

Bienvenido a la exposición pictórica “Abstracciones Sonoras”, una exposición del maestro Juan Carlos Santoscoy que fusiona arte y música y la luminiscencia en una vibración sensorial única. Aquí, la pintura deja de ser solo forma y color para convertirse en una resonancia visual, donde cada trazo refleja la profundidad y la energía de un sonido. El maestro Juan Carlos Santoscoy se inspira en la fracción de la música, traduciendo en sus obras la fuerza y la luminosidad del universo sonoro. Cada pieza te conecta con una frecuencia cósmica, invitándote a sentir y a vibrar en una armonía que va más allá de lo visible. En el corazón de Toledo, esta exposición provoca tus sentidos y te invita a descubrir el arte como un lenguaje que no solo se ve, sino que se escucha y se siente, en un encuentro visceral entre el universo y el alma.

Bienvenido a la exposición pictórica “Abstracciones Sonoras”, una exposición que te invita a sumergirte en el universo sensorial del maestro Juan Carlos Santoscoy . En esta serie, la pintura deja de ser solo forma y color para convertirse en una vibración pura a través de la luminiscencia, una sinfonía visual que resuena en cada trazo, como si la tela misma fuera un instrumento musical.

El maestro Santoscoy se inspira en la fracción misma de la música, esa energía que escapa de lo tangible, esa vibración que se percibe en el alma. Cada obra es un eco de sonidos invisibles, una interpretación de la profundidad del sonido y la intensidad de su resonancia. A través de la luz, el color y el movimiento, se crea una conexión que te envuelve, que te lleva a explorar las frecuencias del universo, donde cada trazo es una nota, cada mezcla de pigmentos una armonía.

En el corazón de Toledo, un espacio donde la historia y el arte se entrelazan, esta exposición se convierte en un puente que conecta tu ser con la fuerza primordial de la creación. “Abstracciones Sonoras” no solo es una muestra de arte, sino una invitación a sentir, a vibrar, a sintonizarte con una frecuencia más allá de lo visible, a abrir tu corazón a la música del cosmos y su reflejo en la pintura.

Este es un lenguaje que provocará tus sentidos, que te desafiará y te cautivará, que te conectará con la pasión y la sensibilidad de un artista que sabe que, al igual que la música, el arte no tiene límites y se puede vivir en cada pulsación. Bienvenido a un espacio donde el arte y la música se funden, donde el universo se ve, se escucha y se siente.

Francisco Javier Ibarra*

“El arte, capaz de evolucionar, se basa en su época espiritual y contiene una energía profética vivificadora que actúa amplia y profundamente. La vida espiritual, de la que el arte es uno de sus más fuertes agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Este movimiento es el del conocimiento. Puede adoptar muchas formas, pero en el fondo mantiene siempre un sentido interior idéntico, el mismo fin”.

Las anteriores palabras del artista y teórico ruso Wassily Kandinsky, quien iluminó con sus reflexiones en torno a la espiritualidad y el misticismo del arte a finales del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, nos permiten acercarnos a las aproximaciones y búsquedas estéticas y éticas que tentativamente se vislumbran en las Creaciones Pictóricas, Gráficas, Escultóricas y Multidisciplinarias del artista Juan Carlos Santoscoy, las cuales desde hace un trío de años y ahora mismo han comenzado a reflejarse dentro de las propuestas conceptuales y plásticas de sus más recientes Presentaciones, Muestras y Exposiciones de Arte.

Como bien lo han sabido a lo largo del tiempo los verdaderos artistas y Maestros de la Pintura, la Escultura, la Gráfica, la Fotografía y las Artes Multidisciplinarias, internarse en el camino de una Obra corresponde en realidad a una constante actitud de búsqueda que lleva a encuentros y aproximaciones, a una relación auténticamente personal e íntima con la propia aventura creativa.

Herederos de la visión reivindicatoria, desafiante y sensualísima de las y los pioneros del arte abstracto en Jalisco y en México....., las Creaciones Multidisciplinarias, Pictóricas, Escultóricas y Gráficas de Juan Carlos Santoscoy constituyen todo un manifiesto de intenciones y acciones personalísimas alrededor del cotidiano ejercicio artístico, en el que destacan la permanente indagación de técnicas y formas, la individual exploración como lenguaje propio y guía universal para llegar a conclusiones y a nuevos planteamientos.....; para concretar Obras y Series Artísticas específicas a través de los ejes de la minuciosidad plástica y la iluminación poética.....; para renovarse y seguir en los insondables caminos de la búsqueda, como en un viaje que auténticamente nunca llega a su fin.

Así, con evidente pericia y talento en el manejo experimental de materiales, deportes y composición de la imagen, como quien se divierte con hilos y reconfigura teorías y paradigmas, Juan Carlos Santoscoy parece emerger de la antigüedad alquímica dotado de un poderoso lenguaje estético propio y, precisamente, en esta época contemporánea utiliza los sedimentos de la imaginación y de la imaginaria universales abstractas, con el fin de crear Piezas Multidisciplinarias, Gráficas, Pinturas y Esculturas como las que ha presentado en sus más recientes Exposiciones y Muestras durante los últimos tres años, donde la libertad poética es el instrumento adecuado para transformar universos lúdicos, abrir las intuitivas puertas de la percepción, cruzar los puentes que entrelazan todas las dimensiones, viajar en un abrir y cerrar de ojos por los tiempos y los espacios, por la multiplicidad del cosmos: evocaciones de posibles e imp

osibles colores, inconmensurables atisbos de lo micro y de lo macro, resplandores, sombras, destellos, laberintos de memorias y de pasiones críticas....., que nos permit en acceder a las transfiguraciones y los hallazgos de su propio itinerario, de sus particulares intuiciones, proyecciones, innovaciones y concreciones, y, al mismo tiempo, a la tangible posibilidad de ir más allá de lo aparente, de lo previsible, de lo calculadamente racional, de la dictadura de la realidad, en este crucial momento del país, del continente y del mundo.

En cada una de las Obras Escultóricas, Gráficas, Pictóricas y Multidisciplinarias que conforman sus recientes Presentaciones, Muestras y Exhibiciones, Juan Carlos Santoscoy crea un poderoso universo expresivo y estético, todo un discurso visual revelador, una deslumbrante metáfora en la que se entrelazan intensidades abstractas, espirituales, lumínicas, ecológicas y místicas....., mientras explora la propia conciencia, los propios alumbramientos y oscuridades, los propios sueños, las propias capacidades de evocar e invocar, y hace de tal exploración - para las miradas ajenas y cómplices- un mundo de imágenes seductoras, inquietantes, misteriosas, capaces de suscitar una intimista, expansiva y desafiante transformación, una auténtica revolución interior....., o al menos capaces de comenzar a andar esos innovadores senderos, a partir de los procesos de intervención humana y, sobre todo, de las naturales esencias de los multiversos, de las dimensiones y del cosmos, dentro de sus versiones macro y micro.....; así como, de las infinitas posibilidades de interpretación de creaciones artísticas abstractas y cromáticas, iluminadas por diferentes tipos de luces artificiales y naturales.

Juan Carlos Santoscoy ha tomado a los papeles, los lienzos, los pinceles, las gubias, las pantallas, los martillos, las espátulas, los alambres, las placas de metal

y de madera, como compañeros de viaje, como los mejores representantes de la complicidad irónica, como herramientas e instrumentos ideales para abrirse a otras sensaciones, a otros sentimientos, a otras percepciones y a otros mundos que, en el caso de sus conmovedoras y alucinantes Obras Multidisciplinarias, Escultóricas, Gráficas y Pictóricas de los últimos tres años, corresponden al de la multiplicidad de las abstracciones, de los universos y de los colores de todos los días y de todas las noches. Y lo que ahora nos deja ver en la entrañable verdad de sus afortunadas aproximaciones a las galaxias estéticas abstractas, a las dimensiones, a los multiversos y a la diversidad de sus representaciones cromáticas - más allá de sus sinergias con los ritmos de la naturaleza y el desafío a cualquier forma y trampa de los humanos artificios-, es la peculiaridad de su lenguaje de artista; su profunda relación con la dinámica de la esencia plural del color y de los vaivenes de la luz; las afortunadas obsesiones de su visión del mundo y de sus travesías pictórica, gráfica, escultórica y multidisciplinarias; la osadía de sus intuiciones que en verdad son su propia forma de mirar y observar, de tocar, de aprehender, de perseguir, de asir, la infinitud de instancias antes de la existencia de los multiversos abstractos, de las propiedades cromáticas, de las materias, sustancias y espíritus cosmogónicos, así como de eso que desparpajadamente llaman realidad.

Y exacta y precisamente esa es la convulsiva existencia verdadera - justo en la luminosa plenitud de sus transubstanciaciones- que contemplamos una y otra vez dentro de las Pinturas, Esculturas, Obras Gráficas y Piezas Multidisciplinarias de Juan Carlos Santoscoy: los deslumbrantes juegos d

e los colores y las líneas; los privilegios y los gozos de la libertad como posibilidades creativas sin concesiones ni atenuantes; la ironía de las iluminaciones diáfanas y oscuras que literalmente transforman la realidad y la interpretación sobre sus Creaciones Artísticas Plásticas

y Visuales; la fugaz alegría que nunca mejor dicho es pura energía y se contagia por la vista; las subversiones personales ante los fondos tenebrosos y las nebulosas de la existencia cotidiana; la reminiscencia como dinámica vía revolucionaria de transformaciones vitales; la pericia artística convertida en voluntad de estilo y en espontánea y

azarosa generación de contenidos; las claridades y las oscuridades de la conciencia que son burbuja e innovación y puente y espiral; los vasos comunicantes entre diversas materias y formas de expresión pictórica, escultórica, gráfica y multidisciplinaria

que parecen constituir por derecho propio una especie de insospechado barroco abstracto contemporáneo....., en fin, la pluralidad de lo físico, lo espiritual, lo ecológico, lo naturalista, lo lumínico, lo científico y lo alquímico que se manifiestan precisa y desordenadamente en esas coordenadas y correspondencias que hacen de la mirada cómplice todo un sendero....., de la intuición una Pieza Multidisciplinaria o una Escultura, una Obra Gráfica o una Pintura....., del apasionamiento una revelación, donde se juega con hilos, se tejen destinos como sueños, se configuran universos y, especialmente, cualquier interpretación es válida, como el insondable y libertario rastro de un deseo jamás culminado.

Desde esta amplia perspectiva, y de cara al presente y al futuro, Juan Carlos Santoscoy es, aquí y ahora, un consolidado artista mexicano - en toda la extensión de las dos palabras - que está entrando al momento de su expansión a nivel nacional e internacional, al preciso momento de sus plenitudes creativas que literalmente en la superficie y en el fondo, con las metodologías, los recursos irreverentes, las herramientas, los aires expansivos y las desmitificadoras indagaciones del arte contemporáneo, incursionan lo mismo dentro de la materia y el espíritu de las formas abstractas, las solidarias visiones del cuidado del medio ambiente y ecológica y socialmente responsable, la intensidad expresiva de los colores y la renovadora paradoja de los juegos lumínicos que van de un tono a otro tono entre la luz y la oscuridad, cuyas inconmensurables realidades han formado, forman y formarán parte inevitable del acontecer en los tiempos y los espacios de la humanidad, de la naturaleza y de lo desconocido, a unque siempre con posibilidades de ser interpretadas y configurar narrativas de la abstracción, del color, de la vida.....; como así mismo dentro del ensanchamiento y la reconfiguración artística, plástica y visual de los multiversos y las dimensiones espirituales, materiales y mixtas, cuyas ilimitadas expresiones también han formado, forman y formarán parte inevitable del acontecer en los tiempos y los espacios de la humanidad, de la naturaleza, de lo desconocido, de la complejidad y de la incertidumbre.

Finalmente, en una palabra, aquí y ahora, Juan Carlos Santoscoy ha logrado la alquimia de transmutar su tiempo en arte, de consolidar con sus plurales y entrañables Obras Artísticas el estilo - que en su caso, es voluntad de formas, juegos, experimentaciones, procedimientos, tendencias, búsquedas, creaciones, metáforas y contenidos poéticos - barroco abstracto contemporáneo y de verdaderamente convertirse en un artista multidisciplinario para el mundo.

o de Arte.

***Investigador, Editor, Curador, Museógrafo y Crítico**

CIDENTE.

Director de *ARTES DE OC*