

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesañas de colombia s.a.

PROGRAMA NACIONAL DE JOYERÍA

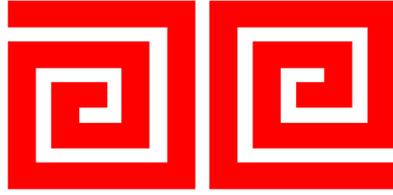
PROYECTO

**Mejoramiento para la Competitividad
de la Joyería Colombiana**

Cartilla de Diseño aplicado a la Joyería

Autores

**Nuria Carulla Fornaguera
Colombia Vivas Benítez**

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de colombia s.a.

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Ministro

Luis Guillermo Plata Páez

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.

Gerente General

Paola Andrea Muñoz Jurado

Subgerente de Desarrollo

Manuel José Moreno Brociner

Coordinador Centro de Desarrollo Artesanal

Pedro Felipe Perini Guzmán

Coordinadora de Proyecto

Janneth González Ariza

Diseño y Diagramación

Yzabel López

Ilustración

Yzabel López

Cítese como: Carulla,N & Vivas Colombia. 2007. Cartilla de Diseño aplicado a la Joyería. Artesanías de Colombia S.A. [XX](#) pp.

AGRADECIMIENTOS

A las asociaciones y comunidades joyeras del país,
A los organismos y entidades gubernamentales que apoyan regionalmente el
desarrollo de los artesanos joyeros, y
Al Equipo de Asesoras y Asesores que apoyan técnica y administrativamente toda
la gestión del Programa Nacional de Joyería.

ÍNDICE

	Página
PRESENTACIÓN	
INTRODUCCIÓN	
NOCIONES BÁSICAS DEL DISEÑO	7
EL DISEÑO APLICADO A LA ARTESANÍA	8
Componentes del Producto Artesanal	9
LA ASESORÍA EN EL DISEÑO	10
LA JOYERÍA Y EL DISEÑO	11
Concepto y Diseño de una Joya	11
Fuentes de inspiración	11
Proceso Técnico-Productivo	12
FUNCIÓN Y EXPRESIÓN EN EL DISEÑO	12
ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE UN DISEÑO	14
Forma	14
Textura	14
Color	15
Materiales y combinación	16
Volumen	17
Percepción	18
LA JOYA COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN	18
Emoción	18
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL DISEÑO DE JOYAS	19
Emisor	19
Receptor	20
Significado	21
Uso	22
CONCLUSIONES	22
BIBLIOGRAFÍA	23

PRESENTACIÓN

En Colombia existen los más variados y diversos oficios artesanales, representativos de diferentes culturas que emplean un sin número de materias primas llenas de color y textura, como fibras naturales, maderas preciosas, arcillas, metales, piedras, minerales y semillas, entre las que se destaca la tagua o marfil vegetal.

Entre estos oficios desarrollados tradicionalmente y por generaciones, se encuentra la Joyería a la que se dedican aproximadamente 2.100 artesanos joyeros y orfebres, ubicados en trece departamentos del país.

Artesanías de Colombia como empresa líder del sector artesanal, está comprometida con el sector joyero del país a través de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad de la Joyería Colombiana diseñado y ejecutado en el marco del Programa Nacional de Joyería para el fortalecimiento de las organizaciones productivas de joyeros y orfebres, el mejoramiento de procesos productivos mediante la capacitación y la asesoría en técnicas de joyería y diseño aplicado, el fortalecimiento empresarial de las unidades productivas, la certificación con el sello de calidad “Hecho a Mano”, la constitución de alianzas estratégicas a nivel local y regional, la participación en ferias y la gestión comercial.

Como parte de este Proyecto, se destaca la capacitación y perfeccionamiento técnico de los artesanos joyeros y orfebres a través de talleres teórico-prácticos que se desarrollan mediante una metodología dinámica y participativa, a quienes va dirigida esta serie de cartillas, denominada “Cartillas para el mejoramiento del arte de la Joyería y la Orfebrería en Colombia” que comienza con la “Cartilla de Herramientas Básicas para Joyería y continúa con la cartilla de “Diseño aplicado a la Joyería, con la convicción de que les serán de gran utilidad en su quehacer diario para obtener un producto de alta calidad, reconocido en diferentes ámbitos y mercados nacionales e internacionales.

Cordial saludo,

Paola Andrea Muñoz Jurado

Gerente General

Artesanías de Colombia

INTRODUCCIÓN

Artesanías de Colombia S.A. entrega a los artesanos joyeros y orfebres del país, la segunda cartilla, denominada “Diseño aplicado a la Joyería” que forma parte de la serie de “Cartillas para la Producción de Joyería con Calidad”.

Esta Cartilla tiene el objetivo de ampliar y mejorar el conocimiento de los artesanos sobre las nociones básicas de diseño, y su aplicación práctica en el campo de la joyería contemporánea y a fortalecer las habilidades y destrezas de los artesanos joyeros para su propio beneficio y para el enaltecimiento de un oficio hecho con calidad y dedicación.

Contiene aspectos relacionados al diseño aplicado a la joyería, la función y la expresión en el diseño y los elementos de configuración y de la comunicación en el diseño de joyas.

Además de todas las consideraciones teóricas y técnicas, se destaca la importancia y la necesidad de crear joyas con identidad colombiana y con calidad, como factor diferenciador de la producción de joyas en el concierto internacional.

Esperamos que esta y todas las cartillas que forman parte de la serie, sirvan como apoyo y memoria recordativa de los talleres prácticos que se realizan en las comunidades y organizaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento de la Competitividad de la Joyería Colombiana, del Programa Nacional de Joyería.

NOCIONES BÁSICAS DE DISEÑO

En términos generales y en cualquier campo o actividad del ser humano:

“La tarea de diseñar consiste en determinar, anticipadamente a su realización, las características finales de un artefacto (objeto) y su modo de producción, para que cumpla con una serie de fines requeridos por una demanda previa: funcionales, formales, de comunicación, estéticos, ideológicos, simbólicos, informativos, identificadores, materiales, ergonómicos, persuasivos, económicos, diferenciadores, etc.”¹

El diseño es transformación, diferenciación, innovación, creatividad, percepción estética e identidad ².

Su objetivo es dar respuesta a las necesidades del mercado, definidas con anterioridad al proceso mismo del diseño.

El trabajo de diseño es un proceso integrado por actividades y decisiones de carácter racional, intuitivo, creativo, estético, cultural, económico y social entre otros, que consiste en:

- Determinar la forma final completa de una pieza o un conjunto de piezas antes de su producción y distribución.
- Establecer los modos de producción con los medios disponibles y de la manera más económica.

Estas nociones de diseño, son aplicadas de manera específica a la artesanía, considerando sus características propias o componentes y el nicho de mercado al que va dirigido.

¹ BELLUCCIA, Raúl: La función social del diseño. Consultado en Google, el 17 de diciembre de 2007.
http://www.foroalfa.com/A.php/La_funcion_social_del_diseno/50

² Programa de Cátedra: BELLUCCIA, Raúl.
http://anteproyecto.port5.com/belluccia/Programa_Belluccia_2002.pdf. Consultado en Diciembre 17 de 2007

EL DISEÑO APLICADO A LA ARTESANÍA

Para la artesanía, el diseño es un factor o elemento estratégico, que promueve el mejoramiento técnico y productivo de los objetos artesanales y se aplica en:

- El desarrollo, creación o mejoramiento de estos objetos para ser convertidos en productos.
- Los procesos de producción, el aprovechamiento y optimización de las materias primas e insumos, la adecuación tecnológica y la racionalización de la producción.
- La diferenciación de producto, las soluciones estéticas e innovación, condiciones de uso, eficiencia, funcionalidad y seguridad.
- Los sistemas de distribución: empaque, embalaje y transporte.

Al momento de diseñar, es importante tener en cuenta:

- ✓ *Diseñar productos con **identidad***
- ✓ *Diseñar productos **innovadores***
- ✓ *Diseñar productos realizables (Aplicando técnicas y oficios artesanales e infraestructuras)*
- ✓ *Diseñar productos vendibles*

También es muy importante establecer previamente el **nicho de mercado** al que está dirigido el producto para identificar:

- *El usuario o comprador*
- *Los canales de comercialización y distribución*
- *El tipo de líneas de producto*

Componentes del producto Artesanal

Al momento de diseñar, es importante tener en cuenta los componentes de un producto que lo distinguen como una artesanía. Estos son:

1. Identidad:

Conjunto de caracteres o elementos que hacen que un individuo o grupo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. Los productos representan valores estéticos, culturales, costumbres y tradiciones propias de una región y poseen características formales distintivas, particulares de un taller, en donde es palpable la búsqueda de una expresión a través de los materiales, la técnica y el diseño.³

2. Diseño e innovación

Los productos forman parte de una línea o una colección; es decir, manifiestan homogeneidad⁴ en su diseño y proyectan novedad. Son muy valoradas las piezas fundamentadas en usos, resultado de procesos de investigación y desarrollo. Deben garantizar la funcionalidad, resistencia al uso y larga duración sin deterioro. Deben estar adaptados y adecuados a escala humana y permitir el uso correcto⁵.

3. Calidad

Satisfacción total de un usuario o comprador, mediante la utilización adecuada de los factores humanos, económicos, administrativos y técnicos. La calidad se considera como la relación integral entre los materiales, el dominio de la técnica y los acabados.⁶

4. Técnica – Acabados

Los productos deben transformar una materia prima de manera que involucre técnicas tradicionales artesanales y se evidencie el grado de maestría en el manejo de una o varias técnicas y la habilidad para conjugarlas. Para ello, es muy importante la investigación y experimentación de nuevas posibilidades de transformación, desde el material y el oficio.

Los acabados deben ser adecuados y apropiados a la técnica, al material y al producto y deben garantizar al usuario o comprador, la obtención de un producto con las condiciones adecuadas de uso y permanencia en el tiempo.

5. Mercadeo

Es muy importante el equilibrio entre precio y valor percibido, capacidad de producción y precio, así como relación precio e imagen corporativa.⁷

6. Imagen Gráfica y Corporativa

³ Manual de participación Expoartesanías 2008

⁴ Homogeneidad: Cualidad de homogéneo: Pertenciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. Dicho de un conjunto: Formado por elementos iguales. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésima segunda edición. Impreso en Rotapapel. España, 2001.

⁵ Manual de participación Expoartesanías 2008

⁶ Ibid

⁷ Ibid

La imagen gráfica genera valor agregado en el producto; es una variable importante para incrementar el nivel de recordación, identidad y diferenciación en todos los momentos de promoción y comercialización.

La imagen corporativa es la lectura y valoración de la empresa o taller, realizada por el público, sea este comprador o no. Se puede representar por medio del empaque, catálogo, tarjetas personales, etiquetas, información de cuidado y mantenimiento del producto, etc.

LA ASESORÍA EN EL DISEÑO

Esta asesoría ***“permite la aplicación del diseño a la artesanía con base en el trabajo conjunto entre artesanos y diseñadores, sobre aspectos previamente detectados en el área tecnológica, productiva y del producto”***⁸ y se realizan mediante actividades de:

1. Rescate

Recuperación de técnicas y piezas que se han perdido por escasez de materia prima, sustitución tecnológica, cambio en la función, ó ausencia de mercado, pero que para la demanda actual recobran vigencia.

2. Mejoramiento

Mejoramiento del producto artesanal actual a partir del fortalecimiento de la técnica y el adecuado manejo de las materias primas.

3. Creación

A partir de la demanda y experimentación de materiales, técnicas y nuevas funciones, se crean nuevos productos de carácter artesanal, los cuales son desarrollados en talleres conocedores de las técnicas y/o de los materiales

4. Rediseño

La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en esencia, se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le permitan reingresar a los diferentes mercados.

5. Diversificación

A partir de una técnica o pieza específica, se diseñan nuevas alternativas de productos, conservando los materiales, las técnicas y los elementos característicos de identidad, con el fin de ampliar la oferta o responder a la demanda.

LA JOYERÍA Y EL DISEÑO

⁸ Artesanías de Colombia. Documentos. Centro de Diseño para la Artesanía 2008

La joyería es una actividad creadora. El creador maneja un lenguaje en el metal, que le permite manifestar su sentimiento respondiendo a ciertas necesidades. La fabricación de una joya constituye utilidad para el ser humano.

"La joya es un ornamento que permite a quien la crea, expresarse y comunicar sensaciones; es por esto que la joyería está catalogada como un arte aplicado." (Nuria Carulla)

El diseño de joyas, es: *"El arte de proyectar y concebir una joya. Resuelve y materializa aspectos conceptuales y estéticos. Define forma, volumen, textura, función, ergonomía, materiales, procesos de producción, a quien va dirigida la joya y cuáles son los canales de comercialización"*. (Nuria Carulla)

La joyería elaborada por artesanos y orfebres, tiene, un valor artístico, además de un uso práctico.

Concepto y Diseño de una Joya

El concepto es la idea que hay detrás de un diseño. Es lo que el diseñador quiere transmitir a través de la pieza; es la declaración de intenciones del trabajo.

El concepto del producto es básicamente una descripción preliminar del producto futuro. La descripción del concepto sirve de base para establecer los diferentes requerimientos y especificaciones:

- El diseño físico y su planteamiento a partir de la inspiración
- El proceso técnico-productivo y su comercialización.

El concepto de una joya, parte de la necesidad imperiosa de elaborar un producto con identidad colombiana, combinando el metal con oficios tradicionales que se han refinado a lo largo del tiempo. De esta manera, se resaltan los elementos culturales y la identidad propia de las comunidades artesanales y joyeras.

Fuentes de Inspiración

Foto tomada por Liliam Leff. Broche en plata inspirado en hoja de tabaco.

El concepto, está totalmente ligado al **Punto de Inspiración o Referente** que se toma como punto de partida en el proceso de diseño y puede ser referido a la cultura, al entorno o a productos locales. Puede venir de un objeto, una emoción, una persona, un lugar o forma. No hay reglas donde buscar; depende de los intereses propios.

Este concepto se establece conjuntamente a partir de todas las posibilidades planteadas por el grupo de artesanos y el diseñador.

De la inspiración del diseñador y de los artesanos, surge un tema para crear una joya. Es preciso desglosar ese tema y examinarlo desde distintos elementos básicos de diseño.

Al abstraer esta información se puede decidir realmente cuáles son los puntos de atracción de este tema.

Con estas respuestas se empieza a considerar cómo traducir las propiedades de la inspiración al diseño de manera evocadora, para que provoque sentimientos similares en los demás.

Proceso Técnico- Productivo

En el diseño se resuelve el proceso de producción y se escogen las técnicas. Para el proceso de elaboración de una joya, lo más productivo es elegir la técnica que más inspire y motive al joyero.

Al concentrarse y explorar una técnica profundamente, puede definirse un estilo de diseño.

Recomendaciones:

- Lo importante es que el proceso escogido para elaborar una pieza sea fiel al desarrollo del concepto, la forma y la función de esta.
- Muchas veces a través de la experimentación con los procesos tradicionales se pueden lograr cambios innovadores e inusuales que se conviertan en una técnica original del artesano joyero. Para esta experimentación o para buscar el proceso adecuado en la construcción final de una pieza, es recomendable hacer modelos de prueba.

FUNCIÓN Y EXPRESIÓN EN EL DISEÑO

Una vez definido el concepto, es importante considerar dos aspectos al momento de diseñar una pieza:

- **La función** para la que está creado un objeto y que se establece por los requerimientos anatómicos del objeto en su uso.
- **La expresión** que busca transformar simbólicamente la experiencia conectando las intuiciones más profundas del ser humano. La forma tiene siempre un significado; la creación es descubrir y expresar dicha forma.

La función responde al para qué sirve y para qué está pensada y elaborada una pieza; condiciona la forma y se considera como un elemento esencial en el diseño.

A través de la función se pueden generar piezas muy innovadoras. Se pueden reinterpretar soluciones técnicas ya existentes en otros campos y aplicarlas a la pieza de joyería.

La proposición que afirma que “la forma sigue a la función” es una guía estética y se puede interpretar de dos modos: como una *descripción de la belleza* o como una *prescripción*⁹ para lograrla. Por ejemplo: Para diseñar un anillo, existen unas prescripciones, tales como:

- El ancho del anillo debe ser máximo de 1.5 cms. para poder doblar el dedo.
- El grosor del anillo debe ser máximo de 4 mm. para poder cerrar los dedos.

Bajo estas prescripciones se puede jugar con la forma del anillo, produciendo alteraciones o modificaciones como motivo de diseño.

La *interpretación descriptiva* afirma que la belleza es el resultado de la pureza y la ausencia de ornamentación. Según la *interpretación prescriptiva*, las consideraciones estéticas en diseño deben ser secundarias con respecto a las consideraciones funcionales. Esta interpretación no es una fórmula estricta.

Un diseño es funcional cuando cumple con los requerimientos anatómicos de:

- **Ergonomía**, entendida como la relación de la pieza con el cuerpo humano.
- **Antropometría**, entendida como la relación de las medidas de la pieza con el cuerpo humano.

Para que una pieza cumpla con estos dos requerimientos, es necesario tener en cuenta, peso, medida, tamaño y movimiento.

Por ejemplo:

- Unos aretes no deben pesar más de 5 gramos porque el exceso de peso puede romper la oreja
- Una argolla no debe tener más de 1.5 milímetros de ancho porque si se pasa de esta medida, no permite doblar el dedo.
- Una pulsera demasiado voluminosa no permite apoyar bien el brazo sobre una superficie.
- Un collar rígido no se adapta bien al cuerpo y puede levantarse.
- Una pieza con puntas y filos, puede lesionar al usuario.

Recomendaciones:

- La función y la forma deben estar siempre unidas.
- Al momento de tomar decisiones, es necesario centrarse en la importancia relativa de todos los aspectos del diseño (forma y función) considerando criterios de éxito.¹⁰

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE UN DISEÑO

⁹ Acción y efecto de prescribir: Preceptuar, ordenar, determinar algo. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésima segunda edición. Impreso en Rotapapel. España, 2001.

¹⁰ Principios Universales de Diseño, Lidwell William, Holden Kristina, Butler Jill; Editorial BLUME, Pag 90

Son los elementos esenciales que se consideran durante el proceso de diseño de una joya.

De acuerdo al concepto que hay detrás de un diseño en particular, algunos son más importantes que otros, pero si se ignoran, es posible que el diseño no alcance su potencial completo.

En el manejo de estos elementos es donde se comienza a expresar el lenguaje personal del diseñador, que responde al “¿Cómo lo digo?” e imprime su sello o estilo propio.

Estos elementos, son:

Forma	Textura	Color	Material
-------	---------	-------	----------

De estos cuatro elementos se desprenden:

Volumen	Percepción	Emoción
---------	------------	---------

Forma

Es la apariencia visual total de un diseño. Es la que transmite la mayor parte del impacto visual inicial de la pieza y la manera en que se maneje puede alterar el lenguaje de la joya, sutil o significativamente; por lo tanto se debe hacer logrando un buen equilibrio estético y visual.

La forma expresa la apariencia exterior de los productos; a través de los sentidos se puede apreciar volumen, color, textura y evocar su significado.

Recomendaciones:

- Al comenzar a definir una forma, es recomendable relacionarla con el concepto y/o tema de inspiración a desarrollar.
- Durante el proceso de selección de la forma final, es indispensable relacionar la forma, con intenciones prácticas de función, producción y uso de la pieza.

Textura:

Es un elemento visual que se refiere a las características de superficie de un objeto. “La textura es la repetición de la unidad donde la lectura del conjunto es más importante que la lectura de la unidad.¹¹”.

¹¹ David Consuegra, Diseñador Gráfico Colombiano.

Una textura está dada por las características de la superficie de un material; aunque está relacionada con el tacto, se puede convertir en un efecto visual atrayente.

La textura asigna a los productos un determinado carácter perceptivo o sensorial. Su apropiada elección aporta riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto.

Foto tomada por Alberto Moncayo. Aretes, diseño Nuria Carulla

La textura de la superficie no debe ser arbitraria o caprichosa; si se aplican los procesos adecuados a través del metal, se pueden imitar superficies fácilmente reconocibles que evoquen sensaciones y refuercen la intención del diseño.

Existen dos tipos de texturas:

- **Visuales.** La textura visual es estrictamente bidimensional, puede ser vista por el ojo aunque puede evocar sensaciones táctiles.
- **Táctiles.** No solo es visible al ojo sino que pueden sentirse con el tacto. La textura se eleva sobre una superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional.

Recomendaciones:

- Al elegir una textura para la joya, hay que tener en cuenta que permanezca durante la vida útil de la pieza. Al diseñar una pieza, es de suma importancia, la ubicación de la superficie texturada, para protegerla del desgaste por uso.
- Dependiendo del material, algunas veces es una ventaja usar la textura en el diseño de una joya, ya que por lo general, el pulimento es una de los acabados más difíciles de lograr.

Color:

Es la descomposición de la luz. El color o la intensidad de luz reflejada en una superficie, es lo que más distingue una forma de su entorno y puede ser natural o artificial.

El color es una cualidad visual del producto, resultado de la sensación o impresión que producen en el ojo la luz emitida por focos luminosos o la difundida por los cuerpos.

El color puede lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos desde el punto de vista visual, además de reforzar la organización y el significado de los elementos de un diseño.

Foto tomada por Alberto Moncayo. Pulsera, diseño Susana Guerrero.

La joyería tradicional aplica el color a través de la combinación del metal con piedras preciosas, semipreciosas o esmaltado al fuego.

La búsqueda para lograr nuevos efectos con color, es uno de los factores que más ha impulsado el desarrollo de la técnica, el diseño y el estilo de los creadores de joyas.

La joyería contemporánea amplió sus posibilidades cromáticas o de color empleando la amplia gama de materiales ofrecidos por la industria y la experimentación con materias primas inusuales, como por ejemplo, fibras naturales, polímeros y plásticos.

El diseño de una pieza, se puede enriquecer con una variedad de colores, permitiendo que esta sea más acorde a los gustos del cliente o a las tendencias del mercado.

Recomendaciones:

- El color al igual que la textura debe ser usado con una intención, para lograr un impacto visual.
- Hay que aprovechar que se pueden lograr distintos efectos en la joya al cambiar la intensidad, tono y luminosidad del color.
- Así mismo, se debe considerar la superficie sobre la que se va aplicar o reflejar el color, ya sea esta brillante, mate, lisa o texturada.

Materiales y combinación

Los materiales usados por excelencia en la joyería, son los metales nobles: oro, platino y plata.

En la actualidad, se ha introducido en el diseño de joyas, el uso de fibras naturales como la iraka, fique, werregue, hilos de algodón, y otros materiales como la madera, el carbón y la tagua tallados y pulidos que aportan un valor agregado a la pieza por el tratamiento adecuado que se les da y la forma en que enriquecen el diseño aportando contraste e identidad propia a la Joyería, gracias a sus cualidades naturales, a su textura y color.

Foto tomada por Alberto Moncayo. Detalle Collar diseño Tatiana Apréez.

La joyería contemporánea se caracteriza por la mezcla de materiales.

Es importante tener en cuenta que todos los materiales tienen su propio carácter; por ejemplo, los metales son fríos, la madera es cálida y los textiles pueden tener una mezcla de ambos. Los diferentes materiales pueden alternarse o superponerse en el producto, para obtener un adecuado balance de sus características.

Esta combinación se puede obtener de dos formas:

- ✓ Combinación de materiales con características similares o cercanas
- ✓ Combinación de materiales con características diferentes

Cuando se diseña en Plata, la mínima inclusión de un material más noble como el oro o las piedras preciosas, incrementan la aceptación y el valor percibido de la pieza.

Cuando se combinan metales nobles con otros materiales, es preciso seleccionarlos de tal forma que permitan expresar claramente el concepto de diseño y la sensación e impacto que se quiera transmitir.

El tratamiento original de un material puede convertirse en el lenguaje o sello personal del creador de joyas.

Recomendaciones:

- La combinación de materiales se debe manejar en una proporción de 70% y 30%, o 80%-20%. Si se utiliza un tercer material, éste se aplica solamente para los detalles pequeños - 5 a 10%.
- Si se combina oro y plata, el oro debe ser usado como un acento que da valor agregado y para no aumentar los costos de manera exagerada.

Volumen

“Es la magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones: largo, ancho y alto.”¹² También es algo que define un espacio en vez de llenarlo y se puede expresar con líneas o planos seriados. No siempre se expresa con superficies sólidas.

Hay que tener en cuenta que en la joyería se crean piezas tridimensionales que se relacionan con el cuerpo humano.

Foto tomada por Alberto Moncayo. Collar, diseño Susana Guerrero

Recomendaciones:

- Al diseñar es interesante fijarse en el detalle, considerando todas las distintas caras de la pieza, ofreciendo una experiencia visual integral.
- Es importante considerar la parte trasera y los espacios vacíos de una pieza, como un elemento de diseño.

¹² Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésima segunda edición. Impreso en Rotapapel. España, 2001.

Percepción:

“Es una impresión que se recibe por los sentidos”¹³ Es también, un “proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen significativa del mundo”.¹⁴

Cuando se diseña una joya es importante recordar que esta se percibe con los cinco sentidos. A partir de esta percepción, se pueden encontrar puntos de innovación y cambio en una pieza.

Recomendaciones:

- Este cambio puede pasar de una casualidad generada por la pieza a una intención central de un diseño, que además debe ser atrayente visualmente y estimular a la persona que las lleva consigo, generando un sonido, algún olor o con texturas que inviten al tacto.
- El creador de hoy, diseña experiencias y entabla una comunicación íntima con su cliente a través de la pieza y lo invita a interactuar con ella.

LA JOYA COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

La joya es un objeto de comunicación con el poder de modificar el comportamiento de la persona que la porta; transmite pasiones y sentimientos profundamente radicales en el tiempo y sedimentados a través de la memoria; habla de nosotros y de lo que queremos representar y comunicar; nos permite reflejar nuestra personalidad y nuestros gustos.

La joya tiene la capacidad de lograr que su usuario u observador experimente y construya una nueva realidad o que diferentes usuarios se hagan partícipes en una definición común de la realidad creada por su diseñador. Esto nos conduce a un lenguaje, a través del cual las personas comunican sus pensamientos y sentimientos a los demás.

Por lo tanto, se busca diseñar piezas que establezcan una comunicación no verbal, un sentimiento o una emoción. Lo importante aquí es trabajar con una imagen evocadora que transmita la información necesaria para que haya una lectura clara por parte del usuario.

Emoción

La emoción es una respuesta inmediata del organismo y está ligada al sentimiento en función de lo que le ocurre a un ser humano y de los estímulos que percibe.

¹³ Definición de percepción. Google. <http://www.definicion.org/percepcion>.

¹⁴ Definición de percepción. Google. <http://www.sitographics.com/diccion/p.html>.

Una joya es un vehículo para comunicar emociones - amor, humor, nostalgia-, por las cuales las personas se sienten atraídas. Nos comunican algo, nos conectan a la historia que hay tras de ellas, ubicando al individuo en su contexto y dándole seguridad, paz y tranquilidad.”¹⁵

El diseño de hoy no busca crear solo formas e imágenes, sino deseos, interacciones e identidades.¹⁶ Se busca diseñar piezas que establezcan una comunicación no verbal, un sentimiento.

Lo importante es trabajar con una imagen evocadora que transmita la información necesaria para que haya una lectura clara por parte del usuario.

Recomendación:

- Al hacer un diseño de joyas, es importante, no solo crear formas e imágenes, sino producir emociones, deseos, interacciones e identidades.¹⁷

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL DISEÑO DE JOYAS

Toda comunicación humana encierra símbolos; esto ocurre porque los pensamientos y sentimientos de una persona no son directamente transmitidos y percibidos por los demás; primero deben ser codificados en símbolos que se convierten en el lenguaje formal de una pieza. El resultado final es una comprensión compartida de lo que aquella situación significa.

La comunicación debe estar constituida por cuatro elementos:

- Emisor
- Receptor.
- Significado
- Uso

Si falta alguno de estos elementos, la comunicación se rompe.

El Emisor

En Joyería, el emisor es aquella persona que diseña o crea la joya.

¹⁵ NURIA CARULLA y MARCELA ECHAVARRIA “Guía día a día para diseñadores De Prototipo a Producto” Artesanías de Colombia S. A

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

El autor de una joya da una intención, un sentido, un querer transmitir algo; tiene la tarea de rescatar lo que es nuestro, lo que nos identifica y nos hace diferentes dentro del contexto en el cual nos movemos.

El diseñador, debe imprimir a la pieza, por más sencilla que esta sea, el sello de la identidad. Esto nos permite sustentar el objeto con buenos argumentos, con un criterio propio y diferenciarnos de joyeros de otras latitudes.

Un diseño que posea una resonancia clara y comprensible con un solo símbolo, puede resumir y destacar los elementos de la cultura.

Recomendaciones:

- Es bien importante que el objeto sea “legible” y el diseñador se debe centrar en un solo elemento que puede ser único si transmite un elemento propio de nuestra identidad y cultura.
- La persona que realiza una joya no puede olvidar que se proyecta en el futuro y se mantiene en la memoria. Sin lugar a duda, este objeto es un elemento de comunicación, que cumple un papel, de acuerdo al momento histórico en que se crea.
- El diseñador no debe incorporar muchas técnicas y elementos en una sola joya, porque puede confundir y no comunicar claramente, el propósito o la intención del diseño.

Receptor

Es la persona o el conjunto de personas para quienes se crea la joyería o a quienes va dirigida.

Cuando se diseña una joya, se analiza el estilo de vida de los usuarios o compradores, para ofrecerles algo que quieran usar y que sea de su agrado.

Recomendaciones:

- Siempre que estamos trabajando una joya debemos tener en cuenta a la persona para quien va dirigida la pieza. La proyección del objeto se debe realizar de una manera libre y su realizador debe prever que el objeto proyecta diferentes significados.
- 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.¹⁸

¹⁸ PAOLA SAMBUGARO. Teoría de la Comunicación, consignado en Informe Final “Diplomado de Joyería, Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza” Artesanías de Colombia S. A 2002

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 que la conforman no sean en su totalidad materiales preciosos como metales y piedras.

El significado verdadero de una joya es de objeto precioso, único o exclusivo. Refleja autenticidad, a través de su identidad propia.

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

Todas estas valoraciones la convierten en un objeto con significado especial.

Uso

Para cada ocasión hay una joya, y no todas las joyas se utilizan para todas las ocasiones.

La joya contiene elementos simbólicos, que se estructuran bajo un sistema comunicativo o de pensamiento; puede ser símbolo de protección, de reconocimiento grupal, de status, de poder, de seducción, de moda.

La joya tiene un uso representativo. Por ejemplo, en la antigüedad la joya se constituyó en un amuleto o “contra” para enfrentar las fuerzas malignas, que podrían afectar negativamente a un individuo. Al mismo tiempo, este instrumento de protección, sirvió para no dejar escapar el espíritu o las fuerzas positivas de una persona. Los aretes también se usaron como elemento protector para no dejar escapar las fuerzas positivas por las orejas.

En la actualidad, la joya que se porta como adorno, simboliza un deseo de diferenciación dentro de un grupo social al cual pertenece una persona y busca llamar la atención de las personas con las cuales se interactúa.

Recomendación:

- Al momento de crear una pieza de joyería, es muy importante tener en cuenta el papel que cumple el concepto y el contenido simbólico que se quiere imprimir al objeto; estos se representan a través de iconos e imágenes de elementos capaces de comunicar un mensaje y una intencionalidad.

CONCLUSIONES

- En general, la tarea de diseño consiste en determinar la forma final de una pieza, antes de su producción y comercialización y en establecer los modos de producción con los medios disponibles, de la manera más económica.
- El diseño aplicado a la artesanía, es un factor o elemento estratégico, que promueve el mejoramiento técnico y productivo de los objetos artesanales, desde su concepción, hasta su comercialización, teniendo siempre presentes los diferentes componentes de un producto artesanal.
- Un diseño es funcional cuando cumple los requerimientos anatómicos de ergonomía y antropometría.
- La descripción del concepto sirve de base para establecer los diferentes requerimientos y especificaciones, tanto en el diseño como en el proceso productivo.
- Durante el proceso de diseño de una joya, es necesario considerar los elementos de configuración referidos a forma, textura, color, material, volumen, percepción y emoción.
- El joyero artesano que realiza una pieza, no se puede olvidar que se proyecta hacia el futuro y se mantiene en la memoria de quien usa o porta una joya, a través de ella. Sin lugar a duda, esta joya es un elemento de comunicación, que cumple su papel de acuerdo al momento histórico.
- El diseñador de una joya, tiene la tarea de rescatar lo que es nuestro, lo que nos identifica y nos hace diferentes dentro del contexto en el cual nos movemos. Debe imprimir a la pieza, el sello de identidad, con un criterio propio que nos permite diferenciarnos de joyeros de otras latitudes.
- Finalmente, si diseñamos una joya con identidad propia, podemos ser competitivos en diferentes mercados, con la seguridad de ofrecer un producto único y nuestro.

BIBLIOGRAFÍA

Artesanías de Colombia. Documentos. Centro de Diseño para la Artesanía 2008

BELLUCCIA, Raúl Programa de Cátedra:. Consultado en Google
http://anteproyecto.port5.com/belluccia/Programa_Belluccia_2002.pdf. (Dic. 07)

BELLUCCIA, Raúl: La función social del diseño. Consultado en Google (Dic. 07)
http://www.foroalfa.com/A.php/La_funcion_social_del_diseno/50

CARULLA Nuria y ECHAVARRÍA Marcela. “Guía día a día para diseñadores de Prototipo a Producto”. Artesanías de Colombia S. A

CONSUEGRA David, Diseñador Gráfico Colombiano.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésima segunda edición. Impreso en Rotapapel. España, 2001.

LIDWELL William, HOLDEN Kristina, BUTLER Jill; Principios Universales de Diseño Editorial BLUME.

Manual de participación Expoartesanías 2008

Percepción. Consultado en Google(Dic. 08) <http://www.definicion.org/percepcion>.
<http://www.sitographics.com/dicciona/p.html>

SAMBUGARO Paola. Teoría de la Comunicación, consignado en Informe Final “Diplomado de Joyería, Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza” Artesanías de Colombia S. A., 2002