

EL **PINCEL** CREATIVO

44 ejercicios para pasarlo bien
explorando tu imaginación

ANA MONTIEL

GG

“EN EL ARTE NO EXISTEN OBLIGACIONES PORQUE EL ARTE ES LIBRE.” WASSILY KANDINSKY

Introducción	4	Salpicaduras de cepillo	52
Carta de colores	6	Tinta y enmascarador	54
Lavados degradados	8	Zigzag	56
De manchas a personajes	10	Botánico nocturno	58
Capas de color	12	Muñecas rusas	60
Flores de tinta	14	Mandala	62
Colores sólidos	16	Marcas de pincel	64
La mano como plantilla	18	Meditación lineal	66
Pinceladas <i>ombré</i>	20	Patrones que rotan	68
Garabatos	22	Cordillera	70
Patrones continuos	24	Letras de estilo libre	72
Moscas de agua	26	Pintar con tejidos	74
Trazos aleatorios	28	Guirnaldas	76
Cortar y recolocar	30	Caramelos	78
Náutico abstracto	32	Estampado con pincel de abanico	80
Puntas de pinceles	34	Arreglo floral	82
Retrato minimalista	36	Sombras	84
Enmascarador y <i>collage</i>	38	Texturas con esponja	86
Espacio negativo	40	Puzle de madera	88
Corona de otoño	42	Jugar al cubismo	90
Colores sutiles	44	Interior de diseño	92
El coleccionista de hojas	46		
Equilibrio	48		
Opuestos	50	Sobre la artista	94

"CULTIVAR CUALQUIER FORMA ARTÍSTICA, LO HAGAS BIEN O MAL,
ENGRANDECE EL ALMA. ASÍ QUE HAZLO." KURT VONNEGUT

Gracias por escoger este libro. Me encanta verte por aquí.

En esta guía encontrarás diversos ejercicios pensados para explorar varias técnicas de pintura al agua. En ella se incluyen instrucciones y consejos, pero siéntete con toda libertad para experimentar y guíate por tus propias intuiciones. La clave está en que te lo pases bien con los pinceles y los colores.

La obra de arte no siempre tiene que ser bonita, ni ser demasiado detallada o figurativa. Lo importante es disfrutar del proceso creativo e ir dando cada vez más pasos y avanzar hacia una vida con más color. La creatividad ha de ser libre y nunca debe someterse a juicio. Todo tiene un lugar en este mundo, incluso aquellas cosas que te parecen feas pueden parecerle bellas a otra persona.

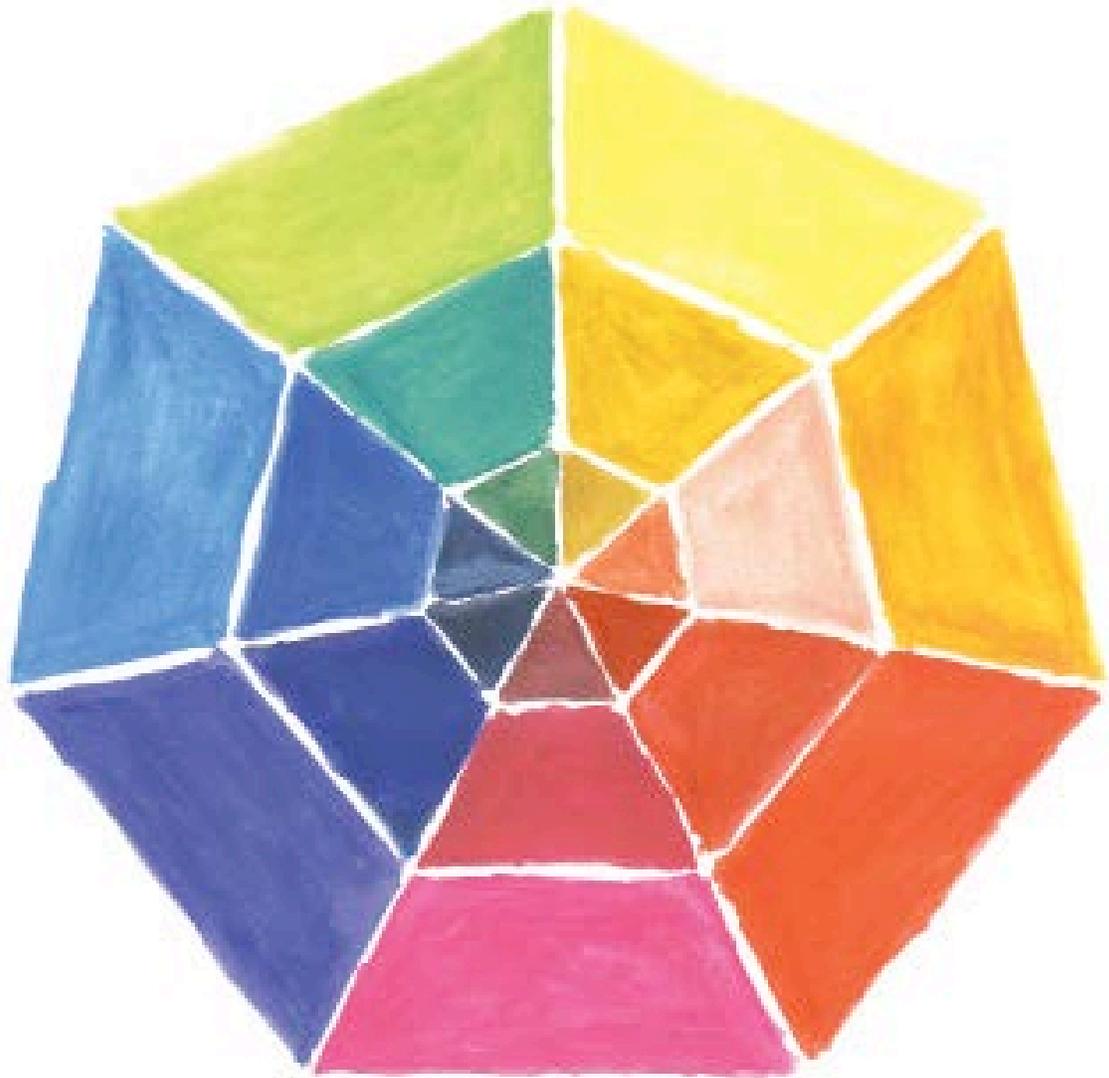
Actividades como la pintura y el dibujo te servirán para concentrarte en el momento presente y te permitirán acceder, además, a una sabiduría interior destinada a comprender. Para mí, son como meditar. Cuando apagamos nuestro cerebro racional por un momento, establecemos contacto con la desafortunada creatividad de nuestro subconsciente. Este es uno de los poderes del arte.

Inspírate, juega, pinta, ensúcialo todo si te apetece y luego limpia y vuelve a empezar. Como verás, no se acaba nunca.

Siempre tuya en forma y color,

A handwritten signature in black ink, reading "Ana Montiel". The signature is written in a fluid, cursive style with a long, sweeping tail that extends to the right.

CARTA DE COLORES

PINTA AQUÍ

Cinco colores resultarán suficientes para obtener un sinfín de tonos y matices. Para llegar lejos, basta con invertir en pinturas de buena calidad de color blanco, amarillo, magenta, cian (también llamado azul turquesa) y negro. Prueba a mezclar algunos de estos cinco colores y escoge tus tonos favoritos para crear una carta cromática personalizada. Primero empieza mezclando cantidades mínimas y apúntate las fórmulas de tus combinaciones preferidas para así repetir las en el futuro.

CONSEJO: PARA DESARROLLAR UNA CARTA LIMPIA Y ARMÓNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA CROMÁTICO, EXPERIMENTA CON COMBINACIONES DE COLORES EN DIFERENTES HOJAS DE PAPEL Y, A CONTINUACIÓN, CORTA, COLOCA Y PEGA LAS QUE MÁS TE GUSTEN HASTA FORMAR UNA RUEDA O CARTA DE COLORES.

LAVADOS DEGRADADOS

Escoge un color. Moja un pincel plano en agua y después, a continuación, empapa el pincel con el color. Aplícalo sobre el papel. Aclara el pincel en agua limpia, escoge un tono diferente e inmediatamente da otra pincelada, superpuesta hasta la mitad de la anterior. Repite los pasos con la cantidad de tonos que desees para obtener un efecto degradado; para ello debes siempre limpiar cuidadosamente el pincel antes de utilizar un color diferente.

CONSEJO: para que el degradado presente un aspecto liso, lo más importante es aplicar rápidamente los lavados de acuarela, así se podrán mezclar un poco antes de secarse.

DE MANCHAS A PERSONAJES

PINTA AQUÍ

Este ejercicio se parece un poco a mirar las nubes y jugar a ver figuras. Toma un pincel grande y redondo y realiza algunas manchas. Míralas y pregúntate por qué objetos podrían pasar. Deja que tu mente divague: ¿serán árboles, animales o... buñuelos? Cuando lo tengas claro, coge un pincel de punta fina y dibuja unos detalles encima de las manchas. Aquí, por ejemplo, he añadido unas aletas, unas escamas y unos ojos con tinta negra para crear un banco de peces.

CONSEJO: PUEDES TRABAJAR CON DISTINTOS COLORES O QUEDARTE CON UNA PALETA RESTRINGIDA, COMO HE HECHO YO. TAMBIÉN PUEDES PROBAR A CREAR FORMAS CON BORDES RECTOS, NO TIENEN POR QUÉ SER TODOS REDONDEADOS; TUS MANCHAS, AL FIN Y AL CABO, PUEDEN SER LO QUE TÚ QUIERAS QUE SEAN.