

Componente de Capacitación y gestión socioempresarial - Segunda fase.

ANEXO No 4

RELATORIA DIPLOMADO DE JOYERIA
SCOLA D' ARTE E MESTIERI DI VICENZA

WILLIAM FERNANDO MONROY PARAMO

No de Contrato: GER2.002-594

Programa Nacional de
JOYERIA Y ORFEBRERIA
2001-2002

BOGOTA, D.C. 2.002

PRESENTACIÓN

“Para el Programa Nacional de Joyería, que se viene desarrollando en el marco del Convenio Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A., con el Apoyo de la Comisión Nacional de Regalías, es un gran honor poder traer a ustedes los conocimientos y la experiencia de la Scuola D' Arte e Mestieri Di Vicenza, a través del grupo de docentes que a partir de hoy y durante siete semanas estarán transmitiéndoles la técnica, la metodología, la proyección, el estilo y el diseño usados en la orfebrería y la joyería.

La trayectoria de más de ciento cuarenta años de funcionamiento de la Scuola D' Arte e Mestieri Di Vicenza y su gran reconocimiento en el ámbito internacional fueron elementos muy importantes para que Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. decidieran contar con ella, en la capacitación que se viene impartiendo en este Programa Nacional de Joyería

Colombia desde el Alca ha venido en proceso de mejoramiento de su productividad y competitividad, acompañado de políticas gubernamentales como la integración de Cadenas Productivas, tema enmarcado en el programa Colombia Compite de 1.999 a 2.009

El sector orfebre y joyero colombiano no puede pasar desapercibido en este gran momento que se avecinda, razón por la cual Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. se han comprometido en la estructuración y desarrollo de la Cadena Productiva de la orfebrería y la joyería, a través de la formulación de un plan estratégico de desarrollo de esta industria, compromiso que necesitará de la participación no solo del sector

público, sino del productivo, científico y académico, lo cual nos permitirá continuar con la tarea encomendada y alcanzar sistemas de aseguramiento de calidad como lo requiere el desarrollo efectivo de la metodología de las Cadenas Productivas.

Por todo lo anterior, solo me resta reiterales a nombre de Minercol Ltda y de Artesanías de Colombia S.A. nuestra invitación para seguir aunando esfuerzos en aras del desarrollo productivo y sostenible de nuestro sector orfebre y joyero colombiano. Les deseo el mejor aprovechamiento en esta capacitación internacional, con la cual pretendemos, como lo mencionamos anteriormente, otorgar un valor agregado a la labor orfebre y joyera de nuestro país, que nos permitirá a su vez, crear un producto colombiano innovador que encuentre un nicho de mercado en el panorama internacional, garantizando así una viabilidad del negocio industrial y comercial del mismo, que permita a su vez, percibir importantes recursos económicos, tanto para el país como para cada uno de los actores involucrados en este proceso, que sin duda se proyectará no solo en el escenario nacional sino también en el internacional.

No podría terminar estas palabras sin felicitarlos a ustedes, señores participantes, por el alto nivel demostrado, que les permitió ganar un puesto entre más de cien candidatos que aspiraron a formar parte de la presente capacitación, igualmente es mi obligación recordarles el gran compromiso de multiplicar esta experiencia con sus colegas de los treinta y dos municipios del Programa Nacional de Joyería.”

REINALDO GALVIS

Gerente de Metales y Piedras Preciosas

Minercol Ltda

“Quiero en esta oportunidad aprovechar este escenario para referirme a la importancia que tiene el presente Seminario – Taller para la joyería colombiana, desde algunos años los joyeros de nuestro país, los orfebres de las distintas regiones de Colombia estaban interesados en obtener, en tener la posibilidad de capacitarse con la Scuola D'Arte e Mestieri Di Vicenza y esta oportunidad gracias al Convenio entre Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. y al apoyo de la Comisión Nacional de Regalías es una realidad.

En este recinto se encuentran cerca de treinta personas que van a participar directa e indirectamente en el programa de formación, veinticinco de ellos son alumnos del seminario – taller y las demás personas, son homólogos joyeros y diseñadores responsables de apoyar la realización de este evento. Alumnos y homólogos tienen el enorme compromiso de replicar lo aprendido y esperamos que al finalizar este año al menos cuatrocientos joyeros colombianos tengan la posibilidad de haber conocido, aprendido las técnicas y conocimientos de los líderes de la joyería en el mundo.

Quiero resaltar que el presente evento es uno de los componentes del programa, que nosotros lo hemos denominado “Formación de Formadores” y se llama así porque justamente aquí entendemos están los mejores que participaron en la convocatoria y desde luego, tienen la enorme responsabilidad de liderar este proceso y de transmitir lo aquí aprendido.

En este proceso de replica, vamos a buscar al igual que lo hicimos en esta oportunidad, que la convocatoria sea abierta, que todas las personas que tengan el interés por participar en este proceso formativo apliquen a ella, bajo criterios que aseguren que las personas que participen estén dispuestos a replicar los conocimientos adquiridos y que sus niveles de escolaridad sean los adecuados, con el fin de asegurar el éxito del

proceso y lograr con ello, la mejor y mayor representación en las treinta y dos localidades del programa.

Para el presente evento, ustedes comprenderán que no todas las localidades podrían estar. Pero afortunadamente las personas que aplicaron en representación de sus regiones, tenían el interés y el nivel para estar aquí, y están aquí junto con los joyeros de Medellín y de Bogotá, que tienen de igual forma, el enorme reto de replicar lo aprendido.

Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. para asegurar esa replica va a facilitar las condiciones para poderla hacerla. Si ustedes tienen el compromiso de ofrecer sus conocimientos aquí aprendidos, Artesanías de Colombia S.A. tienen el compromiso y Minercol Ltda a puesto las condiciones en Artesanías de Colombia S.A. para que justamente la replica se pueda hacer en las treinta y dos localidades del programa.

El seminario – taller tiene cuatro grandes componentes: Uno la formación en diseño Este componente es fundamental para el desarrollo del concepto de joyería colombiana y para ello se debe desarrollar un concepto de diseño, aplicado a la joyería en una forma eficiente y adecuada a las actuales condiciones; En Segundo lugar, hay un ciclo de formación en joyería y básicamente, lo que buscamos en este campo es mejorar el conocimiento y el dominio de la técnica; En tercer lugar, esta el manejo de la técnica de la Cera Perdida o Microfundición, fundamental si queremos aumentar los volúmenes de producción; Y finalmente esta el engaste, si Colombia dispone de piedras preciosas es muy importante que se puedan usar y se usen adecuadamente para que mediante el trabajo se de mayor valor agregado y desde luego, esto tiene unos efectos mucho más importantes para la economía del país y para las treinta y dos localidades del programa.

Sin duda, este es un programa de desarrollo para las regiones mineras y para las regiones con tradición en joyería, es una oportunidad porque esperamos que a partir de esto se pueda generar mayor empleo. En la medida que las piezas que ustedes produzcan en el futuro, se vendan más y mejoren el mercado, vamos que tener que multiplicar el número de personas dedicadas a la joyería y de esta manera vamos a crear en las localidades las posibilidades alternativas de ocupación y de empleo, digna y además decorosa y admirada por el resto de los colombianos.

Si este proceso produce los frutos que nosotros esperamos, ustedes van a poder incrementar su participación en el mercado nacional y una gran aspiración nuestra es que ese concepto de joyería colombiana se pueda luego vender en el mundo. Para esto, es que Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. están haciendo este esfuerzo porque de todos modos lo que se busca es elevar la competitividad del sector joyero colombiano y particularmente del sector de las regiones con potencial en minería, en las regiones en donde hay abundancia en oro y plata y que con este trabajo se puedan entregar piezas con valor agregado. Este es el propósito del Programa y el doctor Galvis lo menciono muy bien, todo esto articulado al concepto de Cadenas Productivas que son elementos fundamentales para lograr la competitividad en el sector joyero y minero de nuestro país

Esperamos mucho de este evento, que prácticamente es un diplomado, por su número de horas, por la calidad de los docentes, por el nivel de escolaridad de las personas que participan en el evento, que le dan esas características.

Sin duda, no solamente Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. tienen puesto sus ojos en este seminario – taller sino el país entero, prueba de ello es el interés de los medios de comunicación, los cuales van hacer eco de lo que aquí esta ocurriendo y eso

lo que hace es el aumentar el compromiso y el reto de los que participamos en el Programa Nacional de Joyería, pero sobretodo de los que van a tener la posibilidad de recibir este programa de capacitación.

Piensen desde ya que Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. les van a ofrecer las condiciones para replicar, pero es muy importante a lo largo de este seminario – taller documentar todo lo aprendido, diseñar metodológicamente los materiales que se vayan a replicar en cada una de las regiones y desde luego, cuando crean que hace falta algo que el programa pueda ofrecer que permita que la capacitación pueda ser mejor, no duden en comentarlo porque al fin y al cabo esto es un reto, un compromiso y el Programa Nacional de Joyería y el país esperan mucho de ustedes”

ERNESTO ORLANDO BENA VIDES

Subgerente Administrativo y Financiero

Artesanías de Colombia S.A.

“La Escuela de Artes y Oficios de Vicenza fue fundada en el año 1858 y es una estructura formativa con tradición en el oficio. Ha logrado su reconocimiento por su calidad gracias a la cooperación local e internacional. Una parte de su prestigio se ha logrado gracias a su gran capacidad de impacto en el sector y en la formación profesional, pero sobretodo por la estrecha unión con el territorio Veneto y su relación con el sector de la joyería Vicentina, que representa la realidad productiva orfebre de Vicenza.

Sobre todo podríamos decir que la escuela y la ciudad crecieron juntas con una capacidad de entender las necesidades del territorio valorando las tradiciones y satisfaciendo sus exigencias.

La Escuela de Artes y Oficios de Vicenza promueve la formación de los jóvenes con el objetivo de insertarlos en el mundo laboral, como figuras profesionales altamente calificadas. Además de ello, promueve cursos de actualización profesional y en la cualificación de adultos que vienen trabajando en el sector, que desean profundizar en temáticas legadas a su profesión.

La escuela no se limita a realizar su labor con el territorio circunscrito, sino que también ofrece estas posibilidades a otras estructuras formativas con las cuales mantiene una estrecha relación. Por ejemplo, en el ámbito europeo tiene relación con algunas escuelas españolas, francesas, alemanas, griegas, y no solamente en el ámbito de Europa, sino que también ha extendido estas relaciones con Latinoamérica, con países con Paraguay, Uruguay, Santo Domingo y por supuesto con Colombia y con otros lugares como Filipinas y Sudáfrica.

La Escuela de Artes y Oficios tiene el propósito de no introducir o de difundir la joyería y la orfebrería italiana, como si de enseñar una metodología creativa que ha permitido que el diseño italiano sea apreciado en el ámbito mundial por su calidad, por el gusto y su finura.

La filosofía en la cual se basa la escuela, es la de respetar las tradiciones y la cultura local de la cual cada pueblo conserva. Lo importante es incentivar la creación de un producto local típico pero moderno, que conserve el alma de la región o del país y que temporalmente le llegue a las exigencias y al gusto de un público moderno.

El curso que hoy se inicia es producto de una sinérgica y estrecha colaboración entre la Escuela de Artes y Oficios de Vicenza, Artesanías de Colombia S.A. y Minercol Ltda, a los cuales les doy las gracias a nombre de toda la escuela, y en especial, por parte del presidente Augusto Peirus y del directo Stefano Basso, por la disposición y la competitividad demostrada en todo el tiempo.

El curso se realiza en siete semanas especialmente intensas seguramente. En estas semanas se les dará para el estudio de una metodología creativa, luego al taller de joyería, luego a la tecnología de los metales y por último al engaste.

PAOLA SAMBUGARO

Directora de Proyectos Nacionales e Internacionales

Scuola D' Arte e Mestieri Di Vicenza

“Me encuentro complacida de estar con ustedes y de aportar mis conocimientos al Programa Nacional de Joyería. Mi permanencia en la ciudad de Bogotá D.C. será de tres semanas, que serán de trabajo muy intenso.

Mi labor específica es la de introducir el método de la Proyección Creativa, que la Scuola D'Arte e Mestieri Di Vicenza ha desarrollado y es transmitida a través de una didáctica que ha sido reconocida en diferentes partes del mundo.

Voy a exponer un material que les permitirá focalizar sobre algunas impresiones sobre el significado de la joya como elemento de comunicación personal, como elemento de comunicación social y como elemento de comunicación histórica. El material que habla específicamente del método de comunicación, es un material que contempla algunas de las características de la teoría de la forma, indispensable para la proyección creativa.

Conocemos de ustedes que poseen una gran riqueza cultural, histórica y contemporánea que será muy importante para el desarrollo del presente proyecto. El método contempla una serie de consideraciones, de objetivos y de conceptos aplicables a cualquier tipo de contexto, que se nutre y se cualifica del repertorio figurativo que influye tanto, repertorio que espero verdaderamente descubrir con la colaboración de los diferentes participantes del seminario – taller”.

CRISTINA BORIN

Coordinadora de Diseño Creativo

Scuola D'Arte e Mestieri Di Vicenza

I. INTRODUCCIÓN

“ El Seminario – Taller Scuola D’ Arte e Mestieri Di Vicenza representan un esfuerzo mancomunado de Minercol Ltda, Artesanías de Colombia S.A. y la Comisión Nacional de Regalías para fortalecer los procesos de mejoramiento en diseño y en técnicas de joyería y dar a la actividad joyera del país el impulso que requiere, consecuente con su importancia socio – económica.

El evento en mención se enmarca en la serie de actividades que se vienen desarrollando con el Programa Nacional de Joyería y específicamente corresponden a las de asesorías internacionales con instituciones con amplio reconocimiento en el oficio.

La Escuela de Artes y oficios de Vicenza se fundó en Italia en el año 1.858 y se le considera como una de las mejores escuelas del mundo y sus expertos en joyería son reconocidos internacionalmente

La propuesta planteada por la Scuola D’ Arte e Mestieri Di Vicenza se basó en el reconocimiento y análisis de los diferentes elementos históricos y culturales en el cual se encontraron inmersos los participantes al seminario – taller. Estos últimos contaron con la total autonomía en el diseño y en la elaboración de joyas las cuales tienen la virtud de ser originales y concernientes al contexto cultural colombiano.

El proceso formativo se desarrolló fundamentalmente a la asimilación conceptual y metodológica de los diferentes referentes históricos, culturales, tecnológicos y a la

potenciación, y aprensión de las distintas habilidades creativas y técnicas. Buscando con todo ello, la realización de piezas terminadas impecables y con una identidad propia.

El seminario se estructuró en un módulo de diseño y en un módulo técnico. El primero abordó la teoría de la comunicación y los valores comunicativos de la joyería en el pasado y en el presente, el método de proyección, la selección e interpretación de imágenes con antecedentes culturales y el empleo de las nociones para inventar nuevas formas. Este módulo concurre en su totalidad las etapas de planeación creativa y en el diseño de piezas de joyería bajo el principio de pertenencia. Y el segundo módulo profundizó en las técnicas de la microfundición, metalurgia, burilado y engaste con gran énfasis en el acabado y en la calidad del producto.

Son estos los lineamientos que estructuraran los contenidos y la redacción del presente documento fundamental para hacer efectivo el compromiso de replica adquirido por los participantes y homólogos del seminario – taller. La efectividad de este compromiso adquirido será garantía para que el sector joyero acceda a los conocimientos y técnicas de los líderes de la joyería en el mundo y se contribuya con ello, en el mejoramiento de la productividad y de la competitividad de la joyería colombiana.

1.1 MARCO CONCEPTUAL

La joya como acontecimiento cultural se ha expresado a través del tiempo en el escenario dinámico del diseño. El objeto llamado joya es una manifestación del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes y de variadas escrituras que han servido de elemento conectivo de las diferentes civilizaciones.

El valor histórico de este objeto radica en ser un documento palpable del acontecer social, de los valores e intereses predominantes del momento histórico de su realización.

Bajo las anteriores premisas, la joya tiene un significado independiente del costo del material del cual fue hecho y de la simple función de accesorio decorativo para el ser humano. La joya es un elemento comunicativo.

La teoría de la comunicación formula que en las diferentes situaciones comunicativas deben estar constituidas por cuatro elementos interactivos:

- El emisor que es la persona que comunica o transmite la información, quien da la idea o quien la esta comunicando.
- La materia o el objeto en sí, es el vehículo comunicativo, él se encuentra estrechamente relacionado con el entorno y con un contexto, contiene informaciones o impresiones que son comunicadas a través de este medio.
- El uso que se le está dando al objeto para que esta comunicación dentro del sistema funcione es la finalidad de la comunicación.

- El receptor o el usuario o las personas con las cuales nos estamos comunicando y les estamos ofreciendo el objeto.

De acuerdo con esta teoría, si falta alguno de estos elementos la comunicación se rompe y para que ella sea perfecta deben existir los cuatro elementos en perfecta interacción.

Por consiguiente, para que exista un sistema completo para lo que nosotros llamamos joya, deben hallarse los cuatro elementos en perfecta interacción para que ella exista.

En este caso, la comunicación es un sistema perfecto cuando estos elementos se hacen claramente verificables en el presente y en el pasado.

El significado y el rol que juegan cada uno de los elementos en la enunciada teoría son.

- El emisor es el joyero o productor que es comisionado para diseñar o realizar una joya.
- El material puede ser precioso como la plata, el oro, el platino, el diamante, la esmeralda, o no precioso como la semilla, madera, sintéticos o aquellos materiales considerados útiles para la realización de la joya. Son los elementos en que se encuentra construido el objeto.
- El uso es la finalidad del objeto, es el valor dado a la joya. Y para ello, se debe definir muy claramente la tipología y conformación del objeto que se está realizando y dando a conocer como una gargantilla, un arete o un anillo o cualquier elemento que se está produciendo.

- El receptor no es tan solo la persona que toma posesión del objeto, es aquella que ve el objeto a través de una vitrina y tiene la capacidad de percibir todos los elementos significativos y valorativos que se encuentran conjugados en la joya.

La joya no es un elemento cualquiera, ya que su sola presencia induce el cambio en el comportamiento de la persona que la porta, y esto se debe a su extraordinario poder de transformar, de inducir y de transmitir sentimientos profundamente radicales en el tiempo, sedimentados a través de la memoria. Todas estas excepcionales propiedades de la joya la convierten en un objeto especial.

1.2 OBJETIVOS

- Contribuir en el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector orfebre y joyero y al sistema de aseguramiento de la calidad del producto colombiano.
- Difundir conceptos y metodologías con referentes históricos, culturales, tecnológicos buscando con ello potencializar y motivar habilidades creativas y técnicas, que conlleven a la proyección y a la realización de piezas impecables y con identidad propia.
- Insertar en el diseño joyero colombiano referentes de innovación sugeridos para el diseño y realización de piezas de joyería, con el fin de establecer indicadores de competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
- Exponer un proceso formativo que desarrolle la asimilación y potenciación de las distintas habilidades tecnológicas, que encausen paralelamente la realización de objetos terminados con potencialidad de mercado.
- Motivar la creación de un producto local típico pero moderno, que conserve su identidad cultural, que satisfaga las exigencias y el gusto de un público contemporáneo.
- Precisar en el significado de la joya como elemento de comunicación personal, social e histórica.

- Difundir el método de planeación y realización creativa, bajo los componentes de comprensión de la tarea, la concepción del plan de trabajo y la ejecución del plan.
- Profundizar en el conocimiento y el dominio en las técnicas de microfundición, metalurgia y engaste, con el fin de aumentar los volúmenes de producción; de dar valor agregado al eslabón de las piedras preciosas y semipreciosas y al de los productores joyeros; y al mejoramiento continuo de la calidad del producto final, fundamentales para garantizar la calidad y la competitividad del producto colombiano en el mercado internacional.
- Socializar los conocimientos adquiridos con las treinta y dos localidades del Programa Nacional de Joyería, según convenio MINERCOL LTDA, Artesanías de Colombia S A.

1.3 JUSTIFICACION

La demanda para la joyería crece a una tasa mayor que la economía nacional en su conjunto; este campo es sin duda, de gran importancia para dar valor agregado al producto minero primario, industrializando los metales y piedras preciosas. En esta industria, el 70% del oro y el 90% de las esmeraldas van al mercado internacional al que debe dirigirse principalmente toda la joyería producida, en particular, el oro tiene gran potencial, inclusive su segundo uso es la joyería después de su utilización para reservas bancarias¹.

Sin embargo, se reconocen dificultades que impiden el desarrollo de la producción joyera del país:

- La pequeña unidad de producción joyera, muy extendida, posee un escaso desarrollo técnico y financiero
- Los productores joyeros proyectan sus productos, sin considerar la reducción de costos, la minimización de los procesos de producción, la producción en grandes volúmenes y la agregación de valor.
- Su forma de producción es artesanal. La producción tiene un gran componente del hecho a mano y de la utilización de herramientas simples.

¹ Plan Nacional de Desarrollo Minero, República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, Bogotá 1.997.

- El 62% de los artesanos orfebres y joyeros no se encuentran afiliados a una organización formal, lo cual dificulta la transferencia tecnológica y la inserción al sistema de aseguramiento de calidad del producto colombiano.
- Los canales de comercialización se encuentran estrechamente ligados a su vivienda o a su pequeño taller, los cuales los circunscriben a un contexto local, de carácter cerrado, que les impide acceder a referentes de innovación en diseño y en técnicas para la realización de la joyería competitiva y con potencialidad de mercado.

Para el caso particular, los participantes al Seminario – Taller reafirmaron la necesidad de mejorar sus volúmenes de producción y de venta mediante la asimilación de los conceptos y las metodologías desarrolladas en el evento en mención. Y ahondaron con gran interés y sentido crítico la asimilación de la información especializada en diseño y en la transferencia de las nuevas tecnologías, con el fin de insertarlos en sus procesos productivos.

1.4 ESTRATEGIA METODOLOGICA

“En las manos te traigo viejas señales
son mis manos de ahora no las de antes.....”.

Mario Benedetti.

El Seminario – Taller se orientó al diseño y a las técnicas de joyería. En este proceso puede hablarse de dos procesos paralelos en procura de este objetivo: El primero de ellos abordó la perspectiva teórica orientada a retomar los conceptos fundamentales. El segundo constituido por la puesta en práctica de los diferentes instrumentos técnicos aprendidos.

La orientación en diseño abordó como marco conceptual la teoría de la comunicación y la teoría de la forma fundamentales para comprender la proyección creativa. Desde esta perspectiva se ahondó en algunas impresiones respecto al significado de la joya como elemento de comunicación personal, social e histórica.

Para este fin, el método de exposición se orientó a la ilustración de los diferentes referentes universales y a la estructuración de los instrumentos motivacionales que permitieron el abordaje de los referentes nacionales, buscando con ello poner en práctica los conceptos aprendidos respecto a la proyección creativa.

Mediante el método para la realización de proyectos se procedió a la interpretación consciente y objetiva de la información recogida y pertinente para realización de los

diferentes trabajos y de cuyo valor motivacional, cultural o natural, centraron al participante en la orientación de su proyecto final. Bajo esta orientación se precisó en tres fases fundamentales: La comprensión de la tarea, la concepción del plan de trabajo y la ejecución del plan.

Superada la orientación en diseño, mediante la apropiación de los diferentes elementos conceptuales, estéticos y técnicos los participantes procedieron a la ejecución del plan de trabajo.

La ejecución del plan de trabajo se realizó mediante la orientación técnica en microfundición, metalurgia, burilado y en engaste. Con esta orientación se buscó la realización del objeto proyectado, mediante la aplicación de las diferentes técnicas haciendo énfasis en su uso competente y eficiente en procura del mejoramiento en los acabados y en la calidad de las piezas

De acuerdo con los objetivos propuestos por el seminario – taller el método de trabajo se desarrolló bajo los componentes teórico y práctico

Los métodos aplicados para transmitir el conocimiento y las técnicas de la proyección creativa se pueden resumir en las siguientes etapas:

- Exposiciones conceptuales respecto a la comunicación y a la proyección creativa con referentes universales de la joya como elemento comunicativo.
- Exposición de referentes para la realización de proyectos. Proyecto “Amatistas Preciosas”. De esta experiencia los participantes al seminario – taller, precisaron la importancia de articular la individualización de los objetos culturales generales y

específicos; La selección de sus contenidos; Reelaboración a manera original de los elementos obtenidos, buscando con ello crear nuevas imágenes que respondieran a las propias intenciones comunicativas; Reconocimiento y utilización de los códigos del lenguaje visual de modo funcional y relacionada a la intención comunicativa; y finalmente la aplicación apropiada de las diferentes técnicas o instrumentos.

- La etapa exploratoria o búsqueda inicial de los diferentes referentes locales o nacionales, con el fin de asumir el problema planteado o en definir el punto de partida. Fase inicial de la comprensión de la tarea.

Para esta etapa se contó con el video “Identidades Colombianas”² preparado por la Unidad de Diseño, de la ciudad de Bogotá, de Artesanías de Colombia S.A. Mediante 348 imágenes se referenciaron con gran exactitud la gran riqueza artesanal, material e iconográfica del país, en el ámbito de las culturas indígenas, rurales y urbanas. Respecto al tema de la joyería se dio un gran espacio al legado de la producción indígena, representado en las diferentes etnias que cubrieron la geografía colombiana; La producción orfebre y joyera, tradicional y no tradicional, de las pequeñas ciudades del país, resaltándose entre otras, la orfebrería momposina, del chocó, de Santa Fe de Antioquia y de Barbacoas; Y la producción de joyería contemporánea de reconocidos diseñadores y joyeros de las grandes ciudades como Bogotá y Medellín.

De igual forma, los participantes contaron con una pequeña biblioteca conformada por cincuenta y dos libros, representados en cuarenta y siete obras ilustradas, que contenían en sus páginas todo el bagaje cultural y paisajístico colombiano³.

² Identidades Colombianas, Unidad de Diseño Bogotá, Artesanías de Colombia S.A. 2.002. Formato CD. Para facilitar la replica en las diferentes localidades del Programa Nacional de Joyería, el documento se presentará bajo el formato VHS.

³ Ver Bibliografía.

Estas dos herramientas fundamentales para la recopilación de datos y de lecturas semióticas de la cultura colombiana, sugirieron imágenes paisajísticas y culturales. De ellos recogieron características como: El sujeto, la prevalencia de la forma geométrica, la bidimensionalidad, los elementos físicos, que fueron reagrupados posteriormente bajo las categorías de naturalistas, culturales, figurativos o geométricos.

Para apoyar este proceso, los participantes visitaron espacios especializados como: El Museo del Oro, el Museo de Artes y Tradiciones, El Museo del Siglo XIX, la Casa Museo del Marqués de San Jorge, el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.

De igual forma, participaron en el trabajo de campo (nocturno) por los diferentes hitos arquitectónicos y ciudadanos de la zona histórica de Bogotá.

Todas estas herramientas permitieron a los participantes del seminario – taller reagrupar los diferentes contenidos e imágenes de acuerdo a las diferentes temáticas motivacionales.

- Reelaboración en modo original de los elementos seleccionados, con el fin de crear imágenes nuevas que correspondieran a las propias intenciones comunicativas.
- Reconocimiento y utilización de los códigos del lenguaje visual a manera funcional relacionadas con la intención comunicativa.
- Reconocer y aplicar correctamente las técnicas apropiadas.

Las dos primeras etapas abarcaron el momento de creación y desarrollo del dibujo de la idea y el estudio gráfico de su factibilidad. Con ellas se precisó en la selección del motivo; la descontextualización de la imagen de partida; la recontextualización y especificación de la imagen bajo una tipología p.e. dije para un collar, elemento decorativo, técnica de microfundición, en plata; La traducción del dibujo y aplicación de pruebas técnicas. Buscando con ello, evidenciar los posibles errores del proyecto, desde el punto de vista de la proporción y articulación de las partes, de la dimensión del objeto, de su dimensión tridimensional, de los detalles para su construcción y la visualización global del objeto que se va a realizar.

Y la última etapa, definió la técnica que se aplicaría para la realización del objeto y la puesta en marcha del plan de trabajo, utilizando las técnicas apropiadas que garantizaría el buen funcionamiento del sistema comunicativo y de igual forma, los acabados y calidad del producto.

Los participantes se dividieron en cuatro grupos de trabajo, bajo la dirección de un homólogo, que cumplió el rol de apoyo en diseño, de coordinador de las diferentes tareas encomendadas a los participantes y de recopilador de los contenidos desarrollados por los asesores internacionales. Cada homólogo contó con una persona de apoyo que cumplía las mismas funciones de él y que lo reemplazaba si se presentaba un evento fortuito o reunión con el equipo central del Programa Nacional de Joyería.⁴

Una vez conformados los grupos de trabajo, conjuntamente definieron un nombre que los identificara como afiliados a él. Individualmente y como grupo determinaron las cantidades de material disponibles o alternativos requerían para el desarrollo de los proyectos de trabajo.

⁴ Ver cuadro de conformación de los grupos de trabajo.

A cada participante se le encomendó la tarea de elaborar el diario de trabajo en el que se debía consignar:

- Los motivos de inspiración y la selección de uno de ellos.
- Los conceptos guías de la propuesta.
- Las transformaciones estructurales del motivo de inspiración, es decir, la descomposición y composición geométrica de los elementos guía del proyecto.
- La tipología de la joya a desarrollar: Como objeto artístico, comercial, como pieza única o reproducible en serie y sus características técnicas para su realización.
- Los aspectos de la vida profesional del participante, en un formato diferente al curriculum vite

De esta herramienta se derivaron otras tales como:

- La ficha técnica de la joya.
- Los planos de la misma.
- La ficha de producción.

En las dos primeras se consignaron los diferentes elementos del objeto en si a realizar. Nombre del autor, localidad, dirección, teléfono, nombre de la joya, motivación,

materiales, peso de los materiales, dimensiones exactas con el fin de controlar los diferentes detalles para el desarrollo del objeto, de acuerdo a la técnica aplicada.

Y en la última se consignaron los diferentes procedimientos técnicos utilizados para la fabricación de la joya. En cada procedimiento se dejó consignado los tiempos, las herramientas empleadas y su uso adecuado, los materiales, temperaturas y otros propios, de las técnicas de tiempos y movimientos. El producto final se concretó en más de ciento cincuenta prototipos de excelente realización y con un potencial para el desarrollo de producto.

1.5 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS

Albeiro Tapasco Trejos.

Diseñador y joyero Quinchía (Risaralda).

“Llevo cinco años trabajando en joyería y dos en diseño y mis expectativas son aprender más de diseño y conocer las técnicas de los italianos con el fin de aplicarlas en nuestra joyería y poder multiplicar dichos conocimientos”.

Alexander Cabezas.

Joyero. Bogotá D.C. (Cundinamarca)

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Llevo dieciséis años trabajando en joyería, me inicié con Artesanías de Colombia S.A. especialmente en diseño, talla en coco y en coral. Mi expectativa es aprender diseño y actualizarme en las técnicas en joyería. Me encuentro en disposición de replicar el conocimiento adquirido a otras localidades del país”.

Alexandra Bula.

Diseñadora y Joyera. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Llevo siete años en joyería, he trabajado arduamente en la búsqueda interna y he compartido mis conocimientos con la tradición joyera en Mompóx y mi expectativa es

la de participar en este proceso de introducción de la joyería colombiana en el mercado internacional, acorde con las nuevas tendencias. Tengo muchas ganas de aprender, de buscar y de encontrar”.

Alfonso Baza Epalza.

Diseñador y joyero. Cartagena (Bolívar).

“Llevó varios años en el oficio de la joyería y para mi es un honor actualizar mis conocimientos en diseño y en las técnicas de joyería con la Escuela de Artes y Oficios de Vicenza. Me encuentro en disposición de compartir los conocimientos adquiridos con los miembros de la asociación de joyeros que estamos conformando y con la localidad que me asignen para realizar la replica”.

Carlos Ernesto López.

Joyero. Bogotá, D.C. (Cundinamarca).

“Trabajo en la Joyería Schucher Cia, en la ciudad de Bogotá, llevo quince años trabajando como joyero y mis expectativas son aprender diseño, conocer nuevas técnicas y replicar los conocimientos adquiridos con mis compañeros de trabajo y con otros colegas bogotanos”

Carmen Patricia Vanegas de García (Asistente componente en diseño).

Profesional en Bellas Artes, instructora en diseño. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

“Espero ampliar y conocer más el diseño sujeto al campo de la joyería y compartir los conocimientos adquiridos en este seminario - taller. El compartir los conocimientos con la Escuela de Vicenza fue uno de mis sueños y doy los agradecimientos a los patrocinadores de este evento por hacer realidad mi sueño”.

Claudia Vallejo (Asistente componente en diseño).

Diseñadora y Joyera. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería y es profesional en antropología.

“Hace diez años incursione en la joyería, mis diseños son espontáneos y mis expectativas son el de conocer el método en diseño y me interesa mucho el tema de la identidad nacional”.

Cecilia Vanegas García.

Joyera. Santa Rosa del Sur (Bolívar).

“Pertenezco a la asociación de joyeros del sur de Bolívar, Asinjobol, llevo cinco años trabajando en joyería. Vengo en representación de la asociación a aprender diseño y técnicas de joyería y me encuentro dispuesta a replicar mis conocimientos en mi departamento. En mi región somos mineros, trabajadores y necesitamos aprender mucho”

Clara María Saldarriaga (Homologa).

Escultora y Diseñadora de Joyas. Medellín (Antioquia).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Dispuesta a aportar como diseñadora de todos mis conocimientos y de aprender de ustedes”.

Edgar Yesid Granjel.

Joyero. Bucaramanga (Santander).

“Soy joyero desde hace diez y ocho años, vengo en representación de la Corporación Escuela Tecnológica de Bucaramanga. Espero aprender diseño y técnicas de joyería y compartir con mi gente los conocimientos recibidos”.

Elena Montenegro.

Joyera. La Llanada (Nariño).

“Mi formación la debo gracias a MINERCOL LTDA y a Artesanías de Colombia. Y mis expectativas son aprender diseño y nuevas técnicas de joyería”

Elkin Alonso Pelaez.

Diseñador y joyero. Medellín (Antioquia).

“Llevo diecisiete años en el gremio joyero, manejo todas las áreas de la joyería y vengo a este evento a especializarme.

Me gustaría replicar los conocimientos adquiridos con mis colegas de la ciudad de Medellín”.

Gustavo Adolfo Alvarado Guevara.

Joyero. Caucaasia (Antioquia).

Presidente de la EAT de Caucaasia.

“Agradezco a Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. por la oportunidad de participar en este evento. De igualmente les agradezco todo el apoyo que hemos recibido para el fortalecimiento de nuestra empresa asociativa de trabajo, la cual dirijo. Ella venia en declive y gracias a estas instituciones los indicadores mejoraron mucho. Me he capacitado en el SENA, con Minercol Ltda, con el CEDETE de Bucaramanga (en Casting), tengo veinte años de experiencia en el oficio”

Hernando Duran Camacho.

Joyero. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Director de la Escuela Superior de Joyeria.

“Soy maestro en joyería hace ocho año y como joyero llevo dieciocho años Me encuentro contento porque una de mis grandes aspiraciones era el poder compartir con maestros extranjeros, de la talla de la Escuela de Vicenza, de actualizarme en sus técnicas y en el diseño”

Ivan Díaz.

Joyero. Los Andes – Soto Mayor (Nariño).

“Me he formado con Artesanías de Colombia S.A. y mis expectativas es aprender diseño y técnicas. Me encuentro dispuesto en compartir dichos conocimientos”.

Jairo Barbosa Neira.

Joyero. Estudios en Antropología y en Administración. Bogotá, D.C. (Cundinamarca).
Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Llevo veinte años trabajando como joyero y como capacitador. Me he formado en varias escuelas y talleres. Me interesa profundizar en la metodología para el diseño y en conocer nuevas técnicas”

Jorge Baracaldo (Asistente componente en diseño).

Diseñador y Joyero. Bogotá D.C (Cundinamarca)

“Mi especialidad es el diseño precolombino y aspiro a tener un conocimiento más global de lo que puede ser nuestra joyería colombiana”.

José Hidelbrando Rivera.

Joyero. Santa Fe de Antioquia (Antioquia)

“Vengo de un municipio histórico y colonial, la joyería es por tradición y se domina la filigrana, gracias a nuestros antepasados. Mi formación es empírica y ha mejorado gracias a las capacitaciones recibidas por MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. Agradezco a estas instituciones que me eligieron y me dieron la oportunidad de estar con ustedes y quiero llevar a mi municipio todos los conocimientos recogidos en este evento con el fin de mejorar nuestra joyería”.

Juan Carlos Ferrer Gómez.

Diseñador y Joyero. Bogotá, D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

“Llevo nueve años en la joyería y unos seis diseñando, me he formado en varias escuelas y con varios maestros. Mis expectativas son que entre todos podamos conformar un lenguaje propio colombiano”.

Juan Manuel Getiva Ardila.

Instructor en joyería, SENA Regional Bogotá. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

“En nuestro medio existe un dominio adecuado de la técnica y se debe trabajar mucho en la expresión artística, en la expresión de nuestras manifestaciones culturales, en nuestras costumbres, en nuestros colores con el fin de desarrollar unos trabajos que sean de precisión y de gran apreciación en el ámbito nacional e internacional. Las primeras ideas respecto al diseño las he obtenido a través del Programas Nacional de Joyería, MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. con las profesoras Oviedo, Wiesner y Henao y me han parecido bien interesantes. Este es un gran esfuerzo que han hecho por el sector de la joyería y es bien interesante el proceso de integración realizado entre diseñadores, artistas, joyeros y profesionales en procura del mejoramiento del sector joyero colombiano”.

Laura Patricia Oviedo (Homologa y Traductora).

Diseñadora Industrial. Bogotá, D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería y es diseñadora de joyas, especializada en Italia.

“Estoy aquí para aprender nuevas cosas, la vida me ha enseñado mucho, sin embargo, existen aún nuevas cosas por aprender”

Leonor Bolívar Castaño.

Diseñadora Industria y Joyera. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Tengo muchas expectativas referentes a los que se puede expresar en los diferentes campos y en especial al oficio de la joyería”

Ligia de Wiesner. (Observadora)

Diseñadora del sector artesanal, Diseñadora de Joyas. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

Lina María Duran.

Joyera. El Bagre (Antioquia).

“Vengo en representación del Bagre, Antioquia, municipio minero. Vengo trabajando la joyería hace siete años y me inicié en el oficio gracias a los maestros de Mompóx que nos visitaron, con el SENA y MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. Mis expectativas son las de aprender diseño y técnicas en joyería y compartir el conocimiento recibido”.

Luz Elena Buitrago.

Joyera. Quimbaya (Quindio).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Durante mucho tiempo vengo trabajando en capacitación en el Quindio para la población discapacitada, madres solteras, jóvenes y jefes de hogar desempleados. Me interesa mucho la presente capacitación para continuar rescatando y desarrollando el diseño precolombino y específicamente los elementos de la cultura Quimbaya del periodo tardío, el conocimiento es fundamental para el mejoramiento de las técnicas y del diseño de nuestra región, en la generación de empresa y en la formación de espacios creativos”.

Manuel Henry Vasquez.

Joyero. Suárez (Cauca).

“Vengo con muchos ánimos para aprender mucho de ustedes y lo que puedan a prender de mi lo haré con mucho gusto”

María Lili Jaramillo Salazar.

Joyera. Segovia (Antioquia).

“Vengo de Segovia, Antioquia, uno de los primeros productores en oro y plata del departamento. Mi capacitación la he recibido del SENA, de la EAT de Segovia y por parte de MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. y a todas ellas, les doy mis agradecimientos por todo lo que nos han dado”

Martha Cecilia Delgado.

Joyera. Bogotá D C. (Cundinamarca).

“Tengo mi taller propio, he realizado varios cursos con MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. Mis expectativas son aprender diseño y técnicas de joyería y poder compartir con otras personas el conocimiento adquirido”.

Martha Irene Osorio.

Joyera. Río Sucio (Caldas).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Tengo muchas expectativas con el seminario – taller, quiero aprender mucho a pesar de mi experiencia de más de dieciocho años en joyería”.

Martha Ospina Benjumea.

Diseñadora y Joyera. Pereira (Risaralda)

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Mi expectativa es la de adquirir elementos que me permitan apropiarme de todos los recursos que tenemos en nuestro país y poderlos expresar y manifestar a través de la joyería y de compartir con todos ustedes mis experiencias y conocer de ustedes sus conocimientos”.

Nuria Carulla (Homologa).

Docente en joyería contemporánea. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Soy docente por mucho tiempo en joyería contemporánea, estoy vinculada con el Programa Nacional de Joyería y expectativa es ampliar una visión más clara para orientar correctamente los programas con los artesanos joyeros”.

Olga Marín

Administradora de Empresas y joyera. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

“Nací en Armenia, provengo de una familia joyera con tradición en la región. Hace diez años estudie joyería y es algo que nunca se termina de estudiar, me encuentro muy interesada en profundizar en los componentes de diseño y en las diferentes técnicas de elaboración de joyas y en nuestros aspectos culturales”

Patricia Henao. (Apoyo en Traducción)

Diseñadora y joyera. Medellín (Antioquia).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Vengo trabajando en la joyería hace diecinueve años y voy a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten”.

Roberto José Amaya.

Joyerero. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

Pertenece al Programa Nacional de Joyería.

“Tengo más de dieciséis años de experiencia en joyería, me forme Artesanías de Colombia S.A., SENA Bogotá, SENA Popayán y en la Fundación Santo Domingo. Capacitarme con la Escuela de Vicenza era uno de mis sueños espero compartir todos mis conocimientos y aprender mucho con este programa de capacitación”.

Siigrid Leonor Happle Gutiérrez (Homologa).

Diseñadora industrial y Joyera. Bogotá D.C. (Cundinamarca).

“Me inicié en la joyería hace seis años en Alemania y mis expectativas son generar mucha creatividad y muchas posibilidades y para ello hay que saber el como y conque y creo que este es mi objetivo”.

Trinidad Duran Lozano.

Joyerero. Mompóx (Bolívar)

“Tengo cuarenta años en este arte, gracias al Programa Nacional de Joyería y al convenio MINERCOL LTDA y Artesanías de Colombia S.A. estoy aquí para aprovechar al máximo las tecnologías de punta de los padres de la joyería, los italianos, apropiarme de estos conocimientos y poder replicarlos a mi pueblo, Mompóx, para que esta joyería siga adelante”.

Coordinadores Internacionales y Directivas del Seminario – Taller Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza:

Paola Sambugaro	Coordinadora General Seminario – Taller Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza
Cristina Borin	Coordinadora de Diseño Creativo Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza
Giuseppe Trento	Coordinador en Microfundición Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza
Diego Pinton	Coordinador en Metalurgia Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza
Aldo Sambugaro	Coordinador en Burilado y Engaste Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza
Gloria Ballesteros	Interventora Programa Nacional de Joyería MINERCOL LTDA
Ernesto Orlando Benavides	Director del Programa Nacional de Joyería Subgerente Administrativo y Financiero Artesanías de Colombia S.A
Lyda del Carmen Díaz López	Coordinadora General Unidad de Diseño Bogotá Artesanías de Colombia S.A.

Equipo de Apoyo al Seminario – Taller Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza:

Sandra Strouss de Jaramillo	Coordinadora Cooperación Internacional Programa Nacional de Joyería
Lina Gómez	Coordinadora Logística Programa Nacional de Joyería

**Fredy Alejandro
Natallana**

Apoyo Logístico
Programa Nacional de Joyería

Nicolás Caro

Coordinador de Taller
Programa Nacional de Joyería

Piedad Sierra

Coordinadora de Medios
Programa Nacional de Joyería

Nydia Castellanos

Coordinadora Administrativa
Programa Nacional de Joyería

Nuria Carulla

Asesora en Diseño
Programa Nacional de Joyería

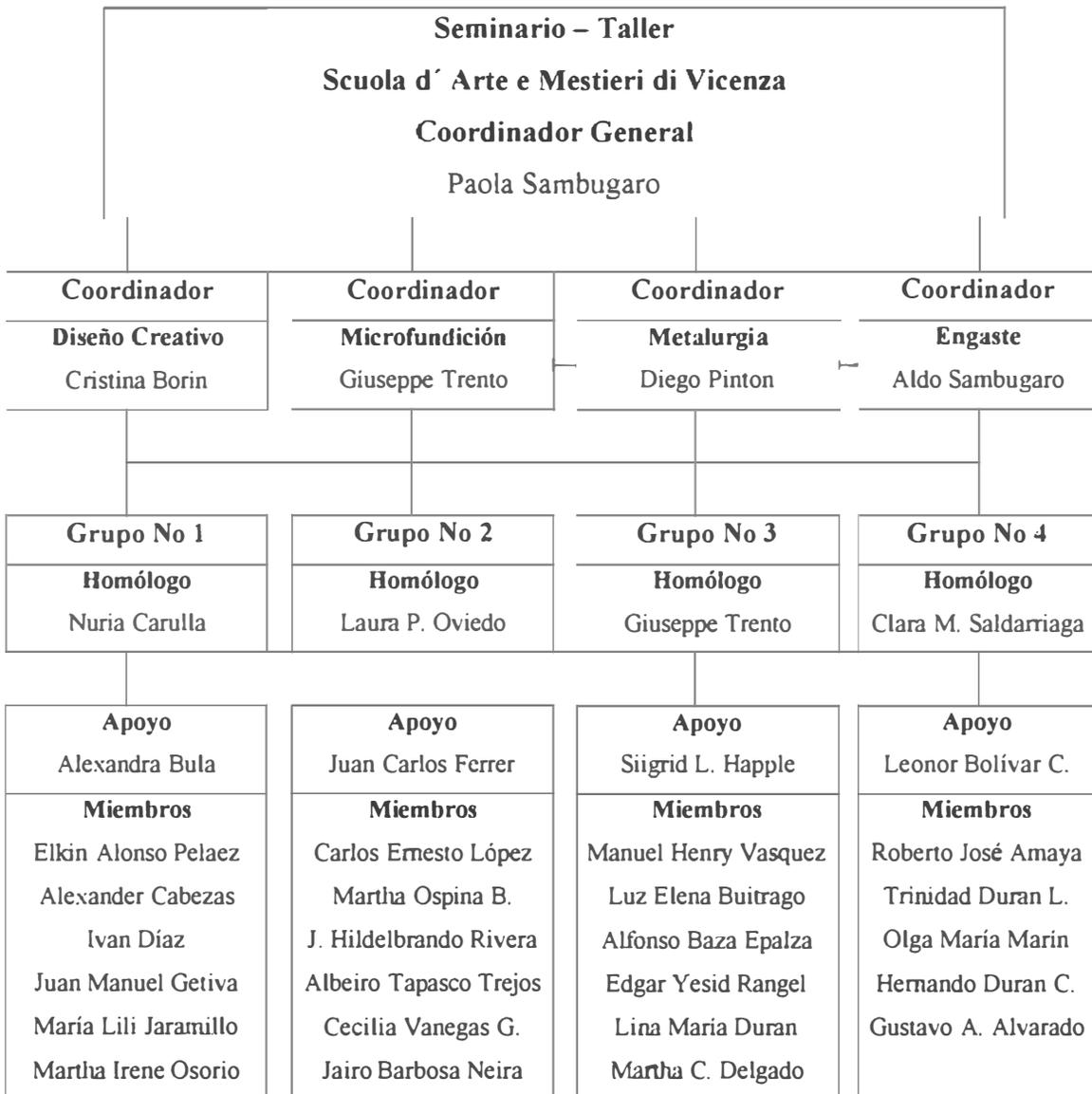
Juan Manuel Caicedo

Asesor en Diseño y Diagramación
Unidad de Diseño Bogotá
Artesanías de Colombia S.A.

William F. Monroy P.

Coordinador Referentes Culturales y Relatoria
Programa Nacional de Joyería

1.6 CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

1.6.1 DEFINICIÓN DE ROLES

Cristina Borin dirigió la capacitación en Diseño Creativo. Este proceso fue el eslabón conectivo con los componentes técnicos del Seminario – Taller Scuola d' Arte e Mestieri di Vicenza.

- **Homólogos:**

Son diseñadores – joyeros con amplia experiencia en asesorías y docencia y con un nivel académico especial. El grupo conformado por ellos cumplió con el rol de soporte permanente de los asesores internacionales.

A cada Homólogo se le asignó un grupo con el fin de consolidar las tareas asignadas y de apoyar en diseño a sus miembros.

Estas personas son responsables del proceso de consolidación conceptual, técnica y de las acciones de replica, multiplicación y de viabilidad de la aplicación en el ámbito local

- **Apoyos y Miembros.**

A cada Homólogo se le asignó un diseñador – joyero de apoyo, con el fin de contar con un soporte de grupo, en el evento de una situación fortuita o una reunión convocada por el equipo central del Programa Nacional de Joyería. Y miembros son aquellas personas afiliadas a un grupo de trabajo.

II. EL METODO DE PROYECCIÓN CREATIVA

El método propuesto la Scuola Di Arte e Mestieri de Vicenza se basa en el análisis tanto de los conocimientos históricos como de los culturales dentro de un proceso de continuo aprendizaje. Los orfebres deberán disponer de total autonomía en el diseño y en la elaboración de joyas las cuales tendrán el carácter de originales y referidas al contexto cultural.

El proceso de aprendizaje sugerido se dividió en:

- El análisis de los valores comunicativos de la joyería en el pasado y en el presente.
- La selección e interpretación de imágenes con antecedentes culturales.
- El empleo de estas nociones para inventar nuevas formas.

Para el cumplimiento con los objetivos del proceso propuesto se contó con el apoyo de las ayudas audiovisuales, en la recolección en sus fuentes primarias de los diferentes referentes culturales e iconográficos de la artesanía tradicional y contemporánea.

La etapa de planeación se encausó hacia la creatividad a través del diseño de joyas elaboradas de acuerdo con el principio de pertenencia. En la comprensión de los principios estéticos y tecnológicos se puntualizó en el diseño gráfico. Este proceso de comprensión se encausó a la realización de una joyería que manifieste los antecedentes culturales, en la sensibilización del diseñador y en el éxito del producto en el mercado. Gusto, originalidad y cuidado en esta fase de planeación permite el respeto por las

características inherentes a los materiales y en la producción de formas innovadoras.

Entre los diferentes métodos, se recomendaron las técnicas que expresaran la idea original que manifestara el valor de la artesanía tradicional.

La perfecta sinergia entre las tres etapas sugeridas es garantía para asegurar la efectividad del proceso de aprendizaje. Los participantes al seminario - taller asumirán en el futuro un proceso de autoaprendizaje con la simple implementación las metodologías adquiridas.

2.1 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

La joya no es un elemento cualquiera, ya que su sola presencia induce al cambio en el comportamiento de la persona que la porta. Detrás de su función estética se encierran en ella una compleja variedad de motivaciones compuestas de fuerzas psicológicas que moldean actitudes en todos los niveles de la sociedad contemporánea.

Este maravilloso objeto llamado joya tiene la poderosa capacidad de logra que su usuario o observador subjetivamente experimente y construya una nueva realidad o que diferentes actores – usuarios se hagan partícipes en una definición común de la realidad creada por su diseñador. Este enfoque interaccionista nos conduce necesariamente al lenguaje, como medio principal a través del cual los humanos comunican sus pensamientos y sus sentimientos a los demás.

Mediante esta interacción social diseñador – joya – usuario hace posible la afiliación a un lugar social, a un contexto local, a un sistema de pensamiento y a un sistema motivacional. La intensión del diseñador plasmada en la joya es interesante ya que permite entre otras situaciones, conocer como el usuario - observador reacciona ante el objeto y como el diseñador se relaciona con el usuario final.

Para que exista todo este proceso transformador, la comunicación es esencial y toda comunicación humana encierra símbolos. Esto ocurre porque los pensamientos y sentimientos de una persona no son directamente asequibles a los demás. Lo primero deben ser codificados en símbolos lingüísticos para que las personas puedan interpretar. Este proceso de la comunicación simbólica es lo que se refiere el termino de interacción

simbólica. El resultado final es el surgimiento de una comprensión compartida de lo que aquella situación significa.

La joya es un objeto que habla de nosotros y de lo que queremos representar o comunicar. Ella nos permite reflejar nuestra personalidad y nuestros gustos, a través de este objeto nos atrevemos a ser juzgados de cierta manera por los demás.

Debe existir una perfecta integración entre la parte técnica y lo que debemos comunicar mediante la joya, ya que el aspecto técnico no tan solo la va a valorizar como objeto de uso sino que nos va a garantizar que el objeto se encuentra bien elaborado.

El material de la joya hasta hace poco era muy importante, sin embargo, en la actualidad ya no lo es, su verdadero valor se encuentra implícito en el propio objeto. Cuando se esta realizando este objeto tan solo no se debe tener en cuenta la idea creativa, sin la facilidad de ser realizado.

Es importante tomar en cuenta en el objeto que se va a crear el concepto o del contenido simbólico tiene los elementos que se van a contener en él llamados iconos y del mensaje que se va a llevar dentro del objeto que se va a realizar a través de estos iconos.

La teoría de la comunicación formula que en las diferentes situaciones comunicativas deben estar constituidas por cuatro elementos interactivos:

- El emitenente o emisor.
- El material.
- El uso.
- El receptor

De acuerdo con esta teoría, si falta alguno de estos elementos la comunicación se rompe y para que ella sea perfecta deben existir los cuatro elementos en perfecta interacción. Este sistema interactivo es perfecto cuando sus elementos se hacen claramente verificables en el presente y en el pasado.

La joya es un objeto polisémico, es decir, posee muchos significados y de acuerdo a su significado ocupa un lugar dentro del sistema comunicativo.

2.1.1 El Emitente o Emisor

Es aquella persona que realiza el objeto o obra de arte. A través de la historia se ha catalogado de ser mágico⁵, de un ser con prestigio que no solamente dominaba la técnica, sino que tenía la habilidad de trabajar minuciosamente objetos pequeños, de conocer los secretos de la materia. Era una persona virtuosa que en el pasado se le reconocía por su mística, por sus prácticas alquimistas y de transformación de la materia. Era un virtuoso y competente en la realización de otras misiones.

El joyero a través de la historia se le ha reconocido como una persona interdisciplinaria que conoce todas las ciencias, razón por la cual le es posible transformar la materia.

Como ejemplo de la virtuosidad de estos grandes hacedores, tenemos la cultura etrusca que tuvo su auge antes que la civilización romana, aproximadamente en el siglo VII A.C. Fueron individuos que dominaron con gran maestría la técnica de la joyería llamada Granulación. Los estudios de esta técnica la han definido como una técnica misteriosa, como una técnica que aún no se han descubierto sus secretos.

⁵ Categoría de valor antropológico.

La cultura Tumaco se desarrolló en la parte suroccidental del territorio colombiano, esta cultura al igual que la etrusca dominó con gran maestría la técnica de la granulación aplicada en la producción de objetos orfebres. Para los investigadores se plantea como incógnita, la manera en que estas dos culturas compartieran la misma técnica, existiendo en lugares tan distantes.

La cultura etrusca ⁶ a través de la historia se le ha considerado como misteriosa. Los diferentes estudios han coincidido en precisar que no desarrollaron la escritura, de una documentación escrita que les permitiera transmitir sus conocimientos a través del tiempo. A pesar de esta gran dificultad, los etruscos expandieron por toda Europa la riqueza y pureza de sus técnicas de joyería, representadas en objetos excepcionales y de grandes dimensiones.

Esta civilización se relaciono con toda Europa, gracias a su gran maestría en la navegación que les permitió exportar sus productos. Posterior a la cultura etrusca se desarrollo la romana, cultura fundamental en la historia de las civilizaciones. Sin embargo, los romanos no lograron una riqueza técnica en la joyería, que igualara a la desarrollada por los etruscos.

La época denominada Modernismo (1.800 – 1.900) marcó en la joyería el inicio del coleccionismo⁷, que orientó la tendencia en los joyeros de coleccionar sus realizaciones. Esta nueva tendencia en joyería se inicia con el dominio en la transformación de todos los metales y materiales alternativos, entre ellos, el vidrio

⁶ Los elementos planteados se recrearon mediante dos filminas. La primera corresponde a un broche elaborado con la técnica del granulado y la segunda representa un brazaletes realizado bajo las técnicas del granulado y el cincelado, rico en elementos geométricos.

⁷ El coleccionismo se apoyó mediante tres diapositivas.

Los representantes del coleccionismo elaboraron sus piezas haciendo uso de las figuras geométricas, de los motivos florísticos, de las técnicas del esmalte y del Pave. En la técnica del armado y vitral, se destaca la pieza elaborada por Frene Gali que representa un híbrido entre la mujer y la libélula. Las alas fueron realizadas en su totalidad en esmalte con la técnica llamada vitral.

Uno de los grandes virtuosos de la joyería del siglo XX , es Cartier. Sus productos son reconocidos por su calidad, por estar bien elaborados y por el reconocimiento de su obra a través del tiempo.

Para 1.925⁸ en las obras de Cartier se destacan piezas que se ha denominado el “Estilo Deco”, ricas por sus formas geométricas y por sus formas simples. Lo importante de su propuesta es la realización de una técnica depurada en lo concerniente en el engaste en Pave, cargado de piedras y en la mezcla de elementos preciosos como el diamante, los cristales roca, el ónix, el platino y el oro.

Otra de las características de Cartier es la joyería desmontable⁹, en la cual la pieza se puede desmontar con el fin de formar otro tipo de piezas, como elementos clip, gemelos en los escotes o como brazalete. Estas piezas se podían armar posteriormente para conformar una sola pieza.

⁸ Ver diapositiva Cartier 1.925.

⁹ Ver diapositiva Cartier 1.930.

2.1.2 El Material o Significado

Toda joya debe poseer diseño, estructura y uniformidad. Los materiales pueden ser preciosos o alternativos y se puede incursionar en la combinación inusual de materiales. En este orden de ideas la joya debe imponerse como tal, así los materiales de los cuales está conformada no sean en su totalidad materiales preciosos, como metales y piedras.

El significado verdadero de joya es de objeto precioso, único o exclusivo. En la lengua italiana tiene diferentes significados p.e. para los italianos un auto puede tener elementos o cualidades que son importantes para ellos, como el cilindraje, el poco consumo de gasolina, la estructura moderna, por estas razones y otras, consideran el auto como una verdadera joya. Por lo tanto, el significado de joya hace referencia a un objeto importante, independiente del material en que este realizado.

La joya tiene un significado de sacro, pero no desde su significado literal, lo sacro se orienta a todo lo que es importante en ella. P.e. cuando una mujer abre su ropero, en el puede encontrar cualquier tipo de vestidos. Al detenerse en cada uno de ellos, inmediatamente lo relaciona con la joya que lo acompañara. En esta relación prima el significado que tiene este objeto (emotivo, creativo, simbólico), independiente al material en que fue realizada.

El objeto calificado como joya no es tan solo valorado por quien lo posee, por quien lo regala, sino también, por su realizador que le ha impuesto su propia mística. Todas estas

valoraciones o sentimientos expresados la convierten en un objeto con significado especial.

Otro gran significado lo encontramos en la persona quien regala una joya, en esta acción no prima el costo del material en que esta hecho el objeto, sino los sentimientos contenidos y expresados en la joya. De igual forma, se encuentran implícitos elementos valorativos como: ¿A quién se le manda hacer?, ¿Para quién se le manda hacer?, ¿Quién la manda hacer?, ¿Quién la va a regalar?. Todos estos significados emotivos se encierran en un universo llamado joya.

Para precisar en el “significado” o “material” como elemento del sistema comunicativo, se consignaran a continuación algunos momentos históricos de la joyería, con el fin de apoyar los conceptos ya planteados

La joyería del periodo napoleónico ¹⁰ se destacó por la pobreza del material en que fueron realizadas. En este periodo histórico se presentaron cambios radicales que afectaron las estructuras políticas, sociales y económicas de Francia y de Europa. Sus pobladores a pesar de sus dificultades vividas no renunciaron a sentirse bien engalanadas y a las joyas. Como los materiales preciosos eran escasos los hacedores de joyas acudieron al hierro, que designaron como “Hierro de Berlín”.

Este tipo de joyería coincide con los primeros momentos de la Revolución Industrial. Y es curioso encontrar, para este momento, que el gremio de los joyeros se negó a trabajar las técnicas convencionales de la joyería, porque trabajar el hierro como material, los colocaba en una situación de subutilizados. Esto permitió que artesanos que venían trabajando el hierro para la elaboración de otros objetos, incursionaran en la labor joyera

¹⁰ Diapositiva: Pieza de joyería del periodo napoleónico, realizada en hierro de Berlín.

haciendo uso de la técnica de estampación o de troquel, esto permitió por primera vez el uso de los artefactos maquinados.

En la actualidad estas joyas son apreciadas por su manejo técnico, ya que se utilizaron las mismas técnicas empleadas hoy en día.

Lo anterior nos demuestra que la función de ornato de las joyas, primo sobre el material en que fueron realizadas.

Como representante del período moderno se tiene la propuesta de Gali¹¹ que para lograr el concepto de transparencia y combinación de colores, para ello unió esmaltes, aguamarinas, oro y el vidrio que no tenía ningún valor respecto a los otros de materiales.

El siglo XX se caracteriza por la utilización de materiales alternativos y por el surgimiento de una joyería conceptual. Como ejemplos tenemos: La propuesta del holandés, Rush Petersen, en la que adhirió las láminas de un libro a un acrílico¹²; Combinaciones de materiales como el oro, acero, plástico, madera y papel de colgadura, del Alemán, Otto Vincen¹³; la utilización del papel reciclado¹⁴; Piezas en oro con la apariencia de estar elaboradas en papel para envolver dulces¹⁵; Piezas elaboradas con pastas alimenticias¹⁶; La utilización del vidrio de una botella de Coca-Cola¹⁷.

¹¹ Diapositiva: Joya de Gali.

¹² Diapositiva: Aderezo de 1.933, acrílico y laminas de un libro. Pieza conceptual.

¹³ Diapositiva: Cadena realizada en el año 1.936. Pieza conceptual.

¹⁴ Diapositiva: Joya de 1.949, Holanda. Brazaletes realizados en papel Maché. Pieza conceptual.

¹⁵ Diapositiva; Joya de 1.949, Holanda. Pieza de 15 cms. Pieza conceptual.

¹⁶ Diapositiva: Joya Inglesa, Sterling Plaker. Pieza Conceptual.

¹⁷ Diapositiva: Joya Suiza de los ochenta.

La importancia de estas propuestas de la joyería conceptual, es que independientemente al material en que fueron realizadas lo que primero fue el diseño.

2.1.3 El Uso o Significado

Para cada ocasión hay una joya y no todas las joyas se utilizan para todas las ocasiones. En el pasado esta regla fue mucho más rígida y estricta, la joya cumplía con varias funciones según el contexto en el cual el objeto se proyectaba. A través del tiempo, la regla se fue perdiendo y hoy en día se ha hecho más flexible.

La joya contiene elementos simbólicos, que se estructuran bajo un sistema comunicativo o de pensamiento. En la antigüedad la joya se constituyó en amuleto o “contra”, para enfrentar las fuerzas malignas, que podrían afectar negativamente a un individuo. Al mismo tiempo, este instrumento de protección, servía para no dejar escapar las fuerzas positivas que tenía la persona, es decir, el no dejar escapar su espíritu, p.e. la función de los aretes se concibió como elemento protector, que no permitía escapar las fuerzas positivas por las orejas. Estos significados antropomórficos¹⁸ se encuentran presentes en casi todas las civilizaciones.

Los amuletos de la antigüedad estaban elaborados por dientes y garras de animales¹⁹, que por lo general, no cumplían con la simple representación sino que textualmente contenían las fuerzas que servían de “contra” P.e. los guerreros usaban este tipo de amuletos se hacían portadores de las fuerzas de los animales.

¹⁸ Función del amuleto de defensa contra los espíritus malignos.

¹⁹ Diapositiva: Estuche porta amuleto. India. Posee representaciones de los dientes del cocodrilo y elementos engastados en vidrio.

Es importante señalar que el significado de la joya, como elemento de comunicación, no se constituía tan solo en una arma, sino que tenía otros significados relacionados con su belleza y la concepción de su creador.

Las altas tasas de mortalidad infantil europea, del siglo XVI, permitieron el desarrollo de amuletos para niños, considerados como artefactos mágicos, que cumplían la finalidad de proteger las diferentes partes del cuerpo de los pequeños infantes²⁰.

En los cuadros de esta época es común encontrar a los infantes portando en sus manos ramitos de coral rojo, material mágico que se le atribuía poderes escarománticos útiles para preservar la vida. El color de estos ramitos es fundamental para casi todas las culturas, ya que su significado es de vida por su similitud con la sangre y esta significa igualmente vida. En la cultura italiana existen muchas expresiones artísticas en donde se representa al Niño Dios, con un collar de coral. A estas imágenes se les ha otorgado el significado de proyección hacia la vida.

Como el coral tiene forma aguda se pensaba antiguamente que podía romper los hechizos del mal del ojo. Por su naturaleza y forma el coral tomó la connotación de material precioso como el oro o las piedras preciosas.

El origen del coral como material se atribuye a la mitología Griega y se atribuye, específicamente, al mito de Medusa. Ella era una criatura fantástica, malvada, con una enorme cabellera en forma de serpientes, que tenía el poder de convertir a los hombres en piedra, cuando ellos la miraban de frente. Un héroe de nombre Perseo decide

²⁰ Diapositiva: Retrato de 1.602 de la Infanta Ana. España. Con diferentes amuletos protectores para el cuerpo.

decapitarla. La cabeza de Medusa cae en el mar y la sangre al estar en contacto con el agua se coaguló y se convirtió en coral.

La religión cristiana se apropió de la simbología del coral y transformó este mito sincréticamente. Para la simbología cristiana el coral es sangre de la pasión de Cristo, es símbolo de vida y de muerte. P.e. en los cuadros ya referenciados del Niño Jesús, con un collar de coral, transfiere el significado la premonición de vida y de la muerte de Jesucristo.

El Sincretismo es un elemento cultural que transforma un mito y lo adapta a una cultura diversa. Es decir, lo que se pretende mediante esta acción social es la de mantener la leyenda, transformarla sin sustituirla completamente. P.e. los misioneros españoles observaron en Santa Fe de Bogotá, que los indígenas adoraban a la montaña (actual Monserrate), de ella sacaban la leña como principal elemento energético, como los españoles no podían desaparecer este hito pagano, construyeron sobre ella la Iglesia de Nuestro Señor de Monserrate, como símbolo cristiano de la sociedad santafereña

El sincretismo guarda grandes misterios que han venido acompañando al hombre y estos grandes misterios han dado origen a la magia, a la mitología y a las religiones. Todas estas manifestaciones culturales se han expresado mediante diversas simbologías, de vida, de muerte, de heroísmo, entre otras.

Los amuletos pertenecientes a un sistema de pensamiento, como lo es el cristianismo, contienen símbolos sacros y paganos²¹ con diversos significados de protección o de poder.

²¹ Diapositiva: Amuletos de producción italiana y española, de 1.500 a 1.600, con elementos de coral, con la cruz y con elementos en forma de mano, con significados de amenaza, de poder o de protección.

Para finales del Renacimiento e inicios del Barroco, se produjo una joyería espectacular por sus formas y por la aplicación de la llamada “Perla Barroca” (Perla con formas no regulares). Se creía que por sus formas extrañas poseían poderes mágicos²² y permitía crear objetos con igual poder.

Como fue planteado anteriormente, la joya fue concebida como un arma para defenderse bajo la función de amuleto o de talismán, sin embargo, en la historia de la joyería se encuentran piezas que fueron utilizadas como arma en su forma textual. Este tipo de armas definieron como anillos, que en su caja podían contener pequeñas dosis de veneno. Lo cual nos indica que la joya tan solo no se constituyó en un elemento de protección sino como un elemento ofensivo.

La joya tiene la función de objeto de reconocimiento dentro de un grupo²³. En principio este tipo de joyería se encontraba estrechamente relacionada con las órdenes caballerescas. En la medida que los grupos y sus afiliaciones fueron evolucionando requirieron del mismo objeto de reconocimiento. Los individuos que pertenecen a un club o a un grupo especial, se encuentran sujetos a las mismas reglas, a un sistema de pensamiento, a un lugar de encuentro y para ser reconocidos entre los extragrupo requieren de un objeto distintivo y la joya ha venido cumpliendo con esta función.

En la simbología de los objetos de reconocimiento existen varios estudios en donde se pondera el papel del Logo, como una figura con pocos elementos, que resumen el contenido de una ideología que este representa.

²² Diapositiva: Pendiente español de finales del Renacimiento, con figura de dragón. Esta pieza es especial porque marca una transición en la joya como amuleto a objeto especial.
Diapositiva: Dragón alemán. Con componentes de “Perla Barroca” y esmalte. Para finales del Renacimiento algunas piezas de joyería eran consideradas como pequeñas esculturas.

²³ Diapositiva: Joya distintiva o de reconocimiento de 1.430. Heráldica del ducado de Borgoña, Francia.

En anillos que simbolizan el poder se puede representar el poder divino y el poder terrenal. En la cultura occidental prima esta última representación bajo el concepto de delegación del poder divino a un individuo que administra una acción de dominación. La joya cumple con la función distintiva de un status, de una jerarquía sacerdotal, aristocrática, de jefatura o de colegiatura y en ella se simboliza el poder, el don de mando.

El elemento por excelencia de joya de poder lo constituye el anillo escudo, en donde cada persona con el escudo sobre el lacre validaba una orden. Se dice que este tipo de anillos equivalía a una firma. Este tipo de elemento se desarrolló de la época de los grandes faraones egipcios y a través del Mediterráneo se transmitió al mundo occidental. Este tipo de anillos tan solo lo podía poseer la persona indicada y se constituía en símbolo de garantía, de seguridad y solo la podía portar otra persona por delegación o por encargo²⁴

En el mosaico de la Iglesia de San Apolinar Nuovo²⁵, de Ravena, de la época Bizantina del siglo VI D.C. se representa al Rey Justiniano con objetos que simbolizaban el poder divino delegado a una persona común y corriente. Entre los objetos que personificaban ese poder adquirido tenemos la corona y del broche con el cual se sostenía la túnica. Estos accesorios tenían la función de reafirmaban su poder de dominación y de resaltar la imagen sobre los demás terrenales. Este tipo de accesorios se difundió por todo el mundo occidental cumpliendo con la misma función y utilizando la misma simbología.

²⁴ Diapositivas: Joyas como elementos de poder.

²⁵ Diapositiva: Mosaico de la época Bizantina.

Para la época de Enrique VIII ²⁶ la corona pierde importancia y es reemplazada por el sombrero acompañado por broches o de figuras de tipo heráldico, los cuales cumplían con la función de reconocimiento y distinción como personaje de la nobleza.

Como Enrique VIII no tuvo hijos varones heredó su trono a su hija Isabel I²⁷. Ella haciendo uso de su poder creó el prototipo de la reina actual, de persona dura, estricta y diferente y esto lo logró gracias al papel cumplido por sus propios accesorios que acompañaron sus vestidos y su fuerte imagen. Sus vestuarios eran utilizados para unos propósitos específicos, según cada ocasión. Eran imponentes, la corvadura y la forma de su corona engrandecían las dimensiones de su figura física.

Como a Isabel le gustaba mucho las perlas, influyó en su corte para que fueran utilizadas como ornato. Su vanidad y el manejo adecuado de su imagen impusieron que todos los accesorios llevaran perlas ya que ellas simbolizaban la virginidad. Razón por la cual Isabel I paso por la historia reconocida como la reina virgen. Su posición de mujer le impedía esposarse, ya que Inglaterra pasaba a ser súbdita de otra potencia en el evento que formalizara sus nupcias. Indudablemente la reina virgen no renunció a los placeres de la vida y gracias al uso de las perlas mantuvo formalmente el celibato.

La joya como instrumento de seducción ha sido utilizada a través de tiempo por hombres y mujeres. En tiempos lejanos las joyas de los hombres eran las más vistosas y voluminosas.

El adorno como instrumento de seducción se lleva muy cerca del cuerpo para que cumpla con su función de atracción y de encanto. La joyería sumeria es la más antigua y

²⁶ Diapositiva: Cuadro de Enrique VIII.

²⁷ Diapositiva: Cuadro de Isabel I de Inglaterra.

se conoce gracias a los grandes hallazgos arqueológicos, según los especialistas estos objetos cumplen con las tipologías fundamentales del concepto de seducción. En su gran mayoría tenían la función de adornar la cabeza, considerada como la parte más noble del ser.

Las coronas del siglo IV A.C²⁸, se realizaron en laminas muy delgadas y frágiles. Su función como ornamento para la cabeza, se encuentra claramente definido. Sin embargo, sus usuarios finales no lo conformaban las personas en vida, sino los difuntos en sus cortejos fúnebres. Las personas en vida utilizaban el mismo ornamento, pero a diferencia del caso anterior, los objetos eran más robustos y pesados y su explicación se da al frecuente uso de estos objetos.

Otro ornamento para la cabeza, posterior a la moda de las coronas, lo constituyó la Tiara²⁹, el origen de este tipo de objeto se relaciona a contexto tradicional y a una función ritual. Al igual que la corona, la tiara se encuentra estrechamente relacionada con las estructuras sociales de la monarquía del pasado. Con el cambio en el sistema de pensamiento que soportaban estas viejas estructuras, evolucionaron a procesos democráticos y con ello, se perdió la funcionalidad de este tipo de accesorios.

Sin embargo, se hace necesario observar, a pesar de los cambios señalados, que en la moda femenina algunos de sus conceptos se han conservado, entre ellos: la de mujer frágil, idealizada y tradicional.

²⁸ Diapositiva: Coronas Etruscas, siglo IV A.C.

²⁹ Diapositiva: Tiara en diamantes de 1.850.

En la producción creativa de la alta moda se retorna a la imagen de la mujer frágil y tradicional partiendo de los elementos del contexto monárquico y se aplican al contexto de la mujer trabajadora, madre de familia, que desempeña diferentes roles.

Los accesorios para la cabeza se concibieron como instrumentos de seducción y como el cabello cumple con la misma función, necesariamente había que acompañarlo con una joya con igual significado.

Los orígenes de los ornatos para el cabello son muy antiguos se proyectaron como instrumentos altamente seductivos.

El uso del cabello corto en la mujer es algo muy reciente y su moda se dio gracias a las tendencias que se dieron a partir de los años veinte, en que se conceptualizaba a la mujer como audaz y femenina. Promotores como Chanel indujeron mediante sus diseños a la emancipación femenina y para ello, soltaron el busto, cortaron el cabello y “eliminaron” la esclavitud de los señores y los sometieron a sus encantos.

En todas las culturas es importante el poder seductivo del cabello de la mujer y del acompañamiento de accesorios para resaltar el concepto seductivo. Estos accesorios no siempre acompañaron el cabello en trenza, en algunos casos se remplazo por el velo. Lo interesante en la codificación de este ornato femenino es que contemporáneamente revela la que se cubre con el accesorio, la cual hace que este tipo de ornamento se constituya en un elemento fuertemente seductivo, activa la atención sobre lo que se esconde. Como diseño fue concebido para dar movimiento y por su adaptación al movimiento del cuerpo, acentuando la función seductiva. Se constituye en un elemento estrictamente étnico y actualmente se ha utilizado como adorno.³⁰

³⁰ Diapositivas: Ornamentos tradicionales para el cabello.

De la triada se evolucionó al peine o peineta compuestos por diversos elementos y valores, como la pasta de vidrio (micromosaicos), plata dorada, entre otros. Y por constituirse en verdaderos accesorios funcionales y ornamentales³¹.

Otro ornamento tradicional de fuerte seducción lo constituían los aretes que cumplían la doble función: Como amuleto para proteger las aperturas del cuerpo y como elemento altamente seductivo³². Del arete estático se evoluciona a los aretes con algún elemento en movimiento o al pendiente. Estos accesorios más que objetos de protección, buscaban mediante su movimiento acentuar la función seductiva.³³

Como ya fue planteado anteriormente, las piezas de joyería en el pasado buscaban la protección de todas las partes del cuerpo, sin embargo, nos encontramos con una precisión funcional, como lo es la protección de las aperturas del vestido³⁴, como las del cuello, los puños y los rudos de los vestidos. De esta manera se hace entendible la existencia de diferentes objetos como las gargantillas, collares, aretes, pulseras, tobilleras, entre otros.

Otra precisión funcional, la constituye las diferentes percepciones cromáticas y las complejas diferenciaciones simbólicas inmersas en los complejos culturales. En cortas palabras, los colores tienen una diferenciación simbólica de acuerdo con cada cultura. P.e. en el mundo occidental el color del luto lo constituye el color negro y en el Medio Oriente lo es el blanco.

³¹ Diapositivas: Peines y peinetas italianas.

³² Diapositiva: Aretes etruscos siglo VII A.C. En forma de disco y con un diámetro de 3 cms.

³³ Diapositivas: Pendientes griegos y aretes italianos con movimiento.

³⁴ Diapositiva: Objetos etruscos para proteger las aperturas del cuerpo.

En tiempos pasados la gama de colores era estricta porque era difícil producir colorantes y pigmentos. Para esta época la fuente de los colores es de origen vegetal o mineral y mínimamente de origen animal. Las deficiencias técnicas para ese momento hacían que los colores fueran inestables por la acción de la luz solar o por los efectos de la oxidación. A partir de la Revolución preindustrial y posindustrial se da un cambio radical en el color y hoy en día nos encontramos con una gama infinita de colores, todos utilizables industrialmente.

En el medioevo tan solo primaban los colores tierra. Para esta época la simbología de los colores tan solo se encontraba sujeta a la disponibilidad de la antigüedad p.e. los colores de los vestidos de la monarquía en donde primaban las dificultades económicas, hacían presencia los colores tierra por ser económicos. Para esta época los colores rosados, verdes, azules eran costosos porque eran difíciles de producir. Una persona rica fácilmente se reconocía por el color de sus vestuarios y accesorios.

La joya para el período antes de Cristo era un ornamento para todas las personas, y esto se precisa gracias a los diferentes hallazgos arqueológicos en el mundo. Estos se concebían para ser utilizados en vida y para acompañar la muerte. Después de Cristo y en especial, a partir del año 1.400 en la joyería se dio un cambio fundamental, del carácter sacro pasó a ser utilitaria y con un marcado valor de cambio p.e. en Alemania existieron cadenas utilizadas por hombres, que cuando su propietario no tenía dinero para cancelar una deuda, lo hacía con cada uno de sus eslabones como moneda. Para esta época la Iglesia Cristiana prohibió que los muertos fueran enterrados con sus joyas personales. Con la era cristiana se da un rompimiento con el politeísmo y con sus diversas deidades, con el monoteísmo se da una racionalidad religiosa y un direccionamiento hacia un plano simbólico religioso. Este cambio de concesión

religiosa determina cambios en la concesión de la vida y de la muerte, que necesariamente afectarían la joyería, en sus conceptos, símbolos y usos.

La religión cristiana penalizó el cuerpo y valorizó el alma. En la era precristiana se creía que la joyería de la persona mantenía su propio status social, aunque la persona estuviera muerta. Se creía que el muerto de un modo misterioso pasaba de religión en religión. El muerto emprendía un viaje y para ello, se hacía necesario que él portara sus pertenencias. En todas las creencias religiosas se le da una gran connotación a la sobrevivencia del cuerpo, razón por lo cual era muy importante el tema de su conservación.

La religión cristiana sataniza el cuerpo, lo castiga y para ella, el cuerpo es negativo. Focaliza su atención sobre el alma. El concepto de la muerte influye necesariamente en la moda del cuerpo, porque la muerte en el cristianismo es el inicio de la vida del alma y no del cuerpo. Estos cambios de concesión afectaron necesariamente a la joyería, ya que gracias a las creencias precristianas conocemos la producción joyera que se ha preservado a través del tiempo, es el caso de la joyería etrusca la conocemos a través de los hallazgos arqueológicos. Gracias a ellos conocemos sus costumbres, su modo de vida, sus técnicas y sus rituales fúnebres.

Uno de los ornamentos interesantes lo constituye el brazalete, ya que marcó un período de la mujer que se caracterizó por su frivolidad, intriga, belleza e inutilidad. La ausencia de su uso para 1.848 generó un cambio en el rol que venía desempeñando y ese nuevo papel la identificaba como mujer trabajadora. El uso de este accesorio le incomodaba, le parecía poco serio y le daba fastidio cuando trabajaba o escribía. Desde el punto de vista funcional el brazalete le era un objeto frívolo y censurable³⁵.

³⁵ Diapositiva: Brazalete en forma de liga.

Durante la I guerra Mundial la mujer trabajaba y la joyería era muy escasa, las joyas eran funcionales porque buscaban no incomodar, se da una emancipación en el concepto de la mujer frívola. Pasada la guerra retorna al uso del brazalete y al concepto de la mujer ociosa. El uso o no de este ornato marcó un cambio en el modelo económico y social.

El siglo XIX es considerado como el siglo del brazalete y los más reconocidos corresponde a la época Victoriana³⁶, sus diseños eran muy sencillos y en la actualidad se encuentran en los anticuarios europeos, se venden como objetos decorativos, de colección y para su uso, gracias a su apariencia contemporánea.

A través del tiempo, las manos han cumplido un papel fundamental en el mundo de la seducción. Contemporáneamente se plantea que unas manos bien cuidadas y bien mantenidas son sinónimo de status, de cultura y de buena crianza. En las manos como elemento de seducción y de restricción se concentran sentimientos y significados a través de los anillos.

Existen en los anillos diversas simbologías que van desde el noviazgo, compromiso matrimonial, matrimonio, entre otros.³⁷ Antiguamente, el acto de compromiso se cerraba con un brazalete. El nudo es el símbolo de unión, es un símbolo que une el amor, que ata la amistad y que mantiene a las personas unidas.

³⁶ Diapositiva: Brazaletes de la época Victoriana, 1.890.

³⁷ Diapositiva: Anillo de compromiso de 1.700, con elementos simbólicos como el corazón y la corona, lo cual indica que la usuaria pertenecía a un grupo social.

Otro elemento que simbolizaba el amor era la miniatura representada en retrato. Para finales de 1.700 ³⁸ se acostumbraba regalar este tipo de objetos, para el acto de compromiso, ya que los matrimonios estaban previamente dispuestos por las familias. Por este medio, las personas que se iban a casar se conocían.

Para el repertorio sentimental existió otro tipo de objetos, como dijes y broches con elementos que simbolizaban la unión (corazones unidos, flechas en llamas, cupidos, perlas y el color rojo de la pasión). La unión o el compromiso no se acababa con la muerte y para ello se diseñaron y se usaron una gran variedad de objetos, que se categorizaron como joyas de luto.³⁹ Esta tendencia de la joyería, se le atribuye a la reina Victoria, que enviudo muy joven. Como amaba mucho a su esposo, indujo a toda la corte para que utilizara este tipo de ornamento, con el fin de hacerle tributo a su amado.

La reina Victoria era una persona autoritaria y radical, desde el momento en que enviudo mantuvo radicalmente su vestuario negro con sus ornamentos igualmente negros. Los joyeros de esta época se quebraron literalmente, ya que no podían elaborar otro tipo de joyería que no correspondiera con la tendencia del luto y las joyas brillantes perdieron su luz por más de 30 años. Se utilizaba la lignita, material fósil, considerado no precioso y bastante pobre.

El concepto del diseño simbolizaba la muerte y el poder, representado en la corona, la mano y la cruz. Los materiales que se utilizaban para el compromiso eran igualmente negros. Toda la joyería producida para esta época era tan estricta que tenía terminados opacos. Las joyas de luto se mandaban hacer en vida para luego ser utilizadas para

³⁸ Diapositiva: Miniatura en retrato de finales de 1.700.

³⁹ Diapositivas: Joyas de luto.

cuando se vivía la situación de luto. Era una joyería tan estricta la que se producía, que se tomaba en un aspecto mate y sin brillo.

2.14 El Receptor:

Siempre que estamos trabajando un sistema de joya o una joya se debe tener en cuenta a la persona para quien va dirigida la pieza. Si no se hiciera de esa manera, tendríamos que pensar que el objeto realizado se orienta a una exposición artística. La proyección del objeto se debe realzar de una manera libre y su realizador debe prever que el objeto debe proyectar diferentes significados.

Por ejemplo, para el caso de la música, cuando el artista escribe una composición lo realiza para expresar un sentimiento, sin embargo, este sentimiento puede ser recibido por la persona que la escucha de una manera distinta, porque dependiendo de las circunstancias ella puede generar alegría o tristeza. De igual forma, sucede en la joyería, el autor da una intensión, un sentido, un querer transmitir algo. Sin embargo, las personas que reciben la joya tendrán la posibilidad de entender otra cosa diferente a lo que se pretendió transmitir.

La situación anterior, no se debe considerar como negativa, ni mucho menos una negación a la realización. Al contrario, esto enriquece la obra, porque no solamente el diseñador le está dando una intensión a la obra, el observador también está dando su aporte, así sea en sentido negativo.

Pueden haber problemas de comunicación, cuando el diseñador pretende comunicar muchas cosas en su realización. El objeto no encuentra quien lo lea, porque existe una gran diversidad de personas o de lectores. Es bien importante que el objeto sea leible y el diseñador se debe centrar en un solo elemento.

El significado que nosotros queremos dar a los objetos es muy diverso y van más allá de las intenciones que nosotros queremos transmitir. Como ejemplo persona⁴⁰: “Me encontré con una persona que me consultó el concepto que se encontraba implícita en una joya que estaba exponiendo. Al exponer mi intención no coincidió con su lectura, a pesar de las diferencias, la persona reafirmó su interés de compra de la joya. Con ello queda claro, que es fundamental tener un propósito con el cual se realiza el objeto, sin embargo, en el proceso comunicativo va más allá de lo que se puede pretender.

La teoría puede tener diferentes puntos de vista. Que iban a pensar los etruscos que en pleno siglo XIX, un grupo de personas en la ciudad de Bogotá, D.C. discutirían sobre su joyería, sobre sus significados. Para nosotros la joyería etrusca es un ornato y para ellos, un simple elemento para sostener la ropa (broche).

⁴⁰ Caso personal, Cristina Borin.

2.2 SÍSTESIS DE LA JOYA COMO SISTEMA COMUNICATIVO

“La joya tiene el poder de transformación que preside la pasión y el sentimiento, y radica en el tiempo que se mantiene en la materia”.

La joya no es un elemento cualquiera, su sola presencia induce a un cambio en el comportamiento de la persona que la porta, tiene el enorme poder de inducir un modo de ser, de transmitir pasiones y sentimientos profundamente radicales en el tiempo y sentimientos a través de la memoria.

La persona que realiza una joya, no puede olvidar que se proyectará en el futuro y se mantendrá en la memoria. Sin lugar a duda, este objeto, es un elemento de comunicación, que de acuerdo al momento histórico ha cumplido su papel.

La inmediatez de la vida actual nos obliga a adicionar a la joyería un nuevo significado mediante un diseño básico y acorde al ritmo de vida, un diseño que posea una resonancia clara y comprensible. Con un solo símbolo se pueden resumir los elementos de la cultura.

La joya es un objeto que habla de nosotros y de lo que queremos comunicar, de la manera en que manejemos la técnica, de nuestros gustos. A través de la joya nos atrevemos a ser juzgados, mostramos qué queremos representar y cómo queremos que nos vean.

Debe existir una perfecta integración entre la parte técnica y lo que vamos a comunicar mediante la joya. Esta primera parte garantiza una adecuada elaboración, además le da valor a la pieza.

El material, considerado hasta hace poco, como uno de los elementos más importantes al momento de elaborar una joya, actualmente ha perdido protagonismo. Se le da relevancia a los elementos implícitos en el objeto, a la idea creativa, pero también a la facilidad de llevarlo a cabo

Al momento de crear una pieza de joyería, juega un importante papel el concepto y el contenido simbólico que le queremos imprimir al objeto, estos se representan a través de íconos e imágenes, de elementos capaces de comunicar un mensaje y una intencionalidad.

En la realización de una obra de joyería, hay que deshacerse de los límites y disponer de la libertad necesaria en el proceso de creación. La creatividad solamente termina en los ojos de quien contempla nuestra obra, ese es el último aporte creativo. Rescatar ese algo que es nuestro, que nos identifica y nos hace diferentes dentro del contexto en el cual nos movemos, imprimir a la pieza (por más común que esta sea) el sello de la identidad. Así estemos haciendo medallas y cadenas en serie, le debemos a la obra un aporte nuestro. Esto nos permite sustentar el objeto con buenos argumentos, con un criterio propio, diferenciarnos de los joyeros de otras latitudes.

La joya es un vehículo de comunicación con el poder de modificar el comportamiento, a través del tiempo. Esta capacidad tiene sus cimientos en el componente emotivo, irracional y sentimental, en el contexto que le da el tiempo, que le da la memoria y eventualmente en su significado.

2.2.1 El Amuleto Como Objeto Mágico

El amuleto se encuentra presente en todas las culturas, desde la más primitivas hasta las más evolucionadas, es un elemento que se utiliza como protector contra los malos espíritus y en contra de las fuerzas negativas. Es elaborados con materiales, íconos o imágenes que simbolizan protección. Se dice que para contrarrestar las fuerzas negativas, la postura en determinada parte del cuerpo, es importante.

Por sus propiedades, el material por excelencia para su elaboración, es el oro. En la antigüedad, los griegos elaboraban máscaras en este material que ponían a los muertos, con el fin de mantenerlos incorruptibles y exentos de daños. Este metal precioso, ha sido protagonista de mitos, fábulas y cuentos a lo largo de la historia. Se habla de castillos construidos en este material, de animales que ponen huevos de oro, y de anillos con poderes mágicos

Para las culturas antiguas el sol se relacionaba con el máximo poder, el poder creador, el sol muestra a cada mañana los objetos, les da vida, y si se quiere les da muerte al secarlos, es eterno, todas las cosas fenecen y sin embargo, cada amanecer sale el sol; el oro tiene su color, es capaz de reflejar sus rayos, es incorruptible y se convierte en un símbolo

En la simbología cristiana, se da un ejemplo sorprendente de sincretismo, el oro está presente en los altares, el milagro de la transformación del vino en sangre se da en vasos

de oro, y en la retórica se convierte en metáfora de lo eterno. En el medioevo, paralela a la búsqueda del Santo Grial se da la búsqueda del oro a través de la alquimia, la ciencia de transformar los minerales en “oro eterno”.

2.2.2 Las Propiedades De Los Metales

Las piedras, por sus características químicas y físicas, se identificaban con algunos poderes. El color rojo, es uno de los colores más importantes en las piedras. En la antigüedad, se realizaron flechas que tenían en la punta de gránate, se decía que no sólo propiciaba una herida, sino que tenía la doble función de acción: muerte y vida.

Para los griegos, la amatista significaba sobriedad. Creían que esta piedra protegía de la embriaguez y hacían copas de vino en este material, para que quienes tomaran el licor no se embriagaran jamás. Tenían la creencia de que las personas ebrias al ser frotadas con esta piedra, perdían el efecto del vino.

La amatista simboliza sabiduría, poder, capacidad y buen gusto. No es gratis que los anillos de los obispos tengan esta piedra. Se creía que la persona que quería seguir la carrera política, debía ser portadora de una joya con una piedra de amatista, para que su anhelo se hiciera realidad. Sin embargo, esta piedra que en la antigüedad Europa tuvo gran acogida, actualmente es despreciada por su color violeta y se relaciona con elementos negativos y de infortunio.

La esmeralda es una piedra de la cual se le han atribuido poderes desde la época de Mesopotamia. Se creía que tenía el poder de mejorar la visión, Nerón por ejemplo, usaba unos anteojos hechos en este material. Quien poseía la esmeralda estaba protegido y era una persona con mucho poder. Según algunos, la esmeralda cambia de color, si la persona que la posea ha cometido una traición.

Solo con el diamante se adquirió el dominio de técnicas para trabajar las piedras duras. El desarrollo de la talla de la piedra facetada, se da en el año de mil seiscientos y toma el nombre de talla Massarino, a causa del cardenal Francés, que ponía a sus prisioneros a tallar diamantes en aristas, bajo una estricta vigilancia, (Diapo) esta talla reconocida hoy como “rosseta”

A mil setecientos se le llamó el siglo del diamante, pues además de que se logró la talla de la piedra, tuvo tal acogida, que aparecieron gran cantidad de imitaciones o diamantes falsos. A lo largo del tiempo se fueron perfeccionando las técnicas, la talla de cristal que dio el origen a la bisutería.

Cada piedra tiene una historia relacionada con sus poderes, al topacio se le asignaron propiedades protectoras contra el veneno y la calvicie. Para algunas culturas el topacio tenía el poder de hacer invisible, a voluntad, a las personas que lo poseían.

La turquesa, era importante en la antigua Persia, se decía que protegía a la persona que montaba a caballo de las caídas, por esta razón los ornamentos de la montura del caballo, se hacían en este material. La aguamarina, por su lado, brindaba coraje y fuerza al soldado y a los guerreros. El ámbar servía para el dolor de cabeza y de dientes, en la antigüedad la maceraban y mezclaban con miel para estos males.

2.2.3 Iconos, Formas y Colores

Pero no solamente se utilizaron piedras y metales preciosos, la historia de los cristales y de los colores que en la actualidad están de moda, la historia de los corales, del cabello, etc. Es larga. (Diapo) La pieza de la diapositiva es Napolitana hecha en coral. Conjunto de piezas elaboradas con cabellos que resalta aspectos sentimentales y funerarios. Además de los materiales se observan los iconos que llevan implícito el poder mágico. Uno de los ejemplos es el tipo de nudo de la época Helénica y se llama el nudo de Hércules. Este nudo tenía el poder de detener las hemorragias, los guerreros lo utilizaban para este fin. El elemento central es de color rojo y representaba el valor que tenía la joya. El nudo pierde su significado como elemento cicatrizante y empieza a atender más a su esencia de nudo: empieza a simbolizar unión, compromiso y amistad.

(Diapo) Collar de 1.670 el nudo está realizado en oro y con algunas piedras y esmaltes, el nudo tiene un significado de fortuna y elegancia. En esta diapositiva observamos otro símbolo: la serpiente, en la simbología cristiana la serpiente representa al demonio, pero de igual forma representa la vida. En otras culturas representa la eternidad porque en su devenir biológico cambia la piel por una nueva, cada vez que la antigua envejece. El ejemplo poseía varias simbologías, que aparte de la serpiente tenía el nudo de Hércules y la piedra roja, se dice que cuando el guerrero la portaba tenía el poder de la inmortalidad. (Diapo) Símbolo popular y frecuente de producción inglesa.

(Diapo) Producción de l.840 tiene la forma y la simbología de la serpiente, están hechas en oro, turquesa y esmaltes. Serie de imágenes ya vistas. Pectorales etruscos como elementos protectores de algunas partes del cuerpo. Collares con elementos protectores para el cuello. Pulseras celtas de producción antigua, anteriores al medioevo de Europa septentrional, los romanos denominaban a esta cultura como bárbaros, por que utilizaban y hablaban mal el latín. (Diapo) Están hechos en la técnica sencilla del entorchado y tenían la función de proteger las manos. Brazaletes celta con figuras fantásticas, la parte del oro con simbología mágica, estaba elaborado para contener vidrios o esmaltes. Hebilla del alto medioevo de tipo céltico, llama la atención el hecho de elementos ya usados, embellecidos mediante los esmaltes. (Diapo) Los elementos que posee sirven para ser unidos al cinturón, con un sistema de bisagra, que actualmente se practica, se utilizaba en el cinturón con el fin de contener el vestido. (Diapo) Broche de bárbaro alemán, elaborado en oro, plata y esmalte, tenía la función de sostener la capa, en algunas excavaciones se encontró que fueron utilizados para la parte baja de la túnica.

(Diapo) Este broche tiene el mismo origen del anterior y se conoce por su técnica, un proceso intermedio entre el esmalte y el engaste con la utilización de plata 1.000, azufre y cromo, que se reconoce como: “técnica del hielo”. Broche de origen céltico que se utilizaba para sostener las mantas, su importancia radica en el tipo de herrajes, similares a los alfileres que actualmente utilizamos. Pieza que muestra perfectamente la transformación del broche o alfiler céltico. Pieza realizada por Cartier, los colores utilizados: el blanco y el negro que mantienen la parte central el ónix, el alfiler de la pieza se encuentra realizado en oro, con esmaltes y perlas.

2.2.4 El Ornato

La joya dentro del sistema de la moda se fundamenta, entre otros, en los principios de la dimensión jerárquica que se le quiera dar a la posición del objeto en el cuerpo. A través del tiempo la moda ha hecho hincapié en las diferentes partes del cuerpo en donde se ponen los objetos (la boca, los oídos, la nariz, la cintura, en los senos, etc.) y su posición, depende de esa parte del cuerpo que se quiere enaltecer. No siempre hay que descubrir las partes del cuerpo sobre las cuales se quiere llamar la atención, a veces se prefiere insinuarlas incluso cubrirlas con los objetos recalando el punto de atención de lo que tratamos de esconder. La función estética de este elemento es la de la seducción.

- Dimensión de Verticalidad:

Otra función consiste en la verticalidad, se cree que entre más vertical y alta sea la persona más importante es, razón por la cual se realizan objetos tocados o tacones muy altos, incluso las personas que quieren sobresalir en un medio adoptan una actitud que insinúa el aumento de estatura. En la joyería la verticalidad se aplica en la forma delgada de la pieza o en su posición vertical con relación a la parte del cuerpo en la cual se utiliza.

- Dimensión Dinámica:

Consiste en acentuar el movimiento de los elementos, no solo en la medida en que la persona se mueve, sino mediante las articulaciones de la pieza, las transparencias que se logran en los objetos en movimiento, por la penetración de la luz durante su trayectoria.

- Dimensión Jerárquica:

Es una dimensión determinante para el cuerpo, ya que da importancia a una parte de él, la acentúa, tiene la facilidad de concentrar la mirada. Esta es la gargantilla de Taranto, que ya se había visto. Por su conformación es bastante móvil, articulada, su importancia radica en que acentúa la parte superior del escote. La época de los escotes corresponde a 1.700 y eran tan profundos que la mujer al inclinarse quedaba prácticamente desnuda. Existen varios documentos que tratan este tema.

(Diapo) Vestido realizado en 1.760, se resalta el escote, la joya cumple la función de llamar la atención sobre esta parte del cuerpo. En los brazos se encuentran brazaletes, sin embargo no tienen una función importante. El corsé tenía objetos realizados como alfileres, pero no tenían la función de apuntar, sino que venían cosidos al vestido.

(Diapo) Gargantilla Francesa de 1.700, el sistema de amarrar era un nudo, un objeto que se podía desarmar en su totalidad para ponerse independientemente sobre el vestido. Los psicólogos y sociólogos de la moda consideran a 1.700 como el siglo del nacimiento de la moda y observan que las formas y colores de las joyas se combinaban con los colores de los vestidos.

Otro ornato típico de 1.700, llamado Broche de Semiñe, elaborado para una dama noble de la corte francesa, era de conformación bidimensional y era muy plano. Se utilizaba para la parte superior del corsé y del escote. Este es un objeto típico de las joyas de la corte francesa de esta época, su realización en diamantes era muy difícil.

(Diapo) La joyería tuvo su florecimiento en el Renacimiento y el joyero cumplió un papel importante en este siglo, específicamente este tipo de trabajos se debían al engastador que alcanzó unos niveles en la técnica extraordinarios.

(Diapo) Objeto de producción española realizado para ser usado en el corsé de la dama que lo poseía, en la parte superior tiene forma triangular, esta parte viene apuntada hasta la parte de la cintura y es la parte que pende.

(Diapo) Diseños típicos de 1.700, se aprecia la magnitud de las formas, muy ricas en elementos, se cree que los dibujos corresponden a camafeos que hacían parte de toda la pieza o gargantilla.

2.2.5 La Distinción

La joya como elemento de distinción del ser humano se focaliza en el punto de la verticalidad. El hombre es el único ser que camina erguido, la verticalidad es inherente a él y es importante respecto a la percepción que se tiene sobre el mundo. La verticalidad y la horizontalidad dependen de cómo están justificados o de la forma como vemos las cosas.

La horizontalidad se relaciona con la tierra y la verticalidad con el hombre, vemos las cosas desde dos planos. En el ejemplo observamos una corona de la cultura Helénica, con dimensiones considerables, que hacían que la persona que la portara destacara más su estatura.

(Diapo) Este es un pendiente que no se utilizaba para las orejas, sino que se llevaba puesto en la cabeza, sujeto por una cinta puesta a la altura de la Cien. Tiene elementos verticales y con finalidades de movimiento.

Mosaico de origen Bizantino, es una corona muy adornada con unos elementos que caen sobre los hombros.

(Diapo) Retrato de Isabel I de Inglaterra. Los vestidos realizados para las personas nobles tenían la función de hacerlas parecer mucho más importantes de lo que en la realidad eran, de esta manera se hacía sobresalir la figura del personaje. Se tenía que tener muy en cuenta, al momento de la confección de este tipo de vestidos, que el tamaño y la vistosidad, no opacaran a la persona que lo estuviera portando, hasta el punto de ridiculizarla. Se debía recordar que el vestido se hacía para destacar a la persona, era una prenda al servicio de un ser humano común y corriente a quien se quería diferenciar y exaltar. Este aspecto es muy importante porque aparece un elemento llamado proporción, se debía tomar en cuenta el tamaño del vestido y el tamaño y la figura de la persona que lo utilizaría.

(Diapo) Vestido realizado en 1.744 para matrimonio, es un vestido antifuncional, la persona que lo usaba no podía pasar por una puerta de forma normal y para ello debía pasar de lado y el acto de sentarse era casi imposible. Todo esto iba en contra de la

naturaleza humana. El mismo problema de la dimensionalidad se aprecia en esta diapositiva que representa los peinados en los cuales el pelo natural era adicionado con pelucas con el fin de acrecentar el volumen, eran demasiados incómodos. Los peinados eran tan exagerados que los periódicos de la época los satirizaban de esta manera.

2.2.6 Ornamentos Exagerados

(Diapo) Elemento utilizado en 1.700 a 1.800. La importancia de esta joya se debe a que fue realizada para que tuviera movimiento, de tal manera que la pluma pareciera real. Esta época se caracteriza por los grandes volúmenes en los vestidos, el concepto era salir del cuerpo de las personas en todo sentido. Los vestidos eran muy anchos y demasiados esponjosos, exageración del volumen. Con el fin de mantener una dimensión homogénea de toda la figura, los vestidos debían estar acompañados con peinados muy grandes, ya que la voluminosidad de los trajes hacían que la cabeza, única parte del cuerpo que se veía, se perdiera en el conjunto. Se buscaba entonces compensar el tamaño de la cabeza mediante el tamaño de peinados y tocados.

(Diapo) Serie de objetos típicos de las mujeres de 1.700, eran elementos que servían de estuche, con el único fin de contener pequeños objetos, como las tijeritas, las llaves de la despensa, se llevaban prendidas al cinturón y siempre en sentido vertical.

El movimiento es la dimensión de los vestidos propios de la época postmoderna y atiende a una fuerte necesidad sentida. Los vestidos antiguos eran demasiados rígidos y hacían que la mujer no se pudiera mover dentro de ellos, las actividades y las tareas de la nueva época, hicieron valorar la importancia del movimiento en la ropa.

A partir de 1.920 se empieza a dar una revolución en la moda, quitando todos los objetos que tenían oprimida a la mujer como los corsés, las crinolinas de alambre, las bajofaldas almidonadas, estos y otros elementos del vestuario hacían que el cuerpo fuera rígido. Para los años veinte los vestidos empiezan a ser muy sueltos y a semejar los movimientos del cuerpo.

El uso de los materiales sutiles y las líneas muy suaves permiten el movimiento y adquieren forma en la confección, que empieza a acomodarse a las exigencias del siglo XX. Existen investigaciones actuales que encuentran una relación entre el vestido y la danza. Los cambios que se han dado en la danza y en sus movimientos observan una relación directa con los vestidos a través de las distintas épocas.

(Diapo) Vestido típico de los años veinte, las líneas son muy suaves, es asimétrico y en general está conceptualizado y realizado con el fin de permitir todos los movimientos del cuerpo. La joyería de esta época acepta vidrios unidos por medio de sedas, eran elementos simples, pendientes y largos que permitían y acentuaban el movimiento del cuerpo.

(Diapo) Joya importante por toda su conformación, es un objeto totalmente articulado, que se puede transformar en varios elementos como brazaletes, pulseras, collar o simplemente en gargantilla, pero se puede dejar totalmente largo y se mueve con los movimientos del cuerpo.

(Diapo) Objeto realizado por Cartier con todas las características que han identificado a este diseñador, como el blanco y el negro, muchas piedras engastadas al pavé, es un elemento bidimensional muy plano y está realizado para ser llevado con una cadena muy larga.

(Diapo) Objeto de 1.925, es un pendiente collar de gran tamaño, que se puede llevar largo, como gargantilla o como pulsera. Exaltación del movimiento. Los vestidos de la diapositiva corresponden a modelos de los años 40. Se destacan por identificar a la mujer emancipada, la mujer libre, pero que después de la segunda guerra mundial, se quiso relacionar a la mujer con un concepto más de hogar y por tal razón la moda se dirige hacia ese modelo social.

(Diapo) Vestido realizado por Cristian Dior fue creador del vestido negro para cualquier ocasión. La parte superior del vestido es muy pequeña, mientras que en los años 40 era mucho más amplio, semejaba la espalda de los hombres. La parte inferior, la de las faldas, es muy amplio y permite mucho movimiento, por debajo de ellas se vuelven a usar las crinolinas que le dan identidad a la mujer con elementos muy seductores y femeninos. Los vestidos se conceptualizan hacia una mujer emancipada y más moderna, pero siempre resaltando la feminidad a través de la amplitud de la falda y de los accesorios que se llevan por debajo de ella.

(Diapo) Joya típica de finales de los cuarenta y de los cincuenta, prevalece la línea curva como sinónimo de feminidad.

(Diapo) Objeto propio de 1.946, tiene una cadena típica de la época, que se llamó tubo de gas o cola de ratón, era una pieza maciza con elementos articulados.

Es la época de mayor desarrollo del cine americano, este tipo de objetos se elaboró para las actrices de época, son joyas falsas, fantasía o bisutería, pero de tan alta calidad, que daban la apariencia de ser una joyería muy fina, estaban hechas con características muy europeas (francesas). A partir de este momento se inicia una gran competencia entre la moda, la producción joyera y la bisutería o fantasía.

(Diapo) Brazaletes francés, tiene como característica las líneas curvas, es un objeto falso, trata de representar una pluma para envolver el brazo.

(Diapo) Conjunto de joyas que exaltan la línea curva, se observa, en la forma espiral, la utilización de las piedras de colores, la colección representa aretes, anillos y broches.

2.2.7 Tendencia de los Años 90

Los vestidos y los ornamentos siempre han ido de la mano, la moda de los vestidos van acorde con los accesorios. A finales de los 90 aparece una nueva tendencia más étnica, se combinan materiales no solo de metal, también se recogen elementos de la naturaleza, como semillas. El minimalismo es reemplazado por objetos recargados y vistosos, con mucho movimiento e inspiración en la naturaleza.

No es que las líneas geométricas hayan desaparecido en su totalidad o que se hayan explorado todas las posibilidades. A través de la historia las líneas geométricas o los elementos inspirados en la naturaleza han estado presentes, pero la búsqueda actual es la búsqueda de elementos no tan rígidos, se quiere encontrar en las líneas geométricas el movimiento.

III. CONCLUSIONES

La joya es un vehículo de comunicación con el poder de modificar el comportamiento, a través del tiempo

Es un objeto que define una acción, un modo de hacer y un comportamiento consecuente al significado del objeto joya. Esta acción se orienta más como intencionalidad que como posibilidad de acceder al objeto. El receptor asume el simbolismo o significado de la joya según el lugar del cuerpo en que la utilice.

Este objeto precioso, lleva implícito un lenguaje propio, que depende de los elementos iconográficos, simbólicos y de la intencionalidad de la persona que encargó su realización y que la utilizará.

El significado de “poder hacer”, esta en la persona que tiene el poder de ordenar y se encuentra representado en la joya. Quien tiene el poder de ordenar y de someter, de decir. . (gobernante, Rey).

El significado del “deber hacer” corresponde a la persona que se somete a una autoridad (el Rey) Por ejemplo, en la joya de matrimonio se encuentra implícito un “deber ser” y un “tener que ser”, existe un vínculo enmarcado en un compromiso de cambio social. Cuando yo doy o recibo un objeto con esta intencionalidad estoy dispuesto a recibir o dar otro tipo de condiciones.

El anillo de matrimonio es un objeto tan evidente que su significado amarra socialmente. Su poder comunicativo hace que la persona que lo usa sea reconocida en su estado civil: soltero, comprometido o casado. Nos hace saber si la persona esta en disposición de buscar pareja o no.

Un ejemplo del “saber hacer” se puede ilustrar con el significado que se le da dentro de una comunidad, al anillo que porta el chaman. El hecho de poseer este objeto hace que su gente lo respete y lo reconozca como el que más sabe, y esto le otorga poder.

El “querer hacer”, responde a un deseo o intencionalidad. En el evento del compromiso, la acción se orienta a que la otra persona use la joya, pero no existe un compromiso social que lo obligue a portarla. Por encima de todo, prima la voluntad de utilizar el objeto recibido.

La joya que se porta como adorno, simboliza un deseo de diferenciarnos dentro del grupo social al cual pertenecemos, se busca llamar la atención de las personas con las cuales interactuamos.

En el pasado, la costumbre de cambiarse de ropa a diario no era frecuente, sin embargo, la cantidad de elementos de ornamentales que una persona usaba, jugaba un papel muy importante y tenía diferentes significados a la hora de acompañar el vestuario.

En la época de los faraones por ejemplo, era difícil identificar la clase social de un individuo por su modo de vestir, pues pobres y ricos vestían con túnicas. La diferencia la hacían los accesorios.