

Nácar

Retórica del tiempo

Trabajo Final de Licenciatura en Artes Visuales
con orientación en Pintura
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

Alumna Daniela Vaccarini
Asesora Mónica Mercado
Co asesor Juan Manuel Jaimes Roy

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

**Nácar.
Retórica del tiempo.**

Alumna Daniela Vaccarini
Asesora Mónica Mercado
Co asesor Juan Manuel Jaimes Roy
Noviembre de 2019

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Visuales con Orientación en Pintura
Trabajo Final

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Agradecimientos

Agradezco profundamente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba por los saberes adquiridos los cuales me permitieron llevar a cabo este trabajo.

A mis asesores Mónica Mercado y Juan Manuel Jaimes Roy quienes forman parte del mismo, y que con sus aportes enriquecieron e hicieron posible este proyecto.

A mi familia, quienes me brindaron su incondicional apoyo. Sin ellos no lo habría logrado.

Gracias Universidad Nacional de Córdoba.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Tabla de Contenidos

Introducción e información general.....	04
Análisis de los componentes formales, técnicos y procedimentales del proyecto.....	06
Retórica del tiempo.....	06
Acerca del nácar.....	07
Primeros pasos del proyecto: etapa exploratoria.....	09
Desarrollo del proyecto.....	10
Pintura: Aspectos formales, técnicos y procedimentales.....	10
Escultura: Aspectos formales, técnicos y procedimentales.....	13
Diálogo entre las obras.....	14
Referentes o antecedentes a la temática.....	15
Movimientos artísticos.....	15
Modernismo.....	15
Abstracción orgánica.....	20
Hiperrealismo.....	23
Espacio expositivo.....	25
Montaje.....	28
Resultados y conclusión.....	35
Bibliografía.....	37
Vita.....	39

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. *Retórica del tiempo*
Daniela Vaccarini

Introducción e información general

Este escrito es parte del Trabajo Final de la Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura, perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. El presente trabajo es el primer trabajo de grado presentado del Plan de Estudios 2014.

Nácar. Retórica del tiempo, comprende un proceso de producción e investigación teórico plástica a partir de conocimientos adquiridos a lo largo del trayecto académico como también en investigaciones particulares. Abarca estudios técnicos y teóricos desde la historia del arte, la teoría de las artes, la pintura al óleo, la fotografía y la cerámica, así como también el desarrollo de aspectos sensibles e intangibles relacionados con el sentido de la obra, en relación directa con sus componentes formales y el diseño de montaje.

Se presenta un proceso de producción, técnico-reflexivo que incluye el campo de la pintura y de la escultura, en una puesta de estilo eclético¹, indagando tanto los puntos de encuentro entre las obras, como los hitos distantes, ambos generadores de la poética de la muestra.

Acerca del sentido de la propuesta, la producción se basa en generar a partir del montaje de las obras, la visibilidad del equilibrio entre aquello perteneciente al pasado que se evoca en el presente, y cómo estos elementos son capaces de trazar el futuro. De esta forma, las obras representan momentos temporales: pasado, presente y futuro, personificado en reminiscencias marinas evocando los diferentes estados del tiempo a partir de sus cualidades sensibles. Se propone generar este equilibrio a partir de un montaje donde se tensen simetría y asimetría.

La producción invita a la reflexión acerca de ello.

¹ eclético, ecléctica. *adjetivo*. [obra, pensamiento] Que trata de reunir, procurando conciliar valores, ideas, tendencias, etc., de sistemas diversos. Eclético. (s.f). En *Google Dictionary*. Recuperado de https://www.google.com/search?q=google+dictionary&rlz=1C1SQJL_esAR857AR857&oq=g&aqs=chrome.1.69i60j69i59j35i39j69i60l3.1674j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

En las siguientes páginas, se desarrollarán los aspectos formales, técnicos y procedimentales del proyecto; los referentes y antecedentes pertinentes a la temática; el espacio expositivo donde se emplazará la muestra y los planos con el diseño de montaje. Finalmente, se expondrán las conclusiones y resultados sobre este trabajo.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. *Retórica del tiempo*
Daniela Vaccarini

Análisis de los componentes formales, técnicos y procedimentales del proyecto

Retórica del tiempo

El subtítulo de este trabajo se titula *Retórica del Tiempo*. La retórica se define como una disciplina transversal a distintos campos de conocimiento que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su propósito comunicativo.² En este desarrollo, se analizan las figuras retóricas que se van a utilizar para producir el sentido de las obras. La retórica se presenta al servicio de la metonimia y de la sinécdoque³, siendo esta última la que sustituye a las obras por estados temporales como pasado, presente y futuro; la escultura, en representación de lo nuevo, y la pintura, de lo antiguo. La apropiación de un fragmento, y no así de una pieza completa, establece una relación metonímica con el paso del tiempo; la ausencia del animal de su coraza y la pieza incompleta, aluden a la erosión de los factores medioambientales a través del paso del tiempo. La figura de la hipérbole⁴ se manifiesta en el aumento significativo de la escala de la pieza, a través de la pintura de gran formato, incrementando su tamaño. Por último, la sinestesia⁵ se manifiesta al presentar un desprendimiento del valor tonal del objeto, a partir de la aplicación de una paleta tonal de grises, sombras valorizadas y blancos coloridos. De esta manera, la retórica está al servicio de manifestar los valores del paso del tiempo.

² Retórica (s.f) En *Wikipedia*. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica>

³ La *sinécdoque* es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa por el nombre de otra. *Ibidem*, pág. 2.

⁴ La *hipérbole* tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. *Ibidem*, pág. 2.

⁵ La *sinestesia* consiste en atribuir una sensación (auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil) a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. *Ibidem*, pág. 3.

artes visuales

facultad de artes

Acerca del Nácar

Hablar acerca del nácar connota diferentes significados que semiótica y culturalmente definen a este objeto.

En primer lugar, el nácar es la capa interna de aspecto pulido o iridiscente de una concha marina. Protagonista de estas obras, el fragmento que se representa perteneció a un univalvo, es decir, a una criatura marina de una sola valva, mientras que el cuerpo resultante de la erosión, corresponde a la columela, que es la apertura por donde sale el animal. “*Una coraza más gruesa será siempre más antigua*”⁶ (Ecured, s.f); rasgo visible en este ejemplar.

Históricamente, el interés por los caracoles y las conchas marinas ha estado presente desde hace milenios. Desde la época primitiva, el hombre recogía ostras, conchas y otros moluscos para alimentarse o utilizarlos como ornamentos, moneda o instrumentos de uso doméstico. Numerosos antropólogos, han identificado objetos hechos de conchas de 100 mil años de antigüedad. (Pijamasurf, 2013).

Su exotismo, propiedades y recursos, son relacionados con un alto estatus cultural. Desde su rareza física, a la exclusividad de sus hallazgos, hasta los recursos resultantes de los mismos, han contribuido a la asignación de su alta valoración. Entre sus principales razones, la obtención del tinte *púrpura real*, el cual era utilizado únicamente para artículos de lujo debido a que se necesitaban miles de moluscos para extraer sólo unos gramos; hasta la presencia de ellos en las principales colecciones del mundo, han cargado de significados a los moluscos.

Barroco y rococó, dos movimientos artísticos del siglo XVI al S.XVII tienen su origen etimológico francés en las valvas y conchas marinas; *baroque* refiere a la perla irregular y *rocaille* a la ornamentación inspirada en las conchas y rocas. Sus arquitectos y

⁶ En *El romance de la humanidad con los caracoles de mar*. Pijamasurf (2013) Recuperado de <https://pijamasurf.com/amp/2013/10/el-romance-de-la-humanidad-con-los-caracoles-de-mar/>

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

diseñadores se valieron de las curvas caracolescas y de los motivos intrincados de los moluscos para la creación de sus obras. Además, en el mismo período, la fiebre por los caracoles se apoderó de los coleccionistas europeos como consecuencia del trueque colonial y las expediciones a nuevas tierras, de las cuales traían de regreso caracoles y conchas, objetos que tiempo después, se volverían el centro de atención en museos y colecciones privadas. La “*conchilomanía*”, fue una de las manías más contagiosas de estos siglos. En Holanda, por ejemplo, se estima que a lo largo del siglo XVII los artistas produjeron cerca de 5 millones de pinturas con el motivo del caracol.⁷ (Pijamasurf, s.f.)

Metafóricamente, el espiral simboliza el ascenso del conocimiento interior y la cercanía con Dios. La partida del animal de su coraza, representa el pasaje del alma humana hacia la vida eterna. Son y han sido el simbolismo del romance oceánico entre el hombre y la espiral, la tierra y el mar.

El acto de coleccionar caracoles atribuye el estatus de poseer algo extraño e inusual de una tierra remota; la apropiación de un objeto bello y exótico.

La presente producción apropia un fragmento de nácar, en conciencia de sus características culturales e historia mundial. Generando un contexto específico a través de las presentes obras de arte, se generan nuevas significaciones a través de los aspectos formales y sensibles que otorgan una nueva mirada a la pieza, enarbolando sus características presentes, dotándola de significados filosóficos.

⁷ En *El romance de la humanidad con los caracoles de mar*. Pijamasurf (2013) Recuperado de <https://pijamasurf.com/amp/2013/10/el-romance-de-la-humanidad-con-los-caracoles-de-mar/>

artes visuales

facultad de artes

Primeros pasos del proyecto: etapa exploratoria

Para iniciar el Proyecto, el primer paso consistió en acudir a una colección de conchas marinas. A partir de ahí, se seleccionaron piezas que presentaban características formales de interés otorgadas por la forma y el color, derivadas en exotismo.

A partir de esta selección, se realizaron estudios fotográficos con el propósito de estudiar formalmente las piezas. En estos estudios, se tomó a cada coraza y se la ubicó sobre un fondo infinito, aplicando tanto luz dirigida como luz natural, en el que se puso en diferentes situaciones a esta pieza en relación con la luz y el espacio escénico creado. Se realizaron tomas desde distintos planos, proponiendo las siguientes composiciones:

- Se situó al objeto en el centro de la escena, con luz natural, luz dirigida y fondo infinito. Se realizaron tomas fotográficas en primer plano, ubicando la línea de horizonte de forma central.
- Por otra parte, se generaron escenas manteniendo la propuesta anterior, pero cambiando el enfoque del objeto, estableciendo una relación entre un fondo más espacioso donde se observan cambios en la dirección de luces y sombras.
- La tercera propuesta, sitúa una vista superior de la escena, manteniendo las relaciones anteriores entre figura, fondo e iluminación.

Luego de analizar los resultados obtenidos, se concluyó con el propósito de unificar y establecer una conexión entre el conjunto de obras que se proyectan realizar. Para ello, se decidió tomar una sola pieza, que además de presentar particularidades formales de interés para ser explotadas, se quiere que la misma se repita en las diferentes imágenes desde distintos puntos de vista. La decisión de tomar un fragmento de caracol, tiene como fin generar abstracción desde su irregularidad, mientras que forma parte del sentido, en términos de representar la huella del paso del tiempo. Además, su rareza aspira a generar incógnita al espectador ante el objeto presentado.

El siguiente paso, consistió en la selección y edición fotográfica de las tomas.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Siguiendo con la idea de abstraer y acercar al sentido de antigüedad, se cambió el valor local del objeto por una paleta de grises, buscando la exaltación del volumen y la cualidades materiales del objeto.

Desarrollo del proyecto

Pintura. Aspectos formales, técnicos y procedimentales.

Luego de la selección y edición de las fotografías de la pieza de nácar, se recurrió a la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo. En primera instancia, el proceso productivo se centró en pasar el objeto tridimensional, es decir, el fragmento de nácar, a la bidimensión de la pintura a través del lenguaje mimético figurativo, con el objetivo de estudiar la incidencia de la luz sobre el objeto y su relación con el espacio, investigar, diseñar y crear una paleta de tierras, neutros, blancos y sombras coloridas, a los fines de resignificar el objeto y generar sentidos a través del valor tonal, enfocado en el paso del tiempo.

Para representar la hipérbole, la cual se manifiesta en el aumento significativo de la escala de la pieza, se acudió a soportes mayores a un metro de lado, con el objeto de incrementar el tamaño de la pieza. Debido al formato grande de las pinturas, se tomó la decisión de realizar una cantidad escueta de trabajos en relación a la cantidad de esculturas, haciendo hincapié en el sentido de la presencia del pasado en el presente, traducido en una cantidad mayor de obras que representan el presente, en relación al número y tamaño de obras que representan el pasado, proponiendo puntos de encuentro y tensión. Además, se busca cierta sobriedad y moderación en dicho conjunto y montaje final.

Otro de los aspectos relacionados con el formato, constó en elegir como soportes, bastidores entelados de a números pares. A de ser; dos soportes de 100 x 50 cm, dos soportes 100 x 100 y dos de 100 x 150 cm. Esta elección se justifica ante la búsqueda de la estabilidad y el equilibrio entre las obras.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Etapas en la construcción de las pinturas

Soportes

Se escogieron como soportes bastidores de lienzo.

Los mismos, se realizaron a partir de marcos de madera de pino. El procedimiento llevado a cabo para su conformación consistió en primer lugar, de la construcción de los marcos a partir de las varillas de pino de 2,5 cm a 4,5 cm de espesor dependiendo de cada caso.

En segundo lugar, se engrampó alrededor del marco, una tela rectangular de lienzo de algodón. En tercer lugar, se aplicaron tres manos de látex acrílico blanco, dejando secar ocho horas entre la aplicación de cada capa de pintura.

Por último, para unificar y alisar superficie, se lijó la totalidad del soporte con una lija fina.

Para sellar el soporte, se aplicaron dos manos de fijador sellador al agua para interiores.

Imágenes: ampliación de escala y aplicación sobre el soporte.

A las imágenes fotográficas, se les realizó una ampliación de escala por medio de herramientas digitales de edición fotográfica. Posteriormente, se realizaron impresiones de las imágenes coincidentes con los tamaños de los soportes según cada caso. El siguiente paso, fue pasar el dibujo al soporte por medio del calcado, utilizando papel carbónico. Se generó un dibujo lineal y un mapa tonal, en donde se buscaron diferenciar los valores de la imagen.

Después, se le dieron dos y hasta tres manos de pintura acrílica en tono gris medio o siena natural. Se utilizó una consistencia líquida, ya que no se quiere tapar el dibujo, pero sí sellar la línea de carbónico. Esta base, además de otorgar un tono medio y uniforme al

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

soporte, hará que se puedan destacar los valores de blancos, generados por el contraste de figura fondo. Con la base gris media, se busca otorgar una tonalidad fría a la paleta total del trabajo; con la base siena natural, obtendremos una paleta gris cálida. Esto se da, debido a la superposición de capas de pintura.

Grisalla

Después de las bases acrílicas, se realizó la grisalla del dibujo utilizando tres tonos de grises creados por medio de tierras, para los que se utilizaron pintura al óleo en tonos azul ultramar, tierra de sombra tostada y blanco de titáneo, mezcla de la que derivaron tres valores tonales; un valor alto, un valor medio y un valor bajo.

Para crear el tono gris, al cual luego se le aumentará brillo incrementando la suma del blanco o se le oscurecerá, restando blanco, se utilizaron los tonos tierra de sombra tostada en un porcentaje de 40% y azul ultramar en un porcentaje de 60%.

A partir de este tono, se procedió a crear los tres valores restantes utilizados en la grisalla;

Para crear el valor alto, se utilizó mayor cantidad de blanco de titáneo, ocupando un 85% de la cantidad de la mezcla, y una menor cantidad, 15% del tono gris.

El valor medio se obtuvo a partir de un 60% blanco y 40% de gris.

Para obtener el valor bajo, se mezcló un 20% blanco y un 80% de gris.

Estos porcentajes son aproximados.

Por otro lado, la pintura se aplicó en una consistencia acuosa diluida con trementina ecológica.

Pintura

Al finalizar la grisalla, y el oreado de la pintura, se procedió a construir la paleta tonal, la cual se compone de:

Grises, formados a partir de los tonos tierra de sombra tostada y azul ultramar.
Sombras coloridas, compuestas a través de veladuras de un tono tierra de interés.
Blancos coloridos, a partir del blanco de titáneo y amarillo de Nápoles y/o azul ultramar

Se utilizaron óleos y mediums como *liquin* y trementina ecológica. Por último, para la elaboración de la pincelada se trabajó con pinceles chatos del 0 al 20 con pelo sintético suave, buscando generar pinceladas imperceptibles.

Escultura. Aspectos formales, técnicos y procedimentales.

La escultura propone una síntesis formal del fragmento mediante la tridimensionalidad, en pos de investigar el volumen orgánico, otorgar otra dimensión de sentido a la producción y una mirada diferente al objeto a partir de la libertad de la línea, el modelado y la inspiración en el paso del tiempo que dio origen a este singular fragmento de nácar.

Como segunda instancia de abordaje productivo, se recurre a sintetizar formalmente el fragmento de nácar trabajado en la pintura ahora a través de la cerámica.

Para ello, se empleó el modelado en arcilla debido a su consistencia material después de la cochura⁸, el cual guarda similitudes en relación con el material nácar. También, es un material que facilita lograr los objetivos a los que se pretenden llegar; superficies puras, texturas opacas y pulidas, volumen ondulado.

La técnica empleada para lograr el volumen, en primer lugar, constó de extender la arcilla de manera tal que quede uniforme y llana, manteniendo un mismo espesor en su perímetro.

⁸ Cochura. Conjunto de cosas que se cuecen de una vez, como panes, ladrillos o cacharros. En *thefreedictionary*. Recuperado de <https://es.thefreedictionary.com/cochuras>.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Luego de dejar reposar al menos una hora la masa estirada, en segundo lugar, se modeló, apoyando sobre recipientes huecos, imitando y remitiendo a volúmenes y diagonales de las conchas marinas.

Al cabo de una semana de secado, se procedió a su lijado con una lija fina, deshaciendo huecos e imperfecciones.

Después se sometió a la pieza a un horno cerámica a 1500°. En algunos casos, luego del horneado, se finalizó el proceso de realización de las piezas; otras se han sometido a un proceso de esmaltado.

Diálogo entre las obras

Este trabajo propone el diálogo entre la pintura y la escultura a través de los puntos de encuentros en común que se analizarán en este apartado.

También a través del montaje, se establecerán relaciones entre ellas, las cuáles además de permitir destacar a cada pieza, tendrán como objetivo equiparar la escena o espacio a través del contenido visual y formal de cada obra; finalmente, se busca generar una armonía y equilibrio entre las piezas como así también en la ambientación generada.

artes visuales

facultad de artes

Referentes o antecedentes pertinentes a la temática

Movimientos artísticos

Los referentes o antecedentes de la temática propuesta, son el **modernismo** de fin de siglo XIX, la **abstracción orgánica** de la década del '40 y el **hiperrealismo** de los años '60. Se tomaron una selección de elementos, recursos y procedimientos propios de cada estilo los cuales manifiestan rasgos visibles de los mismos en mayor o menor medida en la producción. Se valió de ellos para la producción plástica, la elaboración de la poética y la carga semiótica⁹ de las piezas.

En las siguientes páginas, se desarrollarán brevemente estos movimientos artísticos, describiendo sus características principales en relación a la producción plástica de este trabajo. Éstos serán detallados y explicados a continuación comenzando por el modernismo, dado su cronología tanto en la historia del arte, como su acercamiento inicial en el punto de partida de este trabajo.

Modernismo

El enfoque para abordar la producción plástica y poética, tanto de la representación bidimensional como tridimensional dialoga y a la vez se tensiona con procedimientos y búsquedas del Modernismo de fin de siglo XIX.

Las características del modernismo y sus producciones plásticas han jugado el papel de musa inspiradora y el punto de partida para este trabajo, mientras que también se han conservado ciertos elementos y procedimientos de interés.

⁹ En *La producción de sentido*. Ver Paolo Fabbri (2000) El giro semiótico, Gedisa, México

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

La inspiración en la naturaleza y el uso de elementos orgánicos con preferencia en las formas redondeadas, el uso de la línea curva, la asimetría y la estilización de los motivos, son recursos modernistas de los que se hacen uso en esta producción.

Schmutzler (1977) en su libro *El modernismo*, explica que la isla como hecho geográfico ha jugado un curioso papel; Inglaterra influyó en la aparición del nuevo estilo y Japón, ejerció con su arte y su artesanía una gran influencia en el *Art Nouveau* inglés. En cierto modo, el movimiento muestra las características de un estilo insular: la inestabilidad y la tendencia a utilizar modelos, ornamentos y decoraciones asimétricos¹⁰ (Schmutzler, 1977, Ramírez Carro & Álvarez, 2007). La proximidad del agua como la razón del auge de determinados motivos como criaturas submarinas y las ondas del mar, son inspiraciones a partir de los cuales se desarrollan importantes elementos en el estilo¹¹ (Schmutzler, Ramírez Carro & Álvarez, 2007). La recurrencia al tema exótico resultó en la elección de un fragmento de nácar, mientras que corresponde con la apropiación y punto de partida de un modelo asimétrico. También se prestó importante atención a las ondas del agua mediante estudios de fotografía y dibujo en la etapa de exploración de este trabajo, las cuales, momento después, se tradujeron en la escultura. “Sus ondulantes trazos curvos (...) encuentran en el juego su razón de ser, expresan un sentido de vida orgánica, característico del Art Nouveau”. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas relacionadas a los sentidos, además del uso de la mitología y del sensualismo.¹² (Schmutzler, Ramírez Carro & Álvarez, 2007, p.9). La conformación de la escultura, se inspira en la libertad del sentido de vida orgánica, resultante de la erosión del agua y el viento, tal como las piedras y pedazos de caracol erosionados que se encuentran a la orilla del mar. La libertad erosiva de la que resultan singulares piezas naturales, es la esencia del volumen de la escultura.

¹⁰ Schmutzler, R., Ramírez Carro, F. and Álvarez, E. (2007). *El fenómeno*. En *El Modernismo*. Madrid: Alianza Editorial, p.9.

¹¹ *Ibidem*, p.9.

¹² *Ibidem*, p.11.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Para Schmutzler (2007) es evidente el gusto por la ambigüedad, las representaciones híbridas, las creaciones bastardas. El modernismo parte de cosas inicialmente desiguales. Genera una síntesis. Esto se traspasa también a la hora de la creación de la imagen de la pintura; se trata de un fragmento de nácar, asimétrico, inacabado e incompleto.

La búsqueda y apropiación de una pieza de caracol incompleta, pretende generar síntesis formal. Para ello, se seleccionó un fragmento que contenga los principales datos morfológicos de un caracol, como son, el aspecto pulido por dentro, sus nudos, ribetes, hoyos, líneas incizas y estrías espirales. “El axioma de Mallarmé (...) reza: “Ser claros significa robar al lector las tres cuartas partes de su diversión, que consiste en la averiguación lenta”. (...) Una de las inclinaciones del modernismo, íntimamente relacionada con el narcisismo, aunque aparentemente opuesta al exhibicionismo, es la introversión¹³” (Schmutzler, Ramírez Carro & Álvarez 2007, p.17). La averiguación lenta como tarea del lector, se propone con la puesta de la incompletud de la pieza y de la escultura abstracta.

La lejanía de la realidad cotidiana, es uno de los recursos modernistas que se apropia en esta producción en términos del sentido de la obra. Por este motivo, se recurre a un fragmento de caracol, siendo éste un objeto no constitutivo de utilidad cotidiana ni un elemento autóctono local. Por ende, este fragmento presenta distancia con la realidad de este entorno. Como afirman Schmutzler, Ramírez Carro & Álvarez (2007), es importante destacar, el valor de la actitud consiente y reflexiva de los artistas de este estilo traducida en las obras. Es por eso, que la creación de estas piezas, pretenden destinarse a intervenir en la realidad cotidiana de quienes la perciban, atendiendo a los valores del tiempo expresados en las obras. La actitud aristocratizante, la búsqueda de perfección formal, el preciosismo en el estilo, y la impronta individual, se materializan en las obras.¹⁴

¹³ Schmutzler, R., Ramírez Carro, F. and Álvarez, E. (2007). *El fenómeno*. En *El Modernismo*. Madrid: Alianza Editorial, p.17.

¹⁴ Modernismo (Literatura en Español). (2019) En *Wikipedia*. Recuperado el 23 de junio de 2019 de

Obras modernistas tanto pictóricas como literarias, presentan una alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad, lo cual es retomado para trabajar el pasado y el presente en las producciones. Abordan el culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada, la cual en este trabajo se busca generar desde lo formal y cromático, siempre en torno al equilibrio.¹⁵

Es pertinente aclarar, que dichos elementos y características abordadas en este trabajo, coinciden con atributos del movimiento, pero el abordaje plástico y poético toma una forma particular en esta producción y obtiene un resultado diferente a las producciones artísticas modernistas del siglo XIX y XX debido que las técnicas, materiales y elementos plásticos utilizados presentan ciertas diferencias y tensiones con los desarrollados por el estilo. Además, este trabajo no busca como resultado la producción de obras de estilo moderno, sino que pretende producir obras que reúnan los intereses plásticos poéticos específicos que derivan en un conjunto de piezas contemporáneas figurativas y abstractas.

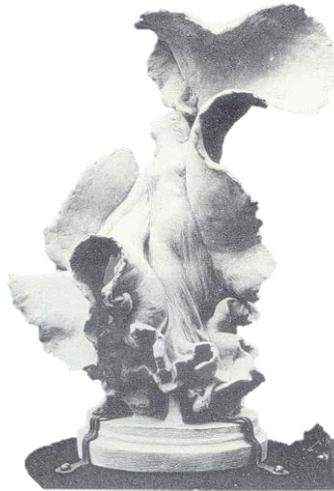
Obras de referencia

Escultura modernista diseñada por J. Peche y fabricada por *Koenig & Lengsfeld*, 1900

[https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_\(literatura_en_esp%C3%B1ol\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(literatura_en_esp%C3%B1ol))

¹⁵ Modernismo (Literatura en Español). (2019). *Ibíd.*

Pierre Roche: *Loie Fuller*. Antes de 1900

Coupe Rose. Lámpara de pie estilo *Art Nouveau*

Escultura estilo *Art Nouveau* (s.f.)

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Abstracción orgánica

La producción escultórica de este trabajo se basa en esta corriente artística. La abstracción orgánica comenzó en el siglo XX, con sus primeros indicios en el modernismo. Es una subtendencia de la abstracción geométrica. El término fue utilizado por primera vez en 1936 por el artista Alfred Barr. Sus principales exponentes fueron Joan Miró, Jean Arp, Isamu Noguchi, Henry Moore y Barbara Hepworth. En pintura desarrollan esta tendencia Yves Tanguy y Roberto Matta.

Se desarrolló principalmente entre 1940 y 1950. Al igual que el modernismo, recurre a las formas de la naturaleza y a la síntesis abstracta de sus elementos. Mantiene una estrecha relación con las corrientes surrealistas y existencialistas, las cuales intervienen en el proceso de transformación, metamorfosis e hibridación de los elementos formales.

Configura una estética que sigue las formas orgánicas de la biología. Se centra en el poder de la vida natural. Estas formas son abstractas, ellas se refieren, o evocan formas de vida.

Se caracteriza por la esquematización y descomposición de elementos naturales concretos, derivando en creaciones abstractas con un significado propio otorgado por el artista, expresando estados anímicos y sentimientos a través de la forma y el material. Resultan de esta abstracción antropomorfismos, zoomorfismos y biomorfismos. Utiliza el vacío como recurso estético y valor positivo. Se generan obras a partir de materiales como cemento, hormigón, mármol, piedra, yeso, entre otros, generalmente utilizados en la construcción, los cuales ahora constituirán obras de arte.

Escultura orgánica: confluencia de estilos

Las piezas escultóricas presentes en la producción, cristalizan una confluencia de rasgos, elementos y recursos apropiados de los estilos y tendencias descriptos.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

En primer lugar, siguiendo al modernismo, estas piezas se inspiran en la naturaleza, partiendo de la apropiación de un fragmento de nácar, asimétrico. En segundo lugar, se estiliza y sintetiza el motivo mediante el uso de la línea curva y el modelado, buscando un volumen redondeado particular en cada pieza, haciendo referencia a las ondas del agua, la libertad de la naturaleza, la erosión de los factores medioambientales en objetos marinos que se modifican con el paso del tiempo y el deterioro natural. En tercer lugar, el material, la técnica y el modelado utilizado se corresponden con la abstracción orgánica. En cuanto al material, se escogió la cerámica por su capacidad de modelado y posibilidad de crear texturas táctiles que se corresponden con el aspecto pulido y calcáreo del caracol; en cuanto a la técnica, se utilizó el modelado en arcilla, mediante la creación de una superficie uniforme que se pliega para formar un volumen, que además de sintetizar los elementos formales del fragmento, origina piezas abstractas que remiten al fragmento inicial.

La utilización del vacío como valor positivo, en este caso, se corresponde a los pliegues, volúmenes y ondas que dan forma a la pieza, produciendo sombras que crean cromatismos débiles en la superficie del objeto.

En relación con las esculturas, se presenta la imagen pictórica del fragmento de nácar abordada desde la pintura figurativa hiperrealista. En el siguiente título veremos la conformación de esta imagen mediante el hiperrealismo. Finalmente, se plasmará el nexo y congruencia entre estas dos disciplinas; pintura y escultura.

Obras de referencia

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Ives Tanguy *Certitude*. Óleo s/ lienzo 1939.

Ives Tanguy *The New Games*. Óleo s/ lienzo 1940

Isamu Noguchi *Capital* 1939

Isamu Noguchi *Lunar Flotante* 1945

artes visuales

facultad de artes

Hiperrealismo

Las presentes pinturas presentan estrategias y procedimientos tomados del movimiento hiperrealista. Es preciso aclarar, que estas obras, no se inscriben en el movimiento hiperrealista en sentido estricto.

Se introducirá a este estilo con motivo de analizar y explicar las imágenes producidas mediante pintura al óleo utilizando procedimientos del movimiento. En primer lugar, se introducirá históricamente al movimiento. En segundo lugar, se establecerán relaciones con las obras que conforman este trabajo.

El Hiperrealismo es un término que se usa para designar el resurgimiento de un realismo muy minucioso en pintura y escultura desde finales de la década de 1960.

Este movimiento desafía a la fotografía con temas y objetos problemáticos para la misma como, por ejemplo, las superficies espejadas, reflectantes, translúcidas, vidriadas, entre otras. Además, indaga al color y a la luz.

Principalmente, mediante el hiperrealismo, el pintor retoma el saber - hacer técnico académico desafiando estilos y tendencias contemporáneas que prescinden de ello, para lo cual se recuperan materiales y pinceladas tradicionales.

Este movimiento describe lo trivial, anecdótico y diario como si fuera importante; proponiendo la puesta en valor de lo cotidiano. Es una mirada renovada de lo habitual mediante la apropiación de un objeto trivial al que se le incrementa su valor mediante operativas plásticas y se lo convierte en obra de arte, otorgándoles además un nuevo sentido.

Propone una monumentalización del objeto, debido al cambio de escala y a su resignificación. Para ello, se utilizan los grandes formatos y primeros planos, ya que la ampliación de las escalas genera una exaltación de lo banal. En este trabajo, se exaltan las características formales y texturales del caracol, utilizando un dibujo mimético y una pincelada precisa e imperceptible.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Por otro lado, las composiciones hiperrealistas mantienen ciertas características como la representación fotográfica, la paleta tonal correspondiente con el valor local del objeto; la muestra de una realidad aumentada, una copia fotográfica de la escena, la cual es desafiada por la pintura. En esta producción, se optó por cambiar el valor tonal por una paleta de grises a partir de la cual se generan apariencias sensibles otorgadas por el color.

Las composiciones conformadas constan de un solo objeto, y sus sombras proyectadas. Se presenta el mismo fragmento de nácar en cada obra pictórica con cambios de posición, punto de vista y diferentes planos, reposando sobre un fondo infinito, en pos de destacar las sombras proyectadas por el objeto.

La fotografía se utilizó como recurso, debido a que la imagen final de la pintura tenderá a exagerar ciertos detalles, luces y sombras, así como también diferirá sutilmente de los valores y sus saturaciones cromáticas.

artes visuales

facultad de artes

Espacio expositivo

Avellaneda Art Café

Avellaneda Art Café es un multiespacio ubicado en Nicolás Avellaneda 240, frente a la Plaza Colón en la Ciudad de Córdoba. Cuenta con amplias salas para la exposición de arte, organizaciones de eventos empresariales, culturales, musicales y artísticos. Además, con una amplia carta gastronómica para cada etapa del día.

Las muestras de arte dentro del espacio son organizadas por *Fundación Lautaro*, una ONG conformada por un equipo de personas de diferentes ámbitos políticos, empresariales, laborales y educativos que creen que “un mundo mejor y más fraterno es posible”.¹⁶ (Fundación Lautaro, s.f). Apoyan el crecimiento individual de cada una de las personas e instituciones que se acercan a este espacio, y aportando por parte de la fundación un compromiso con la inclusión social, como necesidad para el crecimiento social.

En cuanto a su identidad, está centrada en la difusión del arte, la cultura, las nuevas ideas, innovaciones, políticas y liderazgos en base a las enormes oportunidades que las tecnologías de la información nos proporcionan, creando de redes de aprendizaje compartido, en base a conocimientos y experiencias.

*“A partir de esto, planteamos la Fundación Lautaro como una institución que ofrece una plataforma donde se reinventa la sociedad, el arte, la cultura, la política, la económica y el liderazgo a partir de las nuevas tecnologías, creando y consolidando redes a nivel nacional e internacional a partir de la interacción entre la comunicación, el aprendizaje y la integración.”*¹⁷ (Fundación Lautaro, s.f)

¹⁶ Fundación Lautaro. (s.f). Recuperado de <https://www.fundacionlautaro.org/nosotros>

¹⁷ Íbidem.

Para la Fundación, ser reconocidos como una Organización transversal de alto impacto en la difusión, creación y dedicación de nuevas ideas, formas y líderes, haciendo fuerte hincapié en la difusión del arte, la cultura y nuevos paradigmas educativos como motor de desarrollo social, es la principal meta.

El espacio, es una casona antigua con cerca de cien años de antigüedad.

En la planta baja, funciona Avellaneda, el cual cuenta con total de cinco salones, los cuales presentan la capacidad de ser salas expositivas.

Fachada de Avellaneda Art Café. Nicolás Avellaneda 240, Córdoba.

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Sala Principal

Ala posterior

Ala frontal derecha

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Montaje

El eje que configurará la utilización del espacio, es la disposición de obras a través de las tensiones entre simetría y asimetría. Se tiene como objetivo la búsqueda del equilibrio visual y espacial.

Se distribuirán las obras de manera tal que se adapten, dialoguen y convivan con el espacio, la luz y los atributos del mismo.

Para este propósito, se han distribuido las obras según cada sala de la siguiente manera, graficada a continuación en los planos.

artes visuales

facultad de artes

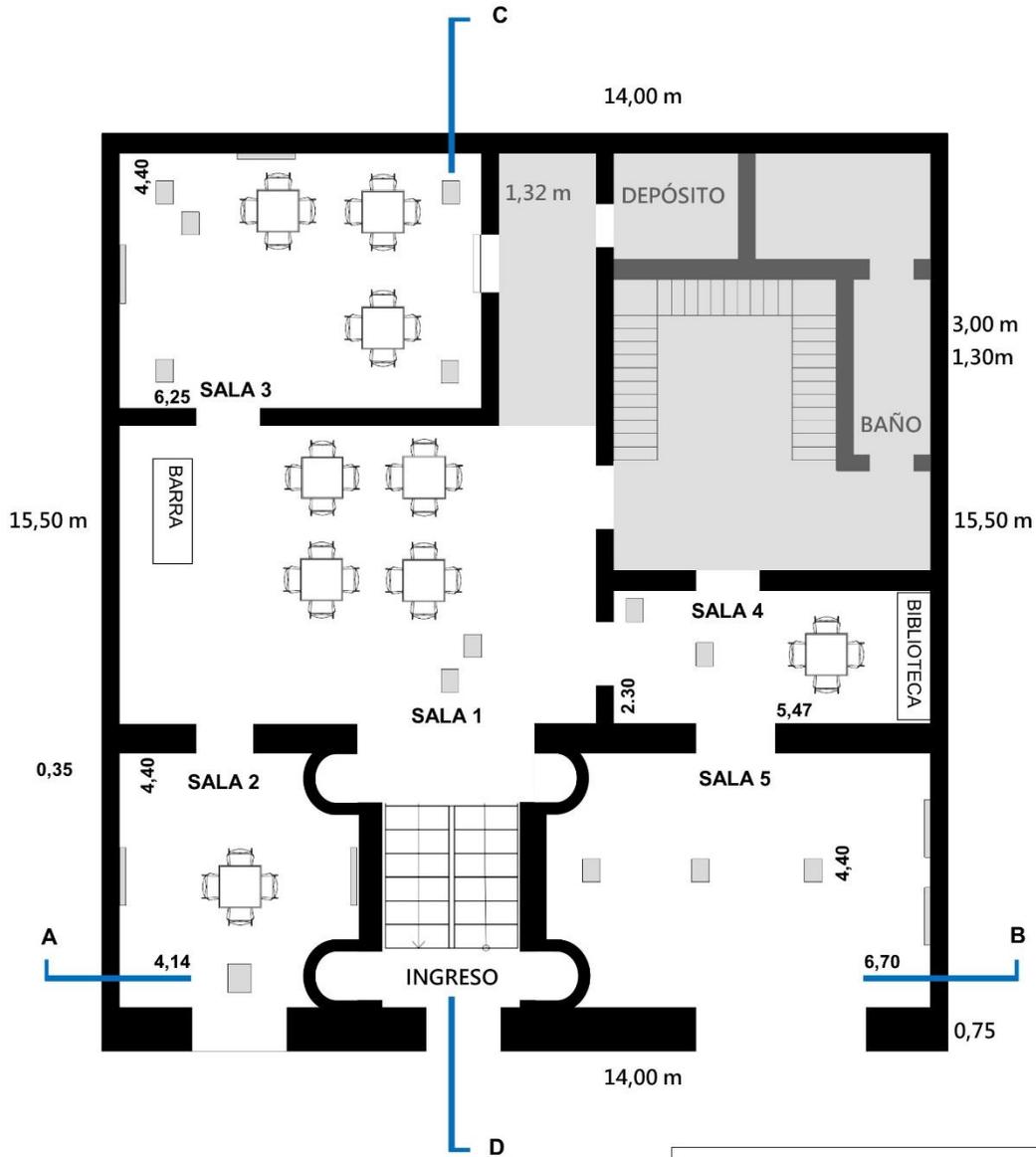

Universidad Nacional de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

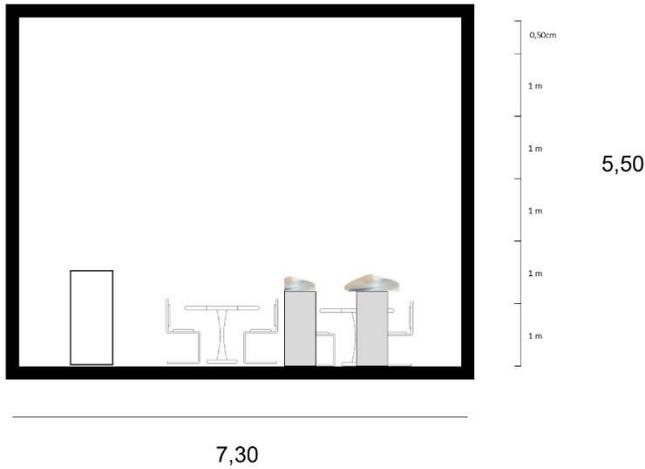
PLANTA

Referencias

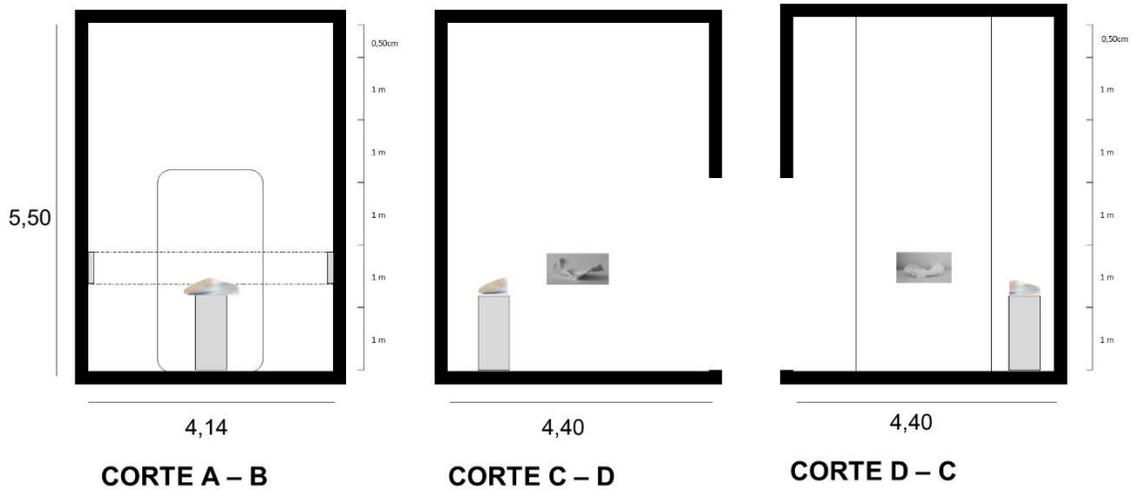
- Pedestales para esculturas
- Pinturas
- Zona no expositiva
- Mesas y sillas

SALA 1

CORTE A – B

SALA 2

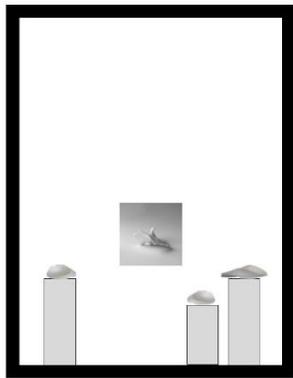

CORTE A – B

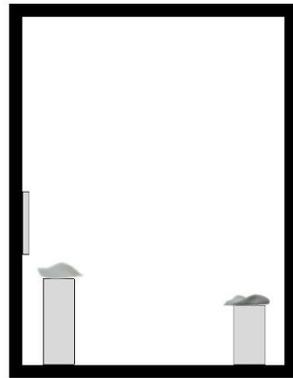
CORTE C – D

CORTE D – C

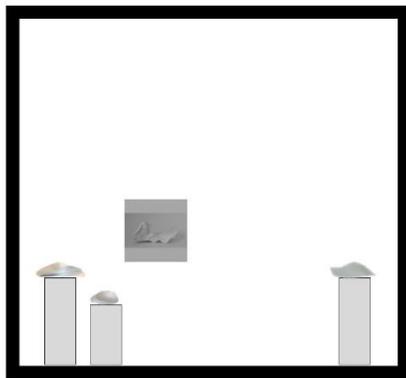
SALA 3

4,40
CORTE A – B

4,40
CORTE B – A

6,25
CORTE C – D

0,50m
1 m
1 m
5,50
1 m
1 m

0,50m
1 m
1 m
5,50
1 m
1 m

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Texto de sala

A través del paso del tiempo, el movimiento del agua produce el encuentro entre los cuerpos; a partir de ahí, cambios que modelan su azar.

Nácar, representa temporalidades a través de las presentes piezas.

Una reflexión acerca del equilibrio entre aquello perteneciente al pasado que se evoca en el presente, hace propicia una nueva mirada trazada hacia el futuro.

Iluminación

La iluminación, aunque dependerá de los recursos de cada sala, preferentemente se ambientará con luz cálida. Para las esculturas, se utilizará luz cenital dirigida. Para las pinturas, se prefiere utilizar un difusor, para brindar un baño de luz.

Soportes

Obras pictóricas

Se propone un soporte de pared invisible ubicado detrás de la obra, adaptable a cada espacio expositivo, dependiendo de los cuidados de cada sala. Las obras pictóricas irán ancladas a la pared. El enmarcado consistirá de una varilla chata, que corresponderá con el ancho y largo de los lados del bastidor, las cuáles lo bordearán. Tendrán como función proteger el espesor del bastidor y otorgar una mejor terminación.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Obras escultóricas

Las obras escultóricas reposarán sobre soportes de madera prismáticos blancos; existe la posibilidad de que sobre ellos, se pongan apoyadas chapas corroídas o vidrios. O simplemente se apoye sobre el pedestal.

Otros elementos del montaje

Es posible que se establezcan dispositivos que brinden folletos de la muestra.

También, la exposición teórica de la tesis, resumida en formato libro, para que el espectador pueda consultar, ampliaría la información acerca del trabajo.

En cuanto a los epígrafes, contendrán los datos de las pinturas y sus títulos a modo de indicar más información acerca de las obras.

Entre los títulos electos, tendrán relación al tiempo, a la memoria, a los recuerdos, también a los deseos y aspiraciones futuras.

artes visuales

facultad de artes

Resultados y conclusión

A modo de cierre se presenta una reflexión sobre las temáticas abordadas, mientras que se presentarán ideas en relación a la propuesta.

La producción parte de una unidad; un fragmento de nácar, el cual es indagado a través de diferentes lenguajes, técnicas, producciones y puntos de vista que generan obras diferentes entre sí pero con puntos de encuentros en común; volúmenes, paleta cromática, luces y sombras. Éstos permiten el dialogo, la convivencia y el acercamiento entre las piezas.

La pintura se corresponde a la idea del pasado, para lo que se utilizó una paleta de neutros que remite a las huellas del paso del tiempo y a los factores medioambientales que corroen los objetos, dejando sobre ellos marcas en las superficies y un valor tonal más opaco con tendencia a los sienas y grises.

La escultura representa la idea de lo nuevo, del presente; el color blanco simboliza la pureza y el nacimiento. Asimismo, se trabajó generando una superficie pura.

Las diferencias que presentan las piezas transitan en sus materiales, técnicas y lenguajes; directamente, lo antiguo, encarnado por la pintura, mantiene una técnica, pincelada y materiales tradicionales y académicos; en cambio las esculturas, en relación a lo nuevo, presentan innovaciones formales contemporáneas.

Un estatismo presente en ambos lenguajes, generan más posibilidades de apertura en la escultura, a partir de los diferentes puntos de vista de los que puede ser observado, y de las posiciones que puede ser dispuesta; la iluminación que incide sobre las piezas tridimensionales propone cambios respecto a las cualidades de las superficie en lo que respecta la absorción y rebote de luz en la superficie de la pieza, es decir las sutilezas tonales percibidas en la superficie y las sombras proyectadas; estos elementos se tensionan con la pintura, que en este caso, las posibilidades de cambios respectan con la luz ambiental que repercute en el valor tonal de la pintura. Se presenta un interés particular ante el

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

estatismo de una y el posible cambio y desplazamiento de la otra; una está encerrada en su marco y la otra libre. Libre en el sentido de ser cambiada de lugar, espacio, soporte, montaje y modificada por la luz, mientras que la pintura es inmutable y estática. Esto se relaciona directamente con el mensaje de la muestra; la pintura es una figura retórica de sinécdoque que representa lo antiguo, el pasado; el pasado no puede mutar; es como un bloque de hechos contenido en un tiempo. Cuando recordamos, recordamos imágenes y escenas. El presente, y el futuro es posible de ser moldeado, transitado, atravesado, palpado. Esto se materializa en las esculturas.

Estos trabajos invitan a la reflexión, a ser repensadas y revisadas por cada espectador. Pueden servir como disparadores de nuevos significados y sentidos. La apertura y el diálogo es un transcurrir entre ellas. El pensamiento que deviene de las obras, es el nuevo producto.

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Bibliografía

Biomorfismo. (s.f.) En *Wikipedia*. Recuperado el 23 de junio de 2019 de <https://es.wikipedia.org/wiki/Biomorfismo>

Cariño, M., & Monteforte, M. (2007). De la sobreexplotación a la sustentabilidad: Nácar y perlas en la historia mundial. *El Periplo Sustentable*, (12), 81-131.

Modernismo (Literatura en Español). (2019) En *Wikipedia*. Recuperado el 23 de junio de 2019 de [https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_\(literatura_en_espa%C3%B1ol\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(literatura_en_espa%C3%B1ol))

Modernismo (Arte). (s.f.) En *Wikipedia*. Recuperado el 18 de junio de 2019 de [https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_\(arte\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte))

Lázara, Juan Antonio. (Juan Lázara). 2018/06/16. *290 Abstracción Orgánica por el Prof. Juan Lázara*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_pcutleMOEM&list=PLtOnjSIBegqOxZDST8plSoyxT4gprOiMn&index=14

Lázara, Juan Antonio. (Juan Lázara). 2018/06/16. *286 Hiperrealismo por el Prof. Juan Lázara*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5CDaCySANpg&list=PLtOnjSIBegqOxZDST8plSoyxT4gprOiMn&index=10>

Pijamasurf (2013) El romance de la humanidad con los caracoles de mar. Recuperado de <https://pijamasurf.com/amp/2013/10/el-romance-de-la-humanidad-con-los-caracoles-de-mar/>

Schmutzler, R., Ramírez Carro, F. and Álvarez, E. (2007). *El fenómeno*. En *El Modernismo*. Madrid: Alianza Editorial, p.5-19.

Símbolosysignos blogspot (2009) El lenguaje de las conchas. Recuperado de <http://simbolosysignos.blogspot.com/2009/02/el-lenguaje-de-las-conchas.html?m=1>

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Wetto, Milena. (2017) *¿Qué es la Abstracción Orgánica?* *Lifeder*. Recuperado de <https://www.lifeder.com/abstraccion-organica/>

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Anexo

Para ver imágenes del trabajo final “Nácar. Retórica del tiempo”, ingrese en el siguiente enlace:

<https://photos.google.com/share/AF1QipOPxtqUbfBz3YSI9GZnn4zsM2Lw9APcxA1WcghxwujMcFMsCjSgndp0RY5kM9py6g?key=Qm01VIBUeWhVUDdEcE43Z2xfNVFRRXl3dC1JOGt3>

artes visuales

facultad de artes

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
TRABAJO FINAL

Nácar. Retórica del tiempo
Daniela Vaccarini

Vita

Daniela Vaccarini nació el 8 de Abril de 1996 en Marcos Juárez, y es oriunda de Los Surgentes, provincia de Córdoba. Comienza sus estudios de arte desde niña en un taller a cargo de la Prof. Gabriela Ferroni. A la edad de catorce años, empieza sus estudios de pintura al óleo sobre tela. En el año 2014 comienza la Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 2017 empieza el Profesorado en Educación Plástica y Visual en la misma facultad. Mientras transita su carrera, se interesa particularmente sobre la historia del arte, el desarrollo de la pintura al óleo, el dibujo y la fotografía. Actualmente, trabaja en su taller particular y se especializa en pintura figurativa al óleo en el taller de Jaimes Roy. Su trabajo se centra en la apropiación de un objeto natural y su desarrollo a partir de las técnicas tradicionales mediante una mirada y propuesta contemporánea. Mantiene una paleta de blancos y neutros en sus trabajos la cual representa su línea y estilo.