

NCvisual

Curso de verano

Pintura creativa de paisaje y naturaleza

NATURALEZA CREATIVA

Agosto 2015

EDITORIAL

el espíritu del arte

Algunas veces las aventuras salen bien, pero muy pocas resultan perfectas..., como esta.

Recuerdo nuestra conversación en el café Nolasco cuando os advertí de los peligros reales de una convivencia intensiva, sin escapatoria, durante seis días y casi seis noches seguidos.

Recuerdo que no dudasteis un segundo en tomar la decisión de asumir el riesgo.

Hace poco leí que la seguridad es un precio muy alto para toda una vida de mediocridad.

El mismo autor terminaba explicando que la tierra más rica de nuestro planeta es la de los cementerios, porque ahí se reúnen las

mayores riquezas y tesoros del mundo; allí se encuentran millones de ilusiones, maravillosos deseos, ideas que podrían mejorar el mundo, elixires de juventud, bellas pasiones..., y todo por extrenar.

Su misiva final, que ahora hago mía, invitaba a morir vacíos, a gastar la vida que nos es regalada sin que los miedos parásitos aumenten la riqueza de las necrópolis.

Esa actitud que exprime la vida para destilar su belleza, exige antes o después aceptar desafíos, asumir riesgos y esperar esa sonrisa de la fortuna prometida a los osados.

Esa actitud es el espíritu del arte.

Antonio Álvarez
Director de Naturaleza Creativa

NC visual Nº1

Pintura creativa de paisaje y naturaleza

Curso de verano
Naturaleza Creativa
Agosto de 2015

Han colaborado *en este número*

Carmen Martínez

Iván Rubesa

Marta Álvarez

Antonio Álvarez

Redacción, maquetación y
portada:

Antonio Álvarez
info@natucreativa.es

<http://antonio-alvarez.es>

Edición y corrección de textos:
Marta Álvarez

Han colaborado en este número:
Carmen Martínez
Iván Rubesa

Esta publicación se encuentra
disponible en formato digital en:
www.naturalezacreativa.es

Está permitida la reproducción sin
fines lucrativos, bajo permiso previo
por escrito del representante legal
de Naturaleza Creativa y siempre
que se cite su procedencia de forma
claramente visible.

índice

- 3 Editorial
- 4 Colaboradores
- 6 El curso: Una experiencia diferente
- 8 Un espacio especial
- 10 La Fresneda
- 12 Convivencia
- 14 Los talleres
- 16 Monotipos
- 18 Apuntes al natural
- 20 Paisaje al natural
- 22 Color
- 24 Interpretación
- 26 *Collagraph*
- 28 Linograbado
- 30 *Collage*
- 32 Texturas
- 34 Acuarela
- 36 Expresividad
- 38 Obras de Carmen
- 44 Obras de Iván
- 52 Los participantes han dicho...
- 54 A modo de epílogo

El curso

Muchas veces las palabras resultan imprecisas para definir, describir o explicar.

Esta es una de esas ocasiones.

Recuerdo que al terminar os pregunté, sin éxito, cómo llamaríais vosotros a lo vivido durante estos seis días.

Unos meses después sigo sin tener las palabras adecuadas; sigo sin poder explicarlo de una forma breve y precisa.

Seguramente soy malo en márquetin, o quizás es que hay cosas que se resisten a ser simplificadas, definidas, y exigen hablar con su propio lenguaje.

Quiero creer que este es caso.

Por eso, siguiendo vuestro consejo, mantendré la explicación inicial, larga, imprecisa y nada comercial.

Y quizás deba ser así.

Una experiencia diferente

No se trata de un curso de pintura, aunque aprenderás a pintar.

No se trata de un curso de creatividad, aunque aprenderás a ser más creativo.

No se trata de un curso sobre inteligencia emocional, aunque aprenderás a reconocer y utilizar mejor tus emociones.

No se trata de un curso sobre pensamiento positivo, aunque mejorarás tus expectativas.

No se trata de un curso de desarrollo personal, aunque te ayudara conocerte mejor.

No se trata de un curso antiestrés, aunque te relajarás y aprenderás a afrontarlo.

No se trata de un curso que esconde unas vacaciones,

aunque disfrutaras del paisaje, de la gastronomía, de las tertulias; te reirás y te divertirás mucho.

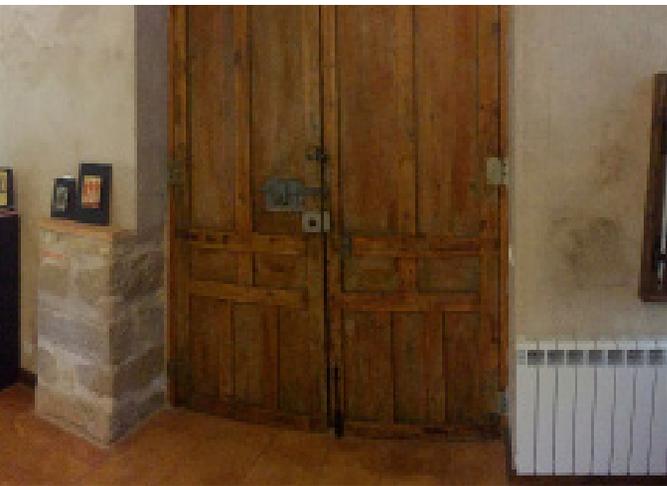
Es una experiencia diferente...

y solo tú podrás decir de qué se trata .

Hotel El Convent

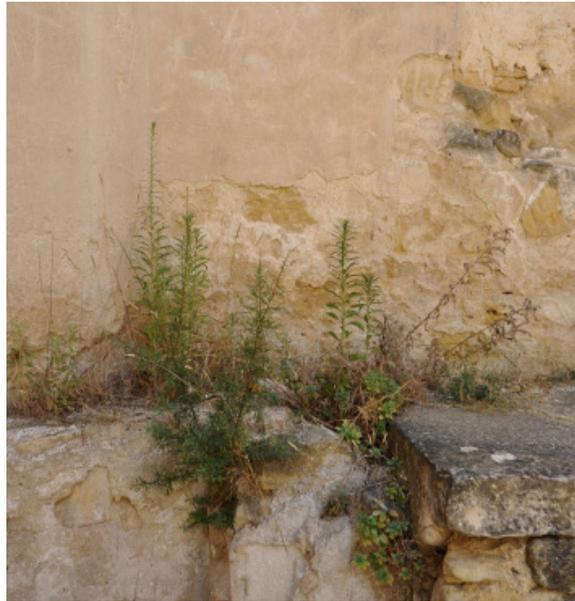
Un espacio privilegiado para trabajar y crear.

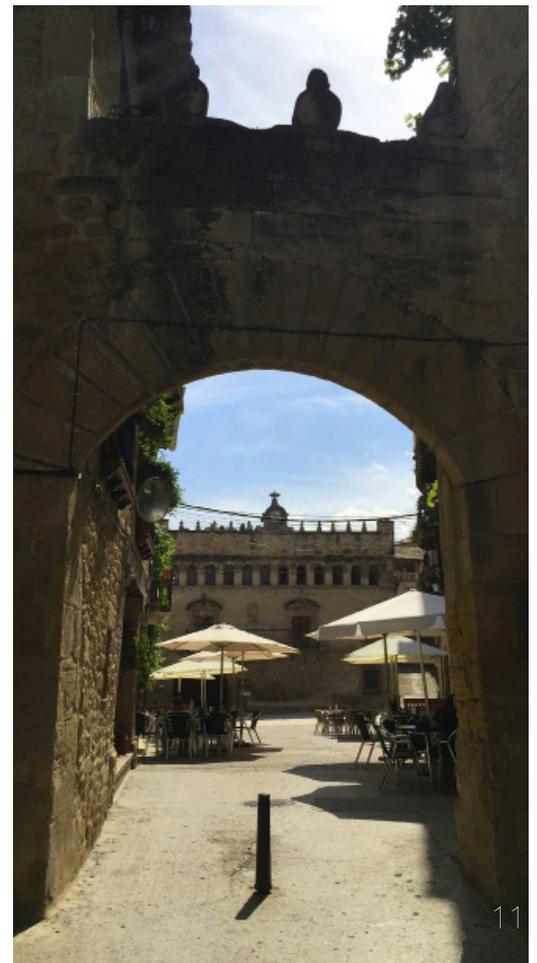
10

La Fresneda y el Matarraña

La Fresneda, villa declarada Conjunto Histórico Artístico en 1983.
La comarca del Matarraña, puro mediterráneo aragonés, conocido
como «la Toscana española».
Entorno de magia, silencio y serenidad.

Convivencia

Si no lo ha dicho alguien, alguien debería haberlo dicho:

La vida es una suma de momentos, y los mejores son los compartidos.

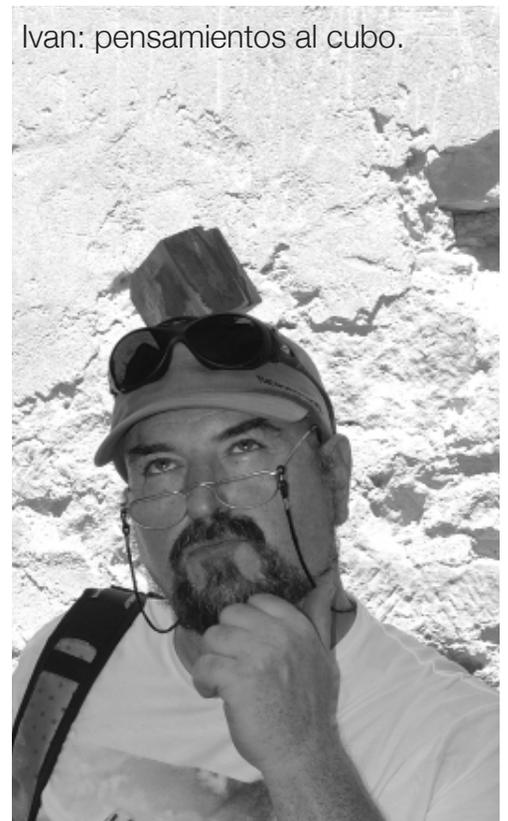
12 Una cosa importante

Carmen explorando el río Matarraña

Otra cosa importante para vivir

Ivan: pensamientos al cubo.

Castillo de La Fresneda

Los talleres

«Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender », Albert Einstein (1879-1955)

FILOSOFÍA DE TALLER

Siempre me ha gustado la palabra «taller».

Según parece, viene de la francesa *atelier*, que también me ha gustado siempre.

El taller de un artista, o de un artesano, es una especie de santuario donde se trabaja con las manos al ritmo del corazón, donde se fabrican manufacturas del alma.

Un taller es un espacio mágico con infinitas puertas que abren maravillosos universos gratuitos a cuantos deseen explorarlos.

Los materiales de trabajo son como una gran pandilla de amigos que van y vienen por el

taller, a veces por separado, a veces varios juntos, a veces guardan silencio, a veces hablan todos a la vez y a veces te ayudan a volar.

Ríos de tinta describen técnicas y procedimientos, pero nunca incluyen el punto final.

La experiencia en el taller es como en la vida, depende de la pasión.

Volviendo a citar a Einstein , existen dos actitudes: pensar que nada es un milagro... o creer que todo lo es.

Los talleres, en cualquier caso, nos adentran en

Monotipos

El monotipo es una técnica que permite disfrutar del descontrol, facilita el desarrollo de la confianza en uno mismo y ayuda a descubrir capacidades artísticas insospechadas.

Este procedimiento admite diferentes variantes, pero básicamente consiste en pintar con un medio líquido, graso o acuoso (óleo, acrílico, tinta, acuarela...), sobre una superficie, preferiblemente impermeable.

El trabajo terminado se estampa sobre un soporte adecuado, generalmente papel.

A pesar de ser un tipo de grabado, cada obra resultante es irrepetible y, por tanto, una pieza única.

La imposibilidad de controlar plenamente el resultado final ayuda a asumir riesgos y a mejorar la autoconfianza para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre.

Apuntes del natural

«Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar: siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga: aguarda y aguarda más aún.

Quédate quieta, en silencio, y escucha a tu corazón.

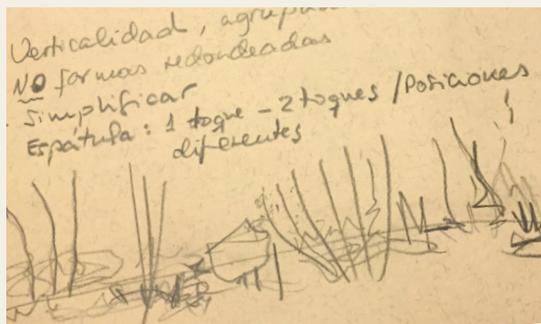
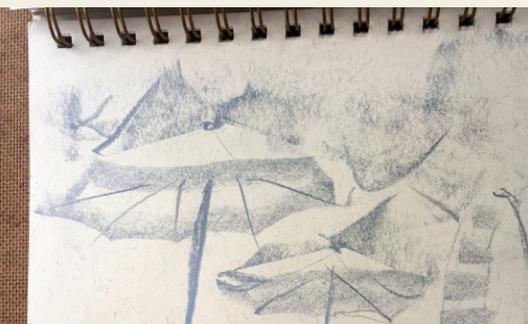
Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve»

.

Donde el corazón te lleve, Susana Tamaro.

- 1 - Observar
- 2 - Sentir
- 3 - Analizar
- 4 - Seleccionar
- 5 - Actuar

Paisaje al natural

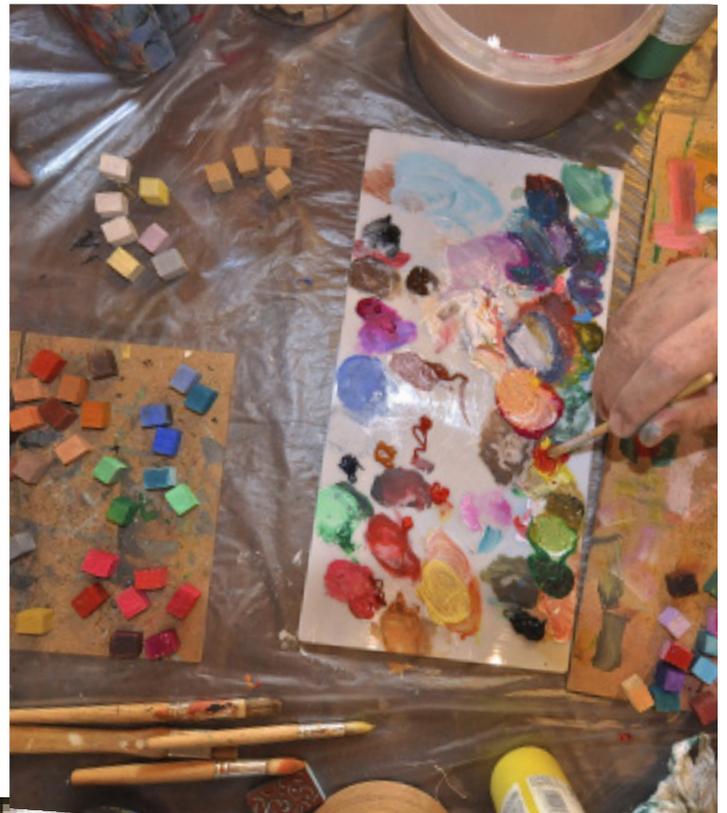
Cuenta Sorolla que a veces llegaba a llorar mientras pintaba al natural, por la intensa emoción que le provocaba la mezcla de la contemplación la belleza de los paisajes y el acto de pintarla.

Cuando el miedo está derrotado, plantar el caballete en el campo y comenzar a bailar con el paisaje y los pinceles, sobre el lienzo, al son del viento y los pájaros, es una de esas experiencias que no se pueden explicar con palabras y que es triste no vivir.

Contrariamente a lo que se suele creer, esta experiencia, que te regala momentos de felicidad propios de los más privilegiados, es accesible al común de los mortales.

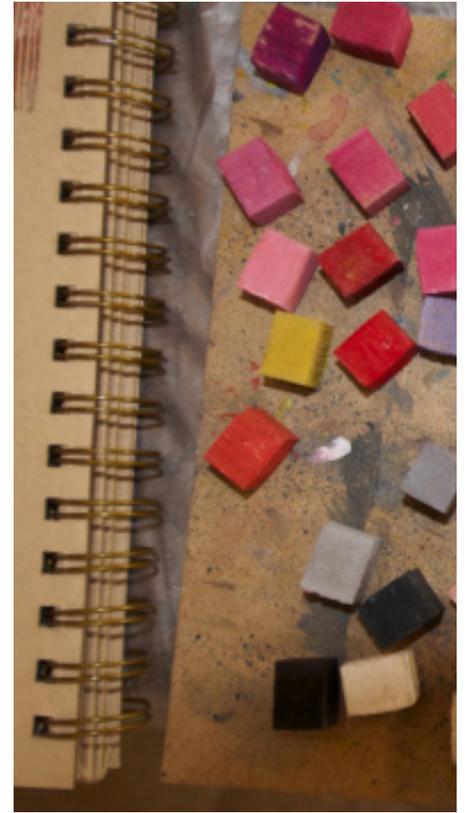
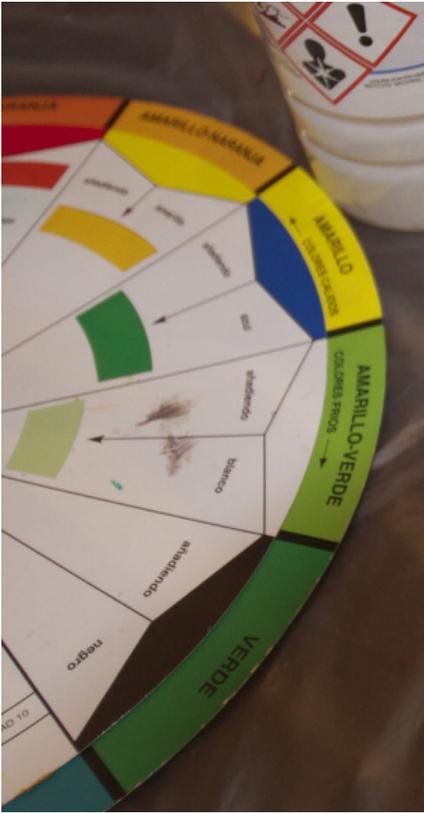
Pero, como casi siempre, somos libres... hasta para despreciar los tesoros que poseemos.

Color

Según dicen los teóricos de estas cosas, un buen oído humano es capaz de diferenciar unos pocos miles de sonidos, mientras que una persona con buena capacidad visual alcanzaría a diferenciar un millón de colores, o incluso más.

Sea como sea, los colores, como la música, mueven el mundo, nos fascinan cuando somos niños y nos emocionan, preocupan y condicionan cuando somos adultos. Todo un maravilloso misterio.

Interpretación

La interpretación artística de la naturaleza es una puerta que abre el peligroso camino hacia la libertad. Todas las dictaduras de la historia, incluidas las actuales, temen y persiguen a quienes no se limitan a reproducir y se atreven a desarrollar planteamientos

individuales.

Incluso las sociedades más libres desarrollan fuertes resistencias ante las aportaciones más diferenciadas. Pero la libertad es tan adictiva que basta probarla una vez para desearla siempre.

La naturaleza no dicta nada, es un espejo infinito para descubrir nuestro universo interior.

Collagraph

El *collagraph* es una técnica experimental del grabado que consiste en elaborar una matriz a base de pegar sobre un soporte elementos que puedan ser entintados primeramente y estampados después.

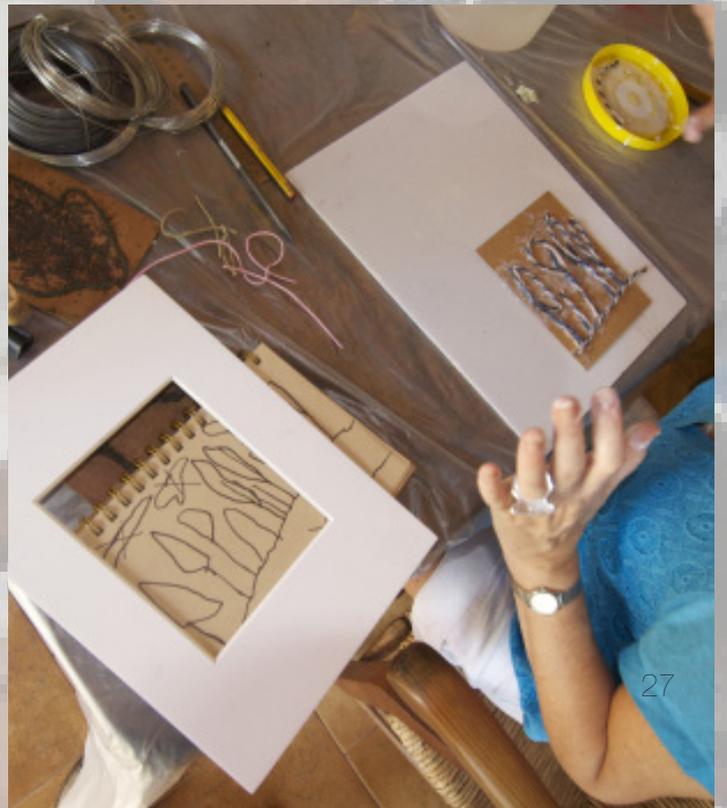
Esta técnica arranca tímidamente a finales del siglo XIX, y toma impulso a partir de 1950 con la aparición de los pegamentos sintéticos, que facilitaban la unión resistente de materiales diversos.

Sus posibilidades creativas son fabulosas, y los resultados espectaculares.

Se logran fácilmente sutiles imágenes a mitad de camino entre la pintura y la escultura.

La matriz, una vez cumplida su misión, puede evolucionar y convertirse en una obra independiente .

Linograbado

El linograbado es una variante más sencilla de la xilografía, y permite resultados muy expresivos.

La plancha de linóleo es una mezcla de resina, aceite de lino, madera y corcho. La técnica consiste en quitar lo que nos sobra, con gubias y cuchillas, para luego

entintar la superficie con un rodillo. El último paso consiste en estampar la imagen resultante sobre el papel.

Se utilizó por primera vez por los artistas de Die Brücke en Alemania entre 1905 y 1913. Entre los artistas que han utilizado esta técnica cabe destacar a Picasso y Matisse.

Collage

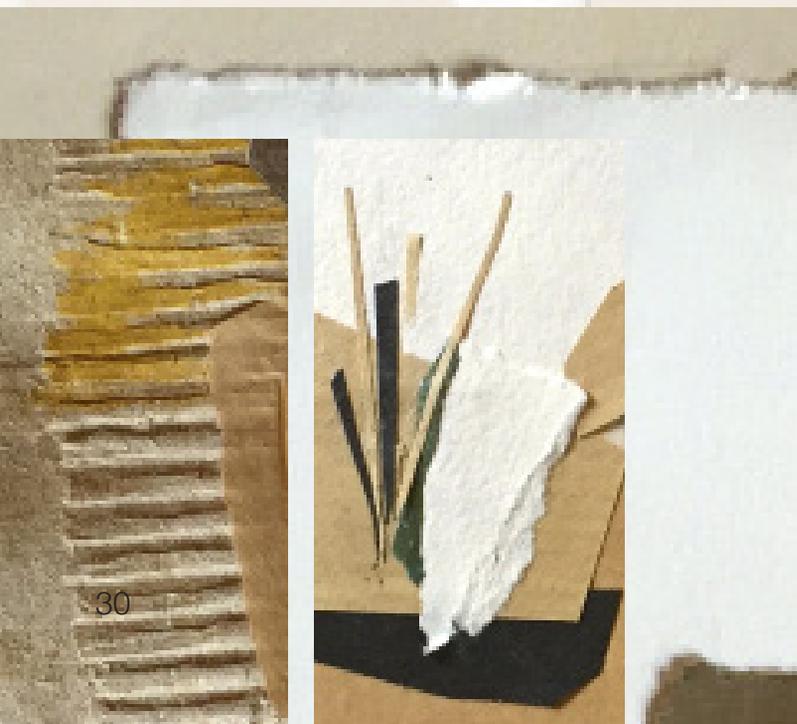
Técnica consistente en fijar sobre el soporte cualquier tipo de material que admita ser unido a este.

Según la RAE debería decirse «colaje»...
Dicho queda.

Se comienza a emplear a finales del XIX, aunque no está claro si el pionero fue Picasso o Braque. Su uso se extendió entre las vanguardias históricas, y desde

entonces tiene una presencia importante, reforzada por la aparición pegamentos sintéticos, rápidos y muy fuertes, que tuvo lugar en los años cincuenta.

Las posibilidades creativas del *collage* son infinitas, tanto combinado con otras técnicas como en solitario.

Una característica interesante de este procedimiento es que no exige ningún conocimiento de dibujo ni de técnicas de pintura: solo encender la máquina de imaginar.

El *collage* es una técnica enteramente al servicio de la sensibilidad y de la capacidad de experimentación.

Es el territorio más democrático del arte.

Texturas

Mi receta para cocinar una obra de arte, corazón aparte, consta de cuatro ingredientes que por supuesto definen al autor:

1 COMPOSICIÓN

Es el cerebro racional. Decide qué y dónde. Refleja el estilo perceptivo y la capacidad de observación y análisis.

2 COLOR

Es la personalidad: marca grandes diferencias.

3 CONTRASTE

Es la actitud.

4 TEXTURA

Es el espacio reservado para que los guerreros del pincel sean, además, poetas.

Y por supuesto...

CORAZÓN

Quizás en la vida no siempre se pueda o se deba,
deba,
no lo sé, pero en el arte, y rotundamente:

Acuarela

Se atribuye su invención, hace aproximadamente dos mil años, a los chinos. Sin embargo, se conservan pinturas egipcias de unos cinco mil años que bien podrían calificarse como acuarelas.

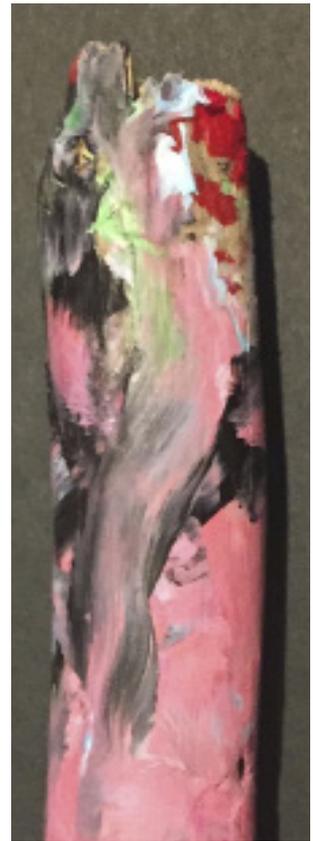
Una vez oí que la acuarela es la técnica de los audaces, y estoy de acuerdo.

Conocida y practicada tan amplia como imprecisamente, la acuarela, la de los grandes maestros del XIX, lejos de ser una disciplina menor, es de hecho, una de las técnicas de mayor dificultad.

La acuarela es el juego de la luz, la transparencia y los matices esquisitos, lo que no debe confundirse con la ausencia de contundencia e incluso rudeza si es preciso.

En las artes, como debiera ser en todo, las aventuras, experimentos y mestizajes están casi obligados. Si bien la acuarela, en solitario, hace honor a la máxima minimalista de que menos es más, lo cierto es que sus posibilidades para experimentar abren un universo de posibilidades.

Expresividad:

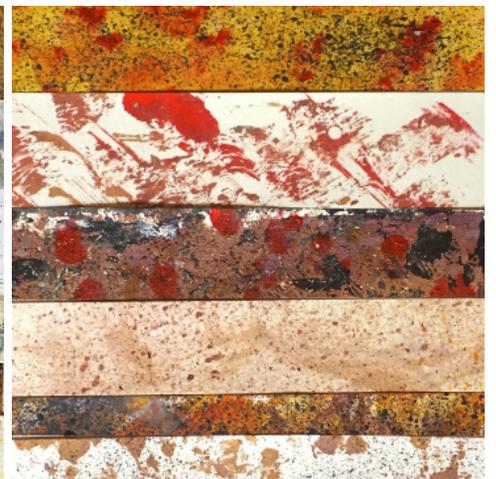
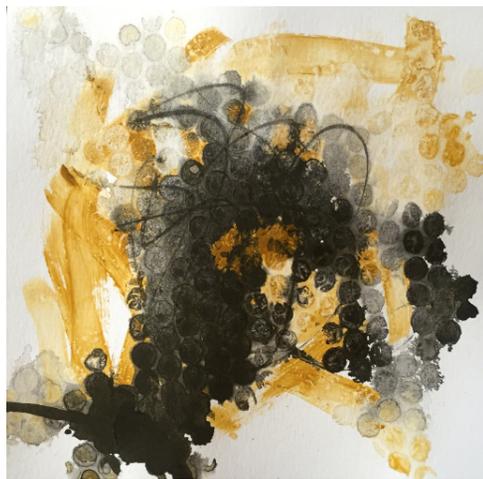
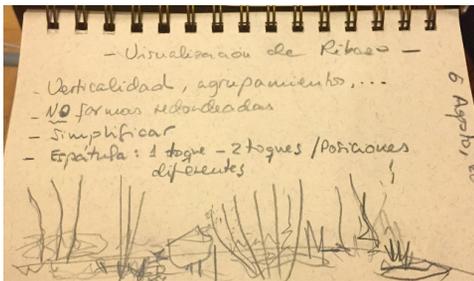
Capacidad para expresar con intensidad y viveza lo que se piensa se siente o se quiere.

El arte habita en lo más profundo, auténtico y esencial del ser humano. Todo aquel capaz de vencer sus miedos y bucear hasta el fondo de su ser y volver con lo que encuentra solo necesita vencer sus inseguridades y dejarse llevar por su naturaleza creativa.

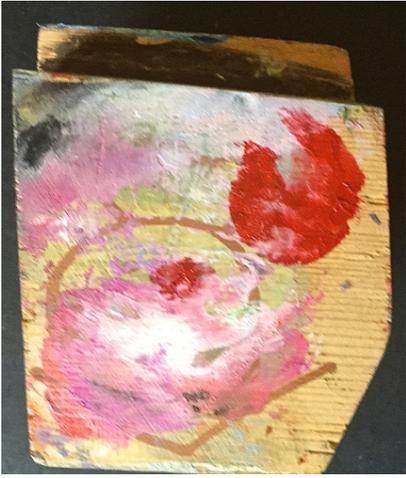
Obras de Carmen

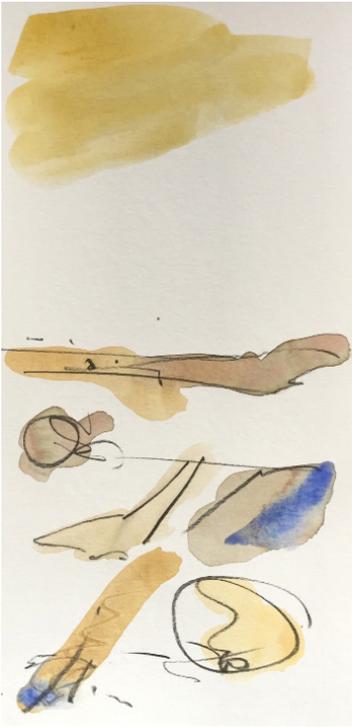

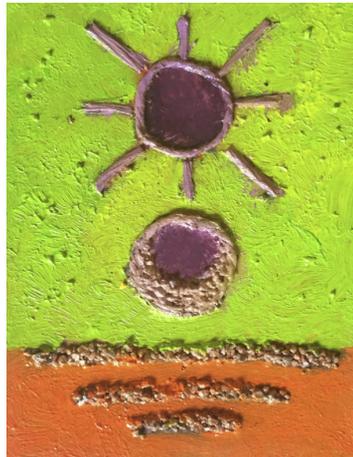

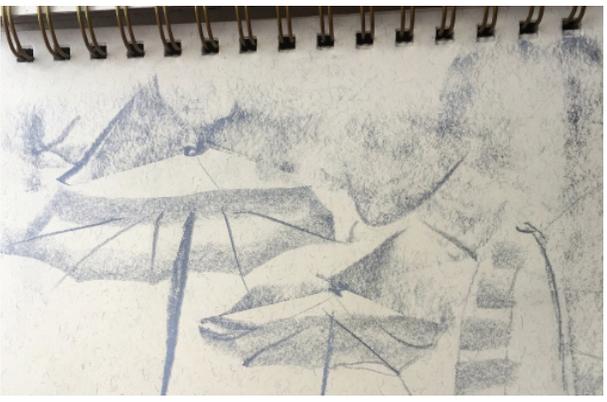
Obras de Iván

Como bien decía el folleto de información sobre el curso: «Es una experiencia diferente... y solo tú podrás decir de que se trata». Esa es una muy buena definición de lo que han sido los días que hemos compartido durante la primera semana de agosto en La Fresneda, ese bonito pueblo de nuestra tierra.

Yo que, por decirlo generosamente, no tengo un lado artístico muy desarrollado, he sido consciente de cómo las cosas que nos rodean se pueden mirar y ver con otros ojos distintos de los que habitualmente, me temo, empleamos la mayor parte de nosotros; y se pueden crear a partir de esa visión cosas bellas mediante muy diversas técnicas. También ha sido curioso comprobar cómo el carácter de cada uno se pone de manifiesto en la forma de plasmar la visión de las cosas.

Las formas de pintura que he conocido (grabado, *collage*, monotipo, acrílico, acuarela, óleo, linograbado...) son puertas abiertas a seguir profundizando en su aprendizaje. Nunca creí que, sin tener absolutamente ningún conocimiento del tema, fuera capaz de hacer la colección de obras que he hecho y de la que presumo ante mis amigos y conocidos que, por cierto, han quedado realmente sorprendidos.

Me he sentido muy a gusto en el ambiente que creamos entre alumnos y profesor, personas muy interesantes. Y desde luego, ha sido una semana intensísima en las actividades pero completamente relajante para la mente: cuando estás «creando», la mente está sólo ahí, es como un ejercicio de yoga. Además, a todo esto hay que añadirle el disfrute de las risas y de los buenos ratos de comidas, baños en la piscina, excursión, etc.

Mi resumen del curso sería: seis días enriquecedores, en toda la amplitud de la palabra.

Muchas gracias, Antonio y... ¡avísame para el siguiente!

Como muchas aventuras iniciáticas, esta empieza y acaba con un viaje a mitad de verano; un tránsito insólito atravesando un desierto al anochecer, siguiendo la traza de una carretera secundaria con destino a un territorio con resonancias telúricas bajo una intensa tormenta eléctrica, de las que te hacen meditar sobre la futilidad de toda empresa humana en el gran esquema cósmico.

Los seis días transcurridos entre ambos tránsitos, sin embargo, lejos están de la futilidad. Cuando el individuo se enfrenta a nuevas experiencias, lo mejor es que adopte la mirada fresca de un niño, libre de prejuicios y plena de ilusión expectante, y se disponga a aprender, a dejarse llevar por el vendaval.

Así transcurrieron esos seis días: un par de niños conducidos por un tercero a través de un mundo fantástico y lejano en apariencia, aunque al alcance de cualquiera que se atreva a dar el primer paso.

Nunca me había planteado aprender «pintura». Siempre me he considerado poco hábil para el dibujo. Tal vez esa sea una razón para haber adoptado la fotografía como medio de expresión gráfica. ¿Por qué, entonces, decido pasar seis días en un taller de creatividad orientado a entrar en contacto con diversas técnicas de pintura? Por curiosidad, está claro. La misma generada por la promesa de que no se trataba de un curso de pintura, pero que pintaríamos; ni un retiro sibarita, aunque disfrutaríamos de buena cocina, buen vino; ni tampoco se trataba de una excusa para hacer turismo rural, pero recorreríamos un territorio mágico y poco conocido. Matarraña, La Fresneda, Valderrobres, Beceite, todos sonaban a frontera y aventura, cosa que enseguida me enganchó.

El impacto de la primera jornada ha sido descubrir la enorme cantidad de materiales, algunos conocidos, otros intrigantes, que Antonio extraía de las cajas que colmaban toda superficie libre de la sala capitular del antiguo convento de principios del s. XVII devenido en hotel.

Cada jornada se iniciaba con el desayuno, con una tertulia tan espontánea como variada de temas; nada extraño para quienes conozcan a los tres personajes involucrados. La tertulia continuaba en cada receso que nos forzábamos a tomar. Las horas trabajando transcurrían con tal fluidez y celeridad que en más de una ocasión debíamos correr a comer antes de que nos cerrasen, cosa que ocurrió en alguna ocasión. Tarde en la noche, acompañados por algún *gin-tonic*, la tertulia proseguía ilimitada hasta que el agotamiento se presentaba. ¿De qué hablan tres personas con trasfondos y caracteres tan distintos como los presentes? De absolutamente todo, por supuesto. Pero siempre motivado en las experiencias de cada jornada, generándose a su vez ideas para explorar en las jornadas siguientes.

Reitero: cada día, dividido por la comida en dos sesiones de trabajo (y alguna noche hasta tres), se transformaba en intensas horas de liberación creativa. Cada jornada era una aproximación a una nueva técnica de pintura, o de expresión gráfica de la creatividad. De algún modo insospechado, lográbamos resultados (es decir, obras) de manera inmediata, tras las concisas y dedicadas explicaciones de Antonio, especialmente tras perder el miedo al medio y los instrumentos.

Cuántas técnicas utilizamos? Resulta algo difícil ahora, a un mes de la experiencia, enumerar todas sin echar una mirada a la colección de trabajos, y aun así estoy seguro de que alguna se me olvida: pintura acrílica, acuarela, óleo, grabados, estampados, monotipos, linotipo, *collage*... y con cada uno logramos elevadas satisfacciones personales.

La acuarela resultó ser la técnica que planteó mayores retos técnicos, a diferencia de pintar con acrílico. Sin embargo, los resultados siempre fueron aceptables. Siempre he tenido la idea de que trabajar al óleo es una tarea muy compleja. Si hasta ese momento casi todo el trabajo había ocurrido en estudio, a excepción de los paseos para tomar apuntes del natural, con el óleo nos fuimos directamente al campo con caballetes, espátulas y paletas, ¡como para no sentirnos plenamente artistas! Una vez perdido el miedo a las espátulas, los paisajes de ribazos empezaron a plasmarse con naturalidad.

Muy gratificante fue el empleo del tórculo para realizar diversos grabados y estampados. Las posibilidades creativas se van abriendo ante nuestros ojos como ventanas a paisajes sin fin. Ver cómo el boceto de un olivo antiguo se transforma en un grabado sobre linóleo ya de por sí es un logro digno; pero después, ver cómo se reproducen bajo la presión del tórculo los estampados en tinta nos hace maravillarnos como niños ante un prestidigitador. El estampado por medio de monotipos me resultó desencadenador de un placer sublime, viendo cómo la intención y el azar se conjugaban para generar paisajes cargados de poesía visual.

Son varios los elementos que pueden enumerarse como conducentes al éxito de la experiencia: el lugar escogido, La Fresneda, en el Matarraña, con sus paisajes de colinas desérticas, coronadas por ermita, castillo y cipreses, que guardan el conjunto firmes cual centinelas. Las excursiones de día y de noche por este entorno, así como a los Puertos de Beceite, o al casco antiguo de Valderrobres, a la caza de inspiraciones. El hotel El Convent, cuyo antiguo claustro invitaba a la meditación contemplativa. Pero nada de lo anterior valdría de mucho si no es por la labor didáctica de Antonio, quien ha ideado un método eficaz para liberar la creatividad y al niño que aún mantenemos en nosotros.

Dedicado a Carmen y a Iván.

Por haber sido los pioneros de esta ilusión,
por haber apostado por nuestra Naturaleza Creativa,
y por haber creído en mí.

De todo corazón,
muchas gracias.

Antonio

Zaragoza, enero de 2016

NATULAREZA CREATIVA

www.naturalezacreativa.es