

.925

ARTES Y DISEÑO

año 8 · edición 31 / ago-oct 2021

ISSN: 2395-9894 #31

<http://revista925taxco.fad.unam.mx>

Congreso Internacional
de Joyería Platynos [3]
Por Jocelyn Molina Barradas
y Uriel Pérez López.

Querida Magos, me preguntas:
¿Qué es la Joyería? [6]
Por Ofelia Murrieta.

El significado de la joyería [9]
Por Martacarmela Sotelo Abbud.

La expresión 'jôyica'. O ¿quién
es la innominata? [14]
Por Andrés Fonseca.

El sistema de la joyería. Análisis
de las relaciones entre las distintas
vertientes de la joyería [18]
Por Chiara Pignotti.

Rutas pedagógicas
de la joyería [24]
Por René Contreras Osio.

Pedagogía del fuego [31]
Por Alexander Romero Reyes.

Perspectivas de la joyería. Retomar
lo valioso del pasado para el éxito
del futuro [36]
Por Karen Marrun Matuk.

Lo posible y lo deseable. La joyería
artística postpandemia [41]
Por Carmen Tapia Martínez.

Galería: 'Bruno Pineda. El dilatado
camino de un forjador
de generaciones' [47]
Por Inés Gómez Pineda.

Galería: 'Francisco Díaz. Una especie
de Quijote de la platería' [54]
Por Damián Díaz Vieyra.

Galería: 'Ezequiel Tapia. Silenciosas
horas de paciente labor' [64]
Por Carmen Tapia Martínez.

PONTE EL CIBREBOCAS

.925

ARTES Y DISEÑO

Consejo Editorial

Dr. Gerardo García Luna Martínez

Mtro. Pedro Ortiz Antoranz

Lic. Ángel Uriel Pérez López

Mtro. Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

Prof. Carlos Alberto Salgado Romero

Mtro. Eduardo A. Álvarez del Castillo S.

Profa. María del Carmen Tapia Martínez

Mtra. Jocelyn Lizbeth Molina Barradas

Mtro. René Contreras Osio

Desarrollador web

I.S.C. Carlos Ortega Brito

Editor

Mtro. Eduardo A. Álvarez del Castillo S.

Corrección y estilo

Prof. Carlos Alberto Salgado Romero

Coordinación de la edición

Jocelyn Lizbeth Molina Barradas

Diseño y formación

Miguel Ángel Padriñán Alba

Colaboran en esta edición

Ángel Uriel Pérez López

Ofelia Murrieta

Martacarmela Sotelo Abbud

Andrés Fonseca

Chiara Pignotti

René Contreras Osio

Alexander Romero Reyes

Karen Marrun Matuk

María del Carmen Tapia Martínez

Inés Gómez Pineda

Damián Díaz Vieyra

.925 Artes y Diseño, Año 8, No. 32, agosto–octubre 2021, es una publicación trimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C. P. 04510, México, Distrito Federal, a través de la Facultad de Artes y Diseño Plantel Taxco, Ex Hacienda del Chorrillo s/n Taxco de Alarcón, C. P. 40220, Guerrero, México. Teléfono (762) 6223690 y 6227869, <http://revista925taxco.fad.unam.mx/>, correo electrónico: revista925.fadtaxco@comunidad.unam.mx. Editor Responsable: Maestro Eduardo Alberto Álvarez del Castillo Sánchez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de difusión vía red de cómputo para esta publicación bajo el número 04-2013-102313522600-203, ISSN: 2395-9894.

Ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización, Maestro Eduardo Alberto Álvarez del Castillo Sánchez, Editor en Jefe, Ex Hacienda del Chorrillo s/n, Taxco de Alarcón, Guerrero, México.

La responsabilidad de los textos publicados en la revista electrónica **.925 Artes y Diseño** recae exclusivamente en los autores y su contenido no refleja necesariamente el criterio de la Institución.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Congreso Internacional de Joyería Platynos

Por Uriel Pérez López
y Jocelyn Molina Barradas.

Desde hace tres años consecutivos la FAD Taxco ha organizado *Platynos*, un evento académico y cultural que busca generar un punto de encuentro entre distintas comunidades y actores involucrados con el diseño, la producción y el estudio de la joyería contemporánea con el fin de dar a conocer sus experiencias e información sobre las nuevas tendencias y prácticas en el diseño de joyería a nivel nacional e internacional. El objetivo de Platynos es crear un espacio de convivencia y diálogo en el que dichos grupos puedan realizar un intercambio de ideas y reflexiones actuales en torno a la joyería.

La realización del congreso, su nombre e identidad gráfica, surgen de la iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño del Plantel Taxco. Platynos representa la fusión de las palabras Plata y Nosotros; en este sentido, “plata” aparece como elemento representativo que se corresponde con la ciudad de Taxco y “nosotros” representa a las distintas comunidades relacionadas con la joyería: estudiantes, investigadores, artesanos, diseñadores, empresarios, entre otros.

La primera edición del congreso se realizó los días 29 y 30 de noviembre del 2018, en la Casona del Centro de Enseñanza Para Extranjeros, Taxco, de la UNAM, se contó con la participación de los diseñadores: Roy

Cartel de la edición 2020 del Congreso Platynos.

Nilson, Carmen Tapia, Enrique García Chávez, Karen Marrun Matuk; del académico: Virgilio Kuri; y de los exalumnos, egresados de este Plante: Iki Alvarado, Martha Masse y Adán Vite. Asimismo, se contó con una conferencia magistral a cargo de Ricardo Domingo, director creativo de TANE¹, prestigiosa marca de joyería mexicana, y con una masterclass-taller sobre marketing, imagen y marca, para diseñadores de joyería, a cargo de la diseñadora Karen Marrun

1 <https://www.tane.mx/>

Matuk. En dicha edición se tuvo la participación de más de cien asistentes, en su mayoría de los estados de Morelos, Guerrero, CDMX, entre otros.

En 2019 el congreso se desarrolló en el salón Christian Checa del Hotel Montetaxco, los días 28 y 29 de noviembre, se contó con la presencia de 16 ponentes destacados en el mundo de la joyería. Por mencionar sólo a algunos, se contó con la colaboración de los académicos, Jorge Arzate y Adriana Lozano, de la FAD Xochimilco; Javier Jiménez y Stuart Alarcón, de la FAD Taxco, y con las participaciones del diseñador Oscar Figueroa y del orfebre y escultor taxqueño Ezequiel Tapia, cerrando con una conferencia magistral por parte de la artista Ofelia Murrieta. Todos compartieron sus experiencias y conocimientos a una audiencia de más de 150 asistentes. Asimismo, el maestro Adolfo Balfre Gutiérrez Nieto, del CIDI², UNAM, impartió un taller sobre diseño de joyería y se efectuó un homenaje a la trayectoria del maestro platero Bruno Pineda Gómez, quien impartió clases en la Facultad durante varios años. De la misma forma, durante el Congreso, se proyectó el documental “Bruno Pineda, el Maestro Platero” y, como parte de los eventos programados dentro del marco de la 82ª Feria de la plata, se hizo entrega de la “Medalla Francisco Díaz Romero” al mejor diseño de platería bajo la técnica de cera perdida, haciéndose acreedor a ella el exalumno de la FAD, Yair Ramírez Cerezo, a partir de la ejecución de un silbato inspirado en un diseño prehispánico.

En esta segunda edición, varios estudiantes de la FAD, Taxco, participaron en una exposición colectiva de trabajos. A través de ella, los estudiantes mostraron algunos de los resultados de sus proyectos

Taller de joyería impartido por Karen Marrún, 2018.

que desarrollaron en la clase de joyería, cabe destacar que varios de ellos surgieron de proyectos de emprendimiento propios.

En 2021, por motivos de la pandemia, el Congreso se realizó de forma virtual, lo cual permitió alcanzar uno de los objetivos principales: lograr tener una selección considerable de ponentes de talla internacional. De acuerdo con lo anterior, se llevaron a cabo 18 conferencias, iniciando el 19 y 20 de noviembre con dos clínicas magistrales, la primera estuvo a cargo de la diseñadora y empresaria mexicana Flora María y, la segunda, del artesano colombiano Juan Pablo Rodríguez. Ambas se desarrollaron a través de la plataforma ZOOM, contando con asistentes de distintos países, en su mayoría latinoamericanos, como Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, España, Perú y de varias ciudades mexicanas.

El ciclo de conferencias se llevó a cabo por medio del recurso de transmisión directa que ofrece Facebook Live. Dentro del ciclo se contó con la participación de una diversidad de ponentes reconocidos a nivel mundial entre los que destacan: Flóra Vági, Chiara Pignotti, Vania Ruiz, Jorge Manila y los mexicanos, reconocidos ampliamente en el extranjero, Martacarmela Sotelo, Iker Ortíz y Carmen Tapia. Asimismo, se contó con la colaboración de los investigadores Penny Morrill, René Contreras, Andrés Fonseca y Luis Equihua y con la participación de Alejandro Queza-

2 https://cidi-unam.com.mx/cidi_nw/

Ponencia de Adan Vite, 2018.

da y Miguel Ángel Ortiz, representando al talento joven taxqueño. En esta edición se transmitió el video documental “Ezequiel Tapia, Escultor en plata” que fue realizado como un homenaje a la trayectoria del artesano taxqueño, ganador de 26 Galardones de la plata. La audiencia fue de más de doscientos asistentes, enlazados desde 18 países, destacándose la presencia de 64 escuelas, talleres, institutos y universidades de joyería en todo el mundo.

Platynos es una propuesta en continuo desarrollo que busca congrega a los mejores expositores de joyería contemporánea a nivel internacional y que tiene una meta clara: ser reconocido como un evento académico que se distinga por mantener un compromiso con sus ponentes, asistentes y con el trabajo de los estudiantes y académicos que participan cada año en la realización de este Congreso.

Con la finalidad de contar con un sustento académico que se inserte en el área de la joyería, y como una formalidad insti-

Ponencia de Carmen Tapia y Roy Nilson, 2018.

tucional, se presenta una edición especial de la revista .925, Arte y Diseño. En esta edición se comparten las participaciones de nueve colaboradores que empatan en una visión común: responder a la pregunta sobre la definición propia de joyería; exponer, desde sus perspectivas propias, aspectos relacionados con ella, con sus aplicaciones y alcances y con las aportaciones que surgen en el contexto actual de las artes y el diseño; y definir la relación que se establece entre joyería y docencia, temas que son de gran importancia para el entendimiento de la creación, el diseño y la impartición del conocimiento de la joyería. Agradecemos a cada uno de los colaboradores por compartir su experiencia y conocimiento en cada tema y por haber sido parte de este Congreso. Esperemos que el valioso contenido de este número sea disfrutado por toda nuestra comunidad, por los asistentes a nuestros eventos y por todos los que estén interesados en este tema. ¶

Querida Magos, me preguntas: ¿Qué es la Joyería?

Por Ofelia Murrieta.

La mañana se presenta un poco gris, llena de añoranzas del color y la música de los metales, de esos materiales que se guardan y me esperan en las mesas de trabajo, de un taller que se niega a ser abandonado.

Para evitar la nostalgia, recuerdo tu mensaje:

En él, me dices: ¿qué es la joyería? Y el pensamiento me lleva a muchas imágenes en donde ésta, es la principal protagonista.

Para mí, la joyería, amiga querida, puede ser una frase, un recuerdo, una promesa, un instante, una señal, o un compromiso, también un símbolo o un detalle, es duda y es certeza. Estoy plenamente convencida de que cada una de estas palabras nos abren ventanas, caminos y puertas

que nos llevan a universos y conceptos que se entrelazan entre múltiples geografías y tiempos, pero sobre todo nos lleva al momento de la fabricación de una imagen, del ser y la apariencia. Es una representación de una gran lucha de clases donde los voceros son los objetos que ornamentan cuerpo y circunstancias.

Es herencia acumulada, Monte de Piedad, último recurso, en tiempos de pandemia, es poder, ego, teatro, danza, performance y elección constante.

También sabemos que la joyería puede ser un oficio, un trabajo, un dibujo, un lugar..., o un tiempo indeterminado.

¿Por qué no?, el título de un artículo, un reportaje o un libro, el tema de un seminario, de una conferencia, el centro de una profesión o una página en Instagram.

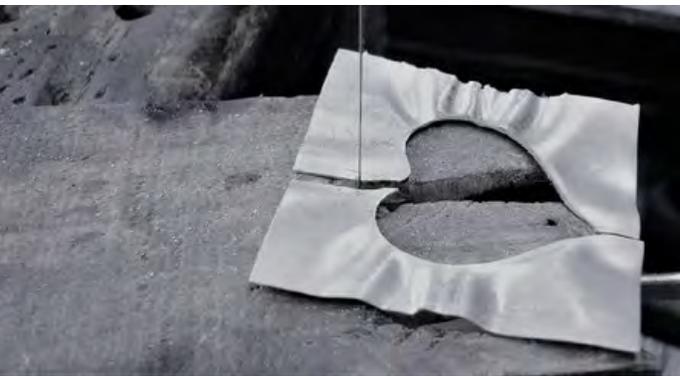
Es lo humano convertido en galardón, protección, obsesión, brillo, juego, discurso, sombra, soporte, artificio, nada.

La joyería está inmersa en muchos espacios; tú lo sabes, la encuentras en el mundo del arte, de los museos, de la salud, de las creencias, de los mitos y las leyendas, se relaciona con lo sagrado, con el lujo, las iglesias, la moda, la imagen, la educación y la docencia, recuerda que la encontramos entre las páginas de un libro de historia y en los colores de las pinturas de antiguos personajes. Definitivamente se cuela entre los diferentes espacios y distintas profesiones.

Archivo © Ofelia Murrieta.

Sin embargo, estoy plenamente convencida, que tu pregunta tiene que ver con todo y con uno en especial. Seguramente y dada nuestra profesión y nuestro oficio, mi respuesta debería de llevarme por el Camino Real de Tierra Adentro¹, de la historia de la plata, de las técnicas, las herramientas, las tradiciones y los conceptos. Todos estos son puntos de partida, que nos permitirían tener un acercamiento al tema y, también, estoy segura de que nos obligarían a enunciar muchas otras dudas que reconozco como trasfondo de tu cuestionamiento, porque mucho hemos hablado ya de estos temas.

Archivo © Ofelia Murrieta.

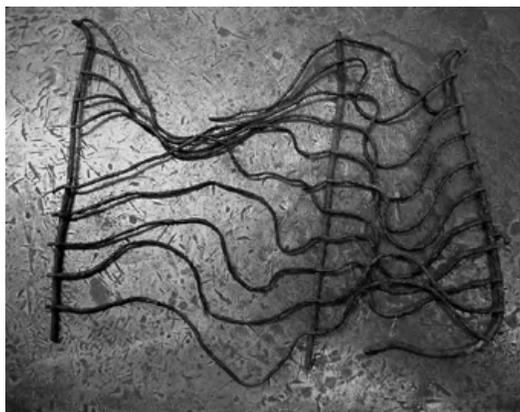
1 El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de Camino de la Plata, comprende un trayecto de 2,600 km. Utilizado entre los siglos XVI y XIX, este camino servía para transportar la plata extraída de las minas de Guanajuato, Zacatecas, y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. Aunque su origen y utilización están vinculados a la minería, el Camino Real de Tierra Adentro propició también el establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias. Dicha ruta fue trazada en el siglo XVI por los conquistadores españoles para desarrollar el comercio, facilitar las campañas militares, apoyar la colonización y evangelización en el norte de la Nueva España. Abarca las siguientes entidades: la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango y Zacatecas, en México, así como Nuevo México, en Estados Unidos

Por lo tanto, volvamos a la pregunta inicial: ¿Qué es la joyería...?

Ahora y con sorpresa te digo, que no sabría qué responder. Ya ves que, desde un principio busqué en mi trabajo una relación con las propuestas del arte, una galería o un museo donde presentarlo y todos me respondían que buscara otros lugares, donde los materiales tuvieran una relación de precio y costo, más allá del uso y valor de los objetos.

Mucho ha cambiado el panorama desde entonces, tus viajes y los míos nos han mostrado los balbuceos e intentos por mostrar nuestros quehaceres. Ahora ya no lo intento, creo que he encontrado mi espacio en este quehacer de los metales y las formas. Tras mucho insistir, le encontré un lugar a mis objetos. Y tú “¿Qué me puedes decir de tus búsquedas con materiales tan diversos a los míos y sin embargo con el mismo referente corporal?”

Sabes que mi propuesta de trabajo con los metales siempre ha estado ligada a un diálogo con el arte, utilizando técnicas del mundo y la cultura de la plata. Los proyectos por lo general son elaborados en equipo en donde la confianza y el respeto por el saber del otro están presentes y permean las relaciones de producción del objeto de nuestros afanes.

Archivo © Ofelia Murrieta.

Ahí está el grabador a buril, el otro que funde los metales y les da forma. El lapidario que traduce una piedra sin brillo a un jade que canta su historia y la relación con lo sublime. Larga sería la lista de los maestros que desde antes de que existiera la Bauhaus estaban orgullosos de su relación con la línea y la mirada arquitectónica.

Mis proyectos buscan integrarse a diferentes formas de expresión como el teatro, la instalación, las exposiciones y los rituales, donde la pintura, la indumentaria, los textiles, la escultura, dialogan con los discursos o los poemas; en fin, con el arte todo.

Mis propuestas son eso, propuestas, que se realizan con emoción, alegría y júbilo, algunas veces también, con dolor y frustración, pero siempre con el afán de dialogar con los materiales que existen en el taller, donde juego, disfruto y gozo en compañía de los extraordinarios maestros artesanos, de los maravillosos amigos, de diferentes comunidades de mujeres, de artistas y diseñadores, que me permiten amar lo que soy, lo que realizo y creo.

Archivo © Ofelia Murrieta.

Porque lo fundamental en mi trabajo es la emoción de entregarme por completo a crear y vivir con los otros, mis semejantes, un mundo donde el arte es un común denominador.

Mis piezas pueden ser un amuleto, pero también un adorno corporal, un sello de identidad o una pintura, o escultura cuyo espacio de exhibición es la galería o el museo, así como el cuerpo humano, por sus dimensiones antropométricas.

Son iniciativas pensadas para que se relacionen con el tacto imaginado, ensoñado, deseado. Son un abrazo a la distancia, en la ausencia; que nos lleva a las miradas, la memoria y los recuerdos. Mi obra, pues, transita del taller al cajón de los proyectos, de este cajón a la mesa de trabajo o empaque, de ahí a los museos, a los estuches o al empaque, hasta llegar a un cuerpo con el cual establecer una conversación.

Es un puente de significados, un cuerpo deseado y esperado, un objeto añorado e imaginado, que se acaricia y del que se aprende de su textura y de sus volúmenes, de sus colores y sus luces y que se enlaza con su historia, más allá del adorno.

Como puedes ver, con este escrito no puedo responder a tu pregunta porque lo que yo hago es un intento por hacer hablar a los materiales, traducir los sueños con anhelos y recuerdos de los otros.

Recapitulando, me preguntas:

¿Qué es joyería?

Y te respondo, sin dudarlo: “No lo sé”. ¶

Archivo © Ofelia Murrieta.

El significado de la joyería

Por Martacarmela Sotelo Abbud.

Nuestro propio conocimiento de la joyería viene de las experiencias que hemos tenido con ella, es una palabra de uso común, está implícita en nuestro vocabulario, tenemos historias personales y familiares con ella, hemos escuchado anécdotas de nuestras abuelas, relatos de tesoros robados, perdidos y encontrados. Leyendas de gemas únicas con poderes excepcionales, de asesinatos y de imperios peleando por las joyas. Hemos visto cómo celebridades las portan en alfombras rojas, la personalizan y crean moda con ella. Todos hemos usado algo de joyería y muy probablemente quien lee, esté usando algo en este momento. Nuestro conocimiento de la joyería es empírico, no hay necesidad de explicarnos qué es la joyería, ni cómo se ve, ni cuál es su forma de usarla y menos si es que nos gusta. En nuestras mentes proyectamos un tipo de joya y este es el acercamiento más común, está en nuestra memoria colectiva.

Si nos apegamos a su definición de diccionario, la Real Academia de la Lengua dice que la joyería es: “El arte de hacer joyas”, y que la “joya es un adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosa o sin ellas”. Es cierto que normalmente se habla de la joyería como un adorno, o como una inversión económica por el tipo de materiales preciosos con los

que está hecha, se habla de un valor de transferencia e intercambio. Según Marjan Unger, historiadora de arte, el valor de la joyería, como valor económico, está registrado como un equivalente al dinero a lo largo de la historia, incluso en el siglo XIII y XIV hubo guerras financiadas con piedras preciosas¹.

La palabra en latín “iocus”, significa “jest”, es decir broma o chiste, juego o pequeña diversión². Marjan Unger habla que son piezas que producen felicidad y para muchos entonces, la pieza de Joyería es algo que causa alegría. Pero, por otro lado, también sabemos que no siempre se usa una joya en busca de este sentimiento, también se usa en conmemoración de un evento o suceso o como recordatorio de alguien que ya no está como el “memento mori” en la joyería Victoriana, o como símbolo de alianza, existen muchas razones por las cuales se usa la joyería.

La joya como adorno nos habla de embellecer, de ornamentar, de objetos que decoran. Se sitúa como elemento decorativo entorno al cuerpo, al igual que los tatuajes,

- 1 Lindemann, W. y Trier F. H. (2011). Thinking Jewellery, on the way towards a theory of jewellery. Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers. Pág. 305.
- 2 Unger, M. (2019). Jewellery in Context, a multidisciplinary framework for the study of Jewellery. Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers. Pág. 17.

el *piercing* y las escarificaciones. La necesidad del ser humano de decorarse es una constante antropológica, es innata al ser humano y a los animales como una precondición para un apareamiento exitoso³. Existen hallazgos que sitúan a la joyería hace 100,000 años. El hombre hacía su joyería de objetos encontrados o artefactos manipulados o creados por sí mismo. Los restos de la primera joyería usada consta de conchas, dientes, piedras, marfil y cuerno, es muy probable que estos objetos tuvieran funciones mágicas y de protec-

Anillo Contenedor Rojo, Paulette Cabrera.

3 Lindemann, W. y Trier F. H. (2011). Op. cit. Pág. 14.

ción. El ser humano empezó a diseñar su apariencia, su imagen, para otros y para sí mismo, para, de esta forma, establecer una posición social y de inclusión en relación con los demás⁴.

Imposible separar la joyería del rol que juega en nuestras vidas. El objeto construido, con técnicas artesanales, industriales o tecnológicas de alta calidad carece de alma y de sentido sin su creador, sin el usuario y sin el espectador. Es un objeto sin función utilitaria pero su función es adornar y transmitir una idea, un sentimiento, un significado. Son objetos personales y, a diferencia de los objetos utilitarios en donde son creados con un fin, para un usuario que los manipula y se ocupan más de la parte formal, la joya existe en una triada: el artesano, diseñador, artista o creador, el usuario y el espectador. El usuario puede dar su propio significado a la pieza. Los valores personales y emocionales que cada quién puede atribuirle a la joyería no son categorizables y escapan a las clasificaciones de valor que normalmente están establecidas, como lo son el valor monetario, técnico, artístico o histórico.

Estos valores están dados por el portador en la circunstancia en la que adquirió la pieza, se la regalaron, fue heredada, se intercambió, e incluso en la conexión entre el concepto del creador y el usuario u observador. Nos conecta con los seres que ya murieron y con los que siguen vivos. Podemos hablar de una pieza heredada, en donde el valor no reside en la pieza misma sino en la memoria, en las historias y recuerdos en torno a la pieza y su uso, puede ser una pieza conmemorativa, que habla de un acontecimiento específico, o una pieza estética, en donde la proporción y el conjunto de materiales, formas y volumen

4 Lindemann, W. y Trier F. H. (2011). Op. cit. Pág. 307.

sean lo más importante, o una pieza de inversión en donde lo más importante son las piedras, gemas, o metales de valor que dan seguridad económica debido al valor de intercambio y de mercado, o la joyería de protección, en donde al significado de la pieza se le atribuyen poderes mágicos, pero hay unas piezas creadas con un concepto detrás, en donde la idea detrás de la pieza es lo más importante y en donde el usuario crea una conexión especial con ésta. A esta categoría se le llama Joyería Contemporánea y Damian Skinner, historiador del arte y editor del libro “Contemporary Jewelry in Perspective”, nos dice que este tipo de creación involucra una práctica autorreflexiva⁵.

Para entender en donde se inserta este tipo de joyería, Chiara Pignotti en su tesis doctoral “Joyería Contemporánea un nuevo fenómeno artístico”⁶ menciona las diferentes categorías de la joyería, independiente a la clasificación por época, lugar, materiales o estética en la que muchas veces se divide. Los tipos de joyería son: joyería étnica/ tradicional, bisutería, joyería comercial, joyería de artista y la joyería contemporánea.

La joyería contemporánea empieza, en la década de los 60 del siglo XX, a cuestionar el uso de materiales preciosos y el significado de ésta. Esta corriente como nos comenta Pignotti: “trata de reformular el valor de la joyería rompiendo los lazos que ésta tenía con relación al valor de los materiales preciosos, y con relación al *status symbol* que representaba”.

5 Skinner, D. (2013). *Contemporary Jewelry in Perspective*, Nueva York. Lark Jewelry & Beading. Pág. 11.

6 Pignotti, Ch. (2016). *Joyería Contemporánea un nuevo fenómeno artístico*, Valencia, Universitat Politècnica de Valencia (tesis doctoral). Pág. 29.

7 Pignotti, Ch. (2016). Op. cit. Pág. 122.

Collar Contenedor Rosa, Paulette Cabrera.

El artista formula y comunica, a través del objeto, sus ideas, sus teorías, protestas, sentimientos, pasiones e investigaciones, se convierte en comunicador, los objetos creados los usa para decir algo, para hacer pensar en torno a ciertos temas. La joyería contemporánea es una práctica que refleja al creador y su entorno. Funciona de manera crítica a la historia de la práctica, y al campo en general de la joyería y el adorno; la joyería contemporánea no sigue modas, pero parte de la actualidad, del contexto, de la contemporaneidad de los sucesos. “La joyería contemporánea le da sentido al usuario, lo posiciona en el centro del conocimiento intelectual y estético”, según la historiadora de arte Liesbeth den Besten⁸. Es muy importante comentar que hoy en día la joyería contemporánea no está exenta de los elementos decorativos, después de un inicial rechazo a éstos, vuelve a su propia historia retomando elementos ornamentales, como explica Den Besten: “la decoración ha llegado a ser un sujeto de investigación de un significado de expresión artística”.⁹

8 Den Besten, L. (2011). *On Jewellery*, compendium of International Art Jewellery, Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers. Pág. 25

9 Pignotti, Ch. (2016). Op. cit. Pág. 125.

Hay una postura en las piezas, hay una idea y un significado atrás de estas, el creador notifica su intención, el usuario generalmente en este tipo de joyería es una persona que no sólo entiende el significado, sino que está dispuesto(a) a portarlo, a llevarlo consigo y es capaz de entablar una discusión con el observador, se crea un intercambio de ideas alrededor del símbolo, de lo que este objeto representó para quien lo hizo, y lo que representa para él.

Quién porta esta joyería permite al usuario proyectar su propia imagen y le da la posibilidad de definir su postura ante el mundo exterior, como la joyería siempre lo ha hecho. Hay una clara diferencia entre cómo experimenta el observador a la pieza en el usuario y cómo el usuario la vive. “La joyería contemporánea refuerza el estilo personal como una expresión de la personalidad del usuario, dándole así significado”¹⁰. Por supuesto que hay una respuesta ante el objeto portado, incluso ante los materiales, la forma de uso, el tamaño, la factura y la relación con el cuerpo.

Si bien es cierto que la joyería contemporánea participa en espacios de galerías y museos ya sean de artes aplicadas, diseño o arte contemporáneo, en donde al ser un objeto de uso pierde esta particularidad, al ser hecho exclusivamente para exhibición y al subyacer un diálogo entre portador y artista o portador y observador, crea una relación directa entre el artista y el observador. Estas piezas de joyería también cuentan con grupos de coleccionistas y grupos de joyeros contemporáneos alrededor del mundo. Estos grupos surgen en torno a la joyería, se discute la conceptualización y manufactura de ésta, la materialidad y las técnicas se unen también para exhibir

Collar Contenedor Rojo,
Martacarmela Sotelo.

no sólo las piezas sino sus posturas sociales, políticas, culturales, educativas e ideológicas.

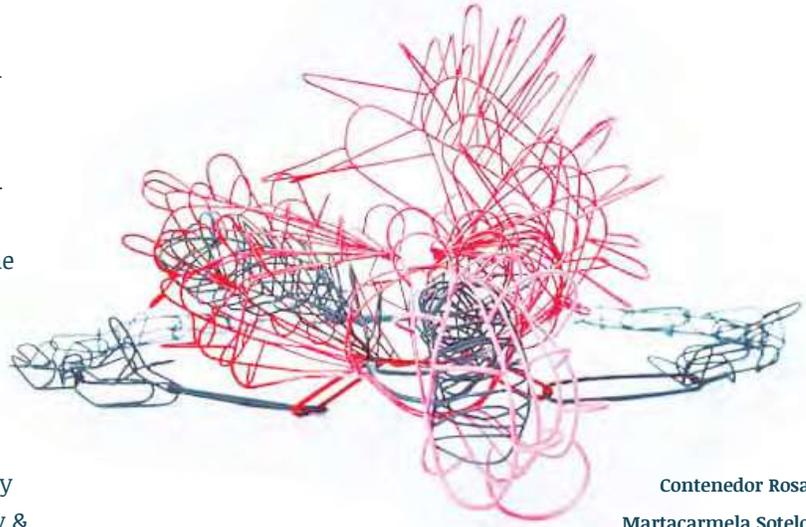
Para mí la joyería son objetos personales, ornamentales y portables debido a la comunicación que se crea en la triada, pero, sobre todo, son objetos con significado que nos ayudan a crear nuestra propia identidad, nos permiten presentar nuestras posturas y forma de ser, nos permiten distinguarnos ante grupos y ante una sociedad actual. La joyería contemporánea nos ayuda a presentarnos, como portadores de ideas y nos da sentido ante los demás y, como creadores y comunicadores, ante el mundo, ya que nos da la posibilidad de expresarnos en un medio que, al llevarlo en el cuerpo, recorre en los diferentes usuarios, las calles, las oficinas, las casas, los eventos, y hasta se instala en museos o galerías o en cajones de coleccionistas. La joyería contemporánea es entonces el sistema que nos permite comunicar a través de la materialización de objetos portables nuestras ideas, hecha con materiales que son capaces de hablar de las distintas posturas, como son materiales reciclados, preciosos, comunes, artificiales, tecnológicos y formas que hablan y responden al significado de transmitir, para finalmente localizarlo en el cuerpo del portador, en lugares que pueden o no desafiar el uso tradicional, pero sin duda desafiarían la memoria colectiva de la joya. La joyería como la recordamos y la reconocemos cambia a partir de conocer acerca de la joyería contemporánea. ¶

10 Den Besten, L. (2011). On Jewellery, compendium of International Art Jewellery, Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers. Pág. 26.

Referencias

- Den Besten, L. (2011). On Jewellery, compendium of International Art Jewellery, Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers.
- Lindemann, W. y Trier F. H. (2011). Thinking Jewellery, on the way towards a theory of jewellery. Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers.
- Pignotti, Ch. (2016). Joyería Contemporánea un nuevo fenómeno artístico, Valencia, Universitat Politècnica de Valencia (tesis doctoral).
- Skinner, D. (2013). Contemporary Jewelry in Perspective, Nueva York. Lark Jewelry & Beading.
- Unger, M. y Van Leeuwen, S. (2017). Jewellery Matters, Rotterdam. nai010 Publishers.
- Unger, M. (2019). Jewellery in Context, a multidisciplinary framework for the study of Jewellery. Stuttgart. Arnoldsche Art Publishers.

Contenedor Rosa,
Martacarmela Sotelo.

La expresión 'jóyica'. ¿quién es la innominata?

Por Andrés Fonseca.

...FSSSSSS...

Se escucha el chasquido de un encendedor...

Desaparece el silbido del fluir del gas que sale por la boquilla del soplete y en su lugar brota un sonido más bajo, más trepidante: una llama se muestra azul, dada la riqueza en oxígeno que le brinda la presión del aire comprimido que la nutre por otra manguera.

En un pequeño cuenco (una copela hecha de cerámica de alta temperatura) se puede ver un amontonamiento de esferas plateadas muy chicas.

Luego de graduar los dos flujos, el de aire y el de gas, para que den la llama deseada, la punta de fuego se dirige a la copela y comienza a calentar las esferitas. Todo toma un color rojizo. Unos pedazos pequeños de cobre electrolítico, colocados al lado, también se pueden ver dentro. Cuando estos se fusionen con la plata, darán la relación exacta.

La llama por momentos deja de calentar la copela y se dirige a la chaponera, un riel de hierro que debe estar caliente para que no se cree una diferencia muy grande de temperatura (un golpe térmico) y que, cuando se vierta en él la liga, el metal fragüe bien, logrando un lingote.

Regresa el fuego a la copela, que presenta ahora un color salmón brillante. Encima del metal fundido cae un poco de polvo blanco, es bórax, un fundente que ayuda a una mejor aleación y evita que se oxide.

Sigue calentando...

“El oro y la plata estaban relacionados con el Sol y la Luna, astros que dejaban caer esos metales como una excrecencia; así se registra en la Relación de Michoacán, donde se consigna “que esto amarillo

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

- 14 -

[oro] debe ser estiércol del sol que hecha de sí, y aquel metal blanco [plata] estiércol de la luna^{1 2}

Cerca, en otra mesa, se ve una báscula. Es allí donde comenzó todo, esa mañana cuando se pesaron 45 gramos de granalla de plata fina para hacer una lámina de ley 0.925. También el cobre electrolítico correspondiente se pesó: 3.65 gramos.

La joyería, es técnica convertida en objeto,
Convertida en memoria.
Convertida en historia,
en nostalgia.
en "...y vivieron los pollitos",
en "mi amada está lejana",
en "Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá...".
Metáfora, artículo de cambio,
anillo de compromiso, corona,
placa denigrante, posesión lujosa,
marca decisiva,
sello, objeto de pertenencia,
de separación:
cualquier cosa que marque un camino;
que lo recuerde.
Una llama abierta,
muchas llamas abiertas
buscando en la inmensidad del tiempo
el espacio perfecto, la soldadura exacta,
la temperatura idónea: la fusión
misteriosa
que marque el destino.
Siglos presentes en cada segundo,
en cada hecho técnico mutando en
acción.

Sigue calentando...

Un golpe seco,
muchos golpes secos
moldeando la intensa plenitud
metálica
a fuerza de estirar su centro,
cincelandos historias,
recordando heridas, placeres,
memorias,
convertidas en serenas y pulcras
conclusiones,
o... en burlas hilarantes.
O... simples recuerdos.
Sigue martillando...
Sigue...
Un doblar de centros, aplanar de
curvas,
refundir de vientos.
Un recordar de tiempos, en esos
pequeños
grandes objetos,
que se encuentran en museos, en
cajones, en vitrinas,
o pululan en los cuerpos cuando salen
a pasear.
Eso.

Me refiero a la sin nombre, esa innominata que engloba al cúmulo de objetos que nacen en el espacio técnico y conceptual de la joyería pero que, como resultantes, como obras, pertenecen al espacio de las artes, o, para decirlo de forma más acertada, me refiero, entonces, a esa forma de expresión en el terreno de las artes que se sustenta en el universo y la técnica de la Joyería.

Definiendo:

Innominata: Forma de expresión analítica y auto referencial, que en el terreno de las artes cuestiona y nutre el universo técnico, conceptual, histórico y social que la define, y en el que se encuentra inmersa: La joyería.

1 (citado por Carmona, 2002:115) Carmona Macías, M. 2002.

El trabajo del oro en Oaxaca prehispánica. Tesis doctoral.
México, Universidad Nacional Autónoma de México. (Inédita)

2 Carmona Macías, M. junio 2015. La orfebrería en el occidente de México. Revista occidente. Pág. 2.

Es el soplo de una persona, o el apretar de un fuelle, o...

El ultimo retiro...

En la astillera, donde una mano con sendas limas moldea la presencia de metal dándole nombre, refiriéndolo a una idea, impregnándolo de forma, dando voz en cada pase, raspando la superficie, marcando un ritmo.

“La relación de temperatura entre dos partes de plata que se quieren soldar debe ser proporcional. La soldadura corre para donde está el calor, para donde la llama, a fuerza de calentarle el alma, la solicita.

Con el frío, deja de moverse y endurece. Se olvida y se reconoce.

El fuego es aliado e interlocutor. Con su presteza entrega uniones idóneas o nuevas posibilidades.

La soldadura ya se tenía de antemano. *Dendenantes*, como se dice.”

“En nuestro terreno del conocimiento, el espacio de investigación, las observaciones y los productos directos de ellas, pueden ser en sí mismos resultado. No es obligatorio hacer un análisis o buscar la información que de esto se pueda extraer, ya que el espacio de reflexión ocurre *a priori* y se materializa en el momento que se expresa con una decisión técnico-estilística, siendo esto la resultante y no el inicio o la materia prima.

Suelen ser, estas resultantes, desarrollos formales (en cualquier tipo de técnica), que nos dan como representación, una interpretación en algún soporte tridimensional.

Una obra realizada en cualquier técnica expresiva (pictórica, escultórica, fotográfica, jójica, por nombrar algunas), tiene mucho tiempo de preparación anterior, y al momento de la realización-interpretación, deviene una respuesta visual-tridimensional y un cierre.”³

“Es importante recordar aquí como todo acto creativo *imaginar*, es decir, en el terreno de las artes visuales, nace como reacción a una pregunta. Determinada o indeterminada, consciente o inconsciente, esta pregunta será el precedente de una respuesta, una resultante visual-tridimensional, como ya se señaló anteriormente.”⁴

Una de las acepciones de la palabra joyería es la sucesión de hechos técnicos encaminados a lograr un resultado posible.

Otra, es el espacio donde se venden objetos generalmente realizados en metales nobles.

Otra, es...

Y otra...

Todo eso es Joyería...

3 Fonseca, A. 2021. Del quehacer artístico y sus moduladores temporales. Tesis doctoral. México, Universidad Nacional Autónoma de México. (Inédita) Págs. 111, 112

4 Ibid.

“El 9 de enero de 1932 el arqueólogo Alfonso Caso Andrade descubrió y sacó a la luz uno de los tesoros más impresionantes del mundo precolombino: la tumba 7 en el asentamiento zapoteco de Monte Albán. En ella se encontraban objetos suntuarios en oro, plata y otros materiales, con una hechura y un diseño finísimos que demostraban cómo los pueblos originarios eran productores y diseñadores expertos en técnicas como la filigrana y la cera pérdida, con las que lograron piezas de producción excepcional realizadas con tecnologías que hoy en día siguen siendo de gran uso.

Eran épocas de esplendor que esperamos en poco tiempo se repliquen y que el país crezca y entienda de nuevo a la joyería y su producción como lo que es: una cualidad nacional.”⁵ ¶

5 Fonseca, A. 2016. La Joyería, una cualidad nacional. Revista negocios, ProMéxico. Año 9, número III, marzo. México. p. 64

Referencias

- Carmona Macías, M. (2002). El trabajo del oro en Oaxaca prehispánica. Tesis doctoral. México, Universidad Nacional Autónoma de México. (Inédita)
- Carmona Macías, M. (junio 2015). La orfebrería en el occidente de México. Revista Occidente. Pág. 2. (https://www.academia.edu/20651198/Introducci%C3%B3n_Revista_del_Occidente_de_M%C3%A9xico)
- Fonseca, A. (2016). La Joyería, una cualidad nacional. Revista negocios, ProMéxico. Año 9, número III, marzo. México.
- Fonseca, A. (2021). Del quehacer artístico y sus moduladores temporales. Tesis doctoral. México, Universidad Nacional Autónoma de México. (Inédita)

El sistema de la joyería.

Análisis de las relaciones entre las distintas vertientes de la joyería

Por Chiara Pignotti.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, joya es, en primer lugar, “adorno”, en segundo lugar, se hace mención sobre que está hecho con “metales preciosos” y, en último lugar, dice que en su mayoría es utilizada por “mujeres”. Ahora, siguiendo estos tres elementos constituyentes del significado joya, según la acepción lingüística, podemos decir que la Joyería Contemporánea, se caracteriza justamente por desvincularse y en algún caso oponerse, a estos tres principios.

La Joyería Contemporánea es un fenómeno artístico que nace en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, desde el ámbito de la joyería tradicional, gracias a la voluntad mostrada por algunos orfebres de renovar el lenguaje de la joyería hacia la libre expresión existente en las artes. Se experimentaron los potenciales comunicativos de los materiales y de la joya como objeto signifiante, buscando nuevas relaciones formales y sensoriales con el cuerpo y con el espectador. En un lapso de tiempo relativamente breve llevaron la joyería a aquellas extremas conclusiones alcanzadas por las artes visuales, abstrayendo el objeto joya de su contexto pragmático para insertarlo en discursos conceptuales y autorreferenciales.

Con esta premisa se hace evidente que no es fácil dar una respuesta unívoca a la pregunta planteada: ¿qué es la joyería?

En mi trabajo doctoral he enfocado la investigación sobre esta corriente artística sintiéndome siempre muy incómoda con la terminología empleada, advirtiendo la necesidad de aclarar y justificar constantemente cada término y adjetivo elegido. No existe un tesoro compartido que indique exactamente la tipología de cada joyería, y el mismo término, Joyería Contemporánea, es ambiguo ya que literalmente incluye cualquier tipo de joyería que esté hecho hoy en día. Este factor lingüístico, junto al general desconocimiento de la existencia del fenómeno artístico al que se refiere, creó malentendidos, incluso en el mismo ámbito de la joyería, siendo este título adoptado también por obras a las que no les correspondería.

En el 2014 realicé el trabajo de campo en México con la tutoría del Doctor Andrés Fonseca del Centro de Investigación de Diseño Industrial¹ (CIDI) de la UNAM.

El problema descrito se hizo todavía más evidente, ya que el fenómeno de la joyería contemporánea era todavía más desconocido en México y, sin embargo, el término era ampliamente empleado.

1 https://cidi-unam.com.mx/cidi_nw/

Ejemplos de como la joyería comercial puede integrarse en el simbolismo de la artesanía local o puede ser usado como signifiante en una obra de joyería contemporánea. Desde el símbolo del oso Tous; la imagen de los mismos osos Tous reproducidos por artesanos de Taxco de Alarcón; finalmente, uno de los tres broches de la obra Bestiario Post-hispánico por Chiara Pignotti.

Tuve por lo tanto que excogitar una metodología de análisis que me ayudara a definir, ubicar y delimitar a la Joyería Contemporánea y, al mismo tiempo, ponerla en relación con los demás ámbitos en los que la joyería se produce.

He definido este estudio como “El Sistema de la Joyería”, representado por un gráfico que sintetiza y visualiza los resultados de nuestro análisis de una manera clara e intuitiva.

El Sistema de la Joyería resultó ser una herramienta válida durante el trabajo de campo en México a medida que analizábamos las obras que íbamos encontrando, el gráfico nos ayudó en la ubicación y sucesiva valoración de cada una. Las obras han podido ser fácilmente posicionadas dentro del esquema, respondiendo, según sus características, a factores que las acercaban o las alejaban del centro del círculo, de la categoría correspondiente, o de los espacios intermedios.

Consultando y confrontándonos con otros estudios sobre los varios sectores de la joyería, hemos concluido resumiendo el sistema en cinco vertientes básicas: la joyería étnica/tradicional, la bisutería, la joyería comercial, la joyería de artista y la Joyería Contemporánea.

1. Con étnico-tradicional nos referimos a todos aquellos objetos que son llevados en el cuerpo, pertenecientes a la tradición cultural de un determinado lugar o etnia, donde la joyería refleja la estética, los valores sociales y las creencias religiosas, así como las técnicas y materiales específicos de esa cultura y lugar.
2. Con bisutería se ha nombrado históricamente todo aquel tipo de joyería más económica, “aquellos adornos sencillos, anillos, pendientes, o medallitas para llevar en los sombreros”² según Cellini, o como imitación de la joyería de lujo. Era por tanto un tipo de joyería que resultaba accesible a las clases sociales que no pertenecían a la nobleza o a la casa real. Con la Revolución Industrial³ se desarrollaron técnicas y materiales que revolucionaron el mundo de la joyería, así que actualmente, según el Diccionario de la Real Academia Española, se define bisutería como todos aquellos objetos de adorno hechos de materiales no preciosos a los que se suele llamar accesorios de moda.
3. La “joyería comercial” surgió como un sector bien definido de la industria, que sigue las tendencias periódicas de la moda. Su aspecto comercial im-

2 Cellini, B. (1989). *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*. Ed. Akal. Madrid. Pág. 77.

3 Tuvo inicio en la segunda mitad del siglo XVIII en la Gran Bretaña, y concluyó entre 1820 y 1840.

plica también un diseño fácil de reproducir y que responda a un gusto común estandarizado por la moda o por el estilo clásico de sus elementos. En su mayoría el diseño incluye la firma o el logo de una marca o *brand*. Este tipo de joyería se fundamenta sobre el valor intangible de una marca determinada (*branding*) y otras estrategias de mercado para el diseño de joyas. Podemos incluir aquí producciones de amplia escala y equipos de trabajo más complejos, como podrían ser el de Tous, Bulgari o Tiffany, así como las producciones realizadas por diseñadores locales: Oscar Figueroa o Tania Moss, entre muchos otros.

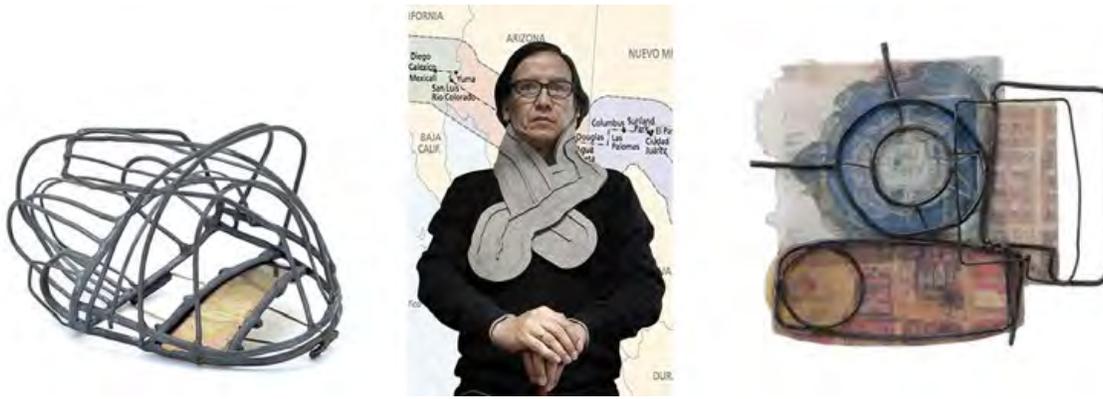
4. Con “joyería de artista” identificamos toda aquella producción de joyería que ha sido creada por un artista reconocido en su propio ámbito. Sobre todo, a lo largo del siglo XX, la mayoría de los artistas de las vanguardias se interesaron por realizar o diseñar joyas, incluyendo también numerosos arquitectos.
5. Con joyería contemporánea identificamos todas aquellas obras que responden a una necesidad de expresión artística personal partiendo del objeto joya o del contexto relacionado con la joyería. Su autenticidad puede ser comprobada a través de la visión general de la producción artística de su artífice. Incluimos en este término a todo el circuito expositivo, educativo etc., que actualmente se ha configurado como un circuito de escala global en constante visibilidad y comunicación entre sí a través de la red.

Ejemplos del empleo de la joyería étnico/tradicional/popular. A la izquierda, pulsera de la artista y joyera contemporánea europea Caroline Broadhead, reproduce la técnica y el estilo de las populares pulseras mexicanas de chaquiras, para realizar su propio autorretrato. Ukum joyería de origen, marca con la cual la diseñadora Emilia Córdoba comercializa la joyería étnico/tradicional mexicana. Abajo piezas del Aderezo Monumental para la Estatua de la Libertad, proyecto joyas para una gran dama por Ana Pellicer. A la derecha una obra de Ofelia Murrieta que suele emplear imágenes de la cultura popular para formular su propio discurso artístico.

El gráfico representativo del Sistema Joyería está diseñado de tal manera que su lectura sea lo más intuitiva y clara posible. Hemos posicionado en el centro a la joyería étnico/tradicional, siendo ésta la primera manifestación de adornos de cualquier civilización en todos los tiempos. Las otras cuatro vertientes son una derivación moderna de la primera, fruto de una serie de factores sociales y de fenómenos artísticos que a lo largo de la cultura occidental cambiaron el concepto y la realización de la joyería tradicional, dándole nuevos campos de acción en el arte y en la industria, respondiendo a nuevos cánones y necesidades sociales, como los de la moda, del lujo, del coleccionismo, etc.

La esfera de la joyería de artista y de la Joyería Contemporánea, con perspectivas e intenciones muy distintas entre sí, se posicionan en el eje que hemos trazado, considerándolas como el puente entre dos sistemas distintos. De esta manera el gráfico evidencia la relación entre el Sistema Joyería y el sistema del arte contemporáneo.

Ejemplos de joyería contemporánea mexicana. Desde la izquierda Martacarmela Sotelo; Andrés Fonseca; y Lorena Lazard.

neo en el cual desaparecen los límites categoriales. Parafraseando a Rosalín Krauss podemos hablar de la joyería en el “campo expandido”: tal y como la escultura y la pintura, también la joyería ha sido “amada, extendida y retorcida en una demostración extraordinaria de elasticidad de manera que un término cultural puede extenderse para incluir cualquier cosa”.⁴

Como lo he dicho, la Joyería Contemporánea, por su carácter conceptual, se retroalimenta de todas las experiencias inherentes a las otras categorías, siendo estas el acervo de materiales que ella emplea en su discurso y propósito creativo. Por el mismo motivo puede que haya reciprocidad también entre la joyería contemporánea y la joyería comercial que, sin embargo, en el gráfico aparecen en extremos opuestos, para hacer visualmente evidente que la intención comercial es el principal factor de crítica que distingue a la Joyería Contemporánea, cuya intención es, en principio, puramente artística.

El Sistema de Joyería no tiene que ser una estricta taxonomía, ya que las distintas tipologías de joyería se retroalimentan y se influyen entre sí. Así que las intersecciones que hemos evidenciado en el gráfico crean espacios intermedios donde es posible posicionar a las obras que tienen características en diferentes vertientes. Por ejemplo, las joyas que reproducen

como miniaturas la obra escultórica de un artista, como puede ser el caso de Sergio Bustamante⁵, podrían ser posicionadas entre la joyería de artista y la joyería comercial; de manera contraria, el anillo del centenario de Bulgari, diseñado por el artista Anish Kapoor⁶, es una joya que, desde la esfera comercial, va acercándose a la joya de artista. Las joyas monumentales de la artista Ana Pellicer⁷ recuperan el simbolismo de la joyería tradicional mexicana con el intento de conferir un carácter indígena a la Estatua de la Libertad, símbolo por excelencia de la soberanía blanca en América. En este caso esta obra queda sin duda en el ámbito del arte, rozando la joyería contemporánea al emplear técnicas, simbología y materiales de la joyería tradicional zapoteca para un fin conceptual.

Por su propio canto la joyería étnico tradicional, en la actual cultura globalizada, perdió poco a poco su símbolo de pertinencia en la vida diaria de las personas, siendo sustituida por un tipo de joyería más urbana. Emblemático resulta ser el caso de la producción de osos de Tous⁸ en Taxco de Alarcón. Esto nos hace reflexionar sobre cómo los nuevos símbolos de la sociedad globalizada entran a formar parte del pa-

4 Krauss, R. (2007). La scultura nel campo allargato (1978). En: Autora. L'originalità dell'avanguardia e altri miti modernisti. Ed. Fazi. Roma. Pág. 283-297.

5 Sergio Bustamante (Culiacán, 1949). Pintor, escultor y diseñador mexicano.

6 Anish Kapoor (Bombay, 1955). Escultor británico nacido en la India.

7 Ana Emilia Pellicer López de Llergo (1946). Escultora, artesana y joyera mexicana

8 <https://www.tous.com/mx-es/>

trimonio cultural local a pesar de la rica y antigua tradición artesanal. El empleo de los símbolos comerciales en el trabajo artesanal significa la aceptación de éstos como parte del patrimonio de imágenes de una cultura popular⁹ que los asume y los hace propios. De esto parece estar hablando Ticio Escobar afirmando: “Cuando los artistas populares, específicamente indígenas, se apropian de imágenes modernas o contemporáneas, no están cumpliendo un programa explícito de asimilación o impugnación de los lenguajes metropolitanos: responden a estrategias de sobrevivencia o expansión; incorporan con naturalidad nuevos recursos para continuar sus propios trayectos”. Por el otro lado, existen proyectos como UKUM, de la diseñadora Emilia Córdoba, quien pretenden rescatar la verdadera joyería étnico/tradicional eligiéndola de entre los mejores artesanos, en remotas aldeas, para venderla en el mercado internacional, a través de técnicas de *marketing* y comunicación, para, así, dar a conocer obras que sería muy difícil encontrar de otras maneras. En todos estos casos la joyería étnica artesanal y comercial coinciden en muchos casos, hasta llegar a entrar en la definición de bisutería según la cualidad y los materiales empleados.¹⁰

Ejemplo de artista que realiza joyería inspirada a su propia producción artística, como en el caso de Francisco Toledo (primera foto en alto a la izquierda). Siguen ejemplo de joyería empleada como metáfora artística, la pulsera ajustes de cuenta por Teresa Margolles, donde entre los diamantes hay piezas de vidrios recuperadas después de un tiroteo. Última la pieza El beso de Alejandro Cortes que quiso colaborar con artistas locales para realizar la obra en materiales y técnicas tradicionales del Arte Mexicano.

Invito al lector a examinar mi tesis doctoral “Joyería Contemporánea, un nuevo fenómeno artístico. Análisis de las relaciones entre la joyería europea y mexicana en la actualidad”,¹¹ para profundizar este análisis que aquí solo he podido resumir. Espero que este gráfico pueda resultar una útil herramienta de estudio y referencia para entender el complejo y fascinante mundo de la joyería.

En mi personal definición del término, me gusta decir que la joyería es arte, cultura y nomadismo; siendo sujeto perfecto para la antropología cultural y siendo, además, para mí, motivo de muchos viajes. ¶

9 Krauss, R. (2007). Op. cit.

10 Para entender mejor a la Joyería étnico artesanal hace falta hacer una aclaración con lo que se define hoy en día como “popular”, ver: pág. 175, La joyería mexicana como arte popular. In PIGNOTTI, C. Joyería Contemporánea, un nuevo fenómeno artístico. Análisis de las relaciones entre la joyería europea y mexicana en la actualidad. Tesis doctoral. Directora Doctora Carmen Marcos Martínez. Universidad Politécnica de Valencia. 2016.

11 Pignotti, C. (2016). Joyería Contemporánea, un nuevo fenómeno artístico. Análisis de las relaciones entre la joyería europea y mexicana en la actualidad. Tesis doctoral. Directora Doctora Carmen Marcos Martínez. Universidad Politécnica de Valencia. 2016. <https://riunet.upv.es/handle/10251/75945>

Referencias

- Cellini, B. (1989). Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. Ed. Akal. Madrid.
- Escobar, T. (1996). Arte, aldea global y diferencia. En: Seminario de estudios de arte en América Latina. Una nueva Historia del Arte en América Latina. Oaxaca: Ed. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
- Krauss, R. (2007). La scultura nel campo allargato (1978). En: *L'originalità dell'avanguardia e altri miti modernisti*. Ed. Fazi. Roma.
- Pignotti, C. (2016). Joyería Contemporánea, un nuevo fenómeno artístico. Análisis de las relaciones entre la joyería europea y mexicana en la actualidad. Tesis doctoral. Directora: Doctora Carmen Marcos Martínez. Universidad Politécnica de Valencia. <https://riunet.upv.es/handle/10251/75945>

Rutas pedagógicas de la joyería

Por René Contreras Osio.

Este artículo trata y relata el enfoque pedagógico empleado en la impartición de un diplomado en joyería a partir de las técnicas tradicionales de la platería y desde los principios de la tridimensionalidad y bidimensionalidad –propios de las artes visuales–, así como de los principios proyectuales del diseño. La joyería se nutre de estrategias creativas de las artes visuales, como la expresividad y el lenguaje simbólico, estructuradas a partir de las metodologías proyectuales del diseño hacia su factibilidad técnica, constructiva, material y ergonómica. Esta zona de intersección disciplinar resuelve, pero a la vez enuncia las condiciones culturales en que se inserta y desenvuelve la joyería como fenómeno contemporáneo, creativo, estético, económico y antropológico, en donde la atención en los objetos portables y portadores de intencionalidad simbólica, o simplemente decorativa, atiende a los usos de la imagen y la corporalidad como marco y destino de estas obras de uso cotidiano, litúrgico o social.

La pertinencia de la enseñanza de la joyería desde las artes visuales, en la actualidad y concretamente en un contexto regional específico, Taxco, obedece a diversas causas y circunstancias que se ven reflejadas e impactan en la educación profesional de las artes visuales y del diseño que se imparte en la Facultad de Ar-

tes y Diseño de la UNAM en Taxco desde hace casi tres décadas. Esta región tiene rasgos culturales propios, muy diferentes a otras ciudades, principalmente porque su economía se basa en la producción de artesanías con las técnicas de la platería. Este factor contextual influye en las orientaciones profesionales de los egresados de las licenciaturas impartidas en nuestra Facultad y en los respectivos planes de estudio que se ofrecen aquí; de esta interacción tan cercana, se ha decantado simbióticamente una interdisciplina propia, que poco a poco va tomando forma academizada hasta integrarse formalmente en cursos, diplomados y asignaturas incorporadas al plan de estudios.

La visión de la intersección disciplinar de las artes visuales y el diseño con la artesanía local, responden en Taxco a dinámicas sociales y económicas de las que no se sustrae la FAD, ni la Universidad, integrando esas áreas disciplinares en la creación de la licenciatura en Arte y Diseño junto a un reciente principio pedagógico fundamentado en los aprendizajes situados¹, que se constituyen en el laboratorio social de aprendizaje y ejercicio

1 Sagástegui, D. (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (24), 30-39. [fecha de Consulta 11 de junio de 2021]. ISSN: 1665-109X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815918005>

profesional de los alumnos, pues aquí se concentran todos los actores sociales y eslabones de la cadena productiva.

Planteado así el asunto en el contexto, las artes visuales arriban a una intersección que sigue dentro del carril de su propia naturaleza expansiva y que abreva en otros saberes disciplinares, como ya lo hizo durante las Vanguardias en la primera parte del siglo XX²; así, estas áreas creativas reconfiguran las intenciones y necesidades de los artistas visuales, que haciendo honor a su traza disruptiva, rompen y remueven constantemente sus propios límites, acercándose con diferentes estrategias a las zonas culturales distantes, pero afines y útiles a la experimentación creativa y de lenguajes.

Las prácticas de los artistas en el campo profesional en la actualidad toman distintas direcciones, tantas como artistas hay, pues son evidentes los efectos de la globalización, la opulencia comunicativa a partir de internet y de las redes sociales y, sobre todo, la dilución de la hegemonía geográfica, política y económica, que distinguían en otro momento a las capitales culturales de los sistemas periféricos en la producción del arte, el diseño y sus formas de consumo. De igual manera, en la prácticas de los diseñadores y en el campo profesional ocurre un fenómeno de confluencia con las artes visuales, y es el de la creatividad artística de corte especulativo, simbólico comunicativo, que si bien altera o desvía el sentido único utilitario del diseño, también introduce problemas que a mi parecer, enriquecen el perfil profesional del diseñador, ampliándolo o acercándolo a otros perfiles profesionales, disgregando y difuminando los límites propios del dise-

2 Micheli, M. De. (2002). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Colección Alianza Forma, Barcelona.

ño o acercándose a otros saberes y a otras disciplinas que enriquezcan su quehacer y, tal vez, formulen un nuevo quehacer.

La inserción en el plano económico con productos provenientes de la esfera del diseño, donde estos rebasan la funcionalidad y factibilidad para convertirse en objetos de reflexión estética y simbólica los coloca entonces en la esfera de la cultura artística de los objetos que se mueven entre límites³ entre el arte y el diseño, cuyas fronteras se mueven, se amplían o se disipan constantemente, tal y como ha sucedido en las artes visuales y el arte contemporáneo.

Factores históricos

En Taxco se ha dado un fenómeno recurrente a partir del primer cuarto del siglo XX, y es el de la itinerancia de artistas e intelectuales; empujados primero por la gran depresión de 1928, seguido de la 2ª Guerra Mundial⁴, los exilios y un naciente turismo de corte antropológico y de aventura cultural. Todo este éxodo creativo fue enmarcado por la política de recepción y apertura cultural del período postrevolucionario; gran parte de la historia de este lugar ha sido configurada por esos personajes⁵ que han dejado su huella, tanto en la economía como en las expresiones creativas; Taxco fue en algún momento un enclave cosmopolita de confluencias culturales que crearon una economía basada en la joyería y otras áreas de los diseños o artesanías.

3 Méndez Llopis, C. (Coord.). (2014). La interdiscipliniedad en el arte y diseño, prácticas y aproximaciones teóricas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez.

4 La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) enfrentó a países de todo el mundo y es considerada, como el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto.

5 Castrejón Diez, J. (2003). William Spratling, Anatomía de una pasión. Artes de México. México.

En otro momento de la historia más reciente, esa itinerancia ha atraído a artistas visuales y diseñadores nacionales y extranjeros –que junto a sus pares locales recurren a los atributos de la plata como materia prima, que a su vez necesita del dominio y ejercicio de las técnicas empleadas por los artesanos locales y los códigos propios que se desprenden de los usos de este material precioso en los últimos 90 años de historia local y regional– que han forjado una identidad y economía propia. Estos mismos artistas y diseñadores han optado por enunciar sus discursos dentro del arte contemporáneo nacional y global, tanto en su concepción, como en su producción, principalmente haciendo uso de la plata.

En este mismo orden de ideas, la inclusión de un saber tradicional como el de la joyería, orfebrería y demás objetos producidos con las técnicas de la platería en Taxco, ha entrado en contacto –no siempre terso– con el pensamiento proyectual del diseñador y las metodologías del diseño, y junto a inquietudes de carácter simbólico y experimentales de las artes visuales. De esos encuentros paulatinos entre disciplinas, se han ido decantando o fusionando pausadamente unos objetos estéticos, simbólicos y funcionales en un campo que va poco a poco formulando sus propios problemas en un cuerpo teórico propio. Los problemas propios de esa intersección disciplinar tienen también sus antecedentes históricos expuestos en obras de joyería y objetos hechos por artistas de distintas épocas.

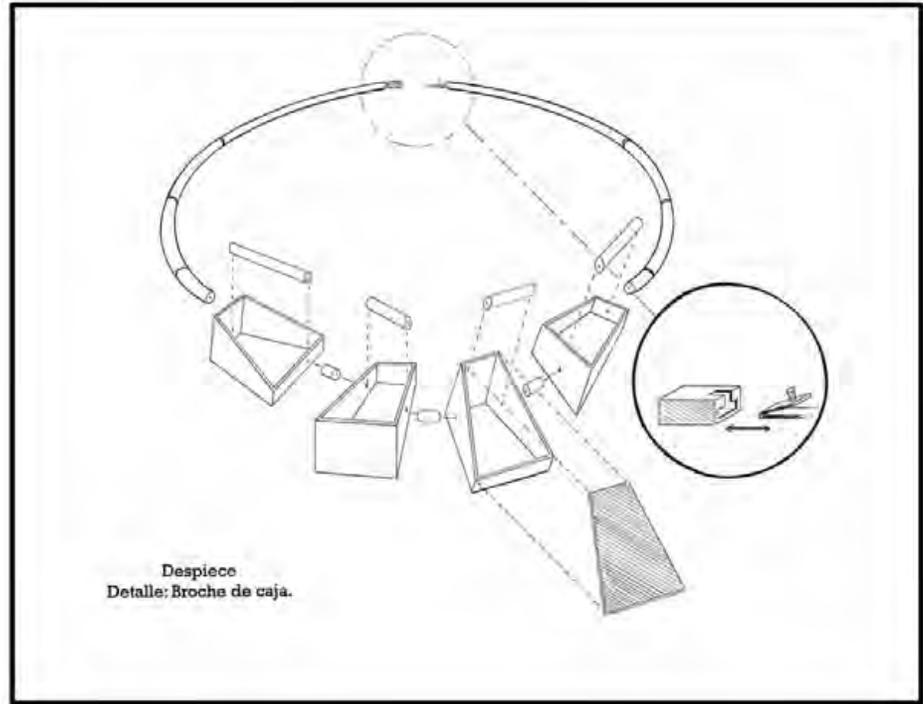

Diagrama de Despiece.

En el siglo XX algunos artistas como Salvador Dalí⁶ y Calder⁷ optaron por la joyería y objetos de orfebrería como una faceta eventual en sus producciones; generalmente, ésta fue considerada como un objeto de otra categoría estética sin los atributos o aura de la obra de arte, o bien un objeto suntuario superfluo que atendía a otras áreas menos profundas de sensibilidad, quizás menos trascendental a juicio de otros. Sin embargo, en la actualidad se abren nuevas formas de categorizar a la joyería desde los espacios museográficos, galerías y ferias de arte y diseño que sitúan a esta disciplina en un campo expansivo hacia otros territorios de las artes y los diseños.

Los antecedentes pedagógicos de la joyería tienen varias fuentes; enumeremos

6 Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech. (Figueras, 1904–1989). Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español.
7 Alexander Calder. (Lawnton, 1898 –Nueva York, 1976). Escultor estadounidense

solo algunos, pues la enseñanza y aprendizaje disciplinar son tan variados, según venga desde la práctica de un oficio y la pertenencia a un gremio o desde un sistema escolarizado o de una tradición oral. La enseñanza de los saberes tradicionales, como oficios y disciplinas, no siempre han sido academizadas, pero casi sin excepción su práctica ha estado sujeta a normas y las formas de aprendizaje han variado de oficio en oficio y de cultura en cultura.

Durante la Edad Media⁸ y períodos subsiguientes la transmisión de los saberes y oficios se debió a la división del trabajo al interior de los talleres y gremios⁹, cuyo objetivo fue la protección del ejercicio profesional mediante normas y reglamentos que definían el ingreso, los aprendizajes y grados por los que había que pasar hasta alcanzar la categoría de maestro. Esta escala, es aún hoy reconocida y aplicada en varios gremios, variando las denominaciones asignadas a cada grado, según sea el oficio, país y cultura; estas figuras, básicamente han sido, la de peón o aprendiz; oficial o ayudante y maestro.

Durante el Renacimiento¹⁰, en Europa como en la Nueva España tenemos una estructura semejante donde se establece como método de enseñanza al interior del taller de un maestro de reconocido presti-

gio; como es sabido, estos talleres tenían a la cabeza a un artista que generalmente aceptaba encargos de distinta índole, pudiendo ser piezas de escultura, pintura, monumentos, lápidas, obras arquitectónicas e incluso joyería y orfebrería; tenemos el caso del taller del maestro Verrocchio¹¹, donde Leonardo da Vinci¹² fue aprendiz desde la niñez, o el caso de Benvenuto Cellini¹³ que incluso escribió un famoso “Tratado de la orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura”¹⁴. Un tratado editorial en el que documenta y preserva un cuerpo de conocimientos que de otra manera se transmitirían solo por la repetición acumulativa de la tradición.

La enseñanza de la joyería con técnicas de la platería también ha sufrido transformaciones en cuanto a la continuidad y transmisión de sus saberes; podemos enunciar una forma de su continuidad, mediante los mecanismos de la tradición en cuanto que es un oficio que se hereda por diversas circunstancias familiares y de cierta cercanía con su práctica contextual, regional o local, o bien se ingresa a su práctica desde el taller tradicional con sus particulares métodos de aprendizaje y grados de habilidad, hasta formarse como autoridad en el oficio; este esquema se comparte también con otros sectores de la artesanía e industrias populares.

8 La Edad Media o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Comprende diez siglos subdividido en Alta Edad Media y Baja Edad Media.

9 Sanginés, E. Gremios y artesanos en conflicto en la Nueva España. Relatos e Historias en México 110. Disponible en: <https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/gremios-y-artesanos-en-conflicto-en-nueva-espana>

10 El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un período posterior a la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI.

11 Andrea del Verrocchio [nacido Andrea di Michele di Francesco de Cioni] conocido como Verrocchio. (Florencia, 1435 – Venecia, 1488). Pintor, escultor y orfebre quattrocentista italiano.

12 Leonardo da Vinci [Leonardo di ser Piero da Vinci]. (Vinci, 1452 – Amboise, 1519). Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista italiano.

13 Benvenuto Cellini. (Florencia, 1500 – 1571). Escultor, orfebre y escritor italiano.

14 Cellini, B. (2018). Tratados de la orfebrería y de la escultura. Maxtor. México.

En la génesis de las vanguardias históricas del siglo XX y con los antecedentes del movimiento Arts and Crafts¹⁵ y Art and Decoration¹⁶ se funda la Bauhaus¹⁷ en Alemania, que reúne en sus programas académicos los elementos empleados en la tradición artística y artesanal, así como las técnicas y tecnologías para la producción artesanal e industrial de muebles, tapices, objetos en torno a la arquitectura y la vida como espacio de destino; la enseñanza de la forma y las técnicas se sistematizan en estructuras pedagógicas que han dejado su rastro en los programas académicos¹⁸ en el arte y diseño como lo conocemos hoy, y el impacto y trascendencia de ese experimento pedagógico se ha decantado con distintos alcances en los últimos 100 años de diseño en las escuelas y universidades; en la vida pública, la arquitectura, el diseño industrial y el diseño de objetos únicos y en la joyería.

La enseñanza de la joyería en el caso particular de Taxco –y desde la Facultad de Arte y Diseño–, es considerada en la reflexión que hace la profesora Carmen Tapia Martínez, creadora de la estructura acadé-

mica del Diplomado Diseño de Platería, Joyería, Objeto Utilitario y Objeto Artístico¹⁹, a partir de la experiencia en la impartición de sus asignaturas, cursos y, en este caso concreto, en la creación del diplomado con opción a titulación profesional en joyería para alumnos de las Licenciaturas en Artes Visuales y Arte y Diseño.

Existe en la actualidad una tendencia en los hábitos del consumo cultural, que tiende a la desjerarquización del arte con respecto a las artesanías y los diseños; se percibe un cambio tendiente hacia el perfil de creador multidisciplinario que desdibuja al artista del siglo XX, y en esa figura de creador contemporáneo interactúa con otras esferas del arte, los diseños, las artesanías, las tecnologías y saberes de todo tipo, que le sean útiles para desplazarse en el mundo contemporáneo; es en este espacio o zona que los nuevos artistas-diseñadores y creadores de objetos de ornato corporal como la joyería, recuperan para sí mismos y para la cultura, la dimensión simbólica de la joya y su portabilidad, afianzando al cuerpo como agente de reflexión, manifestación y vehículo de expresión y comunicación creativa, que abarca una gran área de expresiones, que van, desde el ornato, el *performance*, la moda, las prácticas de la post corporalidad, las posibilidades de corporalidad híbrida, las relaciones cuerpo-tecnología, etcétera; así mismo, es notoria la emergencia de los diseños en los campos en que tradicionalmente ha predominado el arte; esto es, el sistema cultural, el coleccionismo y el mercado, la reflexión teórica y los programas pedagógicos y académicos.

-
- 15 El movimiento Arts and Crafts, ligado al diseño y a las artes decorativas, nació en Gran Bretaña hacia 1880 y se desarrolló hasta la I Guerra Mundial. Su máximo ideólogo fue el artista y escritor William Morris (1834–1896) y tomó su nombre de la Arts and Crafts Exhibition Society, fundada en Londres en 1887.
- 16 Argan, G. C. (1977). El pasado en el presente; el revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro. Gustavo Gili. Barcelona.
- 17 Fundada en Weimar, Alemania en 1919 bajo la dirección de Walter Gropius. Esta institución docente se cñe en sus orígenes con la finalidad de dotar a Alemania de una academia de Bellas Artes, acorde con la revolución que en el plano artístico se gestaba en Europa. En este sentido la Bauhaus debía convertirse en una reforma pedagógica en el terreno de las artes.
- 18 Wick, R. (2007). La pedagogía de la Bauhaus. colección Alianza Forma. Madrid.

-
- 19 El Diplomado Diseño de Platería, Joyería, Objeto Utilitario y Objeto Artístico, cuya duración fue de 240 horas, fue impartido en 2015 en el Plantel Taxco de la FAD UNAM.

Desdeñado aún por muchos artistas de viejo cuño, el diseño se ha abierto camino valiéndose de estrategias propias y otras semejantes a las del sistema del arte y los artistas, como el culto a la personalidad del diseñador como sujeto creador; la creación del diseño como la “obra” de carácter experiencial, con “discurso” y trascendencia; y la capacidad de proporcionar al público-usuario experiencias más allá de la utilidad del objeto mismo, haciendo de él un objeto en la categoría de lo limítrofe que se desplaza entre los intersticios de otras disciplinas, una zona entre las artes y los diseños. También, y en su carácter inter y transdisciplinario²⁰, el diseño ha incorporado códigos y problematizaciones propias del arte; en ocasiones ha tomado distancia de la artesanía, en otras se le acerca como fuente de inspiración o por sus procesos de producción; también, y dado su carácter de objeto de consumo cultural, se comienza a cotizar como una obra de arte; o bien, emulando al arte, renuncia a sus fines utilitarios para situarse en el campo de la especulación simbólica, muy cercano ya a los mecanismos del mercado del arte en las ferias de arte y diseño. Por esto, es pertinente poner a discusión una serie de tópicos a los que la cultura global emergente del arte y los diseños nos empujan, entre otros: La relevancia o recuperación del oficio, utilidad de las técnicas y conocimiento de los materiales; la incorporación de nuevas tecnologías, la diferenciación en la actitud creativa del arte

20 Galán, J. y Felip, F. (2013) Lo transdisciplinar en las claves creativas del arte y el diseño. DEFORMA: Cultura Online, 27-3-2013, pp. 1-22. ISSN 2254-2272

Cartel alusivo al Diplomado en Diseño de Platería.

frente a la actitud prospectiva y de planeación de un objeto que debe estar concebido desde el principio como utilitario, es decir, la delimitación del carácter experimental e íntimo del arte frente a la planeación y objetivación necesaria del diseño.

En este estado de cosas y desde la experiencia docente y profesional de un equipo interdisciplinario de profesores, se propusieron una serie de objetivos, contenidos y ejercicios programados para generar un proceso teórico/práctico y un proyecto con un producto final con la creación del “Diplomado Diseño de Platería, Joyería, Objeto Utilitario y Objeto Artístico” con opción a titulación para las licenciaturas en Artes Visuales y en Arte y Diseño de la Facultad de Arte y Diseño, Plantel Taxco, de la UNAM. ¶

Referencias

- Argan, G. C. (1977). El pasado en el presente; el revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro. Gustavo Gili. Barcelona.
- Castrejón Diez, J. (2003). William Spratling, Anatomía de una pasión. Artes de México. México.
- Cellini, B. (2018). Tratados de la orfebrería y de la escultura. Maxtor. México.
- Méndez Llopis, C. (Coord.). (2014). La interdisciplinariedad en el arte y diseño, prácticas y aproximaciones teóricas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez.
- Micheli, M. De. (2002). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Colección Alianza Forma, Barcelona.
- Wick, R. (2007). La pedagogía de la Bauhaus. colección Alianza Forma. Madrid.
- Galán, J. y Felip, F. (2013) Lo transdisciplinar en las claves creativas del arte y el diseño. DEFORMA: Cultura Online, 27-3-2013, pp. 1-22. ISSN 2254-2272.
- Sagástegui, D. (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (24),30-39. [fecha de Consulta 11 de junio de 2021]. ISSN: 1665-109X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815918005>
- Sanginés, E. Gremios y artesanos en conflicto en la Nueva España. Relatos e Historias en México 110. Disponible en: <https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/gremios-y-artesanos-en-conflicto-en-nueva-espana>

Pedagogía del fuego

Por Alexander Romero Reyes.

La relación entre las profesiones de joyero y docente me ha puesto en diversos escenarios sociales y culturales, me ha involucrado en contextos en donde tanto la una como la otra se mezclan y fortalecen a través de la construcción del conocimiento y de la relación al compartirlo con el otro; me ha llevado a escenarios en donde la enseñanza técnica y el lujo convencional de las joyas son superados por la experiencia relacional, en donde el énfasis recae en el cómo y con quién se comparte el conocimiento.

A continuación, voy a exponer dos experiencias que considero en una escala de valor personal, son las que mayor sentido le han dado a la relación joyería-docencia en mi carrera profesional, debido a los ámbitos en los cuales se han desarrollado, a los resultados que he obtenido y porque me han permitido conocer otras posibilidades de intervención y manifestación posibles de la joyería.

Joyería y diseño como herramienta de intervención en comunidades vulnerables

El fuego como elemento que congrega a la comunidad

Durante nueve años, mi labor como docente de joyería se desarrolló en el marco de un proyecto de intervención con comunidades en la ciudad de Bogotá, Colombia, a través de un trabajo interinstitucional entre el gobierno local y dos organizaciones sin ánimo de lucro (una de las cuales yo dirigía en ese

entonces) creamos una escuela de artes y oficios en un complejo sector de la ciudad. Nuestro objetivo era brindar posibilidades de formación a comunidades vulnerables del sector sur oriental de la ciudad, a personas cuyas características sociales, económicas y culturales les son desfavorables con relación a otros sectores.

Se convocó, para participar como estudiantes, a jóvenes que no tenían trabajo u oportunidades de acceso a estudios superiores, o que realizaran actividades que les permitiera usar su tiempo libre (alejándolos de fenómenos sociales urbanos negativos, como las drogas y las pandillas), también se convocó a madres, a cabezas de hogar y a adultos mayores en edad productiva con pocas opciones de conseguir empleo. Para ellos se ofertaron cursos de diseño, dibujo, joyería, cerámica y marroquinería, con un componente de formación empresarial y atención psicosocial.

Para la ejecución del componente pedagógico y formativo, fue necesario crear metodologías, programas de clase, ejercicios de creación y de aprendizaje técnico, de tal manera que el conocimiento fuera asequible a la comunidad tan variada que componía los grupos de estudiantes, nos encontramos frente a grupos en donde había niveles académicos que podían pasar del profesional universitario desempleado, hasta la persona mayor de edad que no tenía la escuela primaria culminada. En conjunto con el grupo de docentes de oficio y de diseño adaptamos el lenguaje técnico y conceptual a un nivel que nos

Proyecto Escuela de Artes y Oficios Localidad Rafael Uribe Uribe. Bogotá 2007.

permitiera llegar a todos y avanzar con los programas propuestos para brindar clases de dibujo técnico, dibujo artístico, y dar a conocer e interpretar conceptos básicos de diseño para aplicarlos en la creación de piezas de joyería.

Por medio de una exploración visual nos acercamos a su mundo estético, a sus referentes visuales, sus intereses formales y simbólicos (en la mayoría de los casos estos referentes provenían del imaginario comercial y televisivo, de la cultura popular urbana, o de los rasgos culturales de sus regiones de origen). Por medio de los ejercicios planteados durante las clases los acercamos a otras posibilidades de referencia estética y visual. Apoyados en las artes plásticas, el diseño, la artesanía tradicional y contemporánea se dio una reinterpretación de los elementos de referencia cultural de su entorno, todo esto con el fin de crear colecciones de joyas que les permitiera abrirse paso en el mercado de la ciudad.

El proceso siempre funcionó como una construcción en paralelo entre la creación de formas, usos o aplicaciones, partiendo del aprendizaje de técnicas como el calado, armado, engaste de piedras, modelado, micro fundición a la cera perdida, pátinas, acabados, experimentación de ensamblajes entre metales y maderas, semillas, acrílicos, resinas, con la meta de elaborar productos comerciales con un sello de identidad propia desde el diseño y la calidad de sus materiales hasta los acabados.

Como resultado de este proceso se estableció un plan de formación por niveles que duraba dos años, los estudiantes que egresaban del plan académico se organizaron y conformaron una cooperativa asociada de trabajo y con el apoyo de las organizaciones que coordinaban el proyecto se gestionaron espacios en la ciudad para que pudiesen vender y comercializar sus productos. La asesoría y acompañamiento permitió que construyeran su imagen corporativa, su marca comercial, con empaques, etiquetas, logotipos, estanterías y vitrinas, de esta manera se pudieron consolidar emprendimientos de microempresas de joyeros y así se generaron otras alternativas de solución a algunas problemáticas que les aquejaban como grupo social y se permitió la generación de nuevos espacios de encuentro para la construcción cultural de estas comunidades.

Este proyecto de educación funcionó por nueve años como la única oferta de formación gratuita en oficios artesanales dirigida a sectores vulnerables de la ciudad, cerca de 600 personas se educaron allí, algunos de ellos actualmente trabajan en sus talleres de manera independiente, participan en ferias, eventos para emprendedores y comercializan sus productos en tiendas y por redes sociales, otros laboran en talleres de diseñadores o de marcas reconocidas en la ciudad permitiéndoles tener un trabajo digno que les genera ingresos económicos. La ejecución del proyecto fue una alternativa y un punto de inflexión para que varias personas cambiaran su ser y sus entornos próximos por medio del aprendizaje del oficio de la joyería, aplicando los conocimientos y herramientas adquiridas proyectaron otras posibilidades para dar un nuevo enfoque a su rol social, para ampliar su espectro cultural y fortalecer su entorno productivo.

Enseñar joyería en el ámbito académico profesional de las artes plásticas

El fuego como elemento de conocimiento

Otra experiencia significativa que resalta entre la relación docencia–joyería en la cual he encontrado un importante sentido, es en el ámbito académico de las artes plásticas. Desde hace cinco años me desempeño como docente de escultura a nivel universitario, este escenario me ha permitido expandir la exploración en la joyería, tanto en su componente técnico, como en su sustento conceptual y me ha exigido crear una metodología para su enseñanza.

El hecho de tomar un oficio artesanal con tradición tan arraigada en nuestras culturas prehispánicas que, después del proceso de colonización se manifestó en la platería virreinal y que en la modernidad se asoció con el lujo, la moda, el producto utilitario y de diseño para luego interrelacionarlo con los lineamientos conceptuales del arte contemporáneo, me han permitido abrir un nuevo campo de reflexión y acción, liberando a la técnica de toda la carga y responsabilidad de la creación de la pieza

Fotoperformance: “Sobre el Poder y Otros maleficios”, objetos escultóricos y fotografía digital. Autor: Alexander Romero Reyes. Bogotá 2013.

artística para proponer desde el estudio de la imagen, nuevos procesos de creación en donde la joyería sirve como medio expresivo, como un lenguaje plástico que reconoce al cuerpo como lugar de aparición, de materialización de la forma y la idea.

Visto desde el ámbito del arte contemporáneo, la joya retoma el valor simbólico, su intención original de señalar, de representar jerarquías, de enunciar, de ser un objeto con la capacidad de comunicar una idea en donde junto con el sujeto portador son elementos activos de una imagen artística.

A partir de esta vivencia he iniciado una investigación como docente y artista, en donde surge un concepto que se convierte en eje, para desde allí desplegar una metodología de enseñanza y de creación de joyería con carácter artístico al cual he denominado “Objetos para Espacios Corporales”, una línea de investigación que propone el cuerpo como primer espacio para ser interpelado por el objeto artístico. Un objeto (joya) que toma forma por medio de procesos y metodologías que derivan del diseño, la escultura, la instalación y el oficio en sí de la joyería.

Modelo en cera para pieza prendedor. Asignatura objeto. Estudiante de artes plásticas Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2017.

“El plato fuerte”, anillos-plato para la exposición V Salón Crisol “Joyería y Gastronomía”,

Al poner en práctica esta metodología con los estudiantes y en mi propia obra, han surgido objetos que en su manera de manifestarse y en la relación con el cuerpo sugieren imágenes poéticas, que se construyen a partir de medios como el diseño, la escultura, la fotografía, el grabado, el performance y foto-performance. Joyas que cuestionan el uso, su relación con el cuerpo portador, la escala, la relación con la materialidad. Joyas que precisamente no tienen un fin meramente ornamental, sino que, por el contrario, permiten múltiples lecturas, sugieren usos posibles e imposibles, expresan conceptos que se validan y transcurren en esa extraña línea difusa entre arte, diseño y artesanía.

En la aplicación práctica la metodología deriva en dos componentes, por una parte, el espacio de creación conceptual, que se apoya de toda la estructura académica existente (textos, ejercicios de bocetaje y maquetación, revisión de referentes, laboratorios de creación) y el espacio de Taller de Creación, en donde el fuego aparece como elemento fundamental en la transformación de los metales y las técnicas asociadas a su trabajo, pero también como elemento que genera inquietudes y acerca a los estudiantes a otro tiempo en la creación, un tiempo de observación, dedicación, trabajo manual de exigente detalle, un tiempo que requiere de la precisión y el rigor de comprender, sentir la materia y vivir el tiempo de los procesos.

Es este el lugar donde el estudiante vive la relación directa de aprendizaje y conocimiento entre el material, la técnica y la idea, donde puede reconocer las potencia-

lidades expresivas de los metales, comprender sus posibilidades físicas y de esta manera construir una conciencia de su uso y aplicación para el momento de abordar sus proyectos. Esta vivencia le permite reevaluar la importancia de las relaciones entre concepto y técnica ya que el hacer en la práctica le posibilita ampliar las opciones de manifestación de una idea, el conocimiento técnico en el momento de creación de la idea brinda confianza y abre camino a la exploración de nuevas manifestaciones estéticas y formales. El hecho de involucrar en el concepto de espacio al cuerpo le permite arriesgarse a tomar decisiones que implican salirse del uso de materiales y escalas convencionales en la joyería tradicional o comercial, llevándolo a replantearla desde términos como la micro escultura, el objeto artístico, *performativo*, activo y con un poder de comunicación como imagen artística. ¶

“Autoretrato”, proyecto “Alter-ego”. Collar, anillos y fotografía digital. Autor: Alexander Romero Reyes. Bogotá 2019.

Fuentes de consulta:

- Proyecto para la conformación de una escuela de artes y oficios para la Localidad Rafael Uribe Uribe de la Ciudad de Bogotá. Diseñado y ejecutado por: Fundación Arte en Todas Partes, Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona y Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. 2000-2009.
- Cabral Almeida Campos, A. M. (2014). La Joyería Contemporánea como Arte. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona. Ed. Anagrama

Perspectivas de la joyería. Retomar lo valioso del pasado para el éxito del futuro

Por Karen Marrun Matuk.

Los antecedentes

Tener perspectiva de algo se plantea como ver a lo lejos o ver la imagen completa. A veces hay que “hacerse hacia atrás” para lograrlo. Con esta analogía me refiero a que en la vida, para poder imaginar los comportamientos futuros, el pasado nos sirve de referencia.

Desde tiempo inmemorial el ser humano ha manifestado su creatividad por medio de elementos pictóricos y tridimensionales. El adorno personal es sin duda alguna una de las primeras manifestaciones creativas de la humanidad.

La joyería es la respuesta ante la profunda necesidad y deseo del hombre por auto adornarse e incrementar su autoestima, vanidad y amor propio, mejorando su imagen personal. Existen infinidad de motivos que nos llevan a desear, elegir, adquirir y portar joyería. Estos envuelven preocupaciones elementales y eternas del ser humano.

Los usos y valores de las joyas responden a necesidades específicas del ser humano, físicas y psicológicas, y siempre se han determinado por situaciones de tipo político, económico, social, tecnológico, religioso y cultural. Se repiten constantemente demostrando que, a través del tiempo, somos iguales en esencia y que sentimos siempre las mismas necesidades de usar joyería, sin importar nuestro origen.

La joyería es un medio no verbal de comunicación y un vestigio histórico que nos regala información muy valiosa acerca de los comportamientos y creencias de diferentes culturas.

Las joyas se heredan, nos cuidan, nos dan suerte, nos permiten recordar, nos unen, nos definen, son nuestras compañeras en la vida y en la muerte.

La actualidad

Aún en tiempos de pandemia, donde la gente habla y adopta la idea de una “nueva realidad”, se han analizado las necesidades por las cuales la gente usa joyería y los motivos que le llevan a comprarla, y siguen siendo los mismos. Es relevante recordar, que las joyas han sobrevivido y acompañado la evolución del ser humano, han trascendido las grandes pandemias de la historia, como la viruela y la peste, el holocausto, las guerras mundiales. Por ahora no se ve una razón aparente por la cual la necesidad de usar joyería pudiera sufrir un cambio causado por la realidad que estamos viviendo.

Lo que sí está sucediendo es que las nuevas generaciones vienen con otro “chip” y, aunque lo que le lleve a adquirir una joya sea un motivo o valor elemental, sus hábitos de consumo o formas de adquirir joyería están cambiando constantemente.

El *E-commerce* o comercio por internet ha sido el punto focal de la gran mayoría de las empresas en estos tiempos de encierro. Las empresas están apostando, invirtiendo y capacitándose para ofrecer una experiencia cautivadora y realista del producto que se pretende vender. Actualmente hay poco más de 88 millones de internautas en México y 5 de cada 10 aseguran que compran vía *on-line*¹. Es importante recalcar, que estos compradores prefieren sitios extranjeros lo cual no siempre nos beneficia.

Hay miles de productos que gozosamente se compran por internet ya que la experiencia de compra no aporta gran cosa, nos ahorran tiempo y el producto no pretende conectar con el portador, es simplemente un producto “común”. Por ejemplo, un insecticida, un paquete de galletas, un jabón de trastes, un *six pack* de refrescos. Sin embargo, no todos los artículos se comportan de la misma manera. En el caso específico de la joyería, que es tan trascendente en su función y satisfactores, es difícil imaginar que el futuro para su compra pueda limitarse a través de una foto o imagen, sin sentirla, pesarla o “vestirla”.

Hay que reconocer, que la venta de joyería en línea ha salvado a muchas empresas en esta pandemia y ha sido eficiente –inclusive conveniente–, pero veo con algo de preocupación que el destino de la comercialización de la joyería se decante sin piedad hacia las ventas por internet, pues es difícil experimentar, con el comercio electrónico, el dialogo oculto entre la presencia de una joya y el posible portador. Esta reflexión se ha visto reforzada por una cantidad importante de clientes

insatisfechos que se han acercado a mí para comprar por cita en el último año. Comparto a continuación sólo algunos testimonios de sus frustraciones comprando joyería en línea:

“No era lo que esperaba”, “pesa demasiado”, “se veía más pequeño en la foto”, “la calidad esta horrible”, “me gustó cuando lo vi en la tienda *online* pero ya que me lo probé, no me gusta puesto”, “la piedra no era para nada la misma de la foto”, “ en la foto se veía lindo, pero cuando lo recibí, lo sentí gigante y pesa muchísimo”, “una vez puestos, los aretes son incomodísimos”, “la compré con mucha ilusión y cuando llegó, ya no me gustó”, “pensé que era una pieza robusta y me llegó una basura como de lámina”.

Como diseñadores y comercializadores es básico detectar y acatar los nuevos hábitos de consumo y comunicación de los mercados, pues es nuestro deber satisfacer las necesidades de todos los consumidores. Indudablemente la proyección de marca que se logra en redes sociales es fantástica, de gran alcance y necesaria, pero no podemos olvidar que también hay mercados importantísimos de todo poder adquisitivo, sensibles a la experiencia vivencial, que no son partidarios de comprar en línea y que no son tan afectos a la tecnología.

Reiterando la primera parte de este artículo, recordemos que, para algunas personas, las joyas tienen un significado muy especial, se relacionan directamente con el cuerpo, tienen energía, se comunican, te llaman y dialogan en presencia. Una joya se toca, se experimenta, hay que probarla y es imposible percibir sus características reales, aún en la mejor foto del universo.

1 <https://marketing4ecommerce.mx/5-de-cada-10-consumidores-compra-via-online-para-evitar-salir-de-casa-durante-la-cuarentena-por-el-coronavirus-amvo/>

Quizás para algunos lectores este escrito pueda percibirse como de resistencia al cambio..., sin embargo, es todo lo contrario, es un llamado a encontrar un punto de equilibrio para el éxito futuro, dignificando el producto que hacemos, recordando y destacando las razones por las cuales las personas se adornan y lo que determina su proceso de elección entre una u otra pieza de joyería.

El futuro

Por más lejana que parezca la normalidad cotidiana, ésta volverá. Habremos cambiado y tendremos nuevos retos ante el comportamiento de nuestro trabajo y los consumidores. La joyería mantendrá sus usos y valores, pero exigirá mayor esfuerzo y creatividad para desarrollarse en varios aspectos de su creación y comercialización futura.

Rediseñar la experiencia de compra presencial. Hacer alianzas. Unir ámbitos

Ahora más que nunca debemos darle a la joyería un hogar protagónico y seductor donde cada pieza pueda conectar energéticamente con sus compradores y pueda transmitir la historia creativa por la cual fue concebida. Es preciso rescatar la compra presencial en tiendas. Para lograr exitosamente esta experiencia, las alianzas

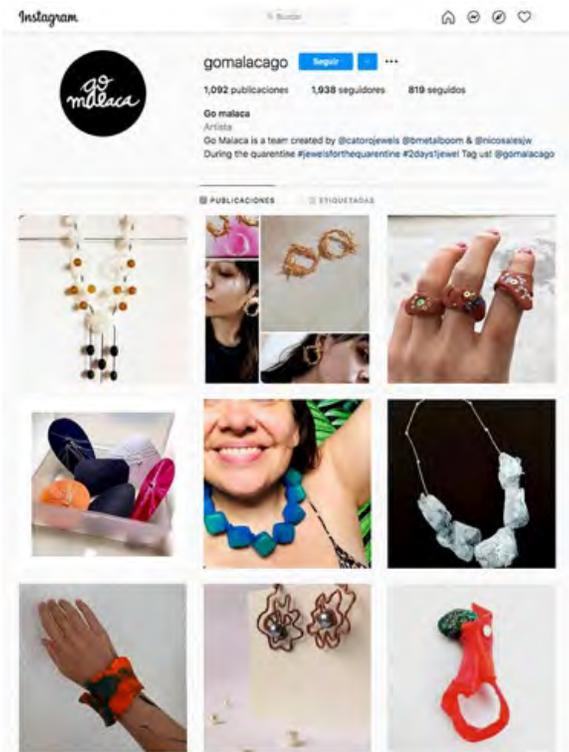
entre ámbitos serán importantes y necesarias. La fusión con otros entornos como el gastronómico, el musical, el cultural (por mencionar algunos), pueden vincular a la joyería con otras disciplinas y hacerla convivir con otros productos o servicios para convertir la compra en tiendas presenciales en una experiencia lúdica, inolvidable y necesaria.

Como ejemplo exitoso, cito a la galería Puerta del Cielo² en Pátzcuaro, Michoacán, donde se me invitó a colaborar en el desarrollo conceptual y diseño interior de una galería/cafetería, implementando un concepto que denomino “tienda viva” donde cada mes hay un evento cultural y gastronómico, vinculado con la venta de joyería de un grupo de colegas asociados a Joyeros MX³.

Los eventos consisten en degustaciones de café local, mezcal, helados artesanales, chocolates de la región, acompañados de conciertos de música en vivo, lecturas de libros, videos explicativos del trabajo de los joyeros y venta de las piezas bajo el estatus de galería con expositores personalizados y personal capacitado para transmitir el “ADN” de cada marca.

2 <https://www.facebook.com/puertadelcielogaleria/>

3 <https://www.facebook.com/joyerosmx> y <https://www.instagram.com/joyerosmx/>

Gomalacago.

Asociaciones entre colegas. Promoción y participación en exposiciones de manera presencial y/o virtual dentro y fuera del país

Las asociaciones entre colegas serán esenciales para el futuro de la joyería. La unión y comunicación del gremio puede permitir la resolución y gestión de algunos temas laborales, ayuda a encontrar mejores proveedores y reducir costos, nos capacita en grupo y nos vuelve más fuertes y competitivos, impulsa a tener mayor presencia dentro y fuera del país ya sea en ferias, eventos y exposiciones.

Para el futuro no bastará con producir y vender, hay que llevar la joyería a otro nivel donde podamos enseñar y demostrar las expresiones del diseño contemporáneo mexicano. Es preciso fomentar y participar en las iniciativas colectivas de exposiciones virtuales como #jewelsforthequarentine de Gomalacago⁴; trabajos conjuntos que tienen como inspiración algún aspecto cultural de nuestro país y que

4 <https://www.instagram.com/gomalacago/?hl=es>

Gomalacago.

tendrán exposición internacional, como el proyecto 'Rostros Insumisos'⁵; asociaciones de joyeros eficientes y dinámicas donde se realizan cursos, capacitaciones, exposiciones y ventas como Joyeros MX y Mubri⁶; exposiciones internacionales coordinadas de manera virtual, pero con presencia física en museos, como Denísova⁷; grupos de joyeros comercializando en el mismo espacio como Citlali San Ángel⁸.

Creatividad y diseño con sentido, no conformarse con "armar" joyas, hay que contar historias

El futuro nos brinda múltiples plataformas para exponer y vender nuestro trabajo, hay que explorarlas y aprovecharlas siempre intentando lograr un equilibrio. Será vital, hacer ejercicios intensos de creatividad para darse el tiempo de diseñar con más seriedad y no sólo enfocarse en comercializar. Algunas marcas se han preocupado y dedicado tanto en tener un buen sitio con contenido en redes, que han dejado en segundo plano la calidad del diseño de joyería que están generando. No

5 'Rostros Insumisos' es un proyecto que se encuentra en fase de creación y será concretado en fechas próximas.

6 <https://mubri.org/>

7 <https://www.instagram.com/proyectedenisova/?hl=es>

8 <https://www.instagram.com/joyascitlali/?hl=es>

hay que perder de vista que lo más importante es diseñar joyería con contenido y no comercializar contenido. El futuro es volver a contar historias y conectar con el portador. Hay que aprovechar la facilidad que hay para encontrar temas interesantes como inspiración, explorar las nuevas formas de crear y producir joyería, y rescatar las técnicas antiguas que brindan infinitas posibilidades.

Muchas grandes marcas de joyería comercial están a punto de desaparecer, tenemos la oportunidad de reinventarnos y trabajar duro para seducir al portador y darle una razón irresistible para adquirir y conectar con nuestras propuestas.

En conclusión

Es de gran relevancia saber que la joyería existirá mientras el ser humano perdure, porque llevamos más de 40,000 años adornando nuestros cuerpos⁹ y fortaleciendo nuestros espíritus por medio de nuestras joyas. Tomar en cuenta y no perder de vista la importancia de sus usos y valores nos permitirá tener una visión más seria y cuidadosa de lo que se quiere proponer y sobre todo de qué manera lle-

9 “El hombre de Denisova, una especie extinta del género humano, vivía en Eurasia hace al menos 200,000 años, confirmaron investigadores, que apuntaron que este primo lejano del hombre moderno podría ser el autor de unas ‘joyas’ de más de 40,000 años de antigüedad. En estudios distintos publicados en la revista Nature, dos equipos de científicos precisaron las dataciones de las osamentas fosilizadas y de objetos encontrados en la cueva de Denisova”, de acuerdo con información de El País y Grupo RPP de Perú. Los denisovanos son una enigmática población humana descubierta en Siberia que convivió con los neandertales y con los Homo sapiens en el paleolítico, tenían una cabeza excepcionalmente ancha, según una investigación que ha logrado reconstruir su apariencia física a partir de análisis de ADN y que se presenta en la revista Cell.

var a cabo una promoción y comercialización adecuadas.

Seamos más que creativos a la hora de diseñar, contemos historias interesantes a través de la joyería, hagamos magia, sorprendamos, trabajemos sin descanso, inventemos “el hilo negro” e inspiremos con nuestras propuestas porque tenemos una de las profesiones más increíbles del mundo.

Unámonos como gremio, hagamos frente común, capacitémonos juntos, aprendamos del otro, dignifiquemos el oficio, apoyémonos del mundo virtual y también hagamos innovadora y fantástica la experiencia de compra, vinculemos nuestras joyas con creadores de otros productos y otras disciplinas, demos un gran servicio, exponamos y enseñemos la madera que tenemos como diseñadores mexicanos. El futuro de la joyería, será lo que, como gremio, decidamos que sea. ¶

Referencias

- <https://marketing4ecommerce.mx/>
- <https://www.facebook.com/puertadelcielologaleria/>
- <https://www.facebook.com/joyeromx>
- <https://www.instagram.com/joyeromx/>
- <https://www.instagram.com/gomalacago/?hl=es>
- <https://mubri.org/>
- <https://www.instagram.com/proyectedenisova/?hl=es>
- <https://www.instagram.com/joyascitlali/?hl=es>
- <https://www.elpais.com.uy/vida-actual/denisovanos-hacian-joyas-prehistoria.html>
- <https://rpp.pe/mundo/actualidad/el-hombre-de-denisova-especia-extinta-de-ser-humano-pudo-haber-sido-un-joyero-hace-40-mil-anos-noticia-1179049?ref=rpp>

Lo posible y lo deseable. La joyería artística postpandemia

Por Carmen Tapia Martínez.

Todos lo sabemos, la pandemia que vivimos en el 2020 y 2021 ha transformado la manera en la que nos relacionamos. El conjunto de las áreas de la vida ha sufrido grandes cambios y en general nuestras relaciones han migrado a lo virtual con excepción de nuestro entorno familiar inmediato. Nuestras vidas se instalaron en un sólo sitio, e impedidos a viajar y a reunirnos, migramos a espacios virtuales mediando la comunicación con plataformas multimedia que nos permiten al menos, mantenernos “conectados”. La comunicación virtual sincrónica está ya normalizada y vamos en camino de acostumbrándonos a compartir vía *streaming* parte de nuestra intimidad doméstica con personas que en tiempos previos a la pandemia jamás habrían entrado a nuestras casas. La oficina, taller, escuela, negocio o cualquier sitio donde hayamos laborado, entró a nuestro hogar con las ventajas y complicaciones que esto significa.

La educación formal migró casi totalmente al modelo *online*, y crecieron exponencialmente las plataformas que ofrecen formación virtual asincrónica en los más diversos asuntos de la vida y del trabajo. Miles de cursos, tutoriales y talleres, pululan en la red; una interesante competencia entre la educación formal en línea y la formación virtual plantea una transformación inminente de la manera en la que comprenderemos y ejerceremos la educación en general.

La forma en la que adquirimos y vendemos productos cambió también radicalmente, la compra en línea y la entrega a domicilio por medio de todo tipo de servicios de envío y paquetería nos trajeron a casa los productos más variados posibles: desde una orden de comida rápida, hasta una pieza de arte puede estar a la puerta de nuestra casa. Marcas prestigiadas, pequeños negocios locales, productores independientes y grandes tiendas multimarca, empezaron a vender o incrementaron su atención a la venta en línea. Las redes sociales han tenido un papel muy importante en ello. Sin embargo, la producción de bienes cayó, ya que muchas industrias detuvieron su producción y muchas pequeñas empresas cerraron definitivamente, sin duda la oferta de trabajo y el consumo se redujeron también. La CEPAL¹ estima que más de 2.7 millones de empresas formales en la región de América Latina y El Caribe tendrían que cerrar; 2.6 millones de las cuales serían microempresas. La pérdida que esto implicaría en puestos de trabajo sería de 8.5 millones, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando². La ONU estima que nuestra

1 La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. <https://www.cepal.org/>

2 Naciones Unidas (02 de Julio 2020) Unos 2,7 millones de empresas podrían cerrar en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia del coronavirus. <https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912>

región terminó 2020 con una caída del PIB del 7.7% y una tasa de desempleo del 10.7% en la peor crisis en 120 años, y aun cuando prevé que en 2021 podría rebotar un 3.7%, no alcanzará los niveles en que estaba antes de la pandemia sino hasta 2024.

En contraste, la industria del lujo, que también se vio afectada por la emergencia sanitaria, empieza a recuperarse este año. Entre los artículos que apuntalan esta recuperación se encuentra la joyería³. Al parecer, los más ricos del mundo, en lugar de viajar, compraron joyas de diamantes y oro durante el confinamiento. Sin embargo, la joyería artística –aun cuando podríamos considerarla como un bien de lujo– no es significativa para este sector en el que las grandes marcas de joyería de alta gama lideran. Me parece que también es poco adecuado considerar los datos del mercado del arte para valorar el mercado de la joyería artística, de la que se tiene muy poca información por su pequeño tamaño en relación con el potente mercado global del arte, que durante el 2020 se contrajo un 22%, con relación al 2019, y se adaptó muy rápidamente a las ventas en línea, convirtiendo este canal de venta en el 25% total del mercado, según el informe *The Art Market 2021*⁴.

Hay que decir que el mundo “no conectado” desapareció. El acceso a internet y a las tecnologías digitales definió la posibilidad de pertenecer al mundo. Hoy la brecha económica se hace más grande, y el acceso a las TIC plantean una nueva forma de ex-

clusión social sin precedentes, no es de sorprender que la polarización social y política sea cada vez más preocupante y que la globalidad se ponga duramente en entredicho.

La joyería de arte ha tenido que adaptarse al mundo antes descrito. El entramado de agentes que sostienen al “sistema” de la joyería artística tuvo que modificar sus modelos para no desfallecer ante la emergencia.

El primer eslabón de este entramado es el grupo de estudiantes o aprendices de joyeros, quienes consumen: educación, materiales, herramientas, libros; asisten a las exposiciones; visitan ferias; etc., ellos son el combustible del sistema y por ello son fundamentales. Durante la pandemia, este grupo –que supongo es el más extenso– limitó su movilidad y definitivamente, en cuanto a la educación, migró a lo virtual. Ante la emergencia, sucedió lo que muchos no creíamos posible: talleres *online* sobre todo tipo de técnicas tradicionales y experimentales; talleres de diseño, conceptualización, historia, y un largo etcétera, fueron ofrecidos desde universidades prestigiadas, pequeñas escuelas y por joyeros independientes. Por supuesto, también aumentó la demanda de tutoriales y cursos en línea sobre joyería, ofrecidas desde plataformas dedicadas específicamente a la formación asincrónica (Domestika⁵ y Crehana⁶ en México, por ejemplo).

El grado de reconocimiento oficial de esos aprendizajes, y su calidad o nivel, no serán tema en este momento, pero lo que sí es relevante ahora es que dicha oferta de formación y educación, que la emergencia detonó, no tiene perspectiva de desaparecer. Tener al alcance a maestros de todo el mundo y poder acceder desde casa, es una ventaja que nunca habíamos tenido

3 Redacción (29 de mayo 2021) Industria de Lujo apuntala su recuperación a través de accesorios y joyería. Forbes México. <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/moda-industria-del-lujo-muestra-senales-de-recuperacion/>

4 McAndrew Clare (20 de Junio 2021) The Art Market 2021. The Art Basel and UBS Global Art Market Report. <https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market>

5 <https://www.domestika.org/es>

6 <https://www.crehana.com/home/>

tan cercana. Los costos de esta formación, sobre todo de la asincrónica, son relativamente más bajos, que los que podríamos esperar si fuera presencial y, al no representar la necesidad de transportarse o mudarse, se convierte en un propósito asequible. Claro que tienen sus limitantes. Todos los que hemos estado en un taller de joyería sabemos lo relevante que es la experimentación directa con los materiales y el acceso a las herramientas, maquinaria o tecnología que poseen las instituciones.

El diálogo crítico e instantáneo entre maestros y estudiantes o las relaciones que genera el trabajo grupal, continuo y sostenido, son experiencias que me parecen insustituibles. Lo deseable a futuro sería que los modelos presencial y virtual se mezclaran, adaptándonos ya no a la emergencia sino a la pertinencia de cada modelo según la temática. Es obvio pensar que los contenidos teóricos pueden servirse del modelo “en línea”, en cuanto a lo técnico y experimental habrá que revisar los objetos generados de estas experiencias virtuales y analizar sus alcances y propuestas. No es raro que, durante la crisis y la carencia, la creatividad nos regale algunos de sus mejores frutos; que la experimentación técnica y los materiales recorran caminos desconocidos y las ideas se nutran de los contextos cotidianos o subjetivos refrescándose. Por ahora, antes del análisis de los resultados, lo que queda claro es que estudiantes y maestros hemos cruzado la línea y ya acostumbrados a las nuevas plataformas digitales difícilmente regresaremos a un modelo totalmente presencial.

Por otra parte, las instituciones educativas han encontrado en el modelo virtual, ventajas económicas y administrativas que dudo quieran desaprovechar en el futuro. Supongo que la educación y capacitación en línea sobre joyería, llegó para quedarse.

Que la oferta de cursos y talleres de joyería creciera durante el confinamiento nos hace pensar en un público cada vez más especializado, por ello no es de sorprender que también las conferencias, mesas de discusión y congresos sobre joyería fueran tan frecuentes y exitosos. Al igual que la educación, es muy probable que la difusión y divulgación del quehacer y los problemas de la joyería artística, sigan aprovechando la virtualidad. Me parece sobre todo relevante en México, en donde no está muy claro aún qué es la joyería de arte, qué es lo que la diferencia de la “otra” joyería y por qué puede y quiere definirse como distinta. También por qué en México no existen suficientes espacios de exhibición ni tampoco un sistema de galerías-ferias-premios-museos-coleccionistas que den cohesión a la producción de los joyeros artísticos mexicanos.

Cada tanto aparece un congreso, una exposición o una galería que agrupa a la producción nacional, pero no con suficiente fuerza. Sería deseable que en el futuro post-covid estos “agentes” aprovecharan el creciente interés por el tema y que junto con las instituciones educativas prepararán y dieran lugar a los creadores y público de este tipo de joyería.

En cuanto al mercado de la joyería artística, éste padeció una transformación similar al de la educación y difusión. La mayoría de las ferias y eventos del sistema, que fungen como atractores del sector, cancelaron sus eventos presenciales y se mudaron a formatos virtuales durante 2020, y al parecer durante 2021, sólo Joya Barcelona⁷ prevé un formato presencial hasta la fecha; todas las demás seguirán con eventos *online* y el regreso presencial se vislumbra hasta mediados o finales del 2022.

7 <https://joyabarcelona.com/>

El marzo pasado, auspiciados por la plataforma *AUTOR*⁸ y moderada por su director Along Dan Pierşinaru, se realizó una conversación, entre Astrid Berens, director y fundador de *SIERAAD*⁹; Bryna Pomp, curadora de *MAD About Jewelry*¹⁰–New York; Isobel Dennis, director de la feria *COLLECT*¹¹–London; y Paulo Ribeiro, director y fundador de *Joya Barcelona*, en la que discutieron sobre el cómo estos eventos están sucediendo durante la pandemia y sobre cuál es su futuro. Hablaron también sobre el costo que representa para los artistas asistir a ellos y se cuestionaron acerca de si es redituable para ellos, o cómo es que podría serlo. Algunas de las ideas que se concluyeron apuntan a que las ferias son caras y la mayoría de los artistas de joyería no tienen una preparación comercial suficiente para aprovecharlas y hacer un buen negocio de ellas. Por otra parte, parece que es indispensable ser parte de ellas si se pretende tener alguna visibilidad en el mundo de la joyería artística y son fundamentales para sostener al mercado. Es de esperar que en cuanto sea posible, las ferias presenciales regresarán con mucha fuerza, hay cosas que no pueden ser virtuales y parece que estos eventos forman parte de ellas.

Sin embargo, la migración virtual que obligó a fortalecer las plataformas de comunicación y venta en línea, no solamente de las organizaciones convocantes a ferias y eventos comerciales, sino también de los propios joyeros que tuvieron que poner énfasis en sus plataformas individuales: páginas y tiendas *web*, redes sociales, etcéte-

8 *AUTOR International Contemporary Jewelry Fair*. <https://autor.ro/en/>

9 <https://www.sieraadartfair.com/>

10 <https://thestore.madmuseum.org/>

11 <https://www.craftscouncil.org.uk/collect-art-fair>

Autor.

Sieraad.

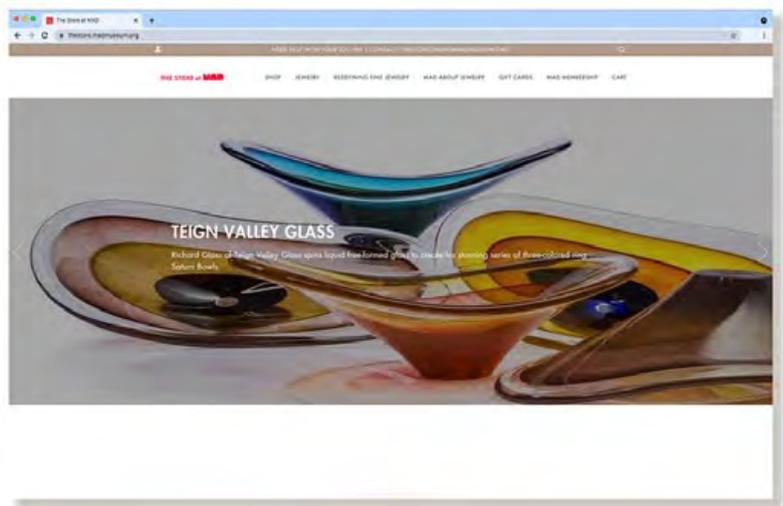
ra, podría propiciar un acercamiento nuevo entre productores y compradores. Supongo que en los siguientes años este empeño dará mejores frutos, combinando la posibilidad de la presencia y el contacto directo tanto de la obra como de los autores.

Curiosamente, la imposibilidad de la comunicación directa favoreció la comunicación del gremio, saltando fronteras más que nunca, ampliando el público y fortaleciendo el interés por la joyería de arte. También ha sido fundamental la producción editorial que ha dejado ver su fortaleza e importancia durante la pandemia, pues esta es una de las articulaciones del sistema de la joyería de arte que ha permanecido sólida. No así las galerías y tiendas, que sufrieron una generalizada caída en las ventas con las desfavorables consecuencias para los artistas e intermediarios.

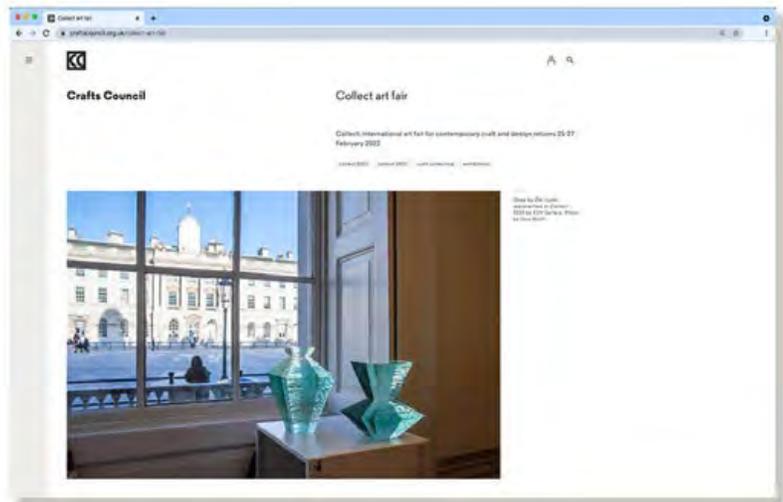
¿Qué podemos esperar del futuro de la joyería artística postpandemia frente a este panorama?, ¿qué sería lo deseable?, ¿qué lo posible? Es difícil prever un futuro cuando estamos aún en un estado de transición entre la crisis y la “nueva realidad”, la pandemia no ha terminado, tenemos esperanza gracias a las vacunas, pero al parecer pasarán todavía años antes de que podamos considerar superado el COVID-19 y aun así tendremos que lidiar con los efectos sociales, psicológicos y económicos que siguen siendo poco previsibles y bastante preocupantes. Sólo me atrevería a decir que seguramente el engranaje de organizaciones, personas, objetos y saberes que forman el sistema de la joyería artística, de ahora en adelante, seguirán el modelo omni-canal, es decir, un modelo híbrido que contemple lo *online* y lo *offline* en todas las áreas: educación, comercio, difusión, etc.

Por lo demás y si confiamos en que la historia se repite, podemos esperar una lenta transición a la normalidad en los próximos años con algunos cambios sociales, producto de la desigualdad agudizada por la emergencia. También es de esperarse, como lo pronostica el médico y sociólogo Nicholas Christakis, que después de un periodo de “cicatrización” de los traumas provocados por las pérdidas humanas y materiales, y de todo un mundo que dejamos atrás, venga un periodo de desenfreno postpandemia:

Hay impactos que está teniendo el COVID que ya hemos visto antes en otras pandemias a lo largo de la historia. Por ejemplo, la gente se vuelve más miedosa, más introspectiva y tiene más aversión al riesgo. Eso ya está pasando. La religiosidad está aumentando en EE. UU. No hay ateos en las trincheras. Este efecto no suele ser duradero y desaparece cuando desaparece la epidemia. También suele

Mad About Jewelry.

Collect.

sucedir, como pasó en los felices años veinte del siglo pasado, que tras la pandemia la gente vuelve a buscar el contacto social y el desenfreno. Así que, cuando vuelva la normalidad, seguramente aumente también el gusto por el riesgo, la fiesta y las ganas de gastar”¹²

Si confiamos en estas predicciones, el desenfreno postpandemia podría afectar muy positivamente al mercado de la joyería de arte, pues en gran medida depende de la socialización y el arrebató de los compradores. La joyería artística pocas veces se puede considerar una compra de inversión, como sí se considera a la joyería de lujo, que

12 Marta García Aller. (01 de febrero 2021 - 05:00) *Entrevista a Nicholas Christakis*. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-01/entrevista-nicholas-christakis-normalidad-coronavirus_2925579/

tiene un valor intrínseco por los materiales de los que está hecha, o al arte, que tienen un mercado más sólido que le da seguridad a los inversores. Por ello, tal vez, si el mundo tiene un ánimo de riesgo y desenfreno querrá adornarse con lo no convencional y atreverse a gastar en los indefinibles objetos que son la joyería de arte.

Pero, sobre todo, lo más interesante de esperar son las obras nacidas del confinamiento y la crisis, las nuevas producciones que los autores crearon en un mundo incierto. Confío en que durante este tiempo se hayan creado nuevas formas, nuevos mensajes y procesos enriquecidos de esta experiencia, muchas veces terrible, que ha sido la pandemia. El mundo paró para to-

dos, algo de angustia y zozobra nos tocó, parémonos a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, somos y queremos. Espero que esas reflexiones y experiencias estén contenidas en esos misteriosos objetos que llamamos joyería de arte. ¶

Referencias

- <https://www.cepal.org/>
- <https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912>
- <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/moda-industria-del-lujo-muestra-senales-de-recuperacion/>
- https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-01/entrevista-nicholas-christakis-normalidad-coronavirus_2925579/

Galería

Bruno Pineda.

El dilatado camino de un forjador de generaciones

Por Inés Gómez Pineda.

Bruno Pineda Gómez nació el 6 de octubre de 1927, en la ciudad de Taxco de Alarcón, Gro. Integrante de una familia numerosa, inició su trabajo en la platería como ayudante y aprendiz en el taller de su hermano Antonio Pineda, donde fue ascendiendo hasta convertirse en Maestro de Taller. En 1955 estudió la especialidad de Joyería Fina, con el Maestro Luis Montes de Oca, y asistió a un Seminario Pedagógico ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional.

Cuenta con una amplia trayectoria como artista platero, lo que le ha permitido obtener distintos homenajes y reconocimientos, como la Medalla de Plata 1974, en la Feria Mundial de la Plata en la Ciudad de México; el Galardón Estatal y el Galardón Nacional, en la Feria Nacional de la Plata de Taxco, en diversas ocasiones; el reconocimiento especial por la labor desarrollada en pro de la artesanía platera en el extranjero, en 1977, otorgado por el Estado de Guerrero; y el reconocimiento, como Artesano del Año, por el Heraldo de Taxco en 1979, entre otros. Realizó, durante varios años, la preseña “Guitarra de Plata”, con la que se ha rendido homenaje a gran-

des artistas de dicho instrumento y que es otorgada en el Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco. Su reconocido trabajo le ha permitido estar presente en múltiples exposiciones y demostraciones a lo largo de la República Mexicana, además de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Canadá, así como en distintos países de América Latina.

Su labor docente inició en 1983, como Maestro de Joyería Fina del Instituto de Artes Plásticas de Taxco –dependiente del Estado de Guerrero. Su labor la continuó, a partir de 1993, como Maestro Platero en el Taller de Joyería Fina, del Centro de Extensión Taxco, de la ENAP-UNAM, lugar en el que permaneció impartiendo cursos –y viviendo su transformación en Facultad de Artes y Diseño– hasta el año de 2017.

Tras un largo y fructuoso recorrido en su quehacer artístico, Bruno Pineda es un referente importante de la platería mexicana. Su obra deja un legado artístico y sus enseñanzas quedaron en un sin número de generaciones que tuvieron la fortuna de estar bajo su guía en el taller. Un gran Maestro Platero que aún hoy nos cuenta las grandes satisfacciones que la platería le ha dado, a lo largo de los años, a su vida. ¶

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

- 47 -

Título: Cuernos de la abundancia.
Técnica: Repujado. Composición de materiales: Collar en plata .930 y amatistas. Año: 2018. Participó en la Feria Nacional de la Plata.

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

En el taller de Platería en la FAD Taxco.

Título: Aros con fichas de obsidiana.
Composición de materiales: Plata 930 y obsidiana.

Título: Collar y aretes: Estrellas de mar emergiendo de las olas.

Composición: Plata .930, amatistas y perlas.

Obtuvo el 1er lugar en Joyería.

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

Título: Prendedor.

Composición de materiales: Hoja en plata de .930, con gota de amatista y gotas de piedra de luna.

Título: Corona de Espinas para Señor de Cholula.

Composición de materiales: Plata .950 con piedras zirconias roja.

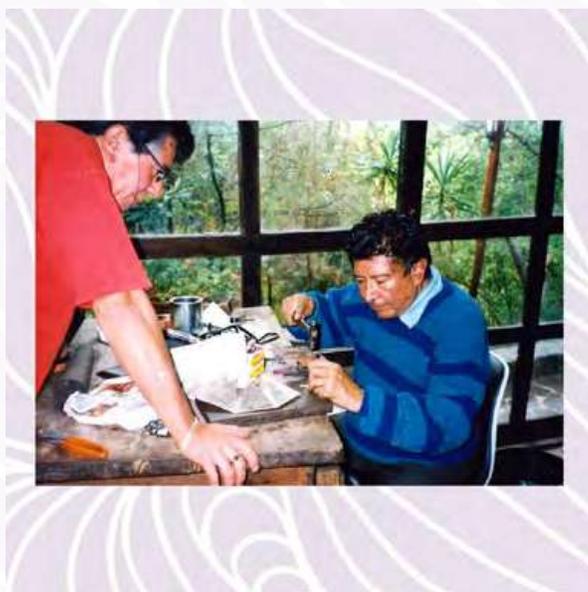
año 8 número 31 - agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

Collar con el que el maestro Bruno Pineda obtuvo un Galardón Nacional.
Composición: Plata 9.50 con amatista al frente y broche con gotas de amatista.

Enseñando y trabajando en el taller de joyería de la FAD
Taxco.

Título: Anillo/Pulsera
Composición: En plata .930, con amatistas faceteadas que
cruzan la palma de la mano y terminan en aros de plata.

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

Trofeos que diseñó el maestro Bruno Pineda para el Festival de la Guitarra, actividad que hizo durante 20 años.

El maestro Bruno trabajando en el taller de Platería en la FAD Taxco.

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

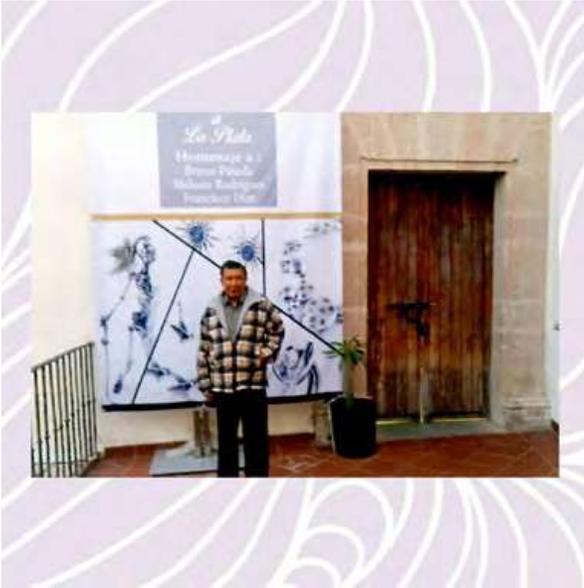
Taller del maestro Bruno Pineda.

Trabajando en su taller distintas piezas.

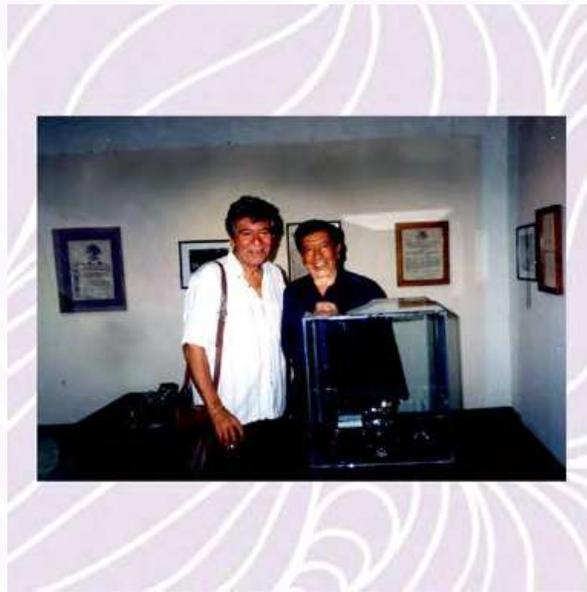
año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

Reconocimiento como maestro platero destacado en la Feria de la Plata.

Galería
Bruno Pineda.
El dilatado camino de un forjador
de generaciones

Exposición en Casa Borda. El maestro Bruno Pineda con su alumno Francisco.

Homenaje y exposición al maestro Bruno Pineda en el Museo Spratling acompañado de sus cinco hijos y dos nietos.

año 8 número 31 - agosto-octubre 2021

Galería

Francisco Díaz. Una especie de Quijote de la platería

Por Damián Díaz Vieyra.

Francisco Díaz Romero nació el 4 de octubre de 1936, es oriundo de la población de Zacualpan, Estado de México, donde vivió parte de su infancia, lugar característico por ser de campesinos y donde la minería estaba en auge. Por circunstancias familiares tuvo que abandonar dicho poblado y junto con su familia, a paso de caballo, se dirigió a un pueblecito llamado Taxco, en el Estado de Guerrero. En sus palabras: “un lugar muy bonito”, lleno de caseríos de tejas rojas, blanquecinas y paredes de adobe. En ese entonces aún no existía el fomento del turismo como fuente de empleo, más bien era un típico pueblecito con pocas fuentes de empleo. Al llegar a esta ciudad las circunstancias de trabajo afectaron a su núcleo familiar, ya que, por la necesidad, todos tenían labores o responsabilidades para garantizar la subsistencia de la familia. El maestro desde muy temprana edad comenzó a laborar en los empleos propios de los niños y los jóvenes, como vendedor de pan o paletas, ayudante en tiendas de abarrotes, mandadero, peón de albañil o en el cuidado de animales de crianza, como gallinas y cerdos, entre otros. La búsqueda de en

qué emplearse lo llevaron a trabajar como aprendiz de platería, ocupación por la que se sintió atraído completamente al descubrir lo que podía crear al transformar el metal y los minerales.

Al inicio fue un arduo camino de aprendizaje, ya que desde muy joven le fascinaba la experimentación con diferentes técnicas que hacen de la platería un arte. Por ese tiempo el oficio de platero en Taxco comenzó a tener auge y un ascenso desbordante, debido a que no era sólo un trabajo, ya que comenzaron a tener relevancia tanto las técnicas y los diseños, como la ejecución en la platería, en la joyería y la orfebrería.

Las técnicas propias de los lugareños se anexaron a las que llegaban del exterior, lo que dio un apogeo en la platería taxqueña, que se caracterizaba por la relevante ejecución y por la innovación. El maestro Francisco Díaz deambuló en su aprendizaje desde los primeros talleres básicos de platería, hasta las empresas en que se convertían los talleres más grandes, aquellos que llegaron a contar con más de cien trabajadores dedicados a la platería, cada uno de estos talleres entregados a una especialidad. El maestro Francisco aprendió

de cada uno de los caladores, fundidores, pulidores, escultores, armadores, repujadores, lapidarios entre otros, que le dieron un cúmulo de aprendizajes que ha aplicado en su vida dedicada a la platería, siempre lleno de curiosidad.

Esa necesidad de aprender lo llevó a sufrir grandes carencias económicas, pero también a acumular un tesoro de conocimientos que él mismo no tenía idea hasta dónde lo llevarían. Ese roce de diferentes capacidades lo llevaron a viajar a diferentes lugares para aprender y enseñar. Dominó la lapidaria, metales primarios, como plata u oro, hasta el manejo de metales y minerales secundarios como el cobre, latón, alpaca, hierro, aluminio, madera, resina, barro, vidrio y el manejo de la naturaleza misma. Ello le llevó a fundar escuelas propias para la platería como:

- La Escuela de Maestros de Taxco
- Escuela de Platería en Pachuca, Hidalgo
- Escuela de Plateros Real del Monte, Hidalgo
- Taller Ecológico sobre la Platería

También a trabajar en centros de enseñanza universitaria como en la ENAP Taxco (actualmente FAD UNAM) en el área del taller experimental sobre la platería. Participó representando a México en el curso de orfebres plateros en Ecuador promovido por la Organización de los Estados Americanos, OEA¹. Formó parte del curso de fundición para metales en Monterrey.

Su vida ha sido un constante peregrinar en lo que se refiere a la platería y por una búsqueda propia al querer otorgarle siempre un carácter artístico a su trabajo para fuera aceptado como una profesión que requiere de conocimientos y habilidades.

Esta labor lo ha llevado a participar en diferentes eventos y concursos, como la Feria Nacional de la Plata, desde a nivel local, hasta internacional. Obtuvo diferentes galardones en todas las diferentes ramas en las que se divide la platería desde los Galardones Nacionales o los Galardones DIF² o el Guillermo Spratling. Ha tenido que unir criterios y trabajar con diferentes personalidades como grandes plateros de antaño o actuales, que emergen del taller experimental de platería, y con diseñadores propios del lugar, nacionales y de otros países, siempre manejando como lema que el arte no está unido a un sueldo.

El ansia de aprender y hacer cosas diferentes lo llevan a convertirse en una especie de Quijote en la platería, de locura positiva, que lo lleva a influir en las personas que están a su alrededor, en donde impregna la voluntad de mirar siempre al futuro y descubrir, ya sea por necesidad o por sueños, aquellas formas idóneas para plasmarlas a través de la platería. Los metales, minerales, fundentes, abrasivos o ácidos, son los elementos a los que les da su real dimensión y utilidad para la creación. El maestro Francisco siempre busca soluciones al por qué, el dónde y el cómo en el ámbito platero. A sus 86 años, con las incapacidades de la edad y algunas enfermedades, aún sigue proyectando la platería como entorno de vida.

Agradecemos al Sr. Damián Díaz Vieyra, hijo primogénito del Mtro. Francisco Díaz Romero, su apoyo para la recopilación de las fotografías que conforman esta galería acerca del trabajo del Maestro, al igual que para la redacción de esta semblanza. ¶

1 <http://www.oas.org/es/>

2 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF o DIF Nacional) es una institución pública mexicana de asistencia social fundada en 1977, enfocada al desarrollo del bienestar de las familias mexicanas.

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Tres aspectos: 1) El Mtro. Díaz tallando una piedra con agua en el Taller Ledezma lapidaria, 1972. 2) En una conferencia. 3) Charlando con el Mtro. Díaz.

Gargantilla "Nudo". Técnica: Engarzar tubo. Ejecución de Francisco Díaz Romero y diseño de Carmen Tapia. Acreedora del Galardón Nacional, circa 1992.

“Tú y yo”. Técnica: Engargolado trabajo a un solo martillo.
Materiales: Plata y piedra petrificada (roble). Medidas: 80 x 15 cm. 2000

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Alhajero “Fósil atrapando a la plata”. Técnica: Modelo en cera y vaciado a gravedad. Labrado y tallado de palma petrificada. Materiales: Plata .950 y palma petrificada. Acreedora del Galardón Nacional, 1978.

“Alcatraz”. Técnica: Forjada a mano con estructura de tubo. Materiales: Plata y óxido. 1980.

Centro de mesa (ornato) "Charla de jumiles". Técnica: Cera perdida y armado. Materiales: Plata .980 y turquesa verde. 1978

Jugando con cera. Materiales: Cera para modelar y cera para vaciar. 2005.

Gargantilla "Capullo". Técnica: Trabajo a un solo martillo, 2 piezas móviles. Materiales: Plata .980 y lapislázuli. Acreedora del Galardón DIF, 2006.

"Volando con Dios". Técnica: Labrado con herramientas manuales. Material: Plata .980 y madera de terebinto. Medidas: 40 x 20 cm. Primer lugar en Orfebrería, 2000.

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Laborando en “Guadalupana” (Réplica del ayate de Juan Diego). Técnica: Prehispánica repujado y labrado con madera y arena. Material: Plata. Medidas: 190 x 80 cm. Pieza expuesta en la iglesia de Santa Prisca.

Gargantilla “Buganvilia”. Técnica: A modelo natural vaciado. Material: Plata .980.
Acreedora del Galardón DIF, 1999.

Jugando con el arte prehispánico

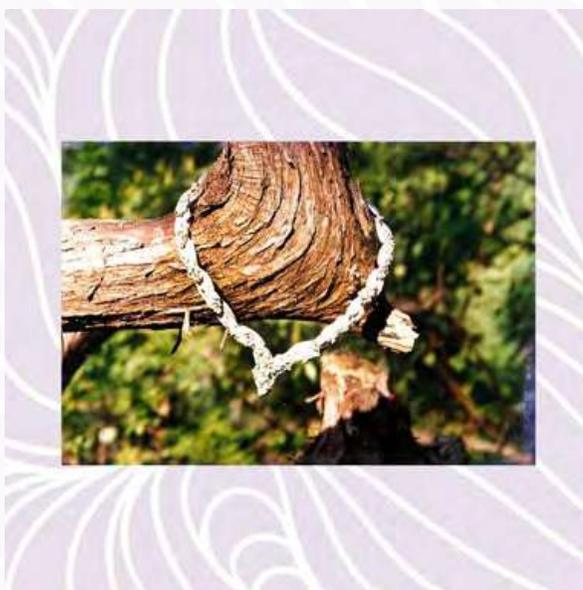
año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Brazaletes "Pliegue y encaje". Técnica: Forjada a madera totalmente hueco. Materiales: Plata pura, peso 60 gr. Galardón DIF.

Collar "Semilla de turquesa". Técnica: Vaciado a gravedad sobre modelo natural (turquesa en bruto). Materiales: Plata y turquesa. 2002.

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Collar pectoral. Materiales: Ágata y plata. Técnica: Armado y vaciado directo sobre las piedras.

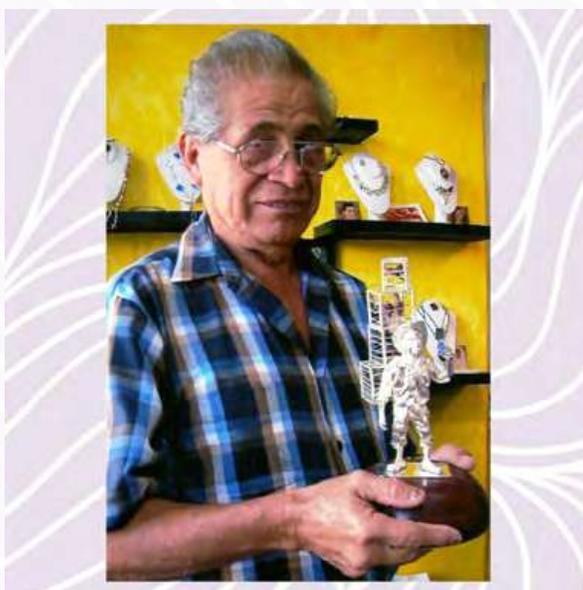

Vaciando pieza, trabajando en una centrifuga en la FAD Taxco.

Galería
Francisco Díaz.
Una especie de Quijote
de la platería

Escultura "Muñeca". Técnica: Vaciado e incrustación de pelo natural. Materiales: Piedra ébano plata y pelo natural.

"Danzando". Técnica: Repujado y labrado. Materiales: Plata y palo de rosa. 1989

Galería

Ezequiel Tapia. Silenciosas horas de paciente labor

Por Carmen Tapia Martínez.

Ezequiel Tapia ha trabajado en su taller por más de 60 años, desde la mañana hasta la noche sus horas se han destinado a dar forma a piedras y metales. En su infancia, a los 11 años –para ser precisos–, se inició en el oficio de lapidario o tallador de piedra, oficio que aprendió de su padre, Ernesto Tapia, y que desarrollaron juntos por décadas. Durante esta etapa formativa, Ezequiel mostró una gran capacidad: dominó prematuramente el dibujo, la talla, el modelado y, junto con su padre y hermanos, desarrolló una técnica manual para la talla de piedras semipreciosas, como el jade, que posee una gran dureza y por ello representan un reto significativo para todo aquel que pretenda tallarlo sin herramienta mecánica.

En esos años de formación vivió en el poblado de San Juan Tenería, una comunidad de la montaña dentro del municipio de Taxco de Alarcón, desde donde viajaba, primero con su padre y luego solo, para visitar museos y tomar apuntes de las obras que estudiaba *in situ*, también visitaban a sus clientes y compraban los libros en los que Ezequiel conoció la historia del arte y a los artistas que influenciaron su trabajo.

En su juventud se mudó junto con su familia al centro de Taxco y ahí conoció el oficio de la platería. Muy pronto quiso incursionar en ella combinando sus conocimientos de talla en piedra con las técnicas del repujado en plata. Se asoció con algunos de los mejores plateros de la época, como Filiberto Gómez, con quien produjo sus primeras obras de plata y piedra, mismas que tuvieron un gran éxito comercial y merecieron los premios más relevantes que su gremio otorgaba en esa época.

Ezequiel fue el brazo derecho de su padre y cuando este enfermó, tomó las riendas del taller. Desde entonces ha desarrollado una abundante producción que abarca esculturas, objetos utilitarios y joyería. Su dominio técnico es sorprendente, ha logrado, junto con varias generaciones de plateros formados en su taller, crear una técnica que combina la talla directa, el moldeado, el repujado y otras técnicas tradicionales de platería. Ezequiel es metódico, inicia dibujando alguna idea que previamente nutrió de imágenes y algunas veces de textos, después hace una maqueta de yeso, que talla como si fuera un bloque de piedra; al terminarla estudia las partes que serán de piedra y las que serán de plata, hace los

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

- 63 -

cortes necesarios y moldea. A partir de este momento una larga y compleja sucesión de técnicas de platería y lapidaria le sirven para hacer existir su idea.

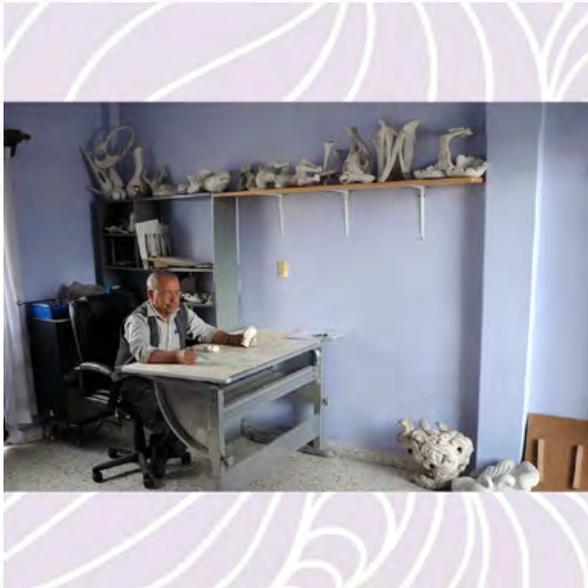
Sus temas son recurrentes, símbolos que provienen del imaginario prehispánico mesoamericano: animales míticos como el jaguar, el águila y la serpiente; personajes arquetípicos como el guerrero, la doncella y la madre; deidades que representan las fuerzas de la naturaleza: Quetzalcóatl, Itzel o Kukulcán. El tratamiento formal proviene de sus dos grandes influencias, del arte prehispánico y de la interpretación que de él hizo la escuela mexicana de escultura.

En su libro, *William Spratling and the Mexican Silver Renaissance*, la investiga-

dora y coleccionista de platería mexicana, Penny C. Morrill describe así el trabajo de Tapia:

“El entusiasmo que se muestra por el trabajo de Ezequiel Tapia se deriva tanto de su fenomenal técnica como de los temas que elige para representar. Su interpretación del México prehispánico es de cierta manera subjetiva matizada con un idealismo místico. Esta visión dota a sus piezas de cualidades heroicas en términos clásicos.”

Hoy Ezequiel Tapia continúa la vida en su taller, a los 85 años, su trabajo artístico sigue siendo su eje y sentido. Las piedras y los metales, los animales y deidades míticas lo acompañan en las silenciosas horas en las que talla pacientemente su siguiente obra. ¶

Ezequiel Tapia en su estudio, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Bocetos de Ezequiel Tapia, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Maquetas de yeso de Ezequiel Tapia, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Ezequiel Tapia trabajando un águila de plata y cuarzo, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Galería
Ezequiel Tapia.
Silenciosas horas de paciente labor

Manos de Ezequiel Tapia cincelando una escultura de plata, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Abrecartas "Kukulcán" (proceso). Plata 0.970 y marfil petrificado. Repujado y forja, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Detalle de la escultura "El día y la noche". Plata 0.970 y Obsidiana. Repujado, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Abrecartas "Kukulcán". Plata 0.970 y marfil petrificado. Repujado y forja, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

Galería
Ezequiel Tapia.
Silenciosas horas de paciente labor

“El Mestizaje”. Plata 0.970, cuarzo blanco, cuarzo ahumado y obsidiana. Repujado y talla de piedra, 1982

Galería
Ezequiel Tapia.
Silenciosas horas de paciente labor

Ezequiel Tapia en su taller con maquetas, 2007. Fotografía de Eduardo Loza

“Ixel”. Plata 0.970, obsidiana, jaspe rojo, cuarzo blanco, 2007.

“Eterno retorno”. Plata 0.970 y obsidiana. Repujado y talla de piedra, 2008

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

Jarra "Búhos". Plata 0.970, cuarzo blanco y obsidiana.
Repujado y talla de piedra, 1977

Galería
Ezequiel Tapia.
Silenciosas horas de paciente labor

Brazalete "Quetzalcoatl bívido". Plata 0.970, Jade y oro 18k.
Forja y talla de piedra, 2010

Collar "Olin". Plata 0.970, Jade imperial, oro 18 k. Repujado, cincelado, forja y talla de piedra, 2007

Collar "Kukulcán". Plata 0.970, ámbar, oro 18 k. Forja, cincelado, talla de piedra, 2010

Galería
Ezequiel Tapia.
Silenciosas horas de paciente labor

“Cuauhtemoc”. Plata 0.970, obsidiana, ágata roja. Repujado y talla de piedra, 1980

“Cuetzpatin”. Plata 0.970, cuarzo blanco y obsidiana. Repujado y talla de piedra, 2017

año 8 número 31 – agosto-octubre 2021

.925
ARTES Y DISEÑO

1925

ARTES Y DISEÑO