

PELUCHE

EL SIMBOLISMO COMO PUENTE ENTRE LO HUMANO Y
LO UNIVERSAL

EL SIMBOLISMO COMO PUENTE ENTRE LO HUMANO Y LO UNIVERSAL

Por Antonio Sánchez. Director y curador de 1819 art gallery

La colección presentada es un testimonio vibrante del poder del simbolismo como vehículo para explorar las dualidades inherentes a la experiencia humana. En estas obras, el artista plantea preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, las estructuras sociales y las emociones que nos definen, utilizando un lenguaje visual que combina formas figurativas y abstractas con un profundo simbolismo. Cada pieza no solo invita al espectador a interpretar, sino que también lo desafía a confrontar sus propias realidades internas y culturales.

Desde una perspectiva conceptual, la colección trabaja con un enfoque narrativo que alterna entre lo tangible y lo intangible. Hay una tensión constante entre lo que se muestra y lo que se oculta, creando un juego de visibilidad e introspección que se convierte en un hilo conductor. Este diálogo entre la representación y la abstracción refleja la complejidad de las emociones humanas: el amor, el miedo, el deseo y la introspección están presentes en formas tanto literales como metafóricas. El resultado es una serie de obras que trascienden la simple estética para convertirse en una reflexión filosófica sobre lo que significa ser humano.

En términos técnicos, las composiciones destacan por su capacidad de generar equilibrio y tensión. La paleta cromática juega un papel crucial en este sentido, utilizando colores contrastantes que aportan dinamismo y profundidad a las imágenes. Las texturas, logradas a través de capas de pintura y técnicas mixtas, enriquecen aún más las piezas, ofreciendo al espectador una experiencia multisensorial que va más allá de lo visual. Este tratamiento máterico no solo agrega una dimensión táctil, sino que también refuerza el mensaje simbólico, utilizando el lenguaje de los materiales para hablar de fragilidad, resistencia y transformación.

PELUCHE

La colección también se inscribe en un marco de interdisciplinaridad al dialogar con conceptos provenientes de la filosofía, la literatura y la psicología. Esta interconexión recuerda las ideas de Wassily Kandinsky sobre la "necesidad interior" del arte, donde cada elemento de la obra se convierte en un medio para expresar el alma. Al hacerlo, el artista construye un puente entre el arte y otras disciplinas, invitando al espectador a reflexionar no solo desde una perspectiva visual, sino también intelectual. Este enfoque se alinea con corrientes contemporáneas que ven el arte como una plataforma para generar conversaciones más amplias, capaces de cuestionar sistemas de pensamiento y construir nuevas narrativas.

PELUCHE

La experiencia del espectador se convierte en un elemento central en esta colección. Las obras parecen diseñadas para interactuar emocional e intelectualmente con quien las contempla, transformando su percepción y alentándolo a buscar significados más allá de lo evidente. Este enfoque entre el arte y el público resuena con las ideas de Nicolas Bourriaud sobre la "estética relacional", donde el arte se convierte en un espacio de encuentro y reflexión compartida. Asimismo, la colección remite al concepto de "lo sublime" propuesto por Edmund Burke, al evocar una mezcla de asombro y fascinación frente a lo inexplicable.

La colección también se destaca por su capacidad de resonar con problemáticas sociopolíticas actuales. A través del uso de símbolos y metáforas, las piezas abordan temas como la alienación, la identidad y las estructuras de poder, planteando preguntas relevantes sobre nuestra relación con el entorno y con los demás. Esta conexión con lo contemporáneo le otorga a la obra una relevancia que trasciende el ámbito artístico, posicionándola como un comentario crítico sobre el presente. Como decía Bertolt Brecht, "el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma".

Desde un punto de vista formal, la colección demuestra un dominio técnico y conceptual que se complementa con una narrativa abierta. Esto permite que cada espectador complete la experiencia desde su marco personal, creando múltiples lecturas que enriquecen el significado de las obras. Esta apertura narrativa se convierte en una invitación a la introspección y al diálogo, ampliando las posibilidades interpretativas y haciendo que la colección sea profundamente inclusiva.

El lenguaje poético de las obras se ve reforzado por la inclusión de elementos que evocan emociones y metáforas visuales. Las formas y colores no solo narran, sino que también despiertan sensaciones, creando una experiencia inmersiva que va más allá de lo racional. Este enfoque refuerza la idea de que el arte no solo se contempla, sino que se siente, se experimenta y se vive. Las referencias a las "vanguardias históricas", en particular al surrealismo y al simbolismo, son evidentes en la forma en que las obras trascienden lo literal para adentrarse en lo onírico y lo subconsciente, evocando a artistas como Joan Miró y Giorgio de Chirico.

En términos históricos, la colección dialoga con movimientos como el surrealismo y el simbolismo, pero lo hace desde una perspectiva contemporánea que incorpora una sensibilidad moderna. Al hacerlo, las obras rinden homenaje a estas tradiciones mientras las reinventan, explorando nuevas formas de conectar con el espectador y con los temas universales que han definido el arte a lo largo de los siglos.

PELUCHE

pfuentecueto@gmail.com - [@peluchebilbo](https://www.instagram.com/peluchebilbo)