

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

EL DISEÑO APLICADO A LA JOYERÍA

Nuria Carulla

NOCIONES BÁSICAS DE DISEÑO

En términos generales, en cualquier campo y actividad de la vida humana, ***“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

El 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.

---

¹ BELLUCCIA, Raúl: La función social del diseño. Consultado en Google, el 18 de diciembre de 2007.
http://www.foroalfa.com/A.php/La_funcion_social_del_diseno/50

² Programa de Cátedra: BELLUCCIA, Raúl. En Google:
http://anteproyecto.port5.com/belluccia/Programa_Bellucia_2002.pdf.

EL DISEÑO APLICADO A LA ARTESANÍA

Para la artesanía, el diseño es un factor o elemento estratégico, que se aplica en:

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

LA JOYERÍA Y EL DISEÑO

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)

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

El diseño de joyas, según la Maestra Diseñadora de Joyas, Nuria Carulla, 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".

Aspectos a considerar al momento de diseñar una joya

El joyero artesano debe considerar dos aspectos al momento de diseñar una pieza:

1. **La función** para la que está creado un objeto y que se establece por los requerimientos anatómicos del objeto en su uso.
2. **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.

CONCEPTO Y DISEÑO

¿Qué es un Concepto?

Un concepto es la idea que hay detrás de un diseño. Es lo que el creador pretende transmitir a través de la pieza; es la declaración de intenciones del trabajo.

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.

Con este concepto, se orienta el diseño de joyas, a todos los públicos con diversos gustos personales y en respuesta a las necesidades de los distintos estilos de vida, de acuerdo a su funcionalidad y uso.

Funcionalidad en el diseño de una joya

Para que un diseño sea funcional, debe cumplir con los requerimientos anatómicos de:

- Ergonomía y
- Antropometría.

La **Ergonomía**, es la relación de la pieza con el cuerpo huma-----no.

La **Antropometría**, es la relación de las medidas de la pieza con el cuerpo humano.

Para que una pieza cumpla con estos dos requisitos, se debe 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.

FUENTES DE INSPIRACIÓN

La inspiración es simplemente lo que estimula una reacción; es cualquier cosa que mueve o motiva.

Puede venir de un objeto, una emoción, una persona, un lugar o forma. No hay reglas donde buscar; depende de los intereses propios.

Foto tomada por Pablo Rojas. Muestra un aderezo en Filigrana de Oro inspirado en el grano de Café. Artesanías de Colombia S.A. 2.005

Para empezar a diseñar hay que definir un tema basado en la inspiración del diseñador o del que crea la joya.

Hay que 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.

ELEMENTOS BÁSICOS DE DISEÑO

Son los elementos esenciales que deben considerarse durante el proceso de diseño de una joya.

De acuerdo al concepto que hay detrás de un diseño en particular, algunos serán 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 creador, que responde al “¿Cómo lo digo?” e imprime su sello o estilo propio.

Estos elementos, son:

Forma	Textura	Volumen
Color	Percepción	Emoción
Función	Materiales	Proceso de producción

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.

Las partes que constituyen la forma, son: textura, volumen, tamaño, color.

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:

Una textura está dada por las características de la superficie de un material. Aunque está relacionada con el tacto, la textura se puede convertir en un efecto visual atractivo. Puede estar en forma natural sin adornos o con un tratamiento especial. Puede ser lisa, rugosa, mate o brillante.

Foto tomada por Emiliano Moscoso. Broche, 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.

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.

VOLUMEN:

El Volumen “es el espacio que ocupa un objeto”³; tiene tres dimensiones: longitud, anchura y profundidad.

³ Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madr

El volumen 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 Emiliano Moscoso. Pulsera, diseño Irmi Kranz.

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 de la pieza como un elemento importante en el diseño.

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.

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

Foto tomada por Emiliano Moscoso. Collar, diseño Claudia Fajardo.

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.

PERCEPCIÓN:

“Es una impresión que se recibe por los sentidos”⁴

Es también, un “Proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen significativa del mundo”.⁵

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, lo invita a interactuar con ella.

EMOCIÓN:

La emoción está ligada al sentimiento en función de lo que le ocurre a un ser humano y de los estímulos que se perciben.

“La emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un estímulo o situación”⁶

---

⁴ Definición de percepción, tomada de <http://www.definicion.org/percepcion>. Google, 18 12 07

⁵ Definición de percepción, tomada de <http://www.sitographics.com/dicciona/p.html>. Google, 18 12 07

⁶ V J Wukmir http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_la_emocion.htm

FUNCIÓN:

La función responde al para qué sirve y para qué está pensada y elaborada una pieza. La función condiciona la forma y debe considerarse 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.

Recomendación:

- La función y la forma deben estar siempre unidas.

MATERIALES:

Los materiales usados por excelencia en la joyería, son los metales nobles: Oro, Platino y Plata.

Foto tomada por Emiliano Moscoso. Detalle Collar diseño Tatiana Apráez.

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.

Combinación de materiales.

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 y otros materiales, hay que seleccionarlos teniendo en cuenta 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.

PROCESO

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.

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.

La joya tiene la capacidad de lograr que su usuario u observador subjetivamente 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.

Hoy los adornos tienden a desaparecer. Se imponen los objetos reales conectados a nuestra cotidianidad. Las joyas que nos comunican algo, nos traen y nos hablan de la historia que hay detrás de ellas, ubicando a la persona en su contexto y dándole armonía, paz y tranquilidad.

La joya es un objeto que habla de nosotros y de lo que queremos representar y comunicar nos permite reflejar nuestra personalidad y nuestros gustos.

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

Recomendación:

- Es importante recordar al hacer un diseño de joyas, que el diseño de hoy no busca crear solo formas e imágenes, sino deseos, interacciones e identidades.⁷

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 asequibles a los demás; primero deben ser codificados en símbolos que se convierten en el lenguaje formal de una pieza. El resultado final es el surgimiento de una comprensión compartida de lo que aquella situación significa.

La comunicación debe estar constituida por cuatro elementos:

- Emisor
- Significado
- Uso
- Receptor.

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.

El autor de una joya da una intención, un sentido, un querer transmitir algo; sin embargo, las personas que reciben la joya tienen la posibilidad de entender otra cosa diferente a lo que pretende transmitir.

La inmediatez de la vida actual obliga a quien crea o diseña la joya, a adicionarle 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, puede resumir y destacar los elementos de la cultura.

El creador o 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 por más común 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.

---

⁷ NURIA CARULLA y MARCELA ECHAVARRIA “Guía día a día para diseñadores De Prototipo a Producto” Artesanías de Colombia S. A

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.

Recomendaciones:

Es bien importante que el objeto sea “leíble” 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.

RECEPTOR:

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

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.⁸

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 una joya es de objeto precioso, único o exclusivo.

---

⁸ 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

Refleja autenticidad, a través de su identidad propia.

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 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.

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 síntesis, el creador o 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 por más común que esta sea, el sello de identidad. Esto nos permite sustentar el objeto con buenos argumentos y con un criterio propio que nos permite diferenciarnos de joyeros de otras latitudes.

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.

Finalmente, si diseñamos una joya con identidad propia, podemos ser competitivos en diferentes mercados, con la seguridad de ofrecer un producto único y nuestro.