

DIARIO DE UNA LINEA.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

MEMORIA:
“*DIARIO DE UNA LÍNEA*”
TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES
ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Septiembre 2014

Campus Guajara
Facultad de Bellas Artes

38200 San Cristobal de La Laguna
España

Tutorizado por:
M. Luisa Bajo Segura.
Catedrática del Departamento de
Bellas Artes.

Christian Luc Fraselle Vaughan
christianluc1992@gmail.com
alu0100635782
X1688748L
628463827

La memoria presentada, recoge el contexto, planteamiento y resolución del largo proceso creativo en el último año de Carrera. El trabajo se enmarca en diversas propuestas figurativas a través de distintos espacios de desarrollo, en evolución constante y hacia una definición de un lenguaje propio. El juego de todo ello, es la propia reflexión ante la obra realizada, el proceso llevado a término y el desarrollo de nuevas posibilidades a la producción.

The report submitted, collect the context, approach and resolution of the long creative process in the last year of Carrera. The work is framed in various figurative proposals through different areas of development, and evolving towards a definition of its own language. The game of this, is the reflection before the work on its own, the process been completed and the development of new production possibilities.

Palabras clave:

Diario de una línea – ilustración – búsqueda – formas – línea – espacio

Key Words:

The diary of a line – illustration – finding – shapes – line – space



ÍNDICE

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

1. Presentación:	
1.1 Motivación:	-----12
1.2 Metodología empleada y objetivos:	-----14
2. Bases contextuales:	
2.1 Diario de una línea:	-----39
2.2 Análisis y justificación:	-----41
2.3 Referencias históricas:	-----48
2.4 Artistas de referencia:	-----55
3. Incorporación a distintos ámbitos de trabajo:	
3.1 Hacia nuevas propuestas:	-----66
3.2 Aplicaciones y usos:	-----107
4. Conclusiones:	-----115
5. Bibliografía:	
5.1 Bibliografía:	-----117



1. PRESENTACIÓN:

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

Desde el comienzo de los estudios del Grado de BBAA, he intentado justificar la búsqueda de un lenguaje personal en el campo figurativo, en un intento de desdibujar la realidad y descontextualizarla para ser traducida dentro de un ámbito más plástico. Su propio proceso y desarrollo, ha originado la precipitación a procesos abiertos mayormente figurativos, dando origen al encuentro provocado de interrelaciones intrínsecas entre el espacio y la figura.

Espacios de desarrollo, donde el lenguaje materializado a través de la línea, van a convertirse en portadores de comunicación entorno al proceso de cambio entre la idea y la representación. El juego de valores con los que se va a entregar la imagen, va a implicar relaciones complejas entrando en el campo de las desconstrucciones y deformaciones.

El lugar elegido, es el lugar común por donde el hombre habita y se mueve, el mismo lugar donde la figuración se entrega a espacios propios y comunes a través de determinaciones imaginarias desarrolladas en distintos materiales y técnicas.

Es el juego de la línea y la determinación de un espacio propio generado por una a-perspectiva, donde se va a crear una representación justificada e imaginaria en el límite, invisible pero existente que mantiene, como en el borde de un acantilado, un equilibrio que se balancea entre todos los elementos que entran en juego.

El principal medio de comunicación – la línea-, manifiesta su vigor a través de la plumilla y la tinta. El grosor, la fuerza, la fluidez del trazado, todo se ha unificado creando como resultado un juego de valores constantes que construyen/ destruyen la materialización de objetos aleatorios.

Es el intento de acceder a una manera “natural” y fluida, para construir una serie de materializaciones que pongan en duda los sentidos del orden, alternando la visión natural de los objetos. La lectura de la obra se presenta definida desde los cuatro ángulos, alterando la visión e interactuando y confundiendo el espacio, pero siempre respetando un orden constructivo.

Desfragmentados y distorsionados con juegos de luces, sombras y tramas, nace un juego de a-perspectivas, en donde las formas figurativas ocupan y desbordan el espacio en blanco del papel en una unidad sin fin, como la composición de un tejido vivo que llega desde la célula hasta la ordenación en malla cristalina de un mineral.

Indudablemente, la idea que presento y desarrollo, justifica su origen en el propio pensamiento y manifiesto de artistas, enquistada en obras y movimientos muy concretos del siglo XX; desde la búsqueda innovadora de las formas del Futurismo, que explica Umberto Boccioni en la “Ironía estética”¹, como en los conceptos y elementos geométricos del cubismo, permitiendo transmitir fuertes sensaciones de manera ordenada y limpia.

No dejar a un lado el estilo de “Luis Gordillo”, así como la fuerza, y destrucción de “Antonio Saura” de su obra, que ha transmitido en mí, la tristeza, el miedo y la frustración de cada uno de mis personajes.

Lo cierto, es que al ir documentando mi trabajo con una mayor información, he sido consciente de la intención a la que quiero llegar a través el dibujo:

Desarrollo de un lenguaje, empezado y no acabado aún, pero donde soy consciente de la importancia de la capacidad de crear en los ámbitos propios, una comunicación abierta a un diálogo constante, fluido y lúcido.

¹ BOCCIONI, Umberto (2004). Estética y arte futurista: dinamismo plástico. Barcelona. Página: 7.

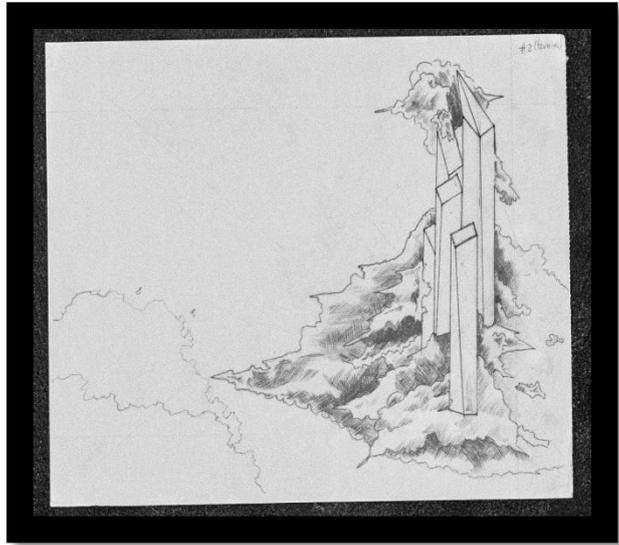
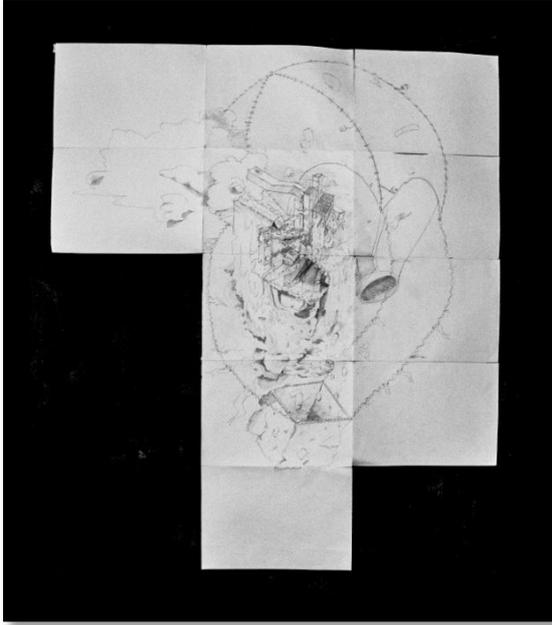
I. COMIENZO Y DESARROLLO MEDIANTE EL PLANO ISOMÉTRICO.

Al comienzo de la carrera de Bellas Artes, las exigencias de perfección y orden fueron la base para entender y comprender la imagen en el dibujo. El dibujo del natural rápido y la práctica de abocetar en un tiempo limitado, justificaron los ejercicios que iniciaron el interés por buscar otras formas de representación artística.

La elaboración de varios ejercicios, que implicaron el movimiento y el dibujo representativo en grandes dimensiones me fueron encaminando hacia senderos más abstractos, abriéndose a infinitas posibilidades. La búsqueda y desarrollo de un lenguaje personal junto a una obra creativa coherente, se presentaban como objetivos prioritarios, paralelo a todo lo que sería un proceso de maduración propia. De ésta manera, en el último año académico en la Universidad de La Laguna, los planteamientos fueron tomando forma de una manera mucho más conscientes y significativas.

Mi interés se centraba en primer lugar, en crear las primeras estructuras por medio de una perspectiva isométrica y puntos de fuga aleatorios, describiendo varios elementos arquitectónicos como ciudades voladoras, islas-globo y otros varios elementos fantásticos, sirviendo de inspiración elementos de videojuegos y películas.

Como resultado, las primeras series empezaban a definirse en un proceso metodológico, generando en el propio proceso evolutivo el desarrollo de la obra.



-“Ciudad Globo de los aires” – Composición de 11 dibujos. Grafito - 326,7 x 46 cm

-“Estudio ciudad Columbia de Bioshock Infinite” – Grafito - 29,7 x 42 cm

-Segundo estudio de ciudad Columbia Bioshock Infinite” – Grafito - 29,7 x 42 cm

-“Pilares” – Grafito - 42 x 29,7 cm

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

II. HUMANIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS PERSPECTIVAS.

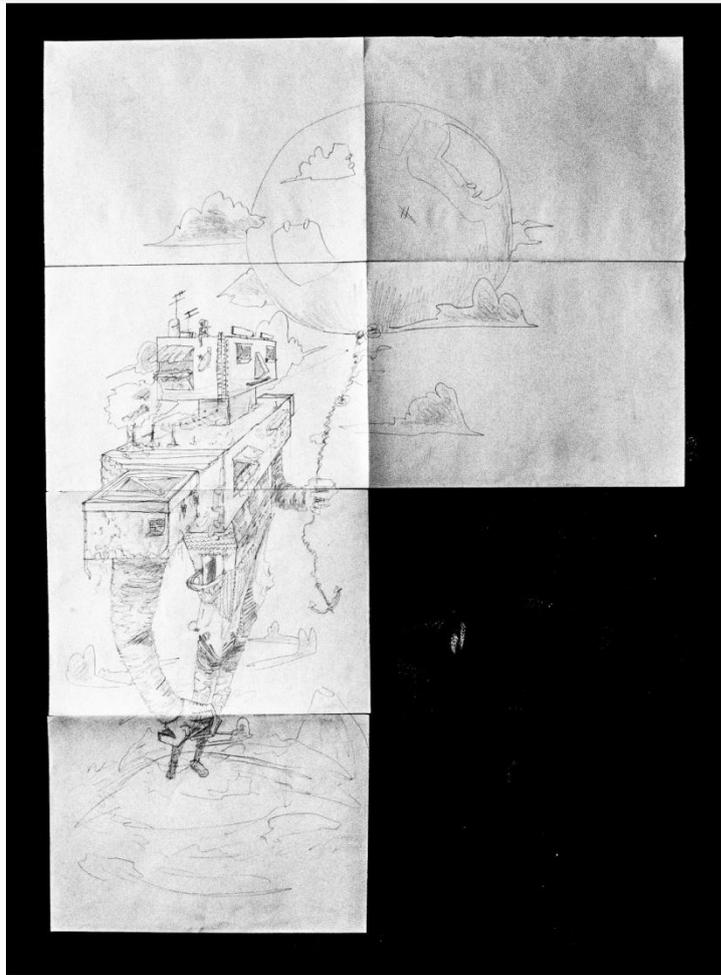
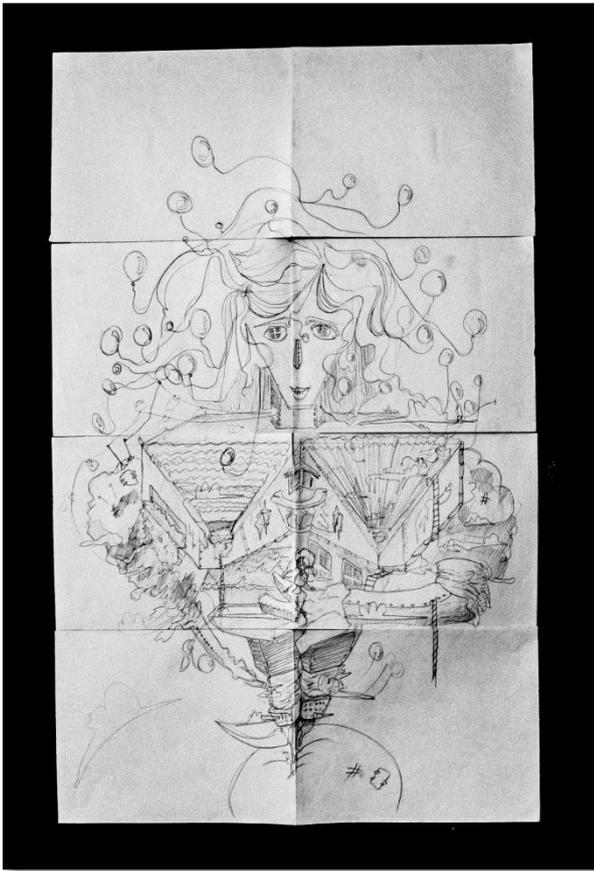
Con la práctica y la soltura que poco a poco iba ganando en el dibujo, esta sufre una destrucción completa del plano y de la estructura. En ese momento se plantea mi segundo interés. La propia crítica frente al trabajo que planteaba nuevos modos y posibilidades entre la arquitectura y lo humano.

Así pues, estas estructuras siguieron convirtiéndose en una construcción constante de elementos axométricos aleatorios donde con el tiempo, la arquitectura iba sufriendo cada vez más lo que denominaría una “humanización”.

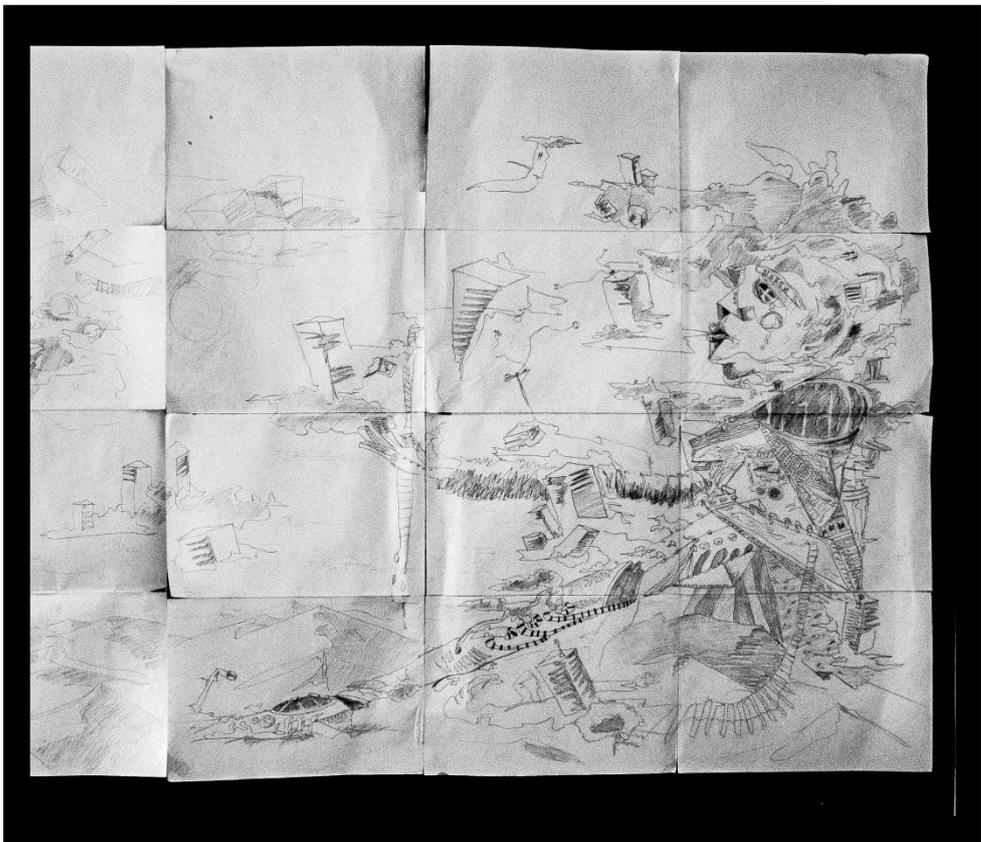
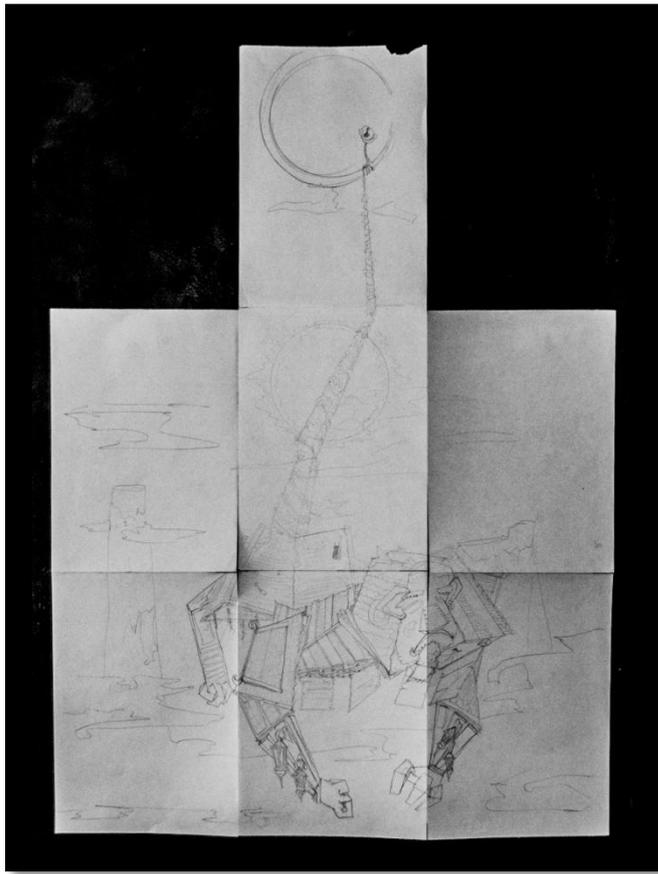
Donde los edificios son fagocitados y fusionados por la silueta del ser humano, creando como resultado un nuevo abanico de posibilidades. Los seres gigantesos empezaban a ocupar el espacio a través de sus formados por elementos de basura, materiales del hogar, de casas, edificios, etc.

Como elemento añadido, las dimensiones del soporte empiezan a frenarse y encerrar el dibujo, es por ello que como alternativa, comienzan a adherirse nuevos dibujos dando como resultado una amplitud de términos en la acción de la obra y una radicalidad en el formato elegido, expandiéndose a nuevas propuestas de lectura.

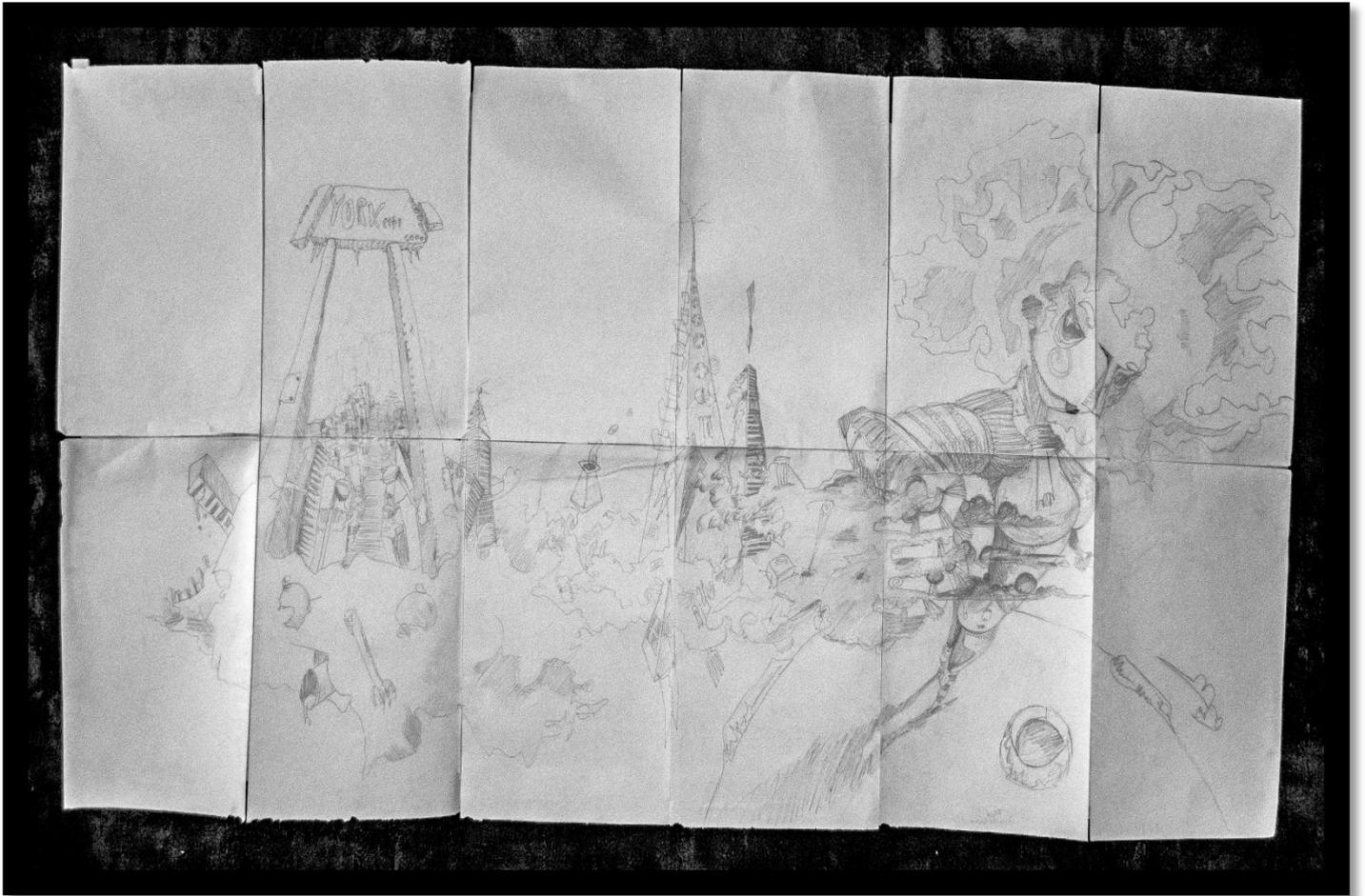
Como consecuencia favorable, las imágenes ganan una dependencia y a su vez una independencia con respecto a los formatos adheridos pues podremos apreciar como al separar partes, estas funcionan como fragmentos legibles, pero también para ser entendidos e insertos en la totalidad del conjunto.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



- “*La gigante*” – Composición de 8 dibujos. Grafito - 336 x 233,6 cm
- “*Miau*” – Composición de 2 dibujos. Grafito - 84 x 59,4 cm
- “*Gigante*” – Composición de 6 dibujos. Grafito - 252 x 178,2 cm
- “*Mono-templo*” – Composición de 7 dibujos. Grafito - 207,9 x 294 cm
- “*El fumador*” – Composición de 16 dibujos. Grafito - 672 x 475,2 cm
- “*La gigante basurera*” – Composición de 12 dibujos. Grafito - 356,4 x 504 cm

III. PROFUNDIZACIÓN DE LAS OBRAS EN NUEVAS DIMENSIONES.

Poco a poco, nuevas técnicas se fueron incorporando, influyendo en el dibujo de tal forma que se vuelven más sencillos y sintéticos de lo que ya eran, usando como elementos principales cilindros, cubos y otras figuras geométricas.

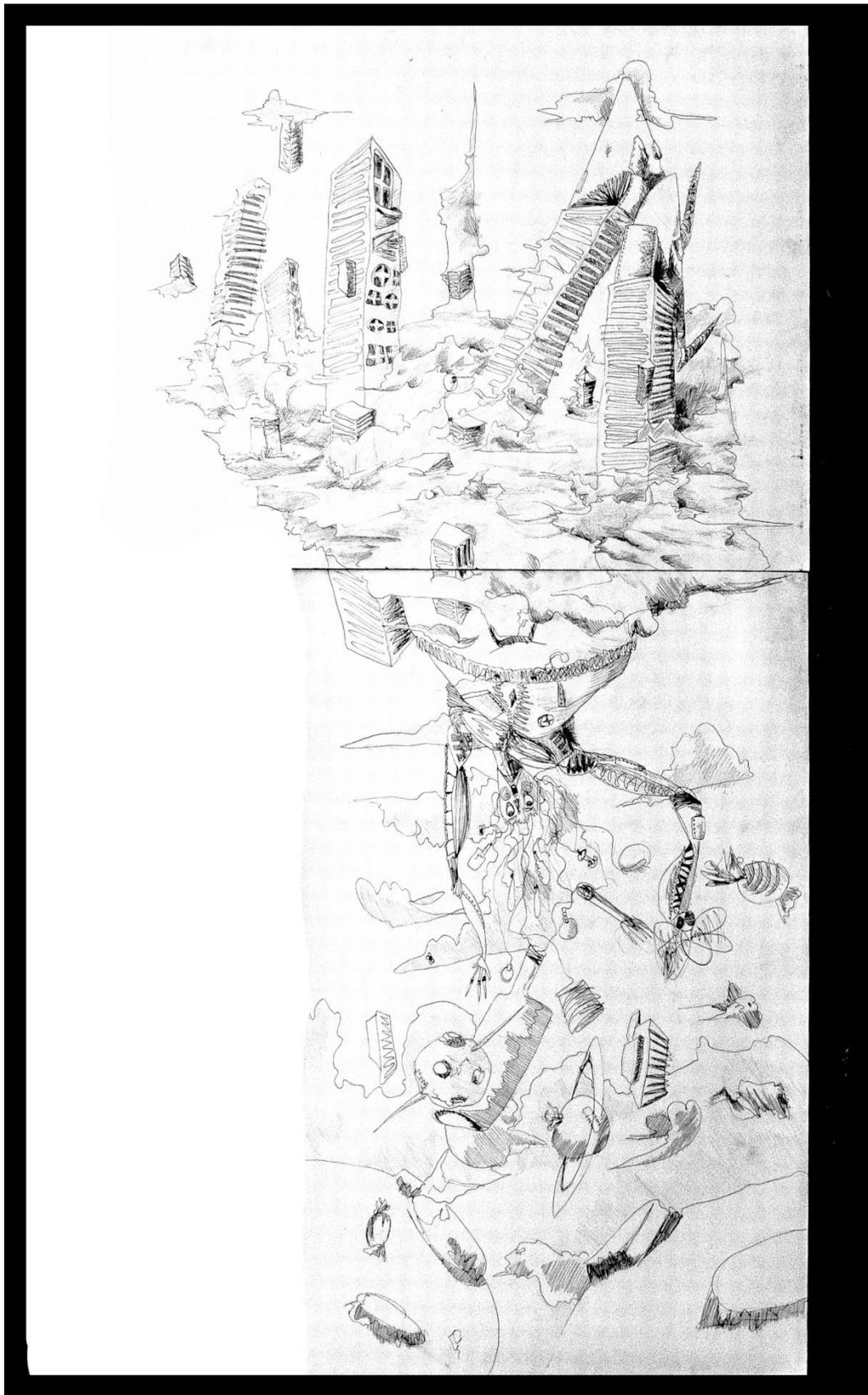
Dichos elementos se enlazan a través de superposiciones y transparencias, ocasionando lecturas bastantes potentes junto con efectos de puntos de vista variados, creando historias y situaciones muy diversas.

Sin perder nunca la relación con los elementos anteriores, estos se desvincularían del cuerpo principal y pasarían a ser parte del escenario creando una nueva relación y cuestionando las relaciones entre figura y espacio.

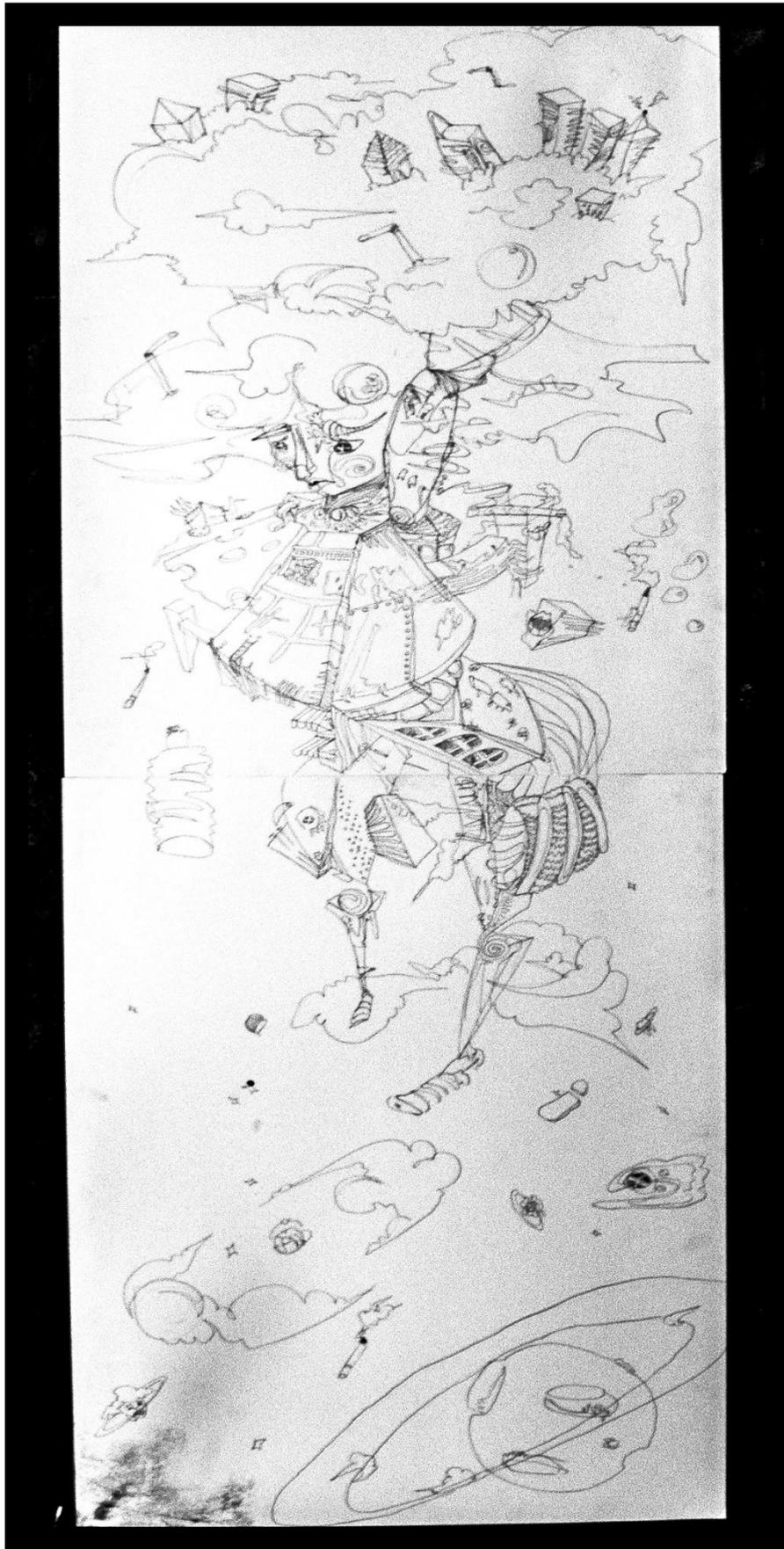
Para resolver el desarrollo llevado a cabo, se necesitaba formatos de grandes dimensiones, pues se fueron planteando nuevas propuestas y problemas.



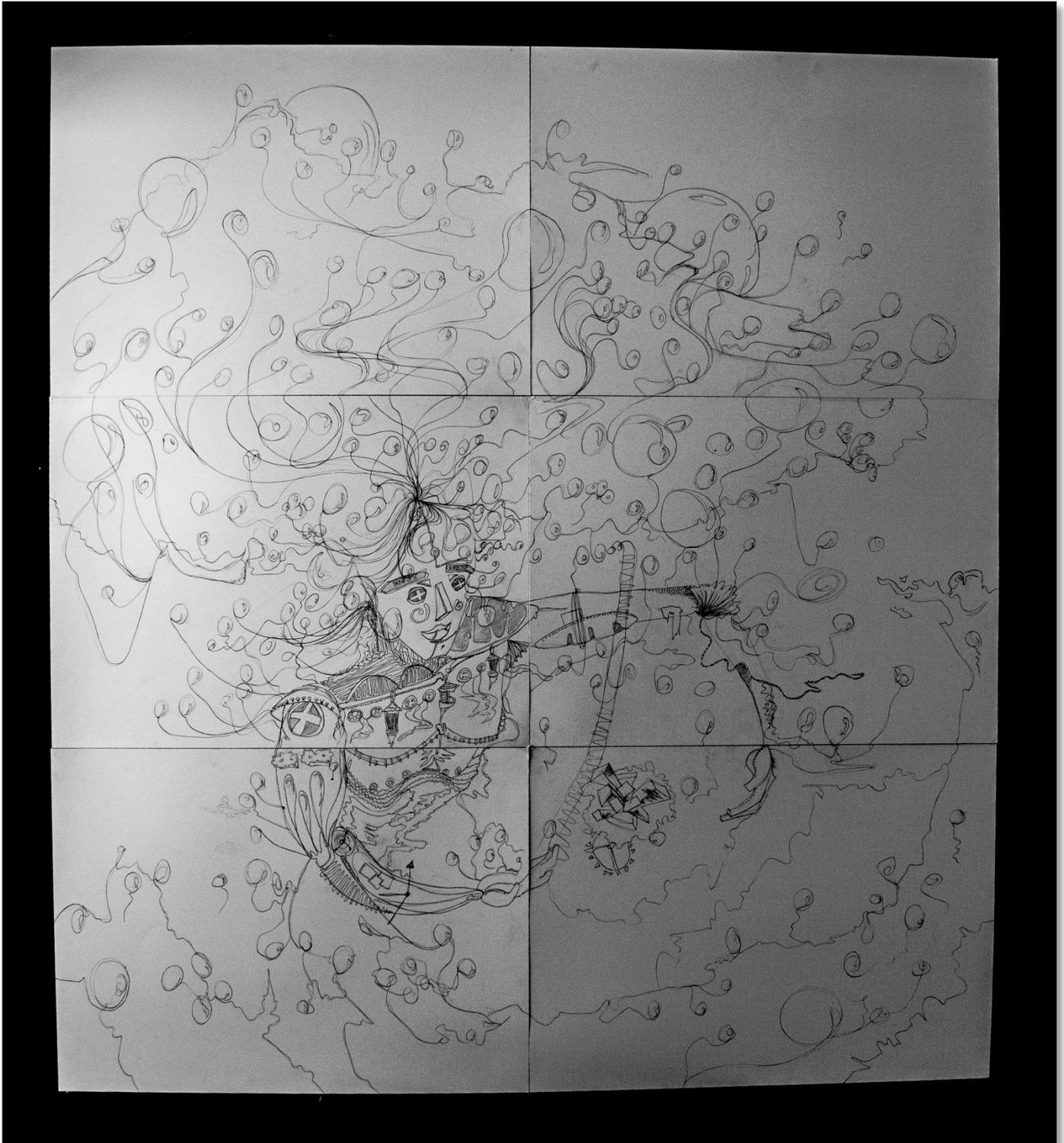
Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSEL VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



- Prueba de técnica #1* – Fotografía y tinta china - 29,7 x 21,0 cm
- Prueba de técnica #2* – Fotografía y tinta china - 29,7 x 21,0 cm
- Vértigo* – Composición de 2 dibujos. Tinta china y grafito - 140 x 200 cm
- Precipitar* – Composición de 2 dibujos. Tinta china y grafito - 140 x 200 cm
- Globos* – Composición de 6 dibujos. Tinta china y grafito - 600 x 420 cm

IV. BUSQUEDA Y DESARROLLO EN DISTINTAS TÉCNICAS.

Una vez ya resueltos los dibujos en grandes dimensiones, se decide probar nuevos elementos y técnicas mediante la aplicación de color así como una nueva visión de la imagen, en este sentido, se decide trabajar en pequeños formatos para replantear y buscar nuevas posibilidades.

Entre ellos cabe a destacar el uso de aguadas como una nueva manera de materialización de las formas, ofreciendo una visualización desde puntos de vista diferenciados, donde los materiales del escenario se confunden, fusionan y alteran a las figuras humanizadas, pero que a su vez, estos van a actuar como objetos.

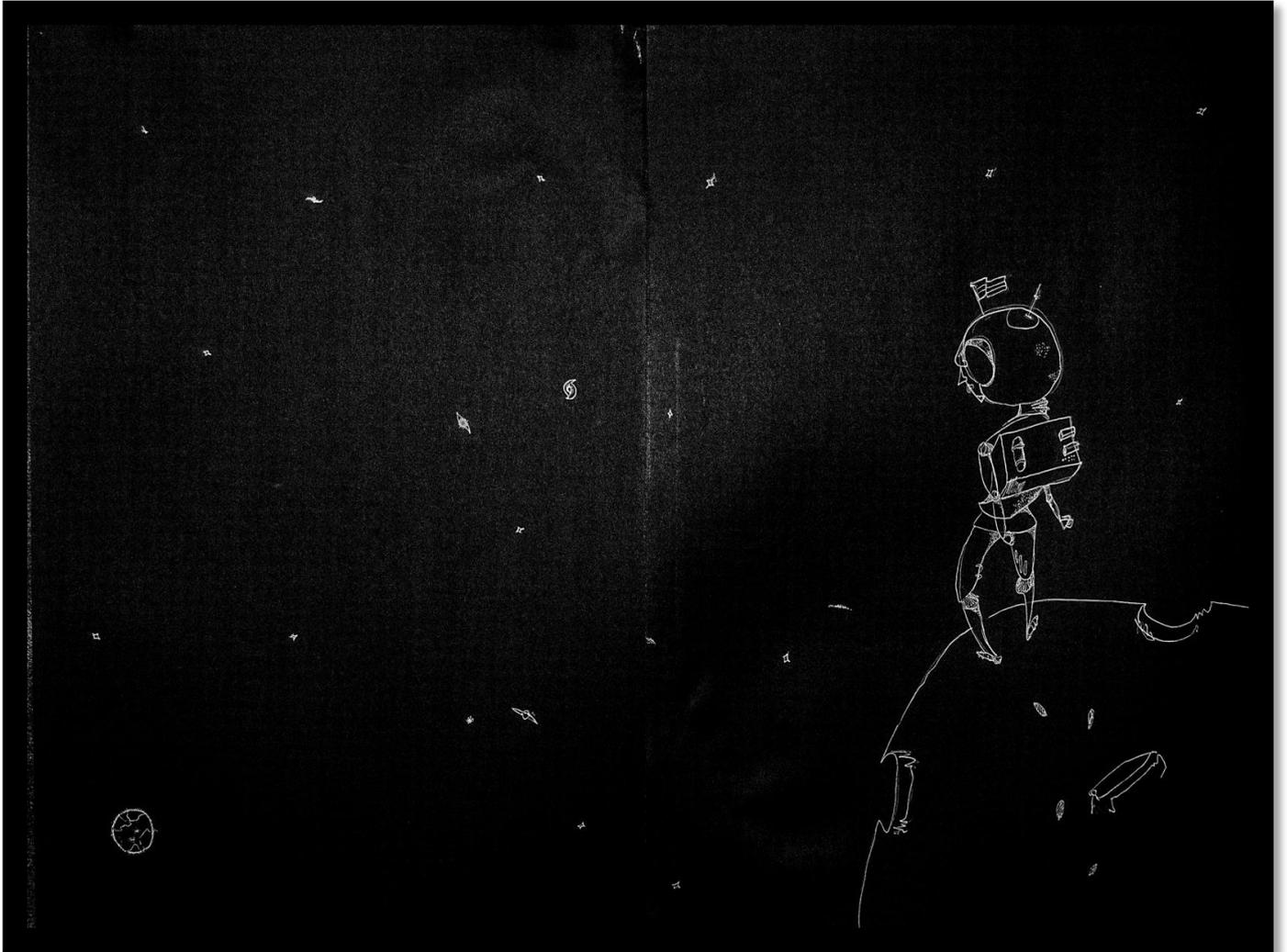
Se incorporaran nuevos elementos descriptivos como aves, mamíferos, objetos, plantas,... Permitiendo una incorporación infinita de elementos aleatorios, ocupando el espacio.

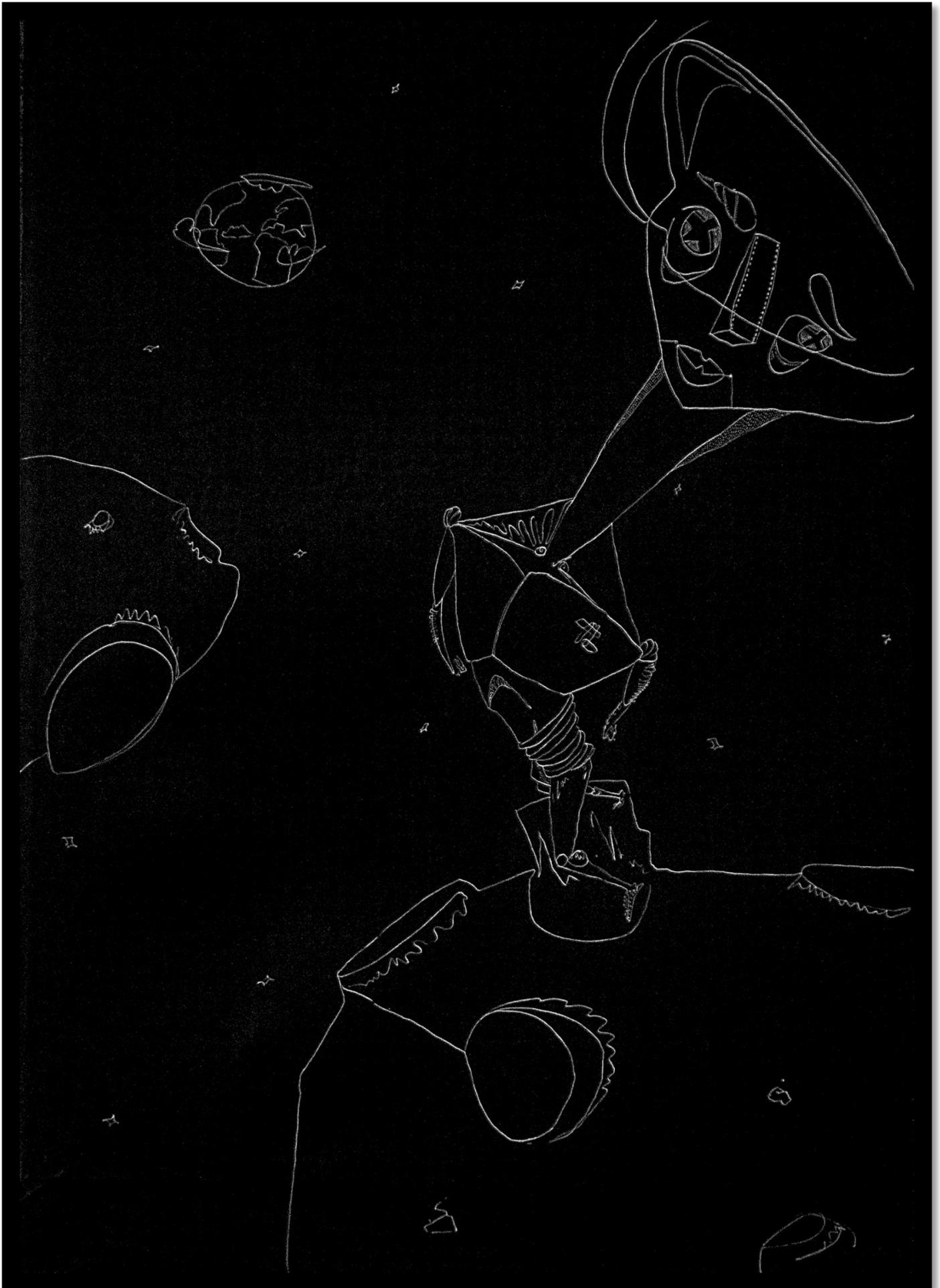


Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSEL VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.





Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSEL VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



- “*Precipicio*” – Acuarela y tinta china - 70 x 100 cm
- “*Gigante en una venta*” – Acuarela y tinta china - 70 x 100 cm
- “*La Luna*” – Composición de 2 dibujos. Tinta china blanca sobre papel negro - 140 x 200 cm
- “*Desde La Luna*” – Tinta china blanca sobre papel negro - 70 x 100 cm
- “*Marioneta*” – Acuarela y tinta china - 70 x 100 cm
- “*Prueba de técnica 3*” – Composición de 6 dibujos. Collage, lejía y tinta china – 200 x 240 cm
- “*Tatami*” – Composición de 4 dibujos. Collage, lejía, grafito y tinta china – 200 x 200 cm

Los objetivos se mantienen en la búsqueda constante en la manera de acceder a la obra en el ámbito de la creación artística a través de los conceptos, sus desarrollos y sus lenguajes. Los procesos de trabajo que implican y cuestionan la propia experiencia en la manera de “hacer arte”. Y sobre todo, la adquisición de compromisos ante nuevos planteamientos cercanos a la imagen y al ámbito contemporáneo, dentro de una función crítica y abierta.



2. BASES CONTEXTUALES.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

I. ¿Qué es el diario de una línea?

Considero que llegados a este punto, la idea esencial del trabajo que presento que lleva por nombre “El diario de una línea”, puede entenderse como un lenguaje plástico que no puede ser reducido, exclusivamente, ni a la técnica ni a la acción de dibujar, aunque ambos casos sean el vehículo imprescindible de la materialización de esta idea.

El propio proceso ha intentado canalizar las diferentes actuaciones a través de interaccionar las ideas y el lenguaje gráfico, para confluir en ese sentido único, donde el dibujo, como cita Matisse, “se convierte en la traducción directa y pura de las emociones del artista”.²

La búsqueda de nuevas formas de expresión que ha enfatizado la individualidad del artista, ha generado como resultado nuevas aproximaciones, que abren nuevos campos para la experimentación, investigación y desarrollo del arte. Pues como nos indica Jean Dubuffet³, “una obra es interesante si es una proyección directa e inmediata de lo que pasa en lo profundo de una persona”.

² GÓMEZ MOLINA, J.J . Dibujar, pensar, escribir, proyectar. (2004). Página: 36.

³ DUBUFFET J. Obras, escritos y entrevistas. Fabrice Hergott (2006). Página: 11.

II. Argumentación justificativa.

“Una relación entre mitos, sueños, imaginación, poética, figuraciones simbólicas que manifiestan el deseo.”

André Masson.

Lo que se espera del arte es que no sea “normal”, al contrario, se espera que sea imaginativo e inesperado como ha intentado mostrar “El diario de una línea”.

Los cuerpos grotescos, presas del desorden, cambiantes y sumidos en un proceso de perpetua creación impiden que el espectador establezca con las imágenes un vínculo de simpatía. Todo lo contrario, la representación esquemática y grotesca sirve para crear una distancia.

El artista se convierte en el innovador constante, que no contento con lo hecho, asume su postura de refutador siendo su principal objetivo la búsqueda de obras en que los valores creativos estén profundamente distanciados de nuestras realidades más próximas.

Todo confluye para crear una extraña y, a la vez, cercana fauna que ocupa los dibujos, mezclándose con el dislocado escenario que las acoge, donde objetos e imágenes que se superponen, conviven, funden y extienden en una fuerte imagen calidoscópica, asimétrica y sin orden.

Como resultado, podemos observar figuras mecánicas, orgánicas, plásticas, tubulares, líquidos, etc. A los que les pasan cosas y dialogan entre sí. Un escenario divertido, sugerente y caustico en el que los seres humanos y los objetos aparecen de manera caótica, contradictoria, confusa y disparatada. Como nos diría Gómez Molina:

“Dibujar por diversión, sin represión social ni responsabilidad y sin control.”⁴

⁴ GÓMEZ MOLINA, J.J. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid (1999). Página: 414.

2.2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN.

Las obras se liberan de la misión de describir el universo y pasan a ser los propios tejedores de realidades imaginarias, abiertas a la posibilidad, pero ahora bien, debemos ser críticos y analizar dibujo a dibujo la estructura que los define, así como las relaciones inter e intrafigurales que lo forma.

Empezando por un análisis técnico acerca de los elementos gráficos y de efectos visuales, pasando por una definición conceptual de dichas estructuras.



I. La línea como herramienta.

La línea transforma el punto en una fuerza direccional cuya diversidad de formas es infinitamente variable y completamente dependiente de las intenciones del artista. Es la encargada de materializar el sin fin de elementos que aparecen a lo largo del espacio y es además quien marca el límite entre un plano y otro.

Una de sus características principales es su matización visual y táctil, que justifica su sentido de grosor o adelgazamiento en la pérdida del dato a lo largo de su recorrido en el espacio, como lugar de incertidumbre.

Remitiéndose entre los distintos modos de sensibilidad y como conductora de sensaciones no solo visuales sino táctiles. Es la que marca la propia noción del sentido de las direccionalidades a través de su recorrido y de la profundidad entre los términos.

La noción de los límites se entiende mucho mejor en la práctica que desde un punto de vista puramente teórico pues el “llegar a los límites” constituye un poderoso medio de expresión. Pero:

“¿Cuándo muere la línea y en qué momento surge el plano?”⁵

⁵ KANDINSKY, VASILLI. Punto y línea sobre el plano. (1991). Página: 94.



II. Las formas alternativas.

Arnheim, define la forma como: “La forma visible del contenido”⁶. Esta definición puede servirnos para describir la forma material.

Además, esta siempre va más allá de la función práctica de las cosas, pues podemos hallar en su forma cualidades visuales de redondez o agudeza, armonía, fragilidad, discordia, etc.

Sabemos que mediante la vista, podemos ubicar los elementos en el espacio y que todos ellos se relacionan con los demás. Lo sabemos porque la percepción visual no opera con la fidelidad mecánica de una cámara, que registra imparcialmente.

Unos pocos rasgos salientes no sólo determinan la identidad de un objeto, sino que además hacen que se nos aparezca como esquema completo e integrado.

Esto quiere decir, que un objeto representa una forma, siendo ésta analizada inconscientemente por nuestro sistema nervioso, ésta transmitirá dicha información desde el ojo hasta el cerebro, para ser analizada, descompuesta y razonada convirtiéndolo en un sustrato entendible. Dicho sustrato nos permite entender el objeto, lo que vemos, sobre que está apoyado así como que tipo de sombra podrá reflejar, su material y ser además capaces de incorporarlo a situaciones y lugares cotidianos.

Mientras que en la obra, las formas son evocadas.

Como podemos apreciar en los dibujos, la figura se entrega a su propia metamorfosis, vemos globos o una maceta compartiendo el mismo espacio fisionómico sin tener relación alguna, rompiendo con cualquier propiedad de la forma material conocida.

⁶ ARNHEIM, RUDOLF. Arte y percepción visual. Versión española de María Luisa Balseiro. (1998). Página: Página 60.



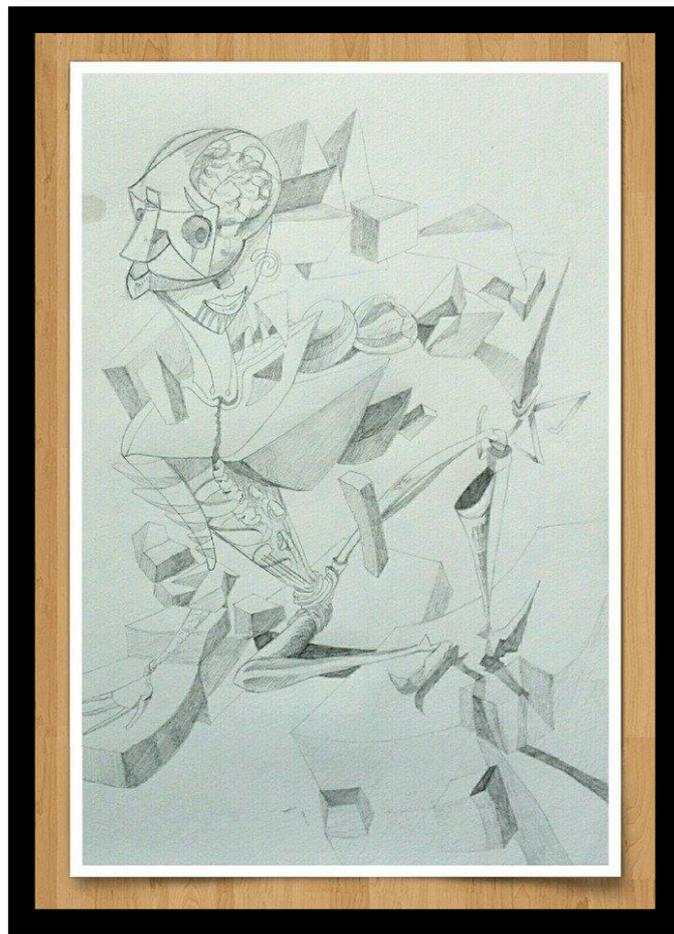
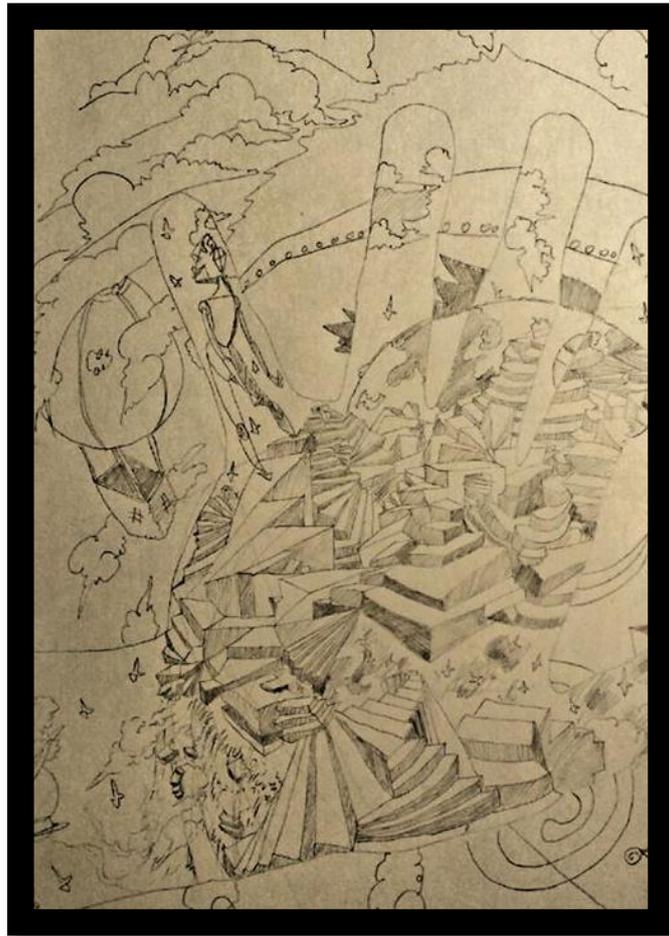
Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

III. El espacio polifacético.

La percepción del mundo físico se genera en el espacio donde se mueve el hombre, y se mantiene inherente al concepto y a la forma.

La forma está en estrecha relación con el espacio, su manifestación implica una interacción radical entre los dos.

La visualización del espacio en la obra se va definiendo por la línea - generadora de formas-, moviéndose libremente por él. El dibujo crece, transformándose y convirtiendo los espacios vacíos en inter-espacios y a la vez en figuras, variando constantemente y generando un equilibrio entre los dos.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

2.3. REFERENCIAS HISTÓRICAS.

Ciertas puntualizaciones a través de la historia, nos son necesarias para describir conceptos y pensamientos concretos en donde nos hemos movido a la hora de construir el propio recorrido del trabajo y a través de la obra realizada.

Entender y comprender la propia creación a través de artistas y movimientos artísticos vinculados en las referencias tomadas, era evidentemente necesario.

El pensamiento moderno que ofrece el Futurismo, alcanza cotas de determinación a la hora de enfrentarse con una nueva forma de concebir la obra de arte. Afianzándose en la búsqueda de un nuevo código, así como la inserción de elementos geométricos en movimiento.

Esta manera de inferir el arte, aparece en cierta manera en los dibujos en que los fragmentos se fusionan y presentan una representación de elementos - muchos de ellos surrealistas-, que se alejan de nuestra realidad, como un cohete que escapa hacia la Luna, que sin alejarnos del concepto de lo ilustrativo, damos origen a un tipo de arte más plástico.

I. El cubismo como armazón.

El cubismo defiende las virtudes plásticas que complementan a un objeto, como la pureza y la unidad, teniendo bajo sí la naturaleza domada. Principio fielmente demostrado en sus obras pues, “a diferencia de la antigua pintura, no es un arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación”.⁷

Bajo el juego multivariado del foco móvil de la perspectiva cubista, la más elemental forma geométrica se colorea de infinitas posibilidades de contemplación. El hecho derivado de la aparición de otras propuestas estéticas en las formas más simples, trae como consecuencia al elementarismo compositivo.

Elementos simples como el punto, la línea, los colores puros, la esfera o el plano, adquieren una intensidad gráfica y visual de la que carecían en la mono-polaridad renacentista.

El descubrimiento de sus posibilidades tiene como resultado su utilización masiva, abandonando gran parte de los aspectos representativos y ornamentales en que se conformaban bajo el estatismo unitario.

Elementos geométricos interactúan con el/ los protagonistas del dibujo confundiendo el espacio y las figuras, pero siempre defendiendo el orden espacial del “arriba” y el “abajo”, sirviendo como base.

⁷ DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Mario De Micheli. (1979) Página: 355.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSELLE VAUGHAN.

II. El futurismo como defensa.

Proclama la complementariedad inherente al espacio y al tiempo, siendo tan necesaria como el verso libre en poesía, o el carácter polifónico de la música.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se va a subrayar en el arte lo dinámico, la deformación y multiplicación de las imágenes visuales. El espacio pasará a ser una mera convención.

La solidez va a empezar a ser sustituida por la ligereza; la luz y el movimiento destruirán poco a poco lo estático, lo tectónico y el arte se temporalizará, dando origen a la sensación dinámica del objeto.

Su contexto, es que ninguna obra es de “arte” si no tiene un carácter agresivo pues el concepto de lo bello se ha perdido. En contra de la religión fanática y de lo snob, se va destruyendo el culto al pasado y con ello, el formalismo académico.

Despreciando profundamente toda fuente de imitación, “exalta toda forma de originalidad aunque sea temeraria o violenta, liberando la tacha de locura con que se azota y amordaza a los innovadores orgullosos”.⁸

En este sentido, la idea inicial de mi obra vuelve a girar en torno a una necesidad, la de desdibujar una realidad existente mediante un nuevo código innovador, en el que el juego de los planos del Futurismo me iba a ofrecer soluciones.

Mi principal intención es huir de la realidad por medio de la obra en un estilo y tratamiento adecuado.

Es por ello, que es importante señalar la búsqueda que define el futurismo, en cuanto al lenguaje, pues cada realidad debe ser presentada y representada de una manera única.

⁸ DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Mario De Micheli. (1979) Página: 369.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

III. Surrealismo como originador.

“Hola, soy un hombre soñador sin remedio y siento, día a día, un gran descontento que se manifiesta en dolor cuando examino los objetos que me enseñaron a utilizar y mediante los cuales he obtenido, a través de la indiferencia, un sometimiento al trabajo o un desaprovechado de oportunidades.”⁹

Debemos puntualizar una serie de claves que definen e identifican el Surrealismo como representación artística, donde sólo la imaginación permite entrar en el juego de lo posible, no quizás, para mitigar un poco su terrible condena, pues ni el miedo, ni la locura, obliga a bajar ésta bandera de la imaginación.

Los sueños y una mente inquieta hace inadmisibile que esta importante parte de la actividad psíquica, haya merecido, por el momento, tan escasa atención. Siendo el lugar en donde las inquietudes del mundo son visibles: el miedo, la inferioridad, lo terrorífico de la propia existencia.

Todo nos recuerda lo frágiles que somos, pero a su vez nos ofrece la visión a un mundo mucho más lejano y a la vez suficientemente bello para querer huir hacia él.

Una serie de obras, que se mostrarán en su apartado correspondiente, muestran la invasión de este mundo sobre el nuestro, el interés es crear un gran impacto visual, proponiendo una vía de escape.

⁹ DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Mario De Micheli. (1979) Página: 313.



2.4 ARTISTAS DE REFERENCIA.

Existen una serie de artistas que me han permitido poder acercarme y explicar el recorrido de mi propia obra.

-André Masson.

Una arriesgada y violenta forma y línea que construyen, en este caso, una serie de fragmentos de un mino-tauro. Personalmente es uno de mis referentes preferidos y considero que poco a poco me he ido impregnando de sus obras a la vez que he seguido desarrollando mi obra.



-Antonio Saura.

Mi inspiración para colocar mis personajes en dramas. Mostrar rostros desfragmentados, crear empatía entre ellos y el espectador para directamente, como mencioné antes, narrar una historia donde nada es estático.



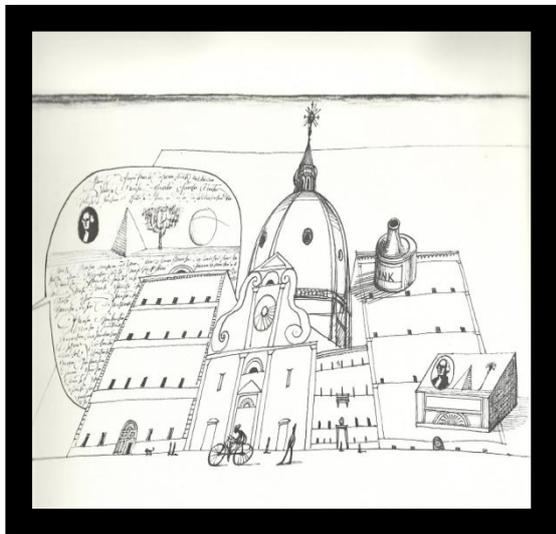
-Luis Gordillo.

Me permitió entender la intención del gesto de la línea, así como saber exteriorizarla de manera natural, sin miedo al error, construyendo volúmenes y superposiciones de planos de manera intuitiva, con un lenguaje directo.



-Zevi Bruno

La construcción de un orden y la búsqueda constante de confundir al espectador con juegos de perspectivas, luces y vacíos en las formas simples, sobre todo en los objetos cubistas.



-*Automatic drawing* – 23,5 x 20,6 cm

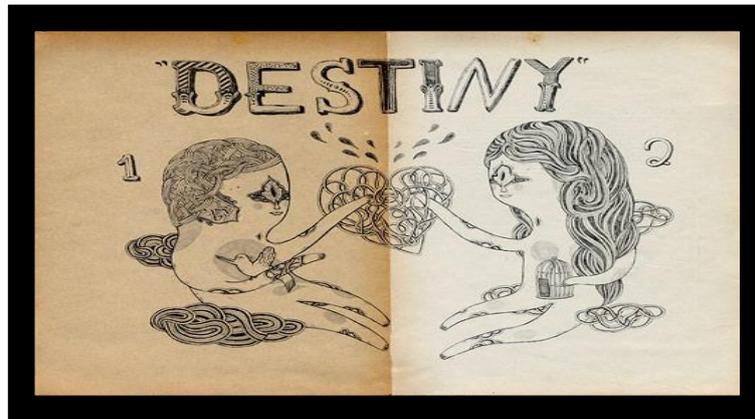
-*Sin título* – 65 x 50 cm

-*La nieve es negra* –

-*Villa María nº 1* –

Mencionado ya los artistas que considero más importante, pasaremos ahora a una lista “semi-interminable” de otros artistas en los que he encontrado algunas referencias de semejanzas con el trabajo que desarrollo:

-Eduardo Recife:



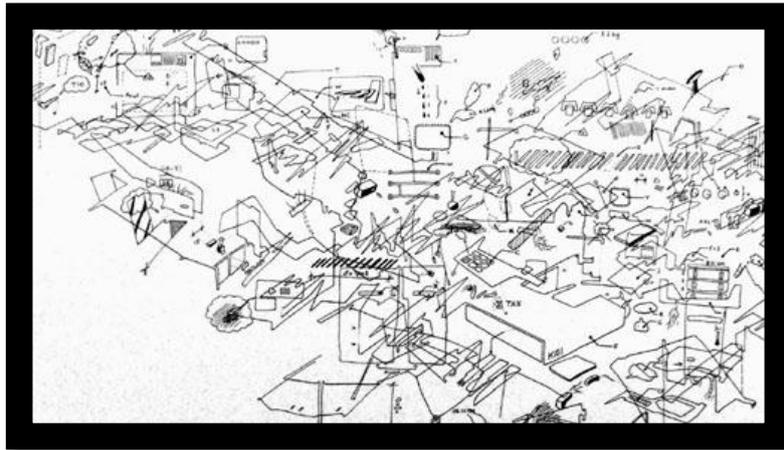
-Ricardo Cavolo:



-Andy forshaw:



-Kai Ming Wong:



-Sandra Cinto's:



-Anna Sigmond:



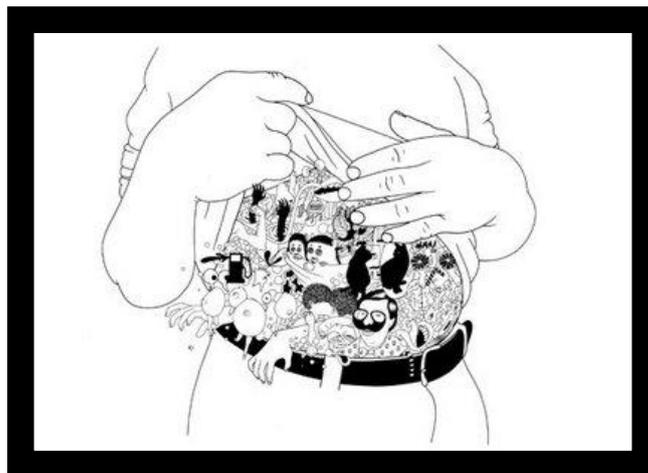
-Nobuya Hoki:



-Julie Mehretu:



-Jean François Moriceau:



-“*Destiny*” –

-“*Sin título*” –

-“*Ilustración dirigida a campaña publicitaria Nike*” –

-“*Padobe I*” – 297 x 420 cm

--“*Sin título*” –

-“*Anna Gudmund Dottir Borkmat*” – 297 x 420 cm

-“*Sin título*” – 108 x 76,5 cm

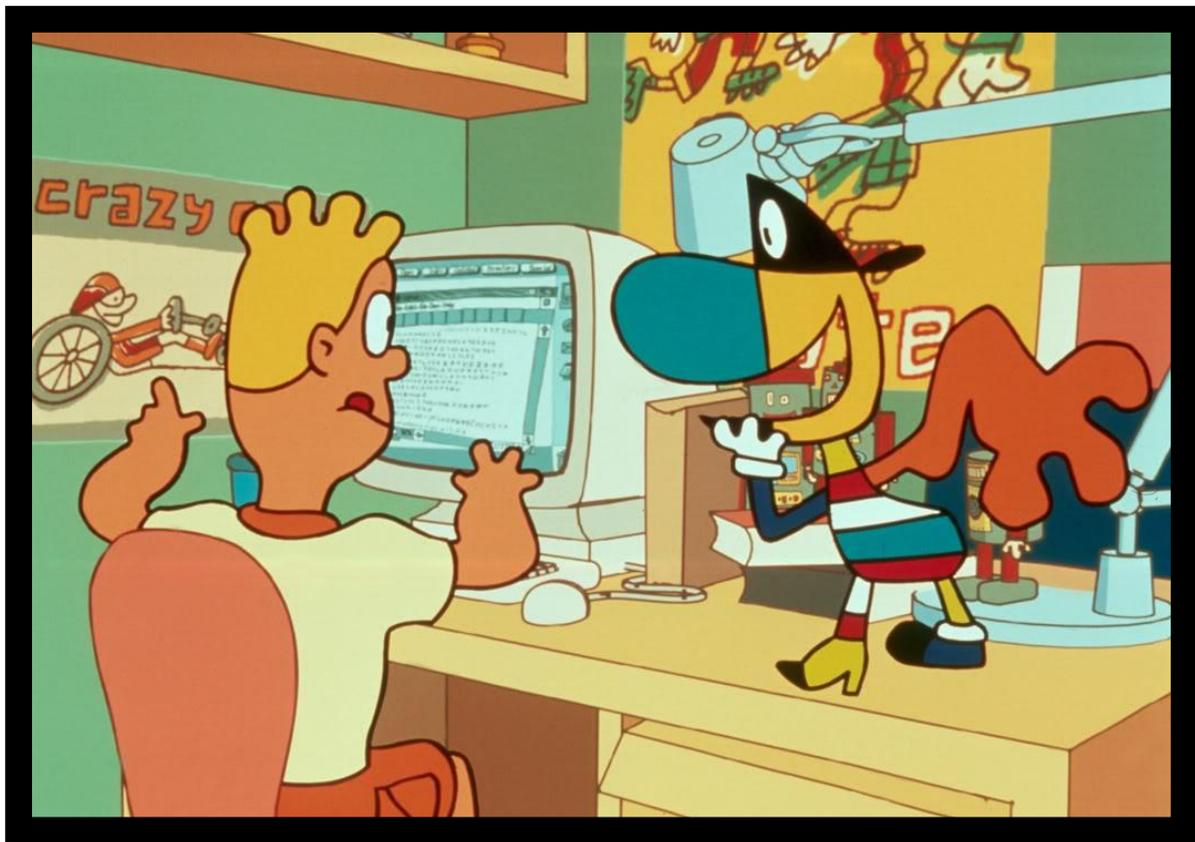
-“*Black city*” – 304,8 x 487,7 cm

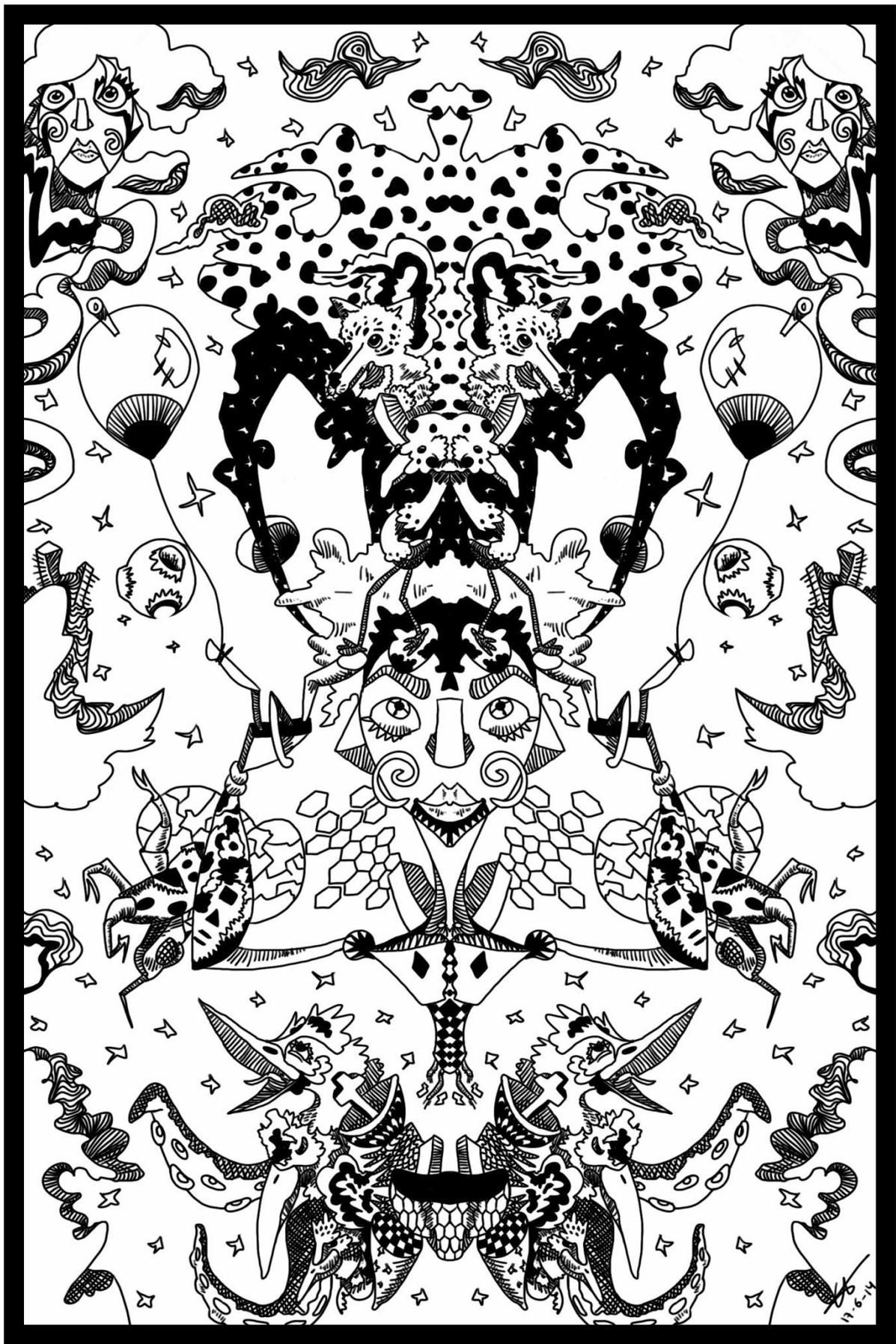
-“*Sin título*” – 420 x 297 cm

Para finalizar, cito a un artista con el que me siento totalmente identificado. Pienso, que podría haber sido el interruptor de esta motivación por encontrar un estilo único.

Debido a que este artista, presentó una serie de dibujos animados el cual yo veía a temprana edad. Todo ello ha hecho que quedase marcado en mi memoria Javier Mariscal como meta, como “ídolo”:

-Javier Mariscal y su dibujo “Twipsy”:





3. INCORPORACIÓN A DISTINTOS AMBITOS DE TRABAJO:

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

En este apartado nos centraremos en la resolución final de obras resueltas a lo largo este año de trabajo. Siendo mis preferencias, aquellas obras consideradas como el resultado final del proyecto planteado, dando ya por explicadas todas las obras anteriores que muestran el desarrollo de todo el proceso de trabajo.

Cada obra contará además con una declaración de intenciones y de técnicas pues, aunque muchas de ellas se han mostrado a lo largo de este proyecto, considero que deben de ser analizadas. La mayoría están realizadas sobre el papel.

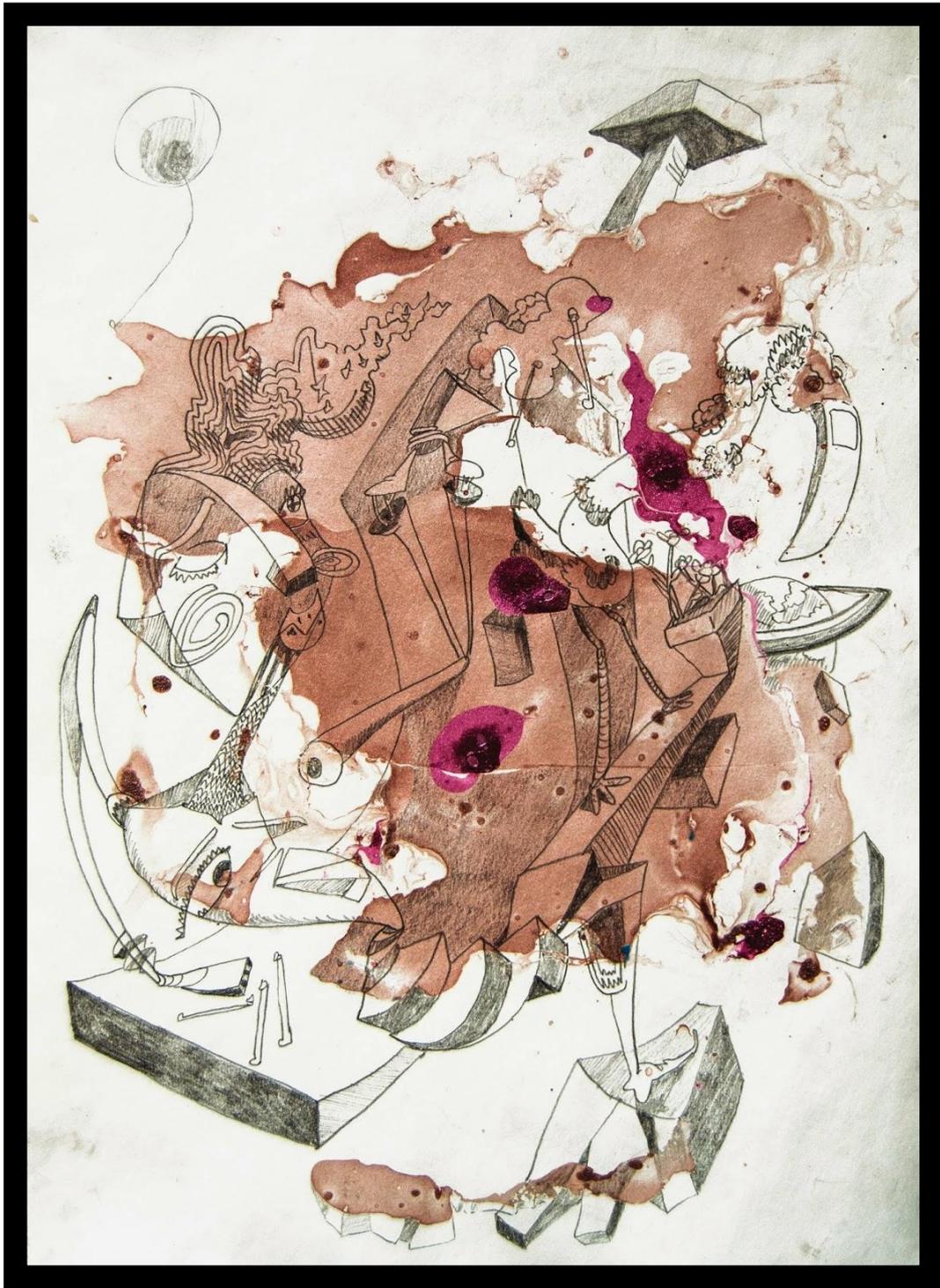
3.1. HACIA NUEVAS PROPUESTAS:

-Invocación divina:



Técnicamente, la obra ha sido resuelta mediante esmalte de uña de color rosado, el cual mediante su aplicación a través del agua sobre el soporte, se realiza una búsqueda del sentido de las formas abstractas y aleatorias de las aguadas, las cuales cobran sentido mediante la materialización de figuras hechas con lápices de distintas durezas.

Medidas: 297 x 210 – esmalte de uña y grafito.

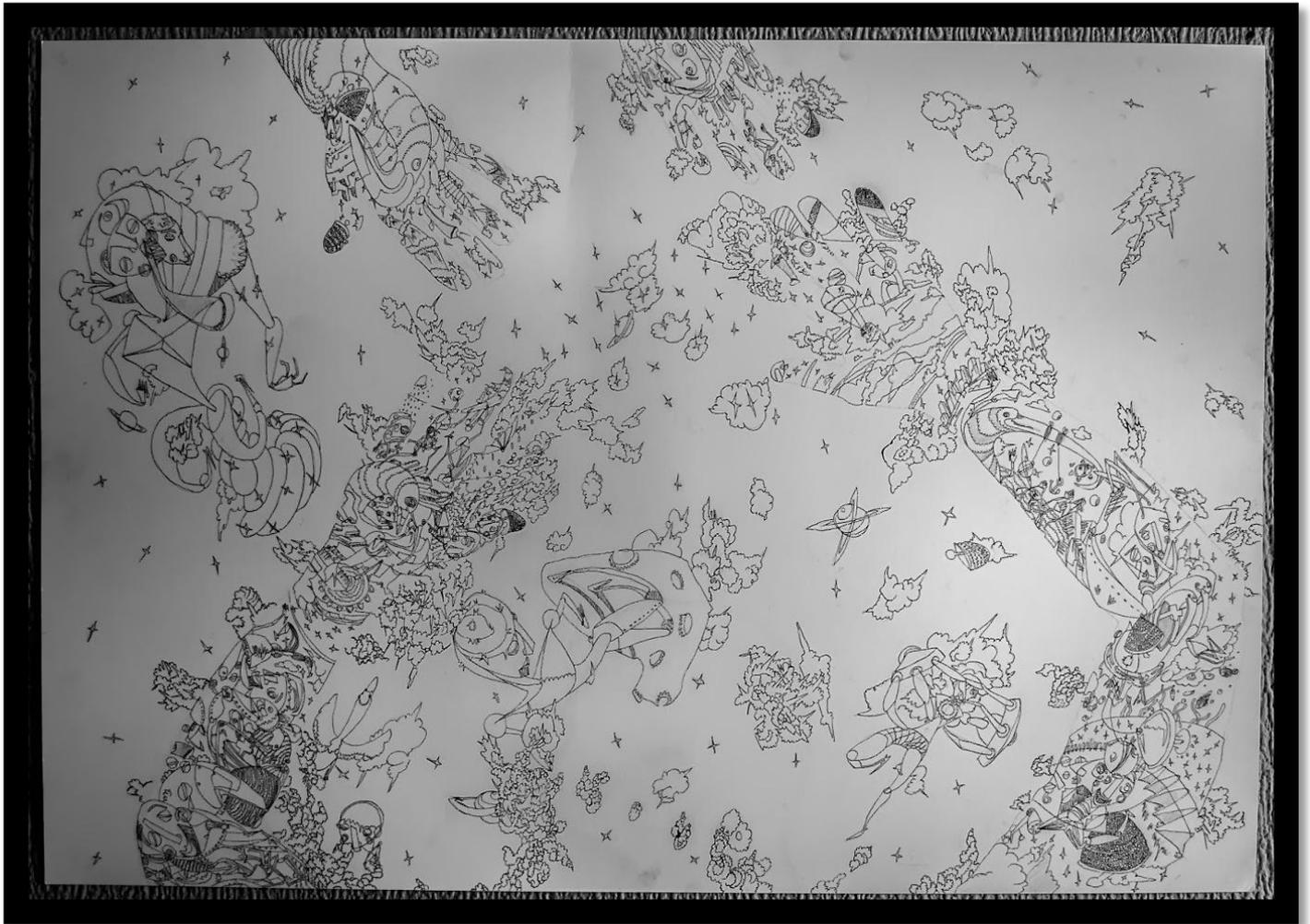


Mostrada anteriormente, esta obra, al igual que ilustración previa, ha sido tratada con esmaltes de uñas de distintos colores, y como dice el título, muestra una composición armónica y poética de una serie de elementos que, resueltas con lápices de distintas durezas, crean, interfieren y confunden la mancha de la figura, moviéndose con total libertad entre planos.

Medidas: 210 x 297 – esmalte de uñas y grafito.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Caída entre el caos:



Como indica el título, varios brazos colocados en forma de caída, vista desde un plano visual en primera persona, se precipitan al vacío.

Dichos brazos cumplen la función principal de una forma, pero a su vez, dicha silueta, funciona como originador de un nuevo soporte donde se materializan nuevas formas, donde sin delimitar el contorno del brazo, estas figuras pueden transparentarse con el fondo del soporte, pudiendo confundir la figura con el fondo, así como las figuras internas con las figuras de los brazos.

La resolución de esta obra fue llevada a cabo sobre un soporte de 100x70 y trabajada mediante plumilla ornamental y tinta china.

Medidas: 100 x 70 – tinta china.

Prueba de técnica #1:

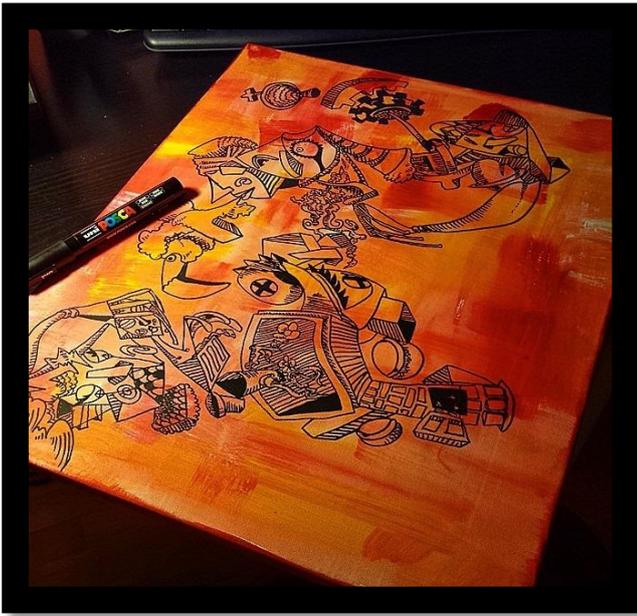


Prueba de técnica realizada con la aplicación de óleo y aceite de linaza sobre un balde de agua, en el cual se ha dispuesto el papel.

Tras su secado, se ha concluido mediante la elaboración de figuras hechas con plumilla ornamental y tinta china.

Medidas: 210 x 297 – óleo sobre papel, aceite y tinta china.

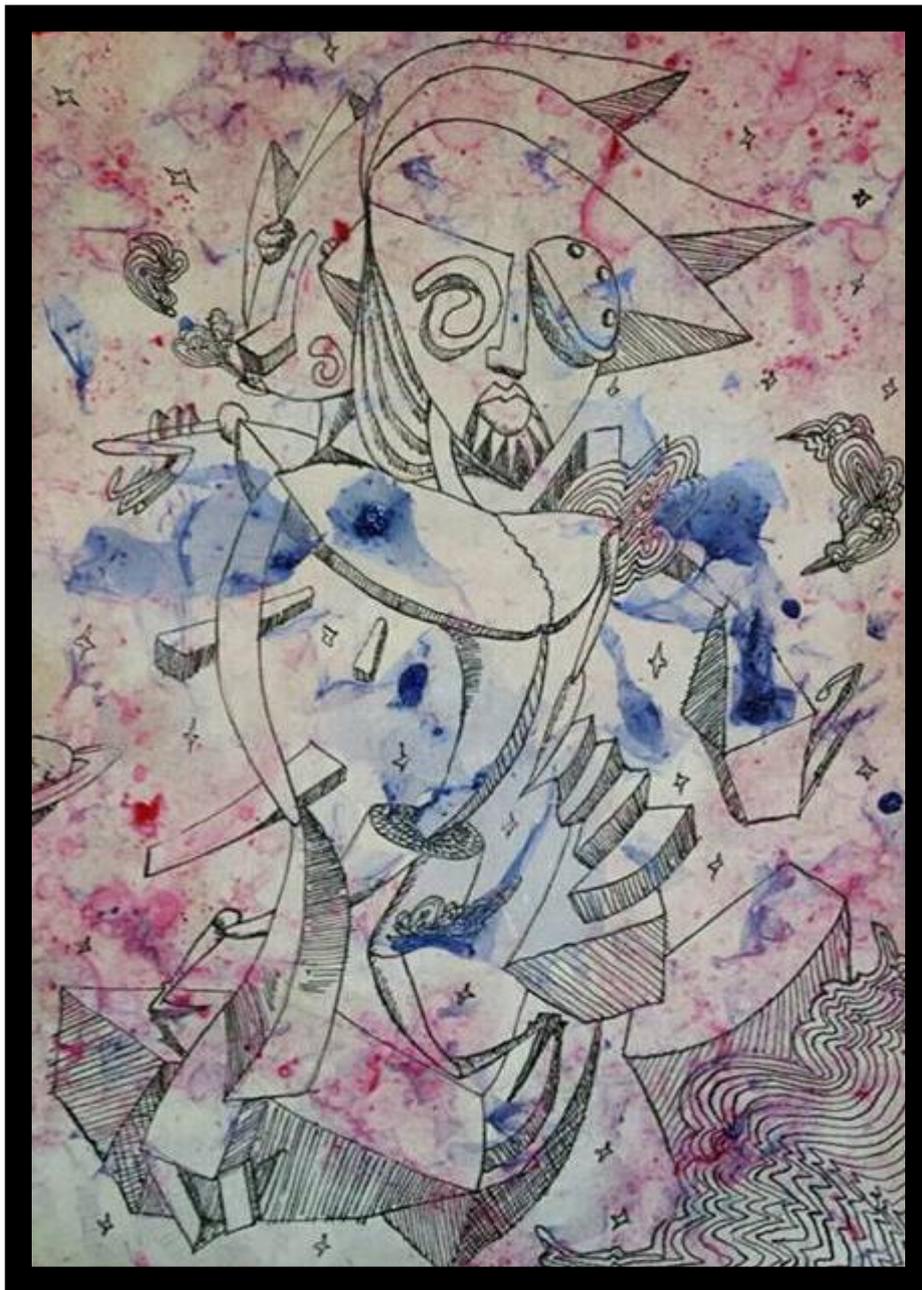
-Prueba de técnica #2:



En esta obra, la intención era la búsqueda de nuevas soluciones incorporando el color. El resultado muestra como sobre un lienzo, pintado con acrílicos empleando una paleta cálida, tras su secado, se pudo dibujar mediante un rotulador Posca, y que el dibujo directamente se incorpora al formato y al fondo.

Medidas: 46 x 38 – acrílico sobre lienzo y rotulador.

-Prueba de técnica #3:

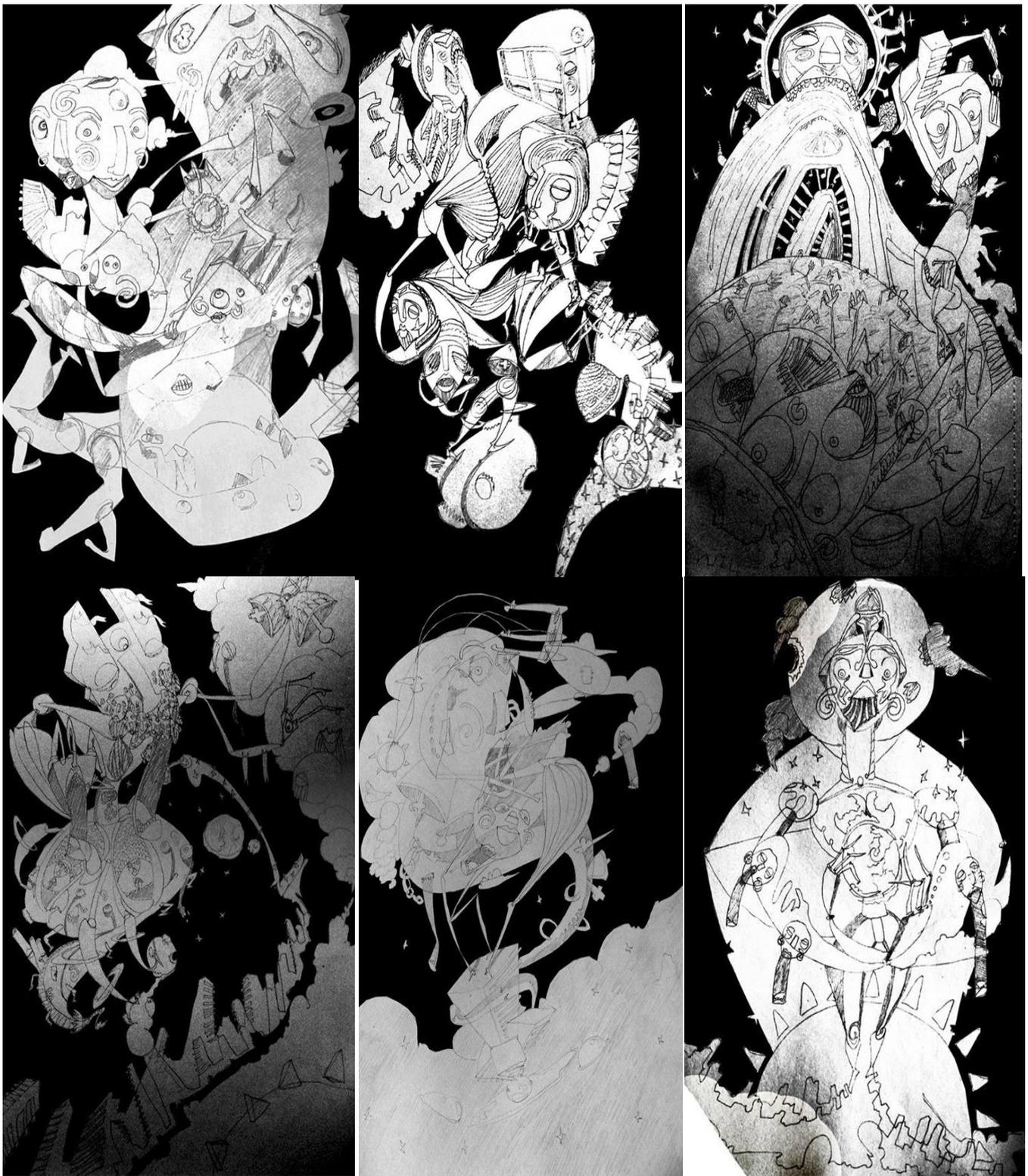


Obra realizada mediante esmaltes de uña, sobre un papel mojado. Para finalizar, tinta china aplicada con plumilla ornamental.

Medidas: 210 x 297 – esmalte de uñas y tinta china.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Ideas y anotaciones:



Medidas: 210 x 297 – grafito sobre papel.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Medidas: 210 x 297 – grafito sobre papel.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Entramos ya a la resolución de obras dentro del soporte digital. En esta pieza se busca la incorporación de un orden compositivo, donde los vectores, que dan título de la obra, se incorporan a la estructura armónica de la misma, pero a su vez es el “pilar” que sostiene toda la materialización.

Para la resolución de esta obra se han usado los programas “Paint tool sai”, para todo el trabajo lineal, y el programa Photoshop CS6 para los vectores del atardecer.

Medidas: 30,2 x 13 - técnica digital.

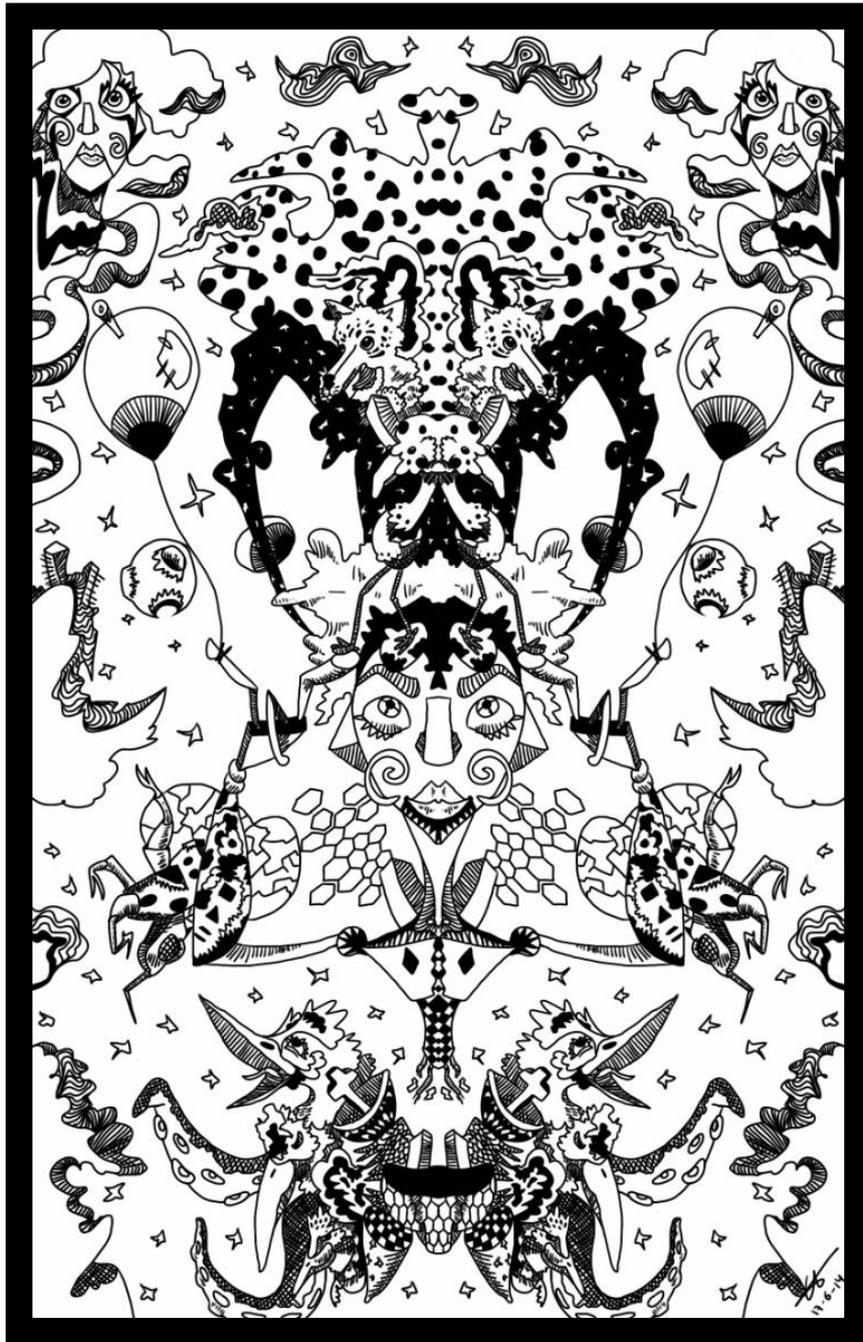


Como se explicó en la obra previa, mediante los vectores se construye la estructura por la cual discurre toda la creación.

En este caso, incorporamos un elemento más natural y realista, buscando el equilibrio entre dos valores completamente diferentes, pero que tienen el común la línea que delimita sus formas.

En esta obra se ha empleado los programas Paint tool saï y Photoshop Cs6.

Medidas: 33,7 x 31 - técnica digital.



Mostrada ya anteriormente, esta obra surgió como muestra de la prueba de nuevos medios. En este caso, está ilustrado mediante el soporte de un teléfono móvil y la aplicación “Sketchbook”.

Dicha aplicación ofrece varias posibilidades, entre ellas, la edición en simétrica y como en la mayoría de obras, no existe un tema concreto, tan sólo la prueba de un nuevo instrumento de trabajo y la libre materialización de formas.

Medidas: 42,3 x 67,7 - técnica digital.



Ilustraciones digitales desarrolladas mediante Paint Tool Saï, sirviendo de práctica y de ejercicio.

Medidas: 31,75 x 31,75 - técnica digital.

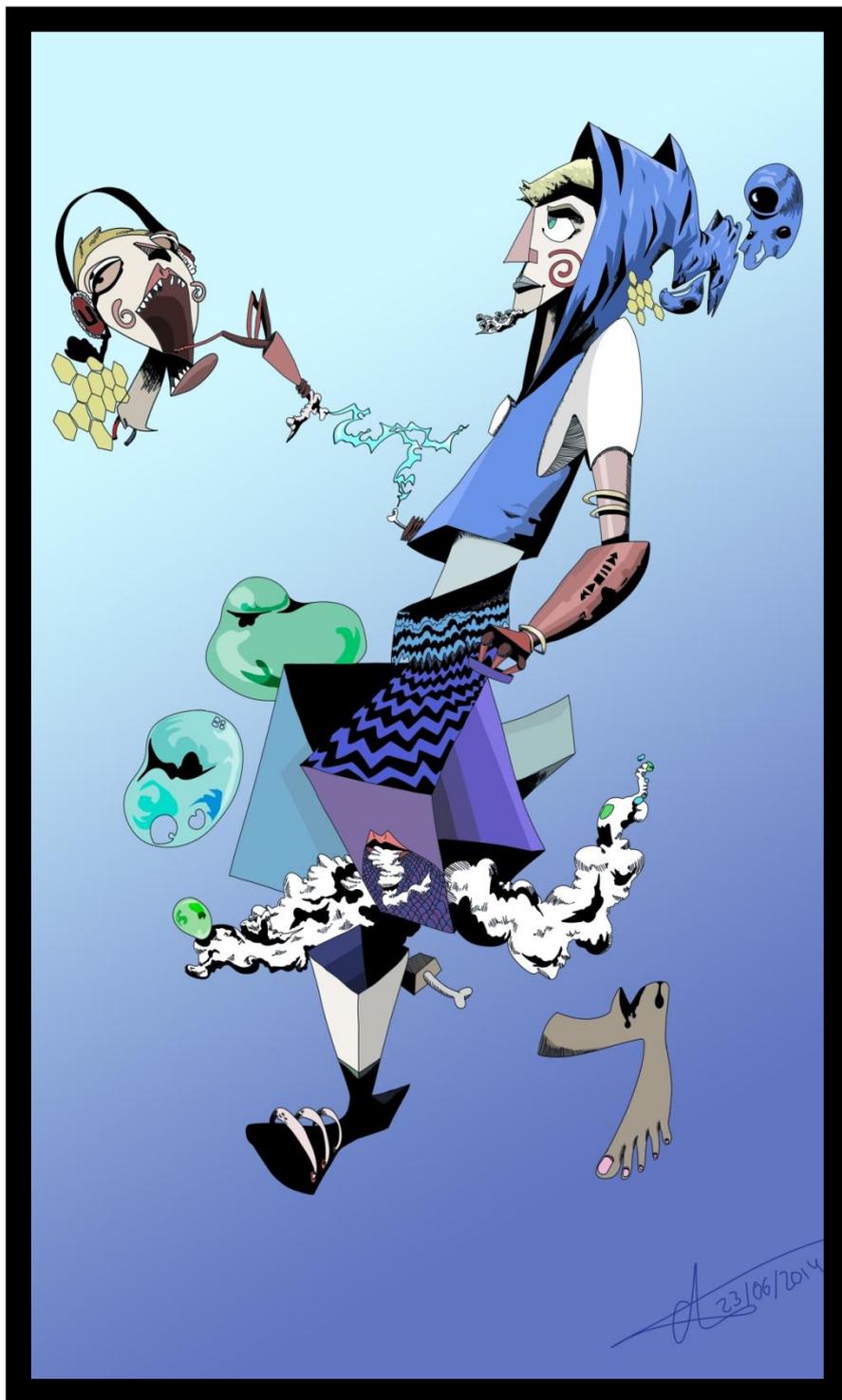


Ilustración realizada mediante técnicas digitales con Adobe Photoshop y Paint Tool Sai. La intención es abandonar el dibujo “sin sentido” e ir adquiriendo un propósito más directo en las obras, como en este caso que se nos plantea la creación de un personaje sin abandonar nunca esas formas sin orden.

Medidas: 123,74 x 211,66 - técnica digital.

-Mujer Futurista:



Creación de personaje mediante técnica digital manteniendo la intención de incorporar las formas a la creación de personajes.

Medidas: 102,9 x 247,5 - técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Autorretrato:



Autorretrato donde las formas se incorporan a la creación de un personaje, en este caso, yo mismo.

Medidas: 165 x 217,5 - técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Realización de obras “fan art”, las cuales consisten en obras cuyos personajes pertenecen a otros artistas. Como en las anteriores obras, las formas manifiestan a “La caperucita Roja” buscando la integración de los cuentos.

Medidas: 114,5 x 151 - técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Ilustración “Fan art”, del ilustrador Tailandés Daryl Toh y su historieta- comic ilustrado- “Bara demon and Guy”.

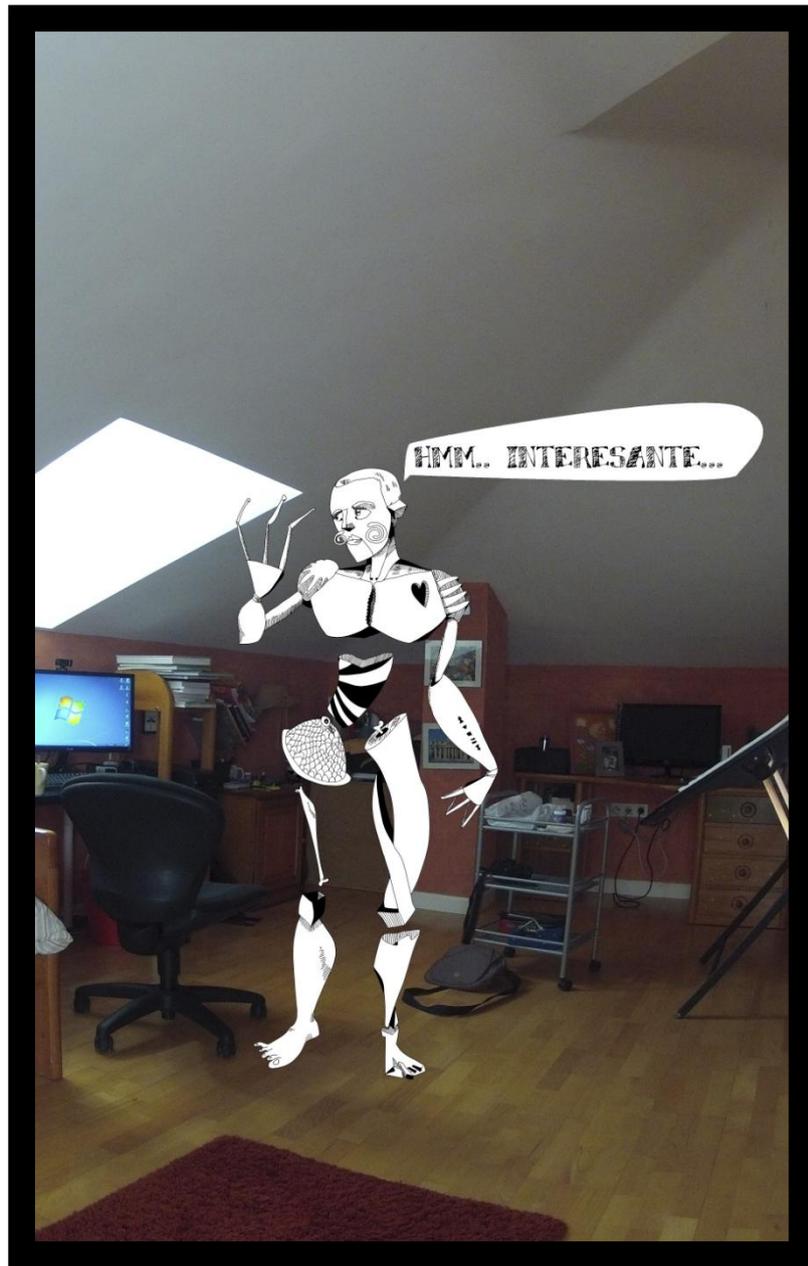
Medidas: 45,5 x 75 - técnica digital.



Ilustración cuya intención, al igual de “Caperucita Roja”, utilizar e incorporar las formas a la creación y resolución de personajes existentes, en el este caso, personajes de películas Disneys “Mulán” y “Aladdín”.

Medidas: 165 x 217,5 - técnica digital.

-La invasión:



Es a partir de esta ilustración en la que empiezo a mostrar interés por la combinación de medios completamente opuestos: La fotografía y la ilustración. En este momento comienza una serie de obras, las cuales, combinan estos dos elementos, pasando a ser parte de una colección, en la que sigo hasta el día de hoy, como “La invasión”.

Como resultado además de obras de ilustración también se desarrollarán animaciones.

Medidas: 16 x 10 - fotografía y técnica digital.

-También nos gusta el turismo:



La invasión se incorpora a nuestra realidad, y se comporta como nosotros, siendo así, como indica el título, visitamos lugares turísticos, interactuamos con el espacio y aprendemos.

Medidas: 211 x 150 - fotografía y técnica digital.

-Vuelo a Valencia (Visual Talent):



En el mes de Julio, la Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT), después de seleccionar a cincuenta aspirantes entre los más de seiscientos presentados al concurso, se nos convocó a esos cincuenta artistas en Valencia para competir entre nosotros. Siendo así, entre momentos libres, se fotografió lugares de la ciudad y mediante el soporte móvil (Samsung Galaxy S4) se realizó estas pequeñas obras cumpliendo con la intención de “La invasión”.

Medidas: 10 x 19,5 - fotografía y técnica digital.

Siendo el único representante de canarias en dicho concurso internacional habiendo quedado entre los 50 participantes, una de las pruebas se realizó la siguiente obra, cumpliendo con las exigencias del jurado:

Autorretrato: 2 Horas. Sólo pintura negra y un gran lienzo:



Medidas: 162 x 130 – pintura acrílica sobre lienzo.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Las paredes hablan:



La forma libre e invasora, no comprende de intimidad y tampoco de espacios ni límites.

Se prueba nuevas posibilidades en las cuales las formas actúan como parte de los edificios, como grafitis del "Urban art", pero algunos elementos sobresalen para no confundir la intención del dibujo.

Medidas: 96,52 x 96,52 - fotografía y técnica digital.

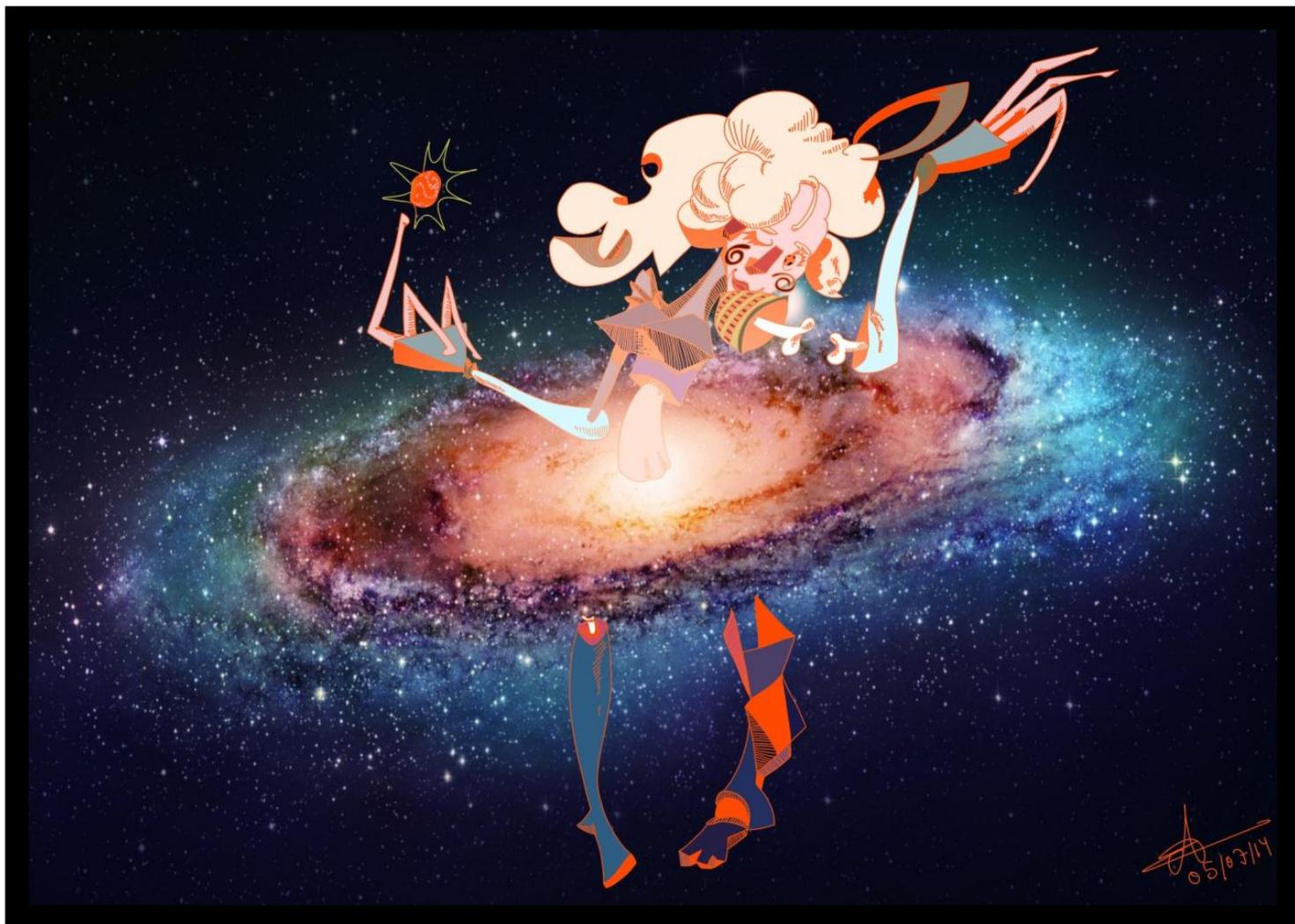
-El gigante:



Medidas: 95,25x 210,8 - fotografía y técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

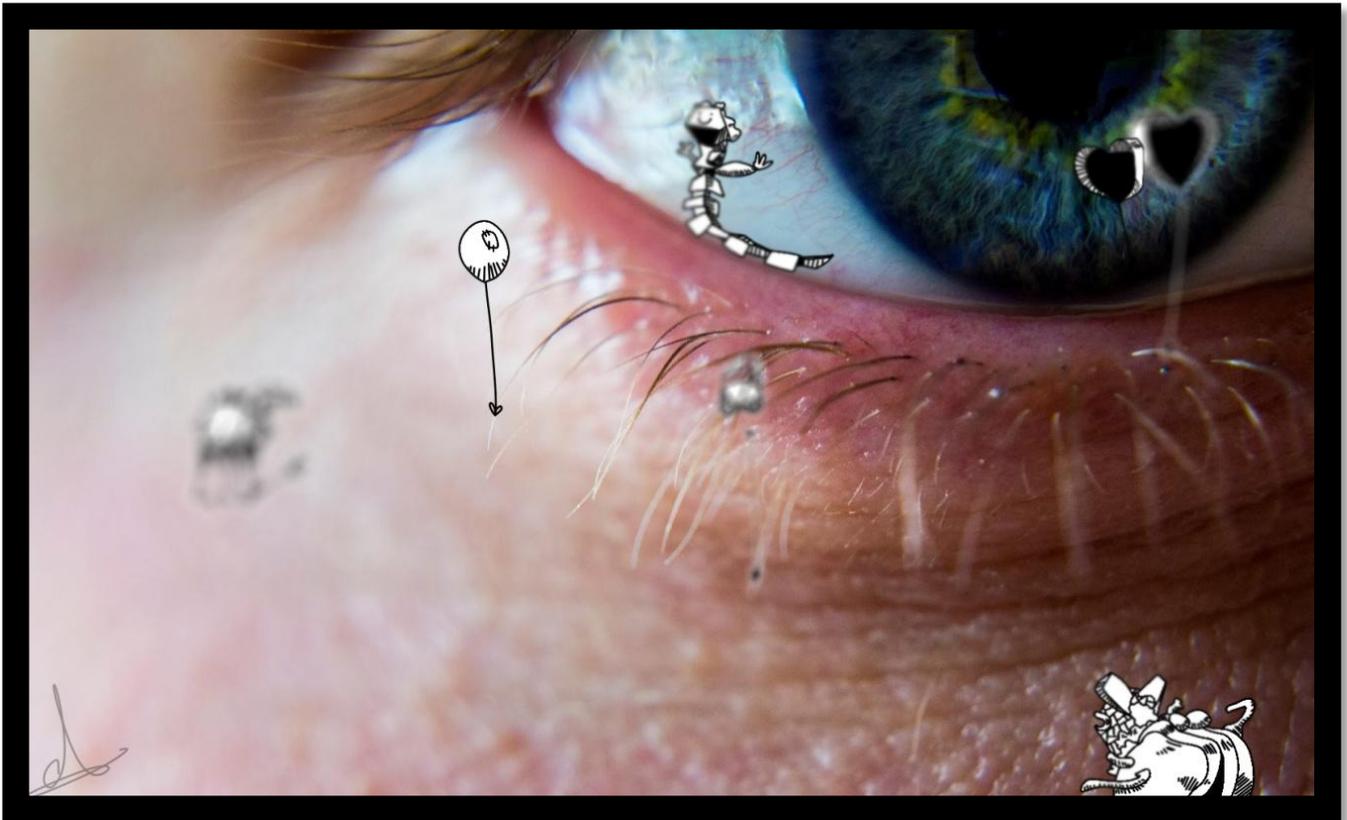
-Control del espacio:



Abandonamos nuestra realidad visual, acercándonos a otros lugares donde la física varía y el espacio es contradictorio.

Medidas: 211,7 x 150 - fotografía y técnica digital.

-Parásitos:

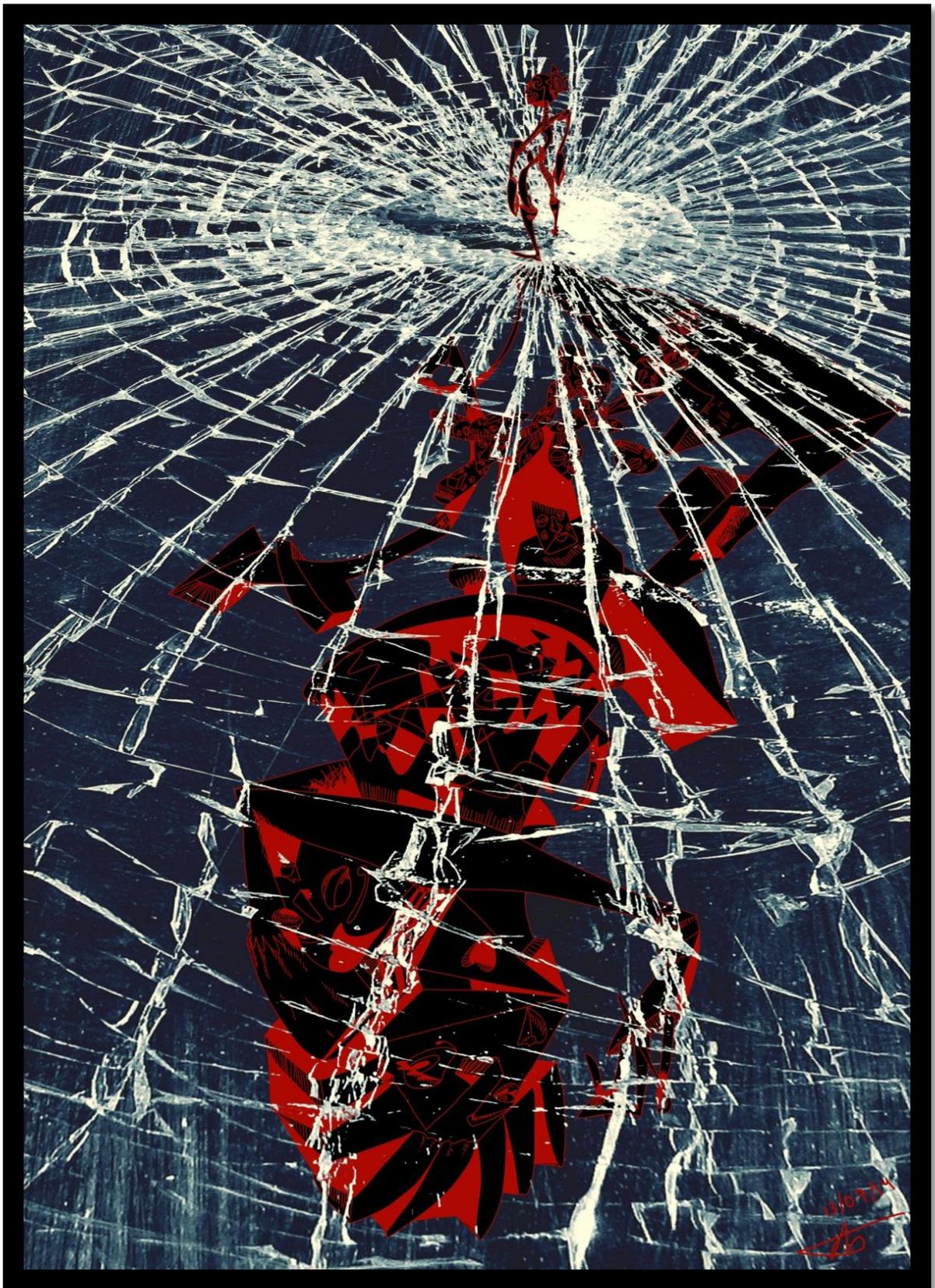


Buscando nuevas maneras y lugares que “invadir”. En este caso nos acercamos a la “macrofotografía”, ámbito del cual tengo conocimientos.

Jugamos con el valor del tamaño, pues abandonado lo inmenso y grande para acercarnos a la miniatura aumentada y formas pequeñas que infectan el huésped, la imagen.

Medidas: 42,33 x 25,42 – fotografía y técnica digital.

-Fractura:



Lugares simples pero irreconocibles, como un cristal roto.

Medidas: 150 x 211,7 – fotografía y técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSELLE VAUGHAN.

-La cena:



Medias: 33,76 x 33,76 - fotografía y técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-La realidad dependiente:



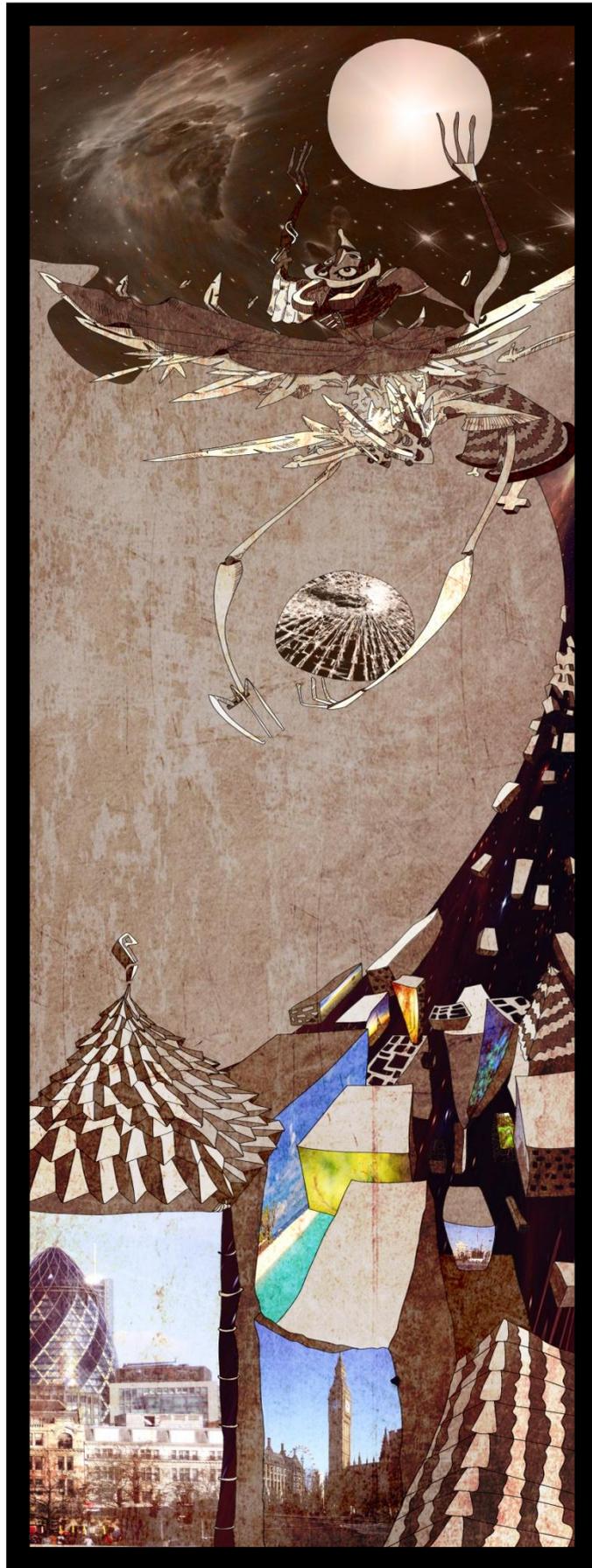
Medidas: 150 x 211,7 – técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASSELÉ VAUGHAN.

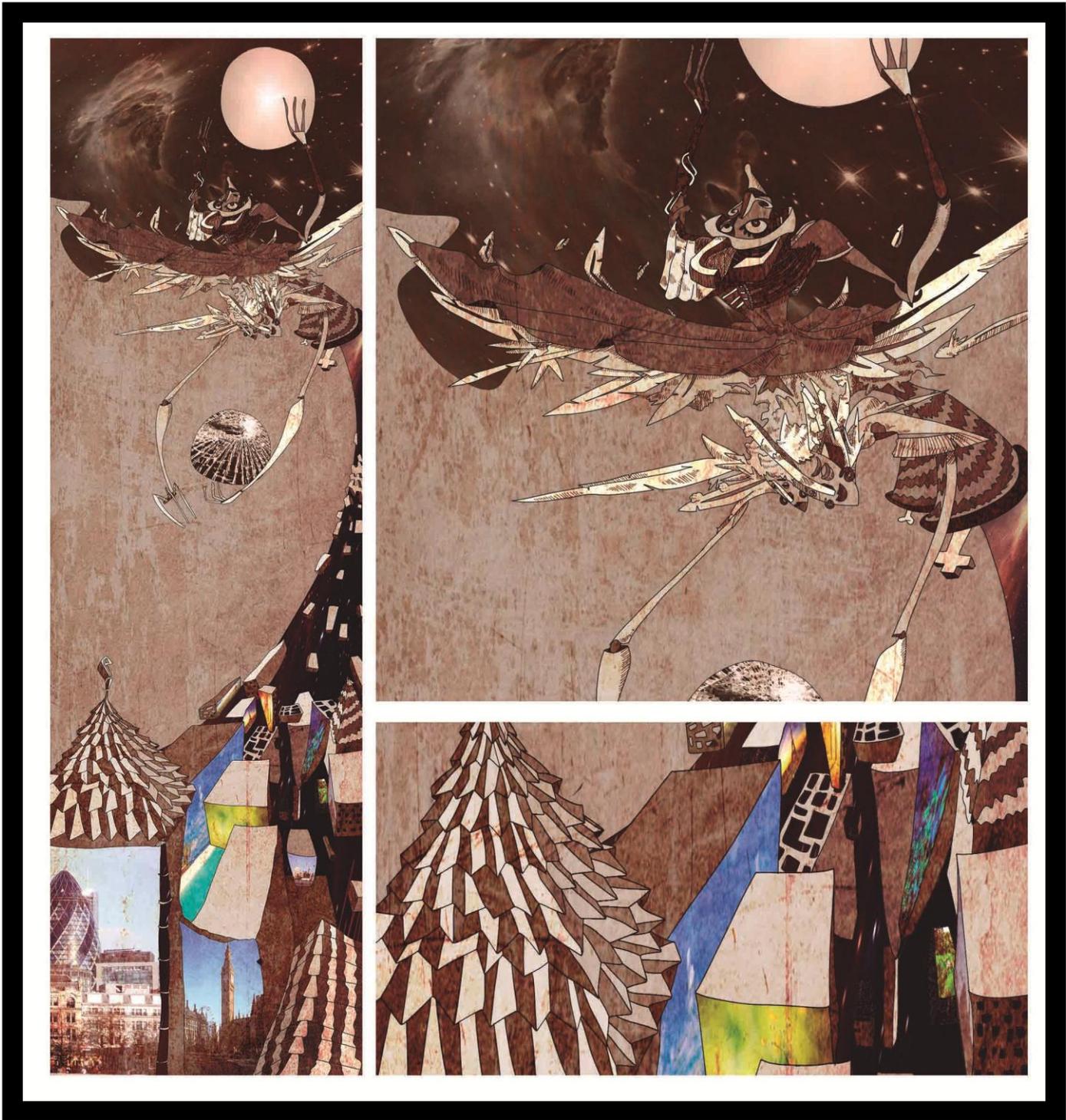
Las formas se vuelven dependientes de las imágenes, es por ello que intentamos buscar una nueva visión en la que las imágenes, las fotografías, sean dependientes de las formas.

En el ejemplo mostrado en esta obra, vemos como el protagonista no está sujeto a un lugar concreto marcado por una fotografía, más bien, la relación que nos cuenta es que el centro, el núcleo que sujeta, está formada por lugares de nuestra realidad y que esta es dependiente de la figura.

Inevitablemente nos acercamos a lo que se considera una temática religiosa, creando la dependencia de lo humano hacia algo más divino e inmaterial.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Medidas: 45 x 157 – fotografía y técnica digital.

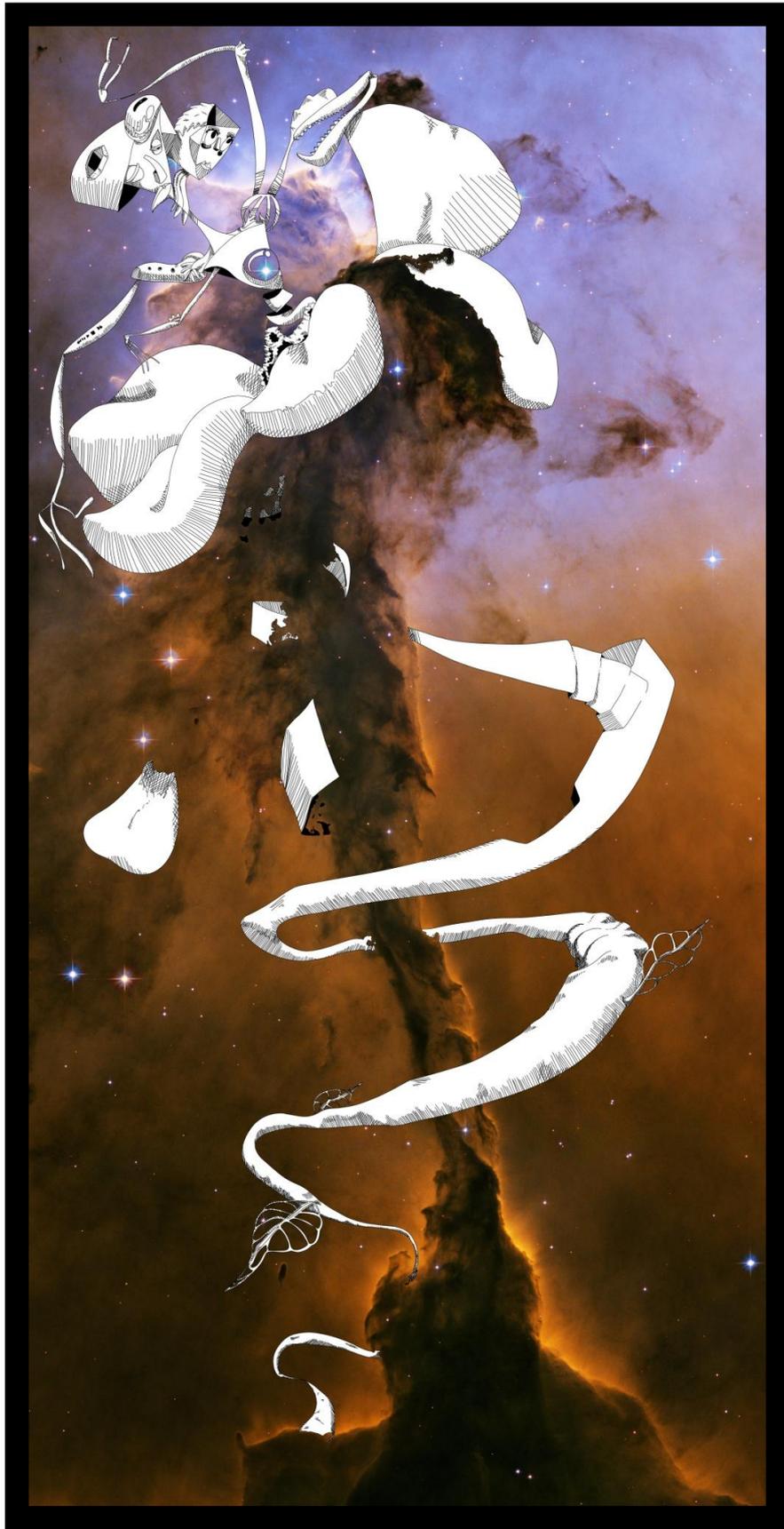
-The path:



Medidas: 78,75 x 112,5 – fotografía y técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Nebulosa del águila infectada:



Medidas: 105 x 21,16 – fotografía y técnica digital.

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Prueba cuya intención es la de recrear formas desagradables para el público para no continuar con figuras armoniosas y estilizadas.

En esta obra vemos el tema de la envidia relacionada con la belleza, donde el caos de las formas se superponen, contraen y mezclan creando un desorden natural. Su juego se manifiesta entre lo desagradable, lo vulgar y lo feo.

Medidas: 112,5 x 112,5 – fotografía y técnica digital.

-El verano:



Como monitor de kayak y apasionado del mar y del snorker, la intención de esta obra era la de presentar una idea completamente distinta a la habitual, así pues conseguir incorporar de manera efectiva las formas para mostrar una sensación “veraniega”, agradable y directamente relacionada con el mar.

Medidas: 37,5 x 37,5 – técnica digital.

Finalizada ya la muestra de obras e ilustraciones, realizadas de cara al Trabajo Final de Grado, pasaremos ahora a un apartado en el cual se mostrará el desarrollo, la práctica y el resultado de la incorporación de las formas al mundo en movimiento, a la animación.

El tema principal por el que se manifiesta cada una de las animaciones será, como se explicó anteriormente, la “Invasión”.

Debajo de cada animación se colocarán los enlaces web para su visualización.

Tener en cuenta que el control de calidad del video se realiza en la misma página web “Youtube”, por lo que no me hago responsable de la mala visualización del vídeo.

-Toma de contacto:



Primera animación realizada con Adobe After Effect.

En ella se muestra una primera toma de contacto en la que vemos a la criatura presente caminar.

El resultado no fue el esperado pues las imágenes resultaron ser muy estáticas y de cara a siguientes trabajos se tiene en cuenta en que se debe de separar cada pieza del cuerpo para conseguir una mayor fluidez.

Enlace “web” para visualización:

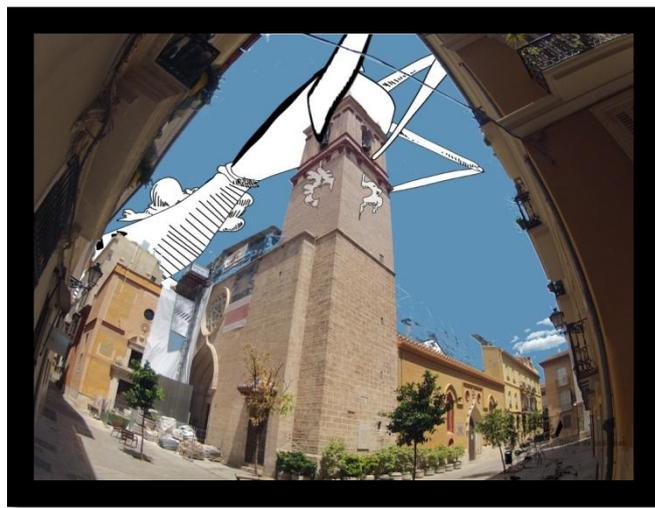
<https://www.facebook.com/video.php?v=357636924387669>

(Posiblemente requiera cuenta “Facebook”)

<https://www.youtube.com/watch?v=1PsZrKzE8dE&feature=youtu.be>

(Enlace público vía Youtube)

-Invasión en la iglesia:



Tomando en cuenta los fallos de la primera animación, pasamos a un mayor grado de complejidad, en el cual interactuamos con la fotografía y superponemos planos para crear la mayor realidad posible.

Enlaces web:

https://www.youtube.com/watch?v=qrqf_f96QOk&feature=youtu.be

(Enlace público vía Youtube)

-Invadiendo la Tierra:



Tras la animación mediante un fondo fotográfico, aspiramos a un nivel de complejidad superior en donde la interacción se realiza mediante la grabación de un vídeo, concretamente en Buzanada, Arona.

Defendiendo el tema ya mencionado, se crea un “tráiler” en el cual muestra en primera persona el entorno de las criaturas en nuestro mundo.

Enlaces web:

https://www.youtube.com/watch?v=u_iXVAFGIyw

(Enlace público vía Youtube)

-El dios del universo:



Se recordará una ilustración similar en el apartado anterior. Dicha ilustración fue un fotograma sustraído de la animación que se mostrará en el enlace web. La intención es crear una animación en formato GIF, pero para su presentación se mostrará un vídeo mp4 común.

Al contrario que la última animación, en esta se retoman aspectos anteriores, queriendo indagar y completar la fluidez del movimiento, por esta causa dividió cada elemento de la figura en distintas capas, obteniendo como resultado final, una unidad en movimiento formado por 69 elementos individuales sincronizados.

Enlace web:

https://www.youtube.com/watch?v=tr_z6uaYKQw&feature=youtu.be

(Enlace público vía Youtube)

3.2. APLICACIÓN Y USOS:

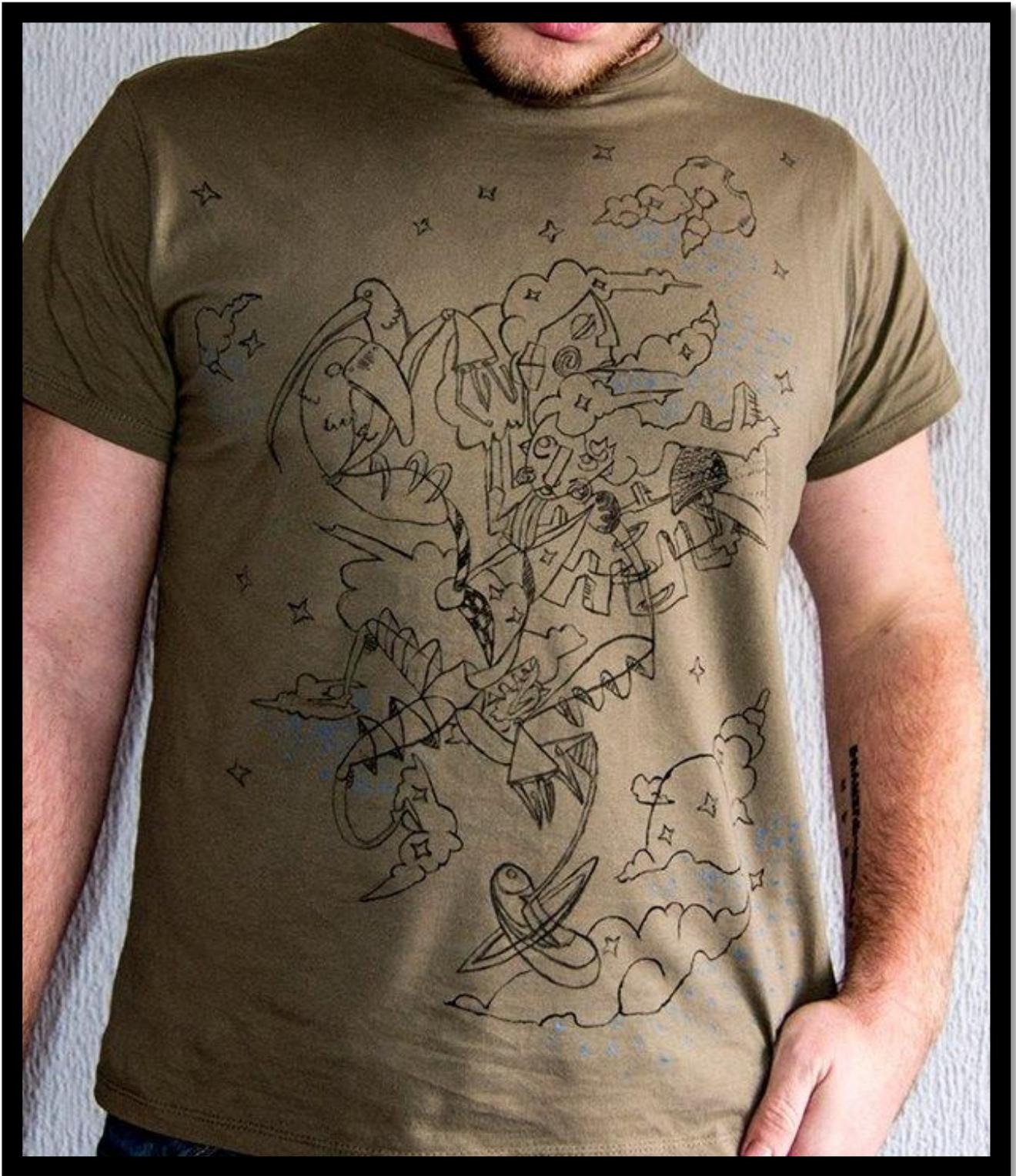
A partir de aquí, muchos son los recorridos por hacer, pero debo de hacer mención, muy puntualmente a otra faceta en la que puedo implicar mi obra. Ante ello, hago un paréntesis en esta memoria. Todo está en proceso, pero me gustaría dejar como dato, este hecho que aunque parece aislado, también forma parte de unas posibilidades. La posibilidad de sacar al mercado nuestras propias creaciones a través de otros artículos

Camisas y bolsos son los dos únicos medios útiles que hasta el momento se ha preparado, pero por otro lado, también se mostrarán piezas decorativas.

-Camisas:



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

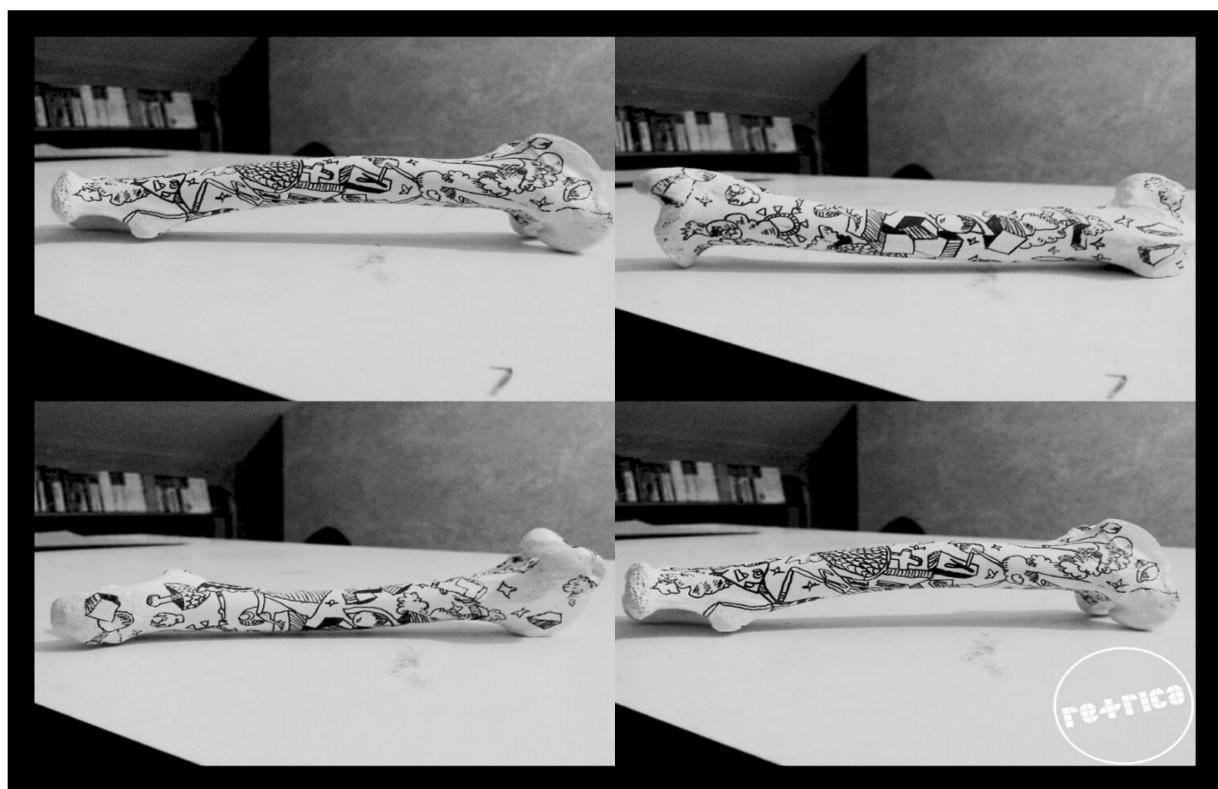


-Bolsos:



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

-Piezas decorativas:



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.



4. CONCLUSIONES

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

Considero que todo el desarrollo del proceso creativo que ha tenido lugar a lo largo de este trabajo, ha llevado a término los objetivos prioritarios, que se justificaban prácticamente en acceder a una obra personal en el ámbito de la creación artística.

Las conclusiones a todo ello – la obra presentada-, que ha dejado reflejada una experiencia propia en todo el proceso a través de los muy variados planteamientos y situaciones que la han llevado a resoluciones –considero- que apropiadas, y sobre todo en la adquisición del compromiso prioritario sobre nuevos planteamientos de la obra en el ámbito contemporáneo, desde una visión crítica y abierta, ilustrativa, en su incorporación a distintos medios de representación, y comercial.



5. BIBLIOGRAFÍA

Memoria – CHRISTIAN LUC FRASELLE VAUGHAN.

Libros consultados:

- ARDENNE, Paul. *Un arte contextual: creación en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados del Arte Contemporáneo, 2006.
 - ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual, psicología del ojo creador*. Editorial Alianza, Madrid 1998.
 - BOCCIONI, Umberto, *Estética y arte futurista: dinamismo plástico*, Barcelona, Quaderns Crema, 2004.
 - CARLSSON, Benke, *Street art: recetario de técnicas y materiales del arte urbano: graffiti, carteles, adbusting, stencil, jardinería de guerrilla, mosaicos, pegatinas, instalaciones, serigrafías, perler beads*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2013.
 - COSTA, Valérie da, *Jean Dubuffet: obras, escritos y entrevistas*. Barcelona, Editorial Polígrafa, 2006.
 - DE MICHELI, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX.*, Madrid, Editorial Alianza, 1979.
 - GÓMEZ MOLINA, J.J, *Dibujar, pensar, escribir, proyectar*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, 2004.
 - KANDINSKY, Wassily, *Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de elementos pictóricos*, Barcelona, Editorial Labor, 1988.
 - MAYAYO, Patricia. *André Masson: Mitologías*, Madrid, Editorial Madrid Metáforas del Movimiento Moderno 2002.
 - NICOLÁS, Yaiza, *Atlas de la ilustración* Barcelona, Maomao, 2009.
 - RIOS, Julian, *Las tentaciones de Antonio Saura*, Madrid, Editorial Mondadori ,1991.
 - SAURA, Antonio, *Antonio Saura: pinturas 1956-1985*. Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 1989.
-

Revistas y artículos consultados:

- Dessins surréalistes: visions et techniques* Centre Georges Pompidou. París 1995.
 - Vitamins D: New perspectives in drawing*. London. New York Editorial Phaidon, 2005.
 - Vitamins D2: New perspectives in drawing* London. New York Editorial New Phaidon, 2013.
 - Acto: Revista de pensamiento artístico contemporáneo*. La laguna, Aula Cultural de Pensamiento Artístico Contemporáneo, 2001.
 - Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla Transversal*. Editorial Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, 2010.
-