

¿QUÉ ES EL SIMBIOSISMO?

¿Pintura, Fotografía o ambas...?

El "Simbiosismo" (Arte Simbiótico) es indudablemente la "evolución y el futuro" del arte y consiste básicamente en una combinación en simbiosis de:

- Varias disciplinas artísticas a la vez
- Tecnología y talento artístico
- Visión y cognición

FUNDAMENTO PRELIMINAR

El "Simbiosismo" o "Arte Simbiótico" como tendencia, pretende ser elemento transgresor instaurado con el firme propósito de revertir ese implantado estereotipo que hace de la imagen fundamento y premisa de nuestras vidas. Crea obras cuya realidad efectiva "imagen de la cual parte y que parece ser evidente e innegable" se desvanece con idéntica facilidad con que lo hace la propia ficción. Esto se apoya en la idea de que hoy en día y sin duda cada vez más, nuestra aparente realidad refleja ser una fuente menos fiable de información, resulta prácticamente imposible encontrar imágenes publicadas que no hayan sido retocadas, modificadas o mejoradas e incluso nuestra realidad cotidiana escapa con más frecuencia a la visión de autenticidad que hasta hoy conocíamos, pues comenzamos a sumergirnos en realidades virtuales paralelas o metaversos manipulados que nada tienen que ver con nuestro conocimiento o discernimiento actual y llegará un momento en que dudaremos por completo de cuál es verdaderamente nuestra realidad.

Por tanto, el artista simbiótico partiendo de la escasa fiabilidad de toda imagen, la utiliza simplemente como medio para llevar a cabo su obra, pero se desprende por completo de su concepción original, la desestructura y la descompone hasta forjar su propia interpretación, eso sí mucho más personal, pero que parte no de lo que observa, sino de lo que siente, piensa y opina acerca de los esos acontecimientos y de cómo los vive.

¿Y cómo lleva a cabo todo ello el artista...? por medio de una "Metáfora Visual".

Todo comienza con el análisis y la opinión crítica de unos hechos y acontecimientos para desembocar en una metáfora visual, o lo que es lo mismo "una transcripción alterada hecha imagen de cualquier definición, concepto o explicación". Una representación completamente subjetiva, pero muy peculiar de cómo entiende, cómo son y cómo suceden para él los hechos a través de la información que obtiene o recaba por los distintos medios.

El "Simbiosismo" en artes plásticas, supone dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a técnica y procedimientos se refiere, pues sus formas y métodos habían perdurado anclados en la tradición sin apenas cambios a lo largo de cientos de años, logrando de nuevo posicionar a la pintura súbitamente en el cenit de la vanguardia artística y tecnológica de nuestro tiempo.

No pretende imitar ni copiar nada de lo que hasta ahora se ha venido realizando, sino que persigue crear obras que de otra manera resultaría tediosamente difícil de lograr con tan sólo el recurso de unos pinceles y la mano del artista. El nivel de detalle, la perfección y la agilidad que los nuevos medios aportan serían impensables de otro modo sin la ayuda de la tecnología, pilar básico del "Arte Simbiótico".

Ahora el fotógrafo ya no es mero testigo presencial que intenta capturar momentos o acontecimientos, es también protagonista participe en el desarrollo de su trabajo, pinta sobre su obra, es pintor y es fotógrafo.

FILOSOFÍA DEL SIMBIOSISMO

El "Simbiosismo" es un método artístico que se fundamenta básicamente en una manera de crear "obras pictóricas" partiendo de un principal propósito, desprendernos de esa falsa idea que nos hace pensar que las imágenes son una indudable premisa de realidad.

La imagen nos condiciona. Damos por hecho que las imágenes nos muestran una fiel y pura representación de la realidad, pero hemos llegado a un punto y nivel tecnológico en los cuales ya no somos capaces de diferenciar claramente entre lo que es realidad y la ficción. Sin duda muchas cosas irreales comenzarán a atormentar nuestras vidas. El "Simbiosismo" transgrede con ese estereotipo de realidad que le impide a nuestro cerebro establecerse en la certeza, haciendo ver que toda imagen se puede desestructurar fácilmente y que resultan igual de ciertas otras realidades aparentemente no tan evidentes.

El "Simbiosismo" es un manera y método de hacer arte que no restringe ni descarta el tratamiento de los temas o motivos en cualesquiera de las tendencias tanto pasadas como contemporáneas. Admite la figuración y la abstracción, el realismo, impresionismo, "fauvismo", "surrealismo", expresionismo, etc...

¿QUÉ ES EL "SIMBIOSISMO"?

El "Simbiosismo" en su ejecución es una pintura aplicada por medios digitales con base útil amparada total o parcialmente en el collage más o menos alterado de una o varias fotografías, que son y serán siempre imprescindiblemente producto resultado creativo del mismo artista. Es una técnica, medio, método u herramienta a añadir a las ya existentes del óleo, acuarela, pastel, acrílicos, etc.... para la creación y elaboración de obras, que fundamentalmente se apoya en los recursos que las nuevas tecnologías han puesto a nuestro alcance, modernizando, evolucionando y agilizando los modos y formas ya existentes. Permite ampliar los procedimientos artísticos que ahora nos posibilitan una mayor creatividad y vías de expresión sin apartarse nunca de la fundamental filosofía artística de la necesaria habilidad, manejo, experiencia y conocimientos que le son requeridas al artista, acompañadas siempre de los imprescindibles ingredientes del ingenio y la creatividad.

Al arte pictórico tal y como lo conocemos hoy en día le quedan pocos y escasos recursos para no resultar repetitivo, si no hace por asomarse a las mejoras que las nuevas tecnologías nos aportan diariamente. Ésta nueva tendencia es el resultado del aprovechamiento de esos medios para emerger con nuevas y renovadas fuerzas.

"SIMBIOSISMO" Y RETOQUE FOTOGRÁFICO, DIFERENCIAS

La diferencia entre el "Simbiosismo" y el retoque fotográfico es básicamente que, tanto en cuanto el retoque fotográfico lo que pretende mediante el tratamiento de las imágenes es mejorar de manera espectacular el resultado final de la obra, el "Simbiosismo" lo que trata es de utilizar de base la fotografía como paleta y soporte de color para la ambientación de nuevas obras, así como del uso de puntuales elementos de collage al estilo de los ya empleados en tendencias anteriores con el fin de obtener un resultado final completamente distinto.

Dicho de otra manera, el Simbiosismo "descompone las fotografías originales" para acabar generando un nuevo trabajo con diferente concepción y significado del concebido originalmente. Digamos que las fotos originales son los bocetos preliminares a la vez que el óleo que impregna el lienzo. Toda la obra, tanto las fotografías como la pintura y elementos de la misma han de pertenecer al artista, es decir son prototipos creados por el artista desde el comienzo hasta el final del proceso.

EL ARTISTA SIMBIÓTICO

El Artista Simbiótico es una mezcla de Fotógrafo y Pintor. Es un artista doblemente cualificado que utiliza ambos medios, la Fotografía y la Pintura para la creación de sus obras, siendo ambas en origen, procedencia y creación resultado del mismo artista.

Éste basa su obra en la mezcla útil de los dos medios de expresión, hasta ahora tan diferentes en su proceder, pero que la tecnología ha posibilitado unificar en un solo formato. La ejecución de la obra se realiza bajo los sistemas digitales o medios informáticos y se aparta de la técnica manual de la que hasta ahora venía participando, la cual se da ya por superada, lo que le permite una mayor agilidad a la hora de la finalización de sus obras.

La legalidad del sistema se establece bajo la conveniencia de que el pintor muestre o exponga el origen de su creación, es decir las fotografías originales que forman parte de la obra final y que se han utilizado como recurso.

El artista Simbiótico es aquel que no se limita tan sólo a crear obras de un gran nivel estético, más bien lo conjuga con el acompañamiento de la narración de un testimonio, o aporta un argumento explicativo lógico a la misma, puede que sea partiendo de relatos y crónicas o de reflexiones que apoyen el motivo de la obra. Permite establecer en cualquiera de los casos un diálogo y correlación entre visión y cognición.

¿POR QUÉ EL "SIMBIOSISMO"?

Por supuesto una buena fotografía puede formar y componer en sí misma un buen cuadro, pero la fotografía es fiel reflejo de un instante, de un momento o suceso retenido en el tiempo, que nunca pasará de exhibir, relatar y ser el calco de algo más que de lo acaecido en un limitado intervalo de tiempo. La fotografía cuenta quizás un poco más de lo que la imagen nos recrea, mientras que el "Simbiosismo" narra a la vez que representa, unos acontecimientos que se suceden y perduran durante un período de mayor amplitud temporal.

El "Simbiosismo" recupera para el arte contemporáneo uno de los pilares más importantes de toda obra pictórica, el contenido. Hacer que el mensaje en sí mismo, dentro del planteamiento de todo trabajo resulte tan importante como lo es la obra, su estética o su ejecución, es algo que el artista actual tenía casi por completo descartado de su trabajo. Esta tendencia se desliga por tanto con ello de la vulgaridad, la banalidad y de gran parte de lo que se ha dado en denominar el arte vago. Ahora se invita al artista a que revele el significado o un fundamento razonado de cada una de sus obras, que no es ni más ni menos que una manera más de huir de la superficialidad con la que se viene apreciando el arte moderno en un intento de conectar más en profundidad con el observador. Hasta ahora era habitual que el artista se limitara a formalizar una idea simple a partir de la cual construía toda una filosofía que pretendía justificar todo su mundo

¿Es acaso ilógico o descabellado conjugar la abstracción y el fundamento razonado en una obra pictórica...? Por supuesto que no, a igual manera que no tiene que haber excusa alguna para

intentar dar una forma o explicación a lo que nuestra mente cree adivinar en las nubes cuando las contempla detenidamente viéndolas pasar delante de sus ojos, es simple y únicamente un maravilloso ejercicio de imaginación al cual denominamos metáfora visual.

La metáfora visual sobre la que se sustenta la "simbiosis" en abstracto, tiene igual lógica y fundamento que lo pueda tener el arte conceptual o cualquier otra manifestación y representación visual, con la única diferencia de no estar sujeta ni a su definición ni a una forma reconocible.

PRINCIPALES VALUARTES DEL "SIMBIOSISMO"

El "arte simbiótico" o "Simbiosismo" supone estructuralmente:

Básica y primordialmente diluye esa barrera hasta ahora existente entre fotografía y pintura. La pintura mediante el "hiperrealismo" y el "Fotorealismo" intenta alcanzar someramente al arte fotográfico, pero la fotografía nunca fue capaz de acercarse a la pintura.

Se retoma en el arte la senda que permite que las obras adquieran el sentido comunicativo racionalizado que le ha caracterizado durante toda su historia, no limitándose a ser tan sólo un soporte decorativo de espacios públicos y privados.

Logra que el observador participe e interactúe con la obra. Lea el mensaje, obtenga parámetros y conclusiones, reflexione, e indague hasta localizar aquellas imágenes y elementos ocultos que forman parte del trabajo expuesto por el artista.

Emplea en su método de expresión el apoyo de cualquiera de las tendencias artísticas conocidas, tanto pretéritas como las de más actual vanguardia.

En definitiva: coloca al "Simbiosismo" en el primer plano de magnitud de las grandes tendencias artísticas, en un intento de lograr que por fin el "arte digital" obtenga el reconocimiento como medio expresivo artístico con "Mayúsculas" que hasta ahora le había sido negado.

En resumen:

- El "Simbiosismo" establece una nueva manera de proceder en el arte apoyada en las nuevas tecnologías, lo que permite agilizar los procesos y dar al artista una mayor libertad y tiempo para expresarse.
- El hiperrealismo trató de hacer de la pintura fotografía y el "Simbiosismo" en una de sus modalidades, hace de la fotografía pintura.
- El "Simbiosismo" entre otras variables, es una mezcla de fotografía y pintura realizadas ambas por el mismo artista.
- Su exposición cara al público requiere obligatoriamente la muestra de la obra pictórica final acabada, así como de las fotografías de las que participa dicha obra.
- El "Simbiosismo" primordialmente pretende contar historias, plasmar ideas y pensamientos, pero también puede participar del expresionismo puro.
- El artista "Simbiótico" es PINTOR Y FOTÓGRAFO y le interesan por igual ambas disciplinas. No desea apartarse de ninguna de ellas, sino más bien la de crear una única partiendo de ambas.