidenschaft für das menschliche Gesicht, speziell für das weibliche, enthüllt eine Leidenschaft für den Mond. Der portugiesische Maler neigt dazu, die Frau im Profil darzustellen, als zunehmender oder abnehmender

Mond mit verdünnter Nase und rundlichen Wangen, und manchmal als Vollmond oder Neumond. Der Mond - im Altertum auch "Sonne der Katzen" genannt - besitzt eine Bedeutung in seiner Malerei, die nur von denjenigen begriffen werden kann, die sich ihr ohne Eile, mit dichterischem Geist und aufnahmefähiger Seele nähern.

Ein weiteres, sein Werk bestimmendes Merkmal ist die Betonung des Ausdrucks. Ein schönes, statisches Gesicht sagt ihm nur wenig oder gar nichts. Luís Soares zieht ein ausdrucksvolles Gesicht vor, ein Gesicht mit verschobenem Auge und beunruhigender Miene. Um dies zu erreichen, trägt wesentlich die Überlagerung von Zeichen und Symbolen bei, unter denen der Kreis und das Oval hervorzuheben sind, und natürlich die reinen Farben, die an das Schauspiel erinnern, das dem Gewitter folgt: den Regenbogen.

In diesem Punkt erweist sich der Maler als Portugiese, was er nicht verleugnen kann und nicht verleugnen will. In einem Land, das sich auf das Meer hinauslehnt und sich notwendigerweise im Meer widerspiegelt, hat die Farbe eine überragende, wechselnde und erneuernde Bedeutung. Die "Haut" des Meeres, wie es ein französisches Gedicht beschreibt, ist nämlich niemals endgültig; sie erneuert sich ständig, kehrt zum Ursprung zurück, wird wiedergeboren.

Luís Soares entnimmt dem weiblichen Gesicht die Röte, dem Mond die Bleichheit, dem Meer die Überraschung, und der Erde die Vielfarbigkeit von fast unerträglichem Glanz, in der sich alle Linien, alle Figuren, Morgen- und Abendröte, alle Wahrheiten und alle Phantasien offenbaren.

ANTÓNIO MARTÍNEZ CEREZO

(Internationale Vereinigung der Kunstkritiker)