

La relación artesanía-diseño a través del producto joya

Una perspectiva histórico-técnica¹

THE RELATIONSHIP CRAFTS- DESIGN THROUGH JEWELRY. A HISTORICAL-TECHNICAL PERSPECTIVE

Artículo recibido el 12 de octubre de 2011 y aprobado el 2 de febrero de 2012

Iconofacto - Vol. 8, Nº 10 / Páginas 66 - 87 / Medellín-Colombia / Enero-junio 2012

Andrea Medina Gómez. Diseñadora Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Máster en Ingeniería de Diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV-ETSID) y Máster en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos (DIGD) de la Universitat Politècnica de València (UPV-CFP). Actualmente es candidata Ph.D en el Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la Universitat Politècnica de València (UPV-ETSID). Correo electrónico: anmegme@doctor.upv.es.

Bernabé Hernandis Ortuño. Ingeniero Industrial, Docente y Director del Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la Universitat Politècnica de València (UPV-ETSID). Doctor en Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV-ETSII). Correo electrónico: bhernand@degi.upv.es.

¹ Este artículo hace referencia a la etapa inicial del desarrollo de tesis doctoral enfocada en el análisis de la joyería contemporánea, realizada en la Escuela Técnica de Ingeniería de Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica de València (UPV), Valencia, España.

This article refers to the initial stage of development of the doctoral thesis focused on the analysis of contemporary jewelry from a design perspective. The work is made in the School of Engineering Design (ETSID) of the Polytechnic University of Valencia (UPV), Valencia, Spain.

RESUMEN: este artículo analiza relaciones y componentes de la joyería contemporánea desde una perspectiva artesanal; una visión evolutiva en la cual el diseño es un vehículo para potenciar la materia, la técnica y sus significados. Se abordan una taxonomía básica y unos conceptos de la artesanía en dos contextos, el europeo y el latinoamericano, para evaluar una definición contemporánea de joya (como producto diferenciado e innovador desde sus nuevas lecturas, a través del uso de otros materiales y técnicas), la influencia de los materiales en sus significados, la importancia de la técnica y el proceso de diseño para la creación de valores diferenciales. El análisis propuesto pretende evidenciar la estrecha relación entre artesanía y joyería bajo un enfoque histórico-técnico en el que se determinan elementos comunes sobre el valor significativo de los objetos y sus procesos de elaboración mediante la intervención del diseño. Los aspectos metodológicos de este estudio contribuyen al desarrollo de una investigación más amplia enfocada en el proceso de diseño de la joya.

PALABRAS CLAVE: producto joya, producto artesanal, técnica, diseño, joyería contemporánea, proceso de diseño, artesanía.

ABSTRACT: This article discusses relationships and contemporary jewelry components from the crafts perspective, an evolutionary view in which design is seen as a tool to promote materials, techniques, and their connotations. It addresses a basic taxonomy and concepts of craftsmanship in the European and Latin American contexts, in order to evaluate a contemporary definition of jewelry, the influence of the materials on their connotations, the importance of the technique and the design process to add unique value. The proposed analysis intends to show the close relationship between craft and jewelry under a historical-technical approach which defines common elements on the significant value of the objects and their production processes through the intervention of design. The methodological aspects of this study contribute to the development of broader research focused on the design process of the jewel itself.

KEYWORDS: jewel product, craft product, technique, design, contemporary jewelry, design process, craftsmanship.

Desde que el Hombre adquirió la facultad de someter y dar forma a una parte de la materia (...) ya no cambiaron sus órganos sino sus utensilios y los objetos que adapta para utilizarlos con ayuda de estos: cuando cambia el clima ya no cambia su piel sino su indumentaria. La transformación corporal cesa y es reemplazada por su evolución técnica que influencia la colectividad humana, sobre el estado de su cultura.

Plejánov, 1973

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el concepto de artesanía puede estar asociado a un sinnúmero de significados atribuidos a una diversidad de técnicas, oficios, productos, procesos de elaboración y funcionalidades, los cuales han sido logrados a través de la habilidad, el conocimiento y la manipulación necesarios para la elaboración de un objeto artesanal.

El estudio toma como referencia la siguiente definición internacional referente a la artesanía propuesta por la Unesco:

...los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente² (Unesco, 1997).

No obstante, cada país busca apropiarse de una definición y de unas normativas que acojan su identidad y diferencien su oficio y producto, teniendo en cuenta que los criterios pueden ser susceptibles de variaciones según las condiciones del contexto.

Desde sus inicios el oficio de la joyería ha sido desarrollado por la mano del individuo, quien toma conciencia de su entorno y transforma las herramientas; esto amplía su plataforma material y garantiza una mayor especialización de las habilidades en el quehacer artesanal.

El perfeccionamiento de sus formas y el afinamiento de los instrumentos aumentaron la experticia del hombre y le llevaron a comprender que un buen objeto es concebido gracias a la aplicación de diferentes técnicas, aportando mejores avances y conocimientos que convierten su oficio artístico y empírico en una actividad cada vez más especializada.

² Definición adoptada por el Simposio Unesco/CCI "La Artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera". Manila, 6-8 de octubre de 1997

...los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado.

Para acometer el proceso de análisis, abordar la taxonomía, las definiciones, las relaciones entre artesanía y joyería contemporánea y el rol del diseño en todo ello, se guiará el estudio desde la investigación cualitativa con base en la información previa referenciada en datos e informaciones que contribuyen a un mayor conocimiento.

La revisión documental permite el primer contacto con el objeto de estudio e incita a reflexionar sobre el oficio artesanal joyero, resaltando la importancia de la técnica en los procesos de diseño a través del análisis de la joyería desde una perspectiva artesanal y la identificación de aspectos fundamentales en sus procesos de diseño.

De la misma manera, la observación de la información en el ámbito artesanal ha permitido distinguir las amplias posibilidades de intervención en su contexto manual y productivo, desde el área semiindustrial, el diseño, la moda y la cultura, entre otros, teniendo en cuenta los niveles de especialización e investigación en cada una de ellas.

2. LA CLASIFICACIÓN DE LA ARTESANÍA

Mediante el análisis de algunos registros encontrados sobre la clasificación de la artesanía se toma como referencia el ordenamiento definido por la Ley del Artesano de 1984³ de Colombia, de acuerdo a la manera como en dicha ley se engloba el oficio manual desde una perspectiva universal. A partir del concepto de tradición en los entornos indígena, familiar y social, y de la modificación técnica de la habilidad manual en el proceso de elaboración de la artesanía, se establece su clasificación en: indígena, tradicional popular y contemporánea o vanguardista. Bajo criterios de adaptación y del dominio de la técnica, en este estudio se define una categorización que consiste en cuatro grupos representativos de la destreza, tales como la materia, la técnica, el proceso y los materiales (Tabla 1). Allí, es posible evidenciar la inclusión de nuevos instrumentos, sus niveles de uso y la experimentación con otros materiales para la elaboración de los objetos según el manejo de sus técnicas y desarrollos.

³ Ley 36 de 1984. Noviembre 19 /1984. Ley del Artesano. Decreto 258 de 1987. Capítulo 1. de Colombia

	LA MATERIA	LA TÉCNICA	EL PROCESO	EL MATERIAL
Artesanía Indigenista	Objetos - Útiles - Rituales - Estéticos	Aprehendida de generación en generación: herencia social de sus antecesores	Labor manual - Desde extracción de la materia prima hasta su transformación final - Requiere de un profundo conocimiento y experiencia	- Uso de fibras naturales y locales (propios de su lugar de origen)
Artesanía Tradicional Popular	Objetos - Estéticos - Funcionales	- Reproducido de generación en generación - Colaboración de maquinarias y otras técnicas (perfección de la técnica)	Ritual artístico, minucioso y cultural - Ejercido en su gran mayoría por comunidades mestizas y negras, que también tienen total conocimiento de sus materiales, influenciadas por una visión global de los originarios inmigrantes europeos	- Manejo de material natural proveniente de procesos más elaborados y de mejores acabados
Artesanía Contemporánea o Vanguardista	Objetos - Útiles - Estéticos Provenientes de elementos técnicos y formales derivados de otros contextos socioculturales y niveles tecno-económicos	- Tecnología moderna - Tendencias universales y/o académicas - La técnica se complejiza, nace la conciencia en el hecho de diseñar, pensar y analizar la forma en lo que decide invertir tiempo e interés	- Maquinaria - Tecnología Factor importante en los procesos de elaboración del producto artesanal	- Se adquiere ya transformado y existe un universo de posibilidades de variedad de materiales - La intervención de materiales artificiales cada vez es mayor

Tabla 1. Clasificación de la Artesanía. Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, ubicar el oficio de la joyería en un contexto artesanal mediante el manejo de las técnicas tradicionales, de la creatividad y la adaptación de una ilimitada variedad de materiales al producto, les permite a las nuevas generaciones trascender y revivir aspectos históricos y simbólicos a través de objetos representativos de una cultura con creencias, costumbres, religión e identidad, cultura en la que los adornos corporales son elaborados manualmente y se comportan como símbolos comunicadores de situaciones sociales y posturas del pensamiento. La joya actual resignifica el símbolo, dada la inevitable introducción de la tecnología:

...aun cuando sea una labor antigua se reconoce que muchas de las técnicas y útiles usados hoy en día, se idearon hace miles de años y el joyero moderno corta, perfora, enfile, suelda y dobla modificando así las técnicas tradicionales. No obstante, si se habla de los avances metalúrgicos es posible comprobar las mejoras de calidad en las herramientas cotidianas y en las contribuciones de los instrumentos eléctricos en la reducción de las operaciones (Wicks,1996).

De acuerdo con lo anterior es necesario agregar que, a su vez, los cambios tecnológicos favorecen la exploración de materiales cada vez más configurables a la joya y a los desarrollos conceptuales-productivos, visualizando lo que permite visualizar el mercado de manera más amplia sin que implique que la joya pierda su esencia de producto único e irrepetible ni sus características mutables, propias de un objeto artesanal y cultural. Con respecto al entorno, la sociedad enfoca la importancia de la artesanía en los diferentes ámbitos que relatan una existencia y conforman una historia a partir de lo colectivo y lo económico, como parte esencial de su progreso (Medina & Hernandis, 2011a). Castro (2003), afirma que “la artesanía hace parte del aparato productivo de los países en vía de desarrollo, como un componente de productividad importante desde el punto de vista económico, social y cultural” (Castro: 30), lo cual también se ha podido confirmar en países más desarrollados, teniendo en cuenta que la artesanía contribuye a la generación de empleo, impulsa el turismo y hace parte del patrimonio etnológico y cultural (España, 2009). De ahí que países líderes en desarrollo y altos niveles de vida, hayan reconocido su participación en el área empresarial y comercial a través de la normalización del oficio artesano, como lo han hecho países de Europa y Latinoamérica.

2.1 LA NORMALIZACIÓN DE LA ARTESANÍA

Como se indica en párrafos anteriores, motivos como la tradición y la historia han garantizado la permanencia de la artesanía en regiones como Europa y Latinoamérica, hecho que permite lograr la oficialización de su labor y su inclusión en el ámbito académico, profesional y organizacional. Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia del factor semiindustrial en el entorno artesanal, el cual varía según la ubicación geográfica, es pertinente para el estudio tomar estas dos regiones como referencia de investigación.

Según un informe del Ministerio de Industria y Comercio de España (2009), los términos relacionados con la normalización de la artesanía en la región europea se determinan de la siguiente manera:

2.1.1. EUROPA

Aunque la Unión Europea ha optado por no establecer una misma opinión con respecto a la definición adecuada sobre artesanía, cada país ha resuelto delimitar las actividades artesanales a partir de criterios como sector/dimensión, criterio profesional, criterio artístico, varios o ningún criterio. De ahí la decisión de países como Alemania, Francia e Italia por entender el oficio desde una perspectiva propia.

- En Alemania, el sector es independiente y está desvinculado de los sectores comercial e industrial.
- En Francia, se clasifica según criterios de dimensión del sector, la actividad y la cualificación.
- En Italia los criterios para definir el sector artesanal son determinados por su tamaño y actividad.

España, por otra parte, se acoge a aspectos de modernización, desarrollo económico y calidad de vida fundados en criterios artísticos para la regulación y ordenación de la artesanía. Esto dio origen al Real Decreto 1520/1982 de 18 de junio, que establece considerar “la artesanía como la actividad de producción transformación y reparación de bienes o prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado que no se acomoda a la producción industrial, totalmente mecanizada o en grandes series” (Ministerio de industria, 2009). Dicha definición permitió crear normativas autonómicas adaptadas de acuerdo con sus contextos sociales, culturales y económicos. Cada comunidad se basa en conceptos propios sobre el significado de “actividad artesanal” en los que predomina la intervención personal y la obtención de productos y/o servicios no industrializados.

2.1.2. LATINOAMÉRICA

Su riqueza artesanal y cultural, atribuida a la existencia de comunidades indígenas en países como Colombia, México, Venezuela, Brasil, entre otros, incluye la actividad como una oportunidad de progreso, trabajo y aporte cultural.

En Colombia se regulariza el oficio artesanal bajo la Ley N° 36, de Noviembre 19 de 1984, en la cual se considera artesano a “quien ejerce una actividad profesional creativa en torno a un oficio preponderantemente manual y conforma a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción. Es autónomo, deriva su sustento de dicho trabajo y transforma en bienes y servicios útiles su esfuerzo físico y mental”.⁴

En México, la Ley Federal para el fomento de la macroindustria y la actividad artesanal del 26 de enero de 1988 establece:

Artesanía es la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente. Por otro lado, el Artesano es aquel cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía⁵ (Unión, 1991).

Venezuela establece, en el artículo 3° de la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal, que “se considera artesano y artista popular la persona que con su ingenio y destreza, transforma materias primas en creaciones autóctonas o artísticas utilizando instrumentos de cualquier naturaleza. Esto mediante la intervención del trabajo manual, como factor determinante y sin alcanzar producciones equiparables a la industria” (Venezuela, 1993).

⁴ DIARIO OFICIAL 36797 lunes 26 de noviembre de 1984, en el que el Congreso de Colombia decreta la reglamentación de la profesión de artesano (Colombia).

⁵ Artículo reformado DOF 22-07-1991. Última Reforma.

Artesanía es la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria...

A pesar de no encontrar un registro normativo que rija el sector artesanal de Brasil, se observa la existencia de un órgano que apoya el emprendimiento artesanal y que ofrece oportunidad empresarial y de capacitación a través del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)⁶ (SEBRAE, 1972).

Lo anterior evidencia dos aspectos importantes para el sector artesanal: el interés por incluir la actividad en el sistema productivo y económico de las regiones, y los logros de su permanencia en el entorno actual. Esto ha conllevado al posicionamiento de algunos oficios, a través de la recursividad como factor estratégico de competitividad. Es posible evidenciarse ejemplo de ello en la joyería, teniendo en cuenta que conceptos como la denominación de origen, la experimentación y la innovación a través de la forma y sus materiales han cobrado importancia en el desarrollo de sus productos.

Cabe resaltar, desde la perspectiva del diseño, la importancia que se da en cada una de las normativas anteriores, tanto en Europa como en Latinoamérica, a la intervención manual-creativa, al ingenio y a la destreza de las habilidades de quien crea los productos.

3. DEFINICIONES DE LA JOYA

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra "joya" como la "pieza de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, que sirven para adorno de las personas y especialmente de las mujeres" (1992: 853).

Santisteban, Y., en *La influencia de los materiales en el significado de la joya* (2009), hace referencia a los escritos del Complejo Educativo de Joyería de Buenos Aires, para indagar sobre el significado de la palabra "joyería" (Santisteban, 2009: 25). Asimismo, la define desde los objetos personales usados como adorno, signo de posición social, rango oficial o símbolo de creencias socioculturales fabricados en diferentes materiales orgánicos e inorgánicos como las plumas, los huesos, las conchas, los metales y las piedras.

6 SEBRAE. Organización privada establecida en 1972. Su misión es promover la competitividad y el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas.

Para efectos de esta investigación, los términos joya y joyería serán abordados desde una perspectiva general, refiriéndose al producto y a la actividad, desarrollados ambos a partir de materiales preciosos o sin ellos, lo que hace que sean susceptibles de múltiples significados dependiendo de variables formales, funcionales y técnicas.

Hoy en día, el concepto de joya se ha adherido al de bisutería y está enfocado al usuario para ser comprendido desde una perspectiva más amplia, debido a la multiplicidad de materiales, de diseños y de técnicas que su desarrollo implica. “Actualmente la joyería recorre un camino que le permite ser joya o bisutería, en ella se pueden apreciar desde los metales más preciosos y escasos como el oro, la plata y el platino hasta los materiales más nobles y humildes de la naturaleza como las maderas y semillas” (Santisteban, 2009: 32).

Así mismo, siempre se ha considerado que “desde los inicios de la humanidad, los objetos se mostraron como los mejores expositores de las ideas del hombre; a través de ellos ha pretendido simbolizar sus creencias, desarrollarse como ser social y demostrar sus conocimientos” (Medina & Hernandis, 2011). El proceso metodológico es uno de los aspectos que define la vigencia del oficio del joyero, debido al alto porcentaje de la intervención manual. La transformación de sus herramientas permite que sean cada vez más especializadas según criterios de la función y de la técnica, lo que permite direccionar el análisis del estudio hacia los procesos y métodos de diseño de una pieza de joyería, teniendo en cuenta la definición del producto artesanal como “aquel que se realiza con una esencia diferente, con un sentido propio, con un rasgo de vida impreso en el material, la forma, el color, el uso y la existencia misma, en el que se plasman valores estéticos simbólicos y funcionales” (Quiñones, 2003: 23).

La trascendencia de la joyería hasta la actualidad puede deberse a la adopción de nuevas formas para llevar a cabo este oficio, es decir, a la transformación de los procesos artesanales. Esto sin olvidar la tradición heredada que se modifica con el paso del tiempo y se apropia de aquello que su entorno le favorece, dando lugar a la materia prima más elaborada y al uso de una variedad de herramientas y de técnicas que demuestran su importancia en el proceso de elaboración de los objetos.

La adopción de métodos y tareas que modifican la praxis del diseño transforman la materia y le permiten evolucionar, pero al mismo tiempo le generan al creador de los objetos nuevos interrogantes sobre el significado y la complejidad de la esencia de las piezas que produce, lo que aumenta las probabilidades de cometer errores en el proceso y limita su pericia.

4. LA TÉCNICA

Gil (2002) en el capítulo 4, se refiere al nuevo diseño artesanal y afirma que “la creación de productos a lo largo de la historia está ligada indisolublemente a la de la materia y al proceso de refinamiento de las técnicas” (Gil: 22).

En la joyería, el dominio de metales como el oro y la plata ha tenido un papel importante a nivel artesanal y semiindustrial; este es el caso de las joyas de filigrana de Mompox, Colombia. Son piezas que se clasifican en el grupo de la orfebrería de este país y son elaboradas por artesanos, cuyas raíces, tanto en técnica como en formas, son de origen europeo (española, francesa e inglesa) con una alta influencia árabe; y se le adicionan rasgos de algunos aborígenes del país que han adornado desde tiempo atrás el cuerpo humano.

La orfebrería momposina se basa en una técnica de retorcido de hilos en oro y/o plata que más tarde constituirán una joya; se elabora mediante el uso de herramientas simples como dos tablas que se entrelazan para formar un tejido en forma de trenza y originando diferentes formas para el diseño de las piezas. Uno de los principales aspectos de atención

“la creación de productos a lo largo de la historia está ligada indisolublemente a la de la materia y al proceso de refinamiento de las técnicas” (Gil: 22).

de esta labor se encuentra en el análisis para el desarrollo de piezas, que son de tamaño muy reducido, en el que se observan los detalles de la joya con sumo cuidado, que pueden adoptar formas orgánicas y geométricas. Este proceso logra resultados de buena calidad debido a la inversión traducida en el nivel de ingenio, de creatividad, de la técnica y de la habilidad innata del que diseña cada pieza (Falchetti, 1993).

Teniendo en cuenta los estadios de la situación actual: “globalización, crisis económica mundial, investigaciones que ligan la economía con la cultura, revalorización de las formas de vida nativas, preocupación por la

ecología, preferencia por lo local versus lo global, la moda y un cambio en los discursos sobre el otro, nos han llevado a voltear la mirada hacia lo artesanal” (Pérez, 2010: capítulo 2); Promover la identidad del trabajo manual impresa en los objetos cotidianos es hoy en día una característica que la sociedad ha adoptado y que influye en sus factores de uso más comunes, como por ejemplo la moda. La preferencia por lo propio aporta a la conservación del entorno natural y manifiesta que preservar es inherente al individuo. En este sentido, cobra valor la afirmación de Baudrillard (1984: 87) donde “la fascinación del objeto artesanal se basa en el pensamiento de que pasó por la mano de alguien cuyo trabajo todavía está inscrito en él: es la fascinación de lo que ha sido creado y que por eso es único, puesto que el momento de la creación es irreversible”.

Sin embargo, el producto artesanal ha venido transformando su espacio a partir de la Edad Moderna (1492-1750), cuando aparece la mediación de la máquina y de las herramientas especializadas que desarrollan tareas específicas en el proceso; el interés por saber y conocer en profundidad sobre cada material impulsa su investigación y los procesos de elaboración para llegar a su dominio total (Mumford, 1980); dicha mediación ha logrado, en muchos casos, ser un aporte tecnológico que modifica ciertas técnicas y mejora la labor manual del artesano sin que este pierda totalmente su manera tradicional y esencial de crear objetos, y permitiéndole ampliar su visión hacia diversos campos.

01

Figura 1. Herramientas y materiales básicos para la elaboración de una joya (fuente de los autores).

5. EL PROCESO DE DISEÑO

Löblich (1981) afirma que “las relaciones entre un diseñador industrial y el objeto diseñado se denomina proceso de diseño” (p.137); allí, el diseñador desarrolla su creatividad a lo largo de cuatro etapas: 1) análisis del problema; 2) solución al problema; 3) valoración de las soluciones, y 4) realización de las soluciones.

El inicio creativo parte de los productos intangibles (ideas) hasta obtener resultados materiales o tangibles (producto industrial), en los que se obtiene una solución al problema planteado. Es probable que, partiendo de la teoría básica, la generación de productos semiindustriales⁷ proyecte también resultados satisfactorios en los que el proceso cuenta con ligeras adaptaciones según el tipo de producto y su entorno productivo. Contar con un período creativo para elaborar objetos en sectores como el de la joyería puede cobrar mucha más relevancia cuando se comprende que diseñar una joya es el período en el que se definen sus características propias y se perfecciona la idea principal. Por ello, es importante el momento en que esta primera representación es concebida

...la etapa conceptual del proceso de diseño y desarrollo de producto, es el inicio y de mayor importancia a la hora de concebir la idea de los productos, pues es una etapa que demanda expresión e innovación en su máximo nivel de exigencia para satisfacer los requerimientos establecidos por los clientes (Hsu L., citado en Briede, 2008: 23).

⁷ Entiéndase el término semiindustrial como aquella técnica que si bien aún se realiza trabajo manual en algunas etapas del proceso de producción (que le dan forma al producto), se utiliza maquinaria para otras tareas específicas. <https://www.codelcoeduca.cl/>

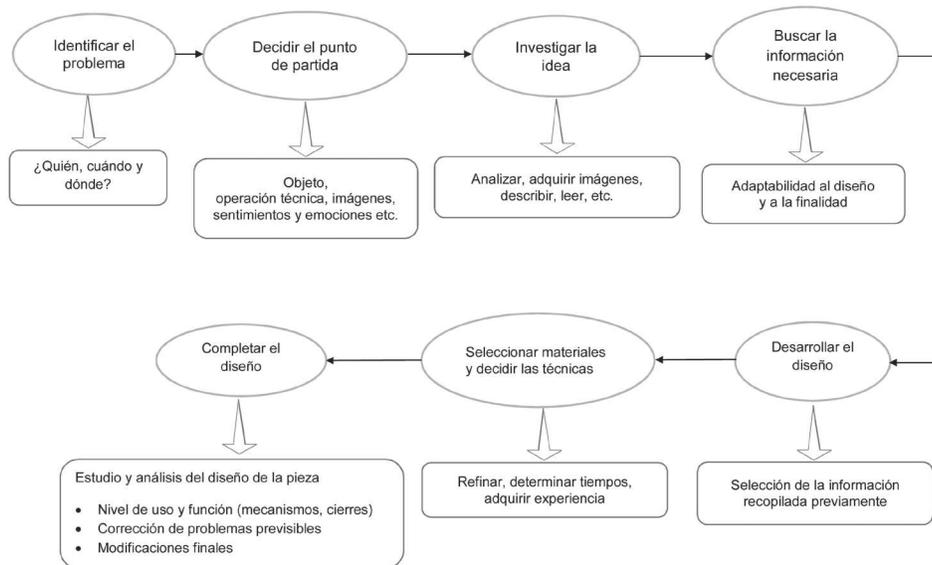
Al aproximarse al entorno más específico de la joya, se hace referencia a Wicks, quien habla sobre la joyería artesanal y define su proceso de diseño en seis etapas: 1) la observación; 2) la memoria; 3) la selección; 4) el análisis; 5) la organización de la información visual, y 6) la definición del objetivo de la pieza que ha de diseñarse (anillo, pendiente, collar, etc.). Esta autora opina que la vía de desarrollo hacia un producto de calidad está dirigida por la planificación, en la que se debe contar con los aspectos mecánicos de un proyecto para ser organizados en una secuencia lógica (Wicks, 1996: 51).

De igual manera, enfatiza la importancia de la previsión, del análisis y del pensamiento, enfocados siempre en la planeación del trabajo antes de producir una pieza; el hecho que determine una continuidad en las operaciones dependerá indudablemente de la detección de los errores en el proceso, direccionándose hacia el conocimiento previo sobre los resultados y el aprovechamiento máximo de los recursos que intervienen. Wicks, determina así que la intencionalidad de una joya debe ser analizada.

La planificación del proceso de diseño será evidenciada en el resultado final, que debe ser atractivo, interesante y comunicativo, ya que una joya es un medio de expresión, es un objeto que simboliza una ocasión, un mensaje, difunde una idea política y hasta religiosa.

El ingenio con el que se llega a un producto innovador depende del diseño, de la habilidad y del dominio de las herramientas (Figura 1); para ello, los elementos con los que se construirá la forma deberán ser seleccionados minuciosamente, con el fin de lograr una armonía entre lo formal y lo ergonómico.

A partir de ello, Wicks observa y analiza el proceso de diseño de una joya, y lo descompone en los siguientes pasos:

A partir de este proceso, define las herramientas como el medio que permite la materialización de una idea y la visualización de los proyectos en la realidad; asimismo, la importancia de su intervención en la fase creativa. La parte bidimensional constituye puntos de partida y permite la identificación de elementos que conformarán el desarrollo general para elaborar una joya. Teniendo en cuenta que el desarrollo de los productos industriales, “parte de la presencia de procedimientos y cualidades formales así como los atributos de diseño, es viable sugerir el uso de modelos o métodos que impliquen sinergia entre los recursos tanto humano como técnico en pro de mejorar los resultados, en cuanto a los procesos de innovación y ventajas competitivas del producto final” (Aguayo & Soltero, 2002); dirige hacia la observación de los métodos utilizados en los entornos productivos más pequeños, considerando que sus resultados requieren ser satisfactorios al igual que los ámbitos más industrializados.

Por esta razón, es pertinente identificar el proceso de diseño en la tarea que desarrolla el creador de joyas, este es el momento en el que imprime su creatividad y habilidad en cada pieza, en que aborda cada paso de manera consecuente según características específicas (diseño, material, función, etc.) que han sido

definidas previamente. Guerrero (2009) argumenta que diseñar es un fascinante para el creativo. Allí, inicia el proyecto en la que comprende que la fase de conceptualización es el origen de las primeras ideas y las imágenes, como inspiración y punto de partida de las propuestas que determinarán la evolución posterior del trabajo.

La función del diseño consiste en la definición de la pieza, en la ilustración a partir del detalle del dibujo a mano alzada o a través de medios actuales (tales como un software especializado) que ayudan a mejorar el nivel de calidad, la expresión y el realismo, partiendo de la idea hasta llegar a la representación de la pieza real con total detalle. Esto es necesario para prever errores e inconvenientes que puedan surgir más adelante, sobre todo cuando existe la posibilidad de intervención de más de un individuo en el proceso de diseño de las piezas y en la toma de decisiones sobre características finales.

La parte bidimensional constituye puntos de partida y permite la identificación de elementos que conformarán el desarrollo general para elaborar una joya.

6. LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Una joya contemporánea puede contar con los atributos necesarios para resignificar mensajes que resalten su valor en la experimentación de nuevas formas del producto, el cual puede intervenir en la vida diaria del individuo. Por esto, el creador de joyas de hoy en día debe enfocar su función principal en aquel lenguaje universal, basado en la innovación experimental, capaz de transmitir sus ideas sin perder la intención de personalizar el objeto. Ricardo Domingo (2011)⁸, diseñador de joyas de importantes firmas de joyería contemporánea (tales como Agatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez, Oro Vivo, entre otras), opina que el futuro del producto joya apunta hacia el concepto de lo exclusivo y lo natural en el que se imprime la creatividad a través de una variedad de técnicas y de una posibilidad infinita de uso de materiales sin que se pierda la intervención de la mano del hombre.

Actualmente, la joyería contemporánea es observada desde la perspectiva del diseño artesanal, siendo este último la

⁸ En una entrevista sobre procesos de diseño por videoconferencia, concedida el día jueves 21 de julio de 2011, para efectos del desarrollo investigativo.

Las herramientas tecnológicas actuales son un elemento de apoyo a las nuevas formas del hacer, y no el reemplazo de las técnicas y del creador tradicional de la joya moderna.

conexión entre la modernidad y la tradición. “Para no desaparecer, el artesanado ha tenido que unir a su folklore las últimas tecnologías, de manera que así y debido a su profundo trasfondo cultural, se presume pueda convertirse en un enorme catalizador de la cultura global. El lenguaje transversal del nuevo artesanado alcanzará el nivel de una lengua universal” (Gil, 2002: 140).

Conservar la tradición y adoptar nuevas formas o métodos de crear con la ayuda de la tecnología parecen ser hoy en día los factores que más influenciarán la permanencia y la actualización del sector joyero. “Al igual que en otras áreas del diseño, la tecnología digital gana un impacto sobre la forma como los diseñadores de joyas de hoy en día conciben, producen y presentan su trabajo. El software permite a los diseñadores desarrollar y visualizar sus proyectos de manera tridimensional” (Daab, citado en Benz, 2008: 8). Esto es así, si consideramos que las herramientas tecnológicas actuales son un elemento de apoyo a las nuevas formas del hacer, y no el reemplazo de las técnicas y del creador tradicional de la joya moderna.

7. METODOLOGÍA

En coherencia con los términos de la investigación cualitativa, existen dos maneras de abordaje: la que se basa en información objetiva, tomando como referencia información pasada del fenómeno en estudio (objetiva-histórica) sumada a la información sobre las relaciones entre las variables que afectan directamente (objetiva-relacional); y por otro lado, la que se basa en información subjetiva que se referencia en datos del individuo o grupo de donde se extrae el mayor conocimiento y experiencia (Pulido, citado en García, 2004).

El planteamiento metodológico identifica las perspectivas del proyecto y define la más apropiada para el caso concreto de esta investigación; nos basamos en el abordaje propuesto por Santisteban (2009), adaptando su contenido al tratamiento de la inves-

tigación actual, para determinar un acercamiento al objeto de estudio a partir de los siguientes aspectos:

- La investigación inicia con la consulta de documentos, lo que conduce al conocimiento sobre el objeto de estudio para construir la estructura, los criterios y los contenidos de la futura investigación de campo a desarrollar.
- Según el tipo de información inicial, se analizan los datos cualitativamente, lo que permitirá crear y perfeccionar instrumentos de aplicación en la recolección de datos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

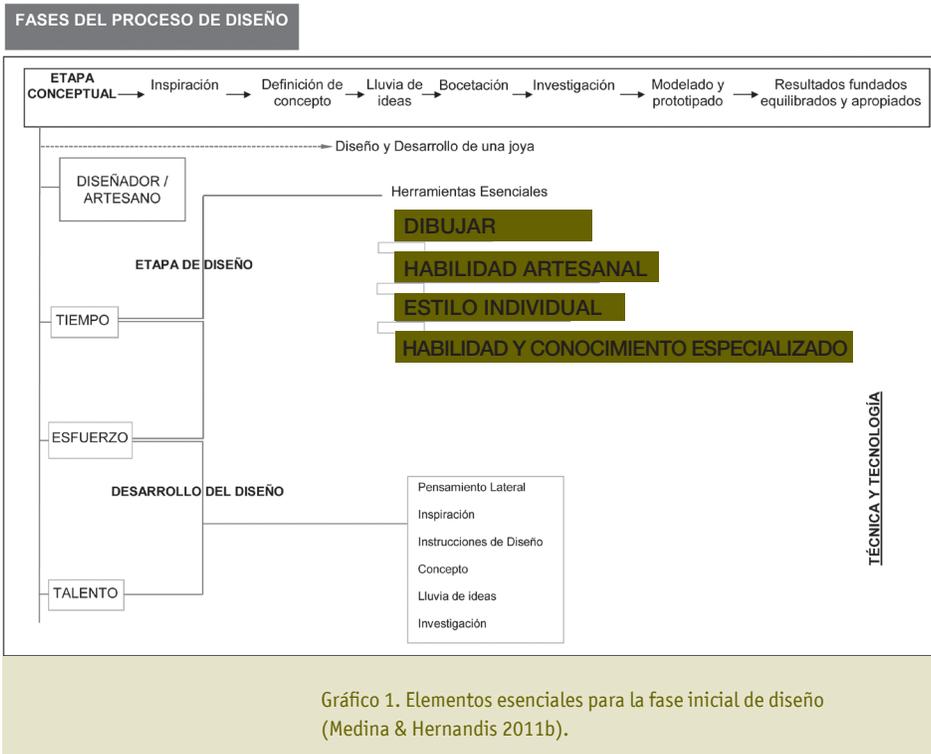
La reflexión cualitativa de la joyería como oficio artesanal en el que la adaptación de la técnica en los procesos de diseño muestra su relevancia en el desarrollo de un producto joya, dada por la revisión documental, ha sido posible a través del análisis de la joyería a partir de la perspectiva artesanal y de la identificación del proceso de diseño en la elaboración de un producto joya.

8. REFLEXIONES FINALES

A pesar de la escasez de información desde una perspectiva especializada en el caso concreto de la joyería, ha sido posible reflexionar desde una visión artesanal teniendo en cuenta que la actividad de la joyería nace de la mano del hombre y que sus procesos de elaboración se van transformando a medida que perfecciona sus herramientas.

La revisión de algunos registros en el ámbito académico sobre el uso y el significado de los materiales en las joyas durante la historia, la introducción de nuevas tecnologías para su elaboración junto con otros textos especializados (libros, documentos, revistas) y el contacto directo con el objeto de estudio que se ha tenido hasta el momento permitieron profundizar y conocer el contexto de la investigación. Con base en este proceso, se analiza y se obtiene información para la elaboración de un esquema de avance en la investigación cualitativa (Gráfico 1), esquema que ha permitido, en primer lugar, comprender el desarrollo del proceso de diseño en diferentes fases y tareas, y en segundo lugar, ha conducido a la detección de elementos que se pretende contribuirán al desarrollo de herramientas aptas para la recolección de datos y de información.

El análisis de una taxonomía, de los conceptos, de la relación artesanía-joya, del contexto y del diseño permite esbozar la fase creativa de manera general, teniendo en cuenta sus principales procedimientos y la obtención de un resultado final equilibrado y apropiado, en el que la intervención del especialista es fundamental a partir de sus capacidades y del dominio propio sobre sus herramientas de trabajo.

Inferir en interrogantes que pueden dirigir el planteamiento de la investigación a futuro ha permitido determinar una hipótesis inicial que guiará el desarrollo de la investigación: ¿qué aspectos generales pueden intervenir directamente en la visualización del producto joya como un objeto con atributos de calidad, desde la perspectiva del diseño?

Hipótesis: a partir del análisis de la fase de diseño para la elaboración de una joya contemporánea y del estudio de sus procesos técnicos y tecnológicos es posible establecer características para el concepto de “una pieza de calidad” que considere las capacidades formales, funcionales y ergonómicas demandadas en un producto semiindustrial.

Lo anterior define el elemento de análisis en el proceso de diseño, correspondiente a las variables identificadas en el producto joya y sus atributos propios.

CONCLUSIONES

Este estudio ha analizado los factores que parecen incidir en la relación artesanía-joya, mediante la determinación de una clasificación y definiciones que se basan en la revisión documental. Bajo criterios de la técnica y del uso de los materiales se destaca, además, la identificación del oficio especializado y el refinamiento de sus procedimientos; esto último no es menos importante para el desarrollo adecuado de los productos. Se han puntualizado los elementos de la joyería contemporánea, asociada a su carácter artesanal, en una línea evolutiva en la que el diseño puede ser incluido como una determinante de los valores significativos del objeto.

La originalidad del estudio radica en el análisis de la joya como un objeto artesanal, desde la perspectiva del diseño, considerando su proceso evolutivo entre la tradición y la modernidad; dicha relación se ha podido constatar en función de la materia, de la técnica, de la cultura y de los materiales de los productos. En este sentido, se ha procurado aportar conocimiento sobre un tema cuya literatura es escasa, desde otras perspectivas de investigación que trascienden la observación puramente simbólica y ritual.

En segundo lugar, el trabajo se basa en el análisis de la información sobre el tema específico de estudio, a partir del cual se puede inferir lo siguiente:

- Se ha elaborado una taxonomía de la evolución artesanal definida por la ley del artesano, en la que se destaca la inclusión de la maquinaria y de nuevas tecnologías para elaborar el objeto contemporáneo, hecho que tiene una transición desde lo ritual y funcional hacia lo útil y estético.
- El uso de una variedad de materiales permite ampliar la visión de la joya contemporánea tanto desde lo natural como desde una perspectiva artificial, donde la intervención de aquellas nuevas herramientas contribuyen con la mejora de la calidad y la optimización de la técnica, a través de la reducción de los tiempos de elaboración.

A lo largo del texto ha sido posible constatar la recomendación de algunos autores que señalan la importancia de contar con un proceso de diseño planeado en la elaboración de un producto para garantizar aquellos resultados fundados, equilibrados y apropiados. De allí la determinación de los factores técnicos y materiales como elementos para analizar el objeto de estudio de este trabajo.

Por otro lado, conocer el reconocimiento de los oficios artesanales a través de la normalización en Europa y Latinoamérica pone de manifiesto que en la comparación de los criterios de clasificación la región latinoamericana apunta más hacia

la tradición y la historia, mientras que los países europeos adaptan sus normativas según sus características evolutivas en términos sociales, culturales y económicos. Desde la visión del diseño, se puede observar que la importancia de la creatividad, en tanto habilidad natural que transforma la materia prima, es esencial a la hora de oficializar la labor artesanal en ambas regiones.

Desde el enfoque abordado, es posible concebir el diseño como un elemento comunicador de nuevos significados, que son transmitidos desde el lenguaje experimental. Este elemento es capaz de tender puentes entre la tradición, lo propio y lo actual a partir de nuevos atributos materiales, tecnológicos y de otras índoles, mediante la incorporación de herramientas cada vez más especializadas. Esto sin perder su esencia artesanal y posibilitando nuevas fuentes de creación de valor.

Es importante destacar que el enfoque de este estudio forma parte de una investigación en desarrollo que plantea las posibles visiones desde el diseño como un factor importante en la diferenciación de los productos de joyería para ampliar así las posibilidades de creación de valor para el diseñador.

Finalmente, esta investigación despierta el interés del público en general, en tanto constituye un estudio que se refiere al reconocimiento del diseño como elemento diferenciador y de creación de valor para destacar las labores del sector, y de esta manera fortalecer su actuación en el sistema económico y productivo de un país.

REFERENCIAS

- Aguayo, F., y Soltero V. (2002). *Metodología del Diseño Industrial. Un enfoque desde la Ingeniería Concurrente*. España: RA-MA.
- Baudrillard, J. (1984). *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI, Editores.
- Benz, I. (2009). *Inovação no processo de design de joias através da modelagem 3D e da prototipagem rápida*. Río de Janeiro: PUC —Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro—.
- Briede, J. (2008). *La Metodología Sistemica y el Rol del Boceto en el Diseño Conceptual de Productos Industriales*. (Tesis de Doctorado). Universitat Politècnica de València . Valencia.
- Castro, I. D. (2003). Diseño Industrial y Artesanía. En *Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño* (pág. 30). Bogotá. Colombia: Catalogación en la publicación-Pontificia Universidad Javeriana.
- Codelco Educa. Recuperado en noviembre de 2010, de https://www.codelcoeduca.cl/minisitios/docentes/pdf/tecnologia/3_tecnologia_NB3-5B.pdf.
- Falchetti, A. (1993). La tierra del oro y el cobre: parentesco e intercambio entre comunidades orfebres del norte de Colombia y áreas relacionadas. *Boletín Museo del Oro*, 34-35.
- García, G. (2004). *Los usos de internet en la gestión y estrategia empresarial del sector agroalimentario ante el mercado*. (Tesis de Doctorado). Universitat Politècnica de València . Valencia.
- Gil, J. (2002, mayo). *El nuevo diseño artesanal. Análisis y prospectiva en México*. (Tesis de Doctorado). Universidad Politècnica de Catalunya.
- Gobierno de España. (2009). *El sector artesano español en las fuentes estadísticas y documentales*. Madrid: Ministerio de Turismo, Industria y Comercio.

- Guerrero, J. (2009). *Nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Diseño, producción, marketing y comunicación*. España: Parramón Ediciones.
- *Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal*. (1993). Recuperado el 9 de agosto de 2011, de <http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/leyesdevenezuela/ordinarias/leydefomentoyproteccionaldesarrolloartesanal.html>.
- Löbach, B. (1981). El proceso de diseño. Edición castellana de Jordi Utgés i Pascual. *Diseño Industrial. Bases para la configuración de los productos industriales*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., pp. 137-152.
- Medina, A., y Hernandis, B. (2011). *El Diseño en la Joyería Artesanal. Elaboración y definición del concepto. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011*. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina.
- Medina, A., y Hernanis, B. (2011). *El desarrollo de la Artesanía: evolución de la técnica y la clasificación del oficio*. Artículo presentado a la revista Actas de Diseño de la Universidad de Palermo. Argentina. (En proceso de revisión).
- Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. Recuperado el 28 de julio de 2011, de http://www.mineduacion.gov.co/1621/articulos-103967_archivo_pdf.pdf.
- Ministerio de industria, T. y. (2009). *El sector artesano español en las fuentes estadísticas y documentales*. Madrid: Safekat, S.L.
- Mumford, L. (1980). *Técnica y civilización*. Madrid: Alianza S.A.
- Pérez, C. (2010). Artesanal, El Objeto Estético. En *1 Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya*. ESDI. Escola Superior de Disseny.
- Pérez, R. (2010). *La Artesanía en México hoy: su inserción en el modelo capitalista del consumo*. (Tesis de Pregrado). Univesidad de las Américas de Puebla. Puebla, México.
- Plejánov, G. (1973). *La concepción materialista de la historia; el arte y la vida social*. México: Roca.
- Quiñones, A. (2003). *Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño*. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
- Real Academia Española. (1992). *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Espasa Calpe.
- Santisteban, Y. (2009). *La influencia de los materiales en el significado de la joya*. (Tesis de Maestría). Universidad de Palermo. Argentina.
- Santisteban, Y. (2009). La joya como comunicadora social. *Actas de Diseño*, 4(52), pp. 32.
- SEBRAE. (1972). *SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas*. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de <http://www.sebrae.com.br/setor/artesanato/sobre-artesanato/artesanato-no-brasil/regiao-norte>.
- Unesco. (1997, octubre). *Construir la confianza - La artesanía, elemento del desarrollo*. Recuperado en julio de 2011, de http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
- Unión, C. (1988). *Ley Federal para el Fomento de la Macroindustria y la Actividad Artesanal*. Recuperado el 9 de Agosto de 2011, de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/127.pdf>.
- Wicks, S. (1996). *Joyería artesanal. Diseño y fabricación artesana de joyas*. Madrid: Tursen/Hermann Blume.