

LA JOYA DE LA BIODIVERSIDAD. LA BIODIVERSIDAD HECHA JOYA.

Diana Fernanda Hortua

Este documento es parte de un proceso, y producto del *Taller Residencia*. Explora la concepción de la joyería contemporánea en las categorías de investigación y producción de las artes plásticas y el diseño, a partir de experiencias realizadas durante los años 2009 y 2010, con el semillero de estudiantes del programa de Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en desarrollo del proyecto de investigación creación "Biodiversidad 2010".

Con el objetivo de rescatar la memoria y promover la reflexión sobre problemas relacionados con el ambiente natural como la extinción y la conservación; y, además, para incentivar el respeto por la biodiversidad, esta colección de joyería contemporánea está diseñada con base en motivos tomados de la biodiversidad del altiplano boyacense. Esta biodiversidad encarna simbólicamente en el lenguaje de las formas, colores, sonidos, ritmos y texturas, para ser usadas por un cuerpo más social que físico.

El Proyecto biodiversidad 2010 comprende técnicas de desarrollo constructivo propias del diseño en el interior de un taller de oficio de joyería. El taller es un gran laboratorio, un centro de pruebas y ensayos, de explorar caminos imprevistos, de investigar y desarrollar metodologías integradas en un espacio, para encontrarse, permanecer e intercambiar, en el taller los participantes están llamados a soñar, disfrutar, imaginar, especular e intervenir en todos los momentos de la producción, y ponen a prueba los saberes y las experiencias, la convivencia y el habitar.

Este quehacer del proyecto me permitió como docente investigadora conjugar dos grandes hilos: la fascinación por la colección de botánica documentada y expresada por Mutis¹ en sus ilustraciones y descripciones, y la admiración técnica y estética de la orfebrería precolombina colombiana. Estos intereses han estrechado los vínculos que me llevaron a investigar y crear en joyería durante los últimos 10 años, investigación-creación que se constituye en la fuente para la formulación de la propuesta ofrecida en éste libro.

I. El diseño

El diseño es un proceso de transformación de ideas en formas. Es convertir lo invisible en visible. Es una transformación de conceptos espirituales, sociales y mentales en elementos físicos. El diseño adquiere papel protagónico en el terreno de la composición artística cuando se convierte en la llave de acceso al juego conceptual y abstracto que permite reconocer el espacio, el tiempo, la forma, el fondo y el color, como agentes constructores de la imagen. Es el inicio del aprestamiento para el manejo de los lenguajes visuales.

El ejercicio y la calidad del diseño tienen una relación especial entre la mente y el espíritu del diseñador. Su creación no es meramente estética, sino también funcional, de acuerdo con cada época y tendencia. El diseño en el siglo XXI propone principios específicos sobre los recursos, la energía, la convivencia, el respeto y el cuidado; además, se constituye en una mediación para fortalecer vínculos de respeto y colaboración entre la humanidad y el ambiente.

Si bien casi todas las disciplinas del diseño giran en torno del cuerpo humano, en el caso de la joyería, que desde su origen ha sido usada como parte de la indumentaria y del ornamento del individuo, el cuerpo resulta ser la estructura base del objeto que se proyecta, dado que el vestido y el ornamento se diseñan para ser portados por un cuerpo, ambos establecen una relación dialéctica que permite transformar su expresión.

El ornamento

Algunos de los objetos reconocidos y usados como ornamentos son el abalorio, el atavío, la joya, la presea, la gala, la reliquia, el aderezo, la alhaja, la prenda, el adorno. El ornamento se ha usado desde siempre, y se le ha asignado el papel de dar cuenta del estatus de su portador, de su rango y lugar en la jerarquía; también da cuenta de sus tendencias políticas y su credo religioso. Este se diseña en función del cuerpo, sobre un cuerpo a partir de una idea. El ornamento rodea partes específicas del cuerpo (el cuello, el brazo, la muñeca, la pantorrilla, la pierna, la cabeza, la cintura, en caída sobre el pecho, el cabello, la cadera); lo envuelve, lo abraza, lo marca, lo inscribe, así el cuerpo se califica o codifica.

El ornamento se comporta como complemento del vestido del cuerpo que lo porta, provocando sensaciones tanto para quien lo lleva, como para quien lo observa y lo traduce.

Los ornamentos que inicialmente fueron de hueso, concha, madera, cuero y piedras se fueron perdiendo entre la brillantez de los metales, una vez el hombre tuvo dominio de la metalurgia. Hablar de la historia de la ornamentación humana es hablar de costumbres, tradiciones y creencias, de adelantos tecnológicos y de formas distintas de ver el mundo y transmitir una cultura. Los ornamentos en la historia humana se constituyen en signos que cuentan y comunican particularidades y mentalidades del hombre.

Tras el fenómeno de la globalización, la industria de la producción de ornamentos ha masificado e impulsado el desarrollo y uso de muchos materiales como resina, plástico, fibra, tela, vidrio, entre otros, que combinados con materiales como partes de juguetes, objetos reciclados y encontrados, han invadido el mercado de imágenes icónicas, formas, modelos, signos y símbolos, que pasaron de ser imágenes sagradas a imágenes populares descontextualizadas.

Hoy, dentro de este fenómeno de la globalización, los nuevos grupos sociales, las tribus urbanas, buscan una imagen o sello de su singularidad y recurren a los ornamentos como lo hacían las etnias siglos atrás; actualmente es común ver a un joven de pelo rojo, con un gancho de pañal colgando de su nariz, de su oreja o de su ceja, ornamentos que se instalan e incrustan en el cuerpo hasta el punto de deformarlo. Es lo mismo que ocurre con las tribus africanas alargan su cuello, o deforman su labio o su oreja para conseguir identificarse con los de su mismo clan.

Según Nicola Squicciarino, en su texto "El vestido habla", expone como "El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística [habla], revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio" (2003. p. 18). "Hablamos con los órganos fonadores, escribe D. Abercrombie, pero conversamos con todo nuestro cuerpo" (1968. p. 55).

La joyería en el arte

En el ámbito del arte contemporáneo, varios artistas exploraron la línea de la joyería en búsqueda de un estilo. En el siglo XX artistas como Miró, Gaudí, Picasso, Calder, Guayasamín, y colombianos como Antonio Roda y Nadín Ospina, entre otros, se dejaron seducir por las técnicas, el formato, el acabado y la expresión producida por el metal.

La joyería contemporánea y el arte guardan una estrecha relación. Ambos existen en función del desarrollo de una idea-objeto ejecutada por un autor; una forma de expresión que encuentra una gama de alternativas que pone a hablar al cuerpo como campo de investigación; una actitud abierta a métodos y materiales inspirados en el arte, pero complejizada por la idea de portabilidad.

La joyería contemporánea ha recibido distintos nombres: *joyería de diseño* por los ingleses, *joya de creador* por los franceses, *orfebrería artística* o *joyería contemporánea* por los italianos, *joya de autor* por los alemanes, *joyería de arte* o *joyería de estudio* por los americanos. Cualquiera que sea su denominación queda corta para la compleja herencia del oficio y la variedad temática, conceptual, técnica y matérica de sus intereses actuales.

El lenguaje de la joyería contemporánea

En su calidad de objeto social, la joyería contemporánea se convierte en signo de los atributos del sujeto. Junto con la indumentaria, las joyas ayudan a establecer las características sociales y expresivas de quien las porta o las ha portado; revelan identidad, origen, además de su rol en la sociedad. Viste al cuerpo, lo presenta, lo exhibe, lo proyecta y lo identifica de manera tal, que sus semejantes pueden leer algunos aspectos personales y sociales de quien se adorna con ella:

La joyería contemporánea trabaja valores como la expresividad, la provocación, la relación simbólica con el objeto, etc. Valores que son propios del arte contemporáneo y que conllevan la necesidad de buscar una técnica cada vez más interdisciplinar e inmediata, capaz de adaptarse a las necesidades actuales... La joyería no se define como antaño por el tipo de metal con que se trabaja. Hoy en día no existe uniformidad de estilos, sino una conjunción y una gran diversidad de materiales y conceptos, se pueden

realizar joyas y objetos con cualquier material sugerente, capaz de ser transformado para lograr calidad expresiva... El progreso tecnológico, aplicado al ámbito de la joyería da mayor libertad al artista y es un fundamento para poder seguir criterios estéticos. Pero al mismo tiempo puede utilizarse para imponer criterios formales y establecer normas estéticas. El oficio debe adaptarse a las necesidades expresivas de la persona y no ser ésta la que se sienta limitada por los criterios tradicionales del oficio" (Codina. 2000. p. 6).

II. Biodiversidad hecha joya

Hablar, pensar, diseñar y crear desde la biodiversidad se ha convertido en una necesidad, un ejercicio de pensamiento y creación colectiva motivada por el ambiente y el paisaje de nuestro territorio boyacense; problema de creación –investigación concebido por las vicisitudes que a diario encontramos en los reportes científicos y biológicos sobre la contaminación y la desaparición de ecosistemas y especies; ambientes destruidos, agotados y arrasados por la arbitrariedades; falta de educación e insensibilidad humana por las especies que pueblan también esta parcela, este territorio, este planeta.

Por biodiversidad "...se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas", y por ecosistema se entiende "...un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional." (Romero, Cabrera, Ortiz, 2008, p.43).

Colombia es considerada como la cuarta nación en biodiversidad mundial siendo por grupo taxonómico, el segundo en biodiversidad a nivel de plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos. Posee: un total de 3.357 especies de peces (Maldonado y Usma 2006), anfibios, reptiles, aves y mamíferos y cerca de 41.000 especies de plantas han sido registrados para Colombia. Esta biodiversidad varía de acuerdo con las regiones naturales del país, siendo la andina la que presenta mayor

diversidad en grupos como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas, equivalente al 29,4%, seguida de la Amazonía, con un 15,7%, la Pacífica 12,9%, Caribe, 9,7% y Orinoquía 9.2%. En cuanto al total de número de especies restringidas o endémicas, aunque no se tiene un estimativo total para el país, se considera que 32 especies de mamíferos, cerca de 400 de anfibios, 66 aves y una tercera parte de especies de plantas, son endémicas. Las cifras de especies amenazadas, y de acuerdo con los libros rojos publicados en Colombia, corresponden a un total de 319 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) (p. 17)”

Durante la milenaria historia de la vida se han encontrado verdaderas joyas arqueológicas y naturales; el deseo de los seres humanos por ganar la batalla contra la extinción natural y poder extasiarse con las diferentes sensaciones que despiertan los paisajes, los ríos, los animales, los cantos de las aves, el vuelo de las mariposas, ha llevado a perpetuar estas imágenes en sonidos, pinturas, esculturas, arquitectura, ingeniería y literatura, entre otras artes; de aquí se desprende el significado y el valor de una joya.

En la actualidad cuando se habla de joyas en cualquier contexto, se entiende como algo valioso, costoso, exótico; la biodiversidad no es de metal, es un elemento vivo, que día tras día aumenta su valor y se cotiza en el mercado de lo intangible como el patrimonio, la reserva, ese todo que merece nuestro más febril cuidado y protección. Es realmente la única joya, la más valiosa, la más exótica y sorprendente, que merece y exige nuestro máximo respeto, custodia y salvaguardia.

La biodiversidad aflora por doquier; se expresa sin dificultad en la naturaleza; es exuberante, incommensurablemente exquisita; comprende todo un lenguaje visual que nos habla a través de fractales, simetrías, ritmos, secuencias, composiciones modulares, formas geométricas y orgánicas; repeticiones, gradaciones, texturas, proporciones, anomalías, saturaciones, contrastes, colores, formas y tamaños.

Al referirse a la biodiversidad Wicius Wong expresó: “Las formas naturales son variadas, pero poseen las mismas características estructurales básicas determinadas por leyes naturales que rigen su crecimiento. Es útil observar e identificar las fuerzas del entorno que afectan las figuras de las formas naturales y su funcionamiento estructural conjunto” (2005. p. 186).

La lectura que hacemos de la naturaleza proporciona todas las categorías expresadas dentro de los códigos del lenguaje visual, es desde ella donde múltiples artistas se han inspirado para crear, queriendo perpetuar o plasmar la representación humana, en términos de una obra o joya.

El ejercicio de investigación - creación pone en manifiesto la intención del colectivo por hacer énfasis en el proceso de creación: partiendo de un problema, que para el caso fue el despertar conciencia frente a la compleja situación de la desaparición de la biodiversidad, propuesta que se centra en el desarrollo de una colección de joyería inspirada en las especies que comprometen un ecosistema local común, pero que adelantan el camino a la extinción.

El tema central se presenta en torno del hábitat en el que conviven entre sí el colibrí o chupa flor, las mariposas, las lagartijas y los cucarrones, y de manera especial, en esta expresión, la planta de la curuba se convierte en el epicentro del ecosistema. Esta fue escogida por su representativa carga simbólica, emocional y relacional impresa en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad y del campo del altiplano boyacense.

La investigación creación parte inicialmente del conocimiento de la especie y el ecosistema, fundiéndose con las características y categorías del diseño que fueron dadas después de interiorizar y encarnar la especie, (yo curuba, yo colibrí, yo mariposa, yo lagartija) Se establece la dualidad que predomina en ésta; la carta de colores y el desarrollo de la propuesta objetual expresada en el proceso de bocetaje; para llegar, luego de varios meses, a la producción final de piezas-objeto, joyas-objeto, como: anillos, aretes, gargantillas, colgantes, pulseras, broches, hebillas, entre otros.

Una característica fundamental del diseñador es la investigación sobre las cualidades inherentes al material; su conformación, su alcance y su límite. Y no existe otra manera de acceder a este conocimiento sino el de la experimentación, lo que constituye una más de las misiones de este proyecto de investigación - creación. La exploración de materiales en ésta etapa surgió del desarrollo de procesos propios del diseño de objetos, siguiendo en parte el método proyectual que propone crear a partir de la idea problema. (Munari, 2006).

III. Expresión en el proyecto biodiversidad

Bocetaje

El desarrollo de la creación tiene una etapa importante en el proceso de investigar y crear, y que hace de la investigación creación toda una experiencia fascinante: el bocetaje y análisis de materiales y tecnologías que comprenden además, la fase de producción y experimentación donde se crean y perfilan los modelos y objetos que se conformaran como colección final.

Esta etapa contempla las categorías que determinarán las cualidades de la colección, según aspectos que surgen de la lectura en términos de taxonomía, observación, anotaciones y lecturas características del diseño de cada especie; además de visitas a sitios de interés como el museo de historia natural del campus universitario y las prácticas de campo por la región, donde se enriquecen las anotaciones hechas en las libretas de apuntes, que se convierten en la evidencia más rica de este ejercicio de creación.

El bocetaje acuerda la valoración de las cualidades de los materiales estudiados y usados; su capacidad de ser modelados; es decir, las posibilidades para configurar volúmenes desde los bocetos expresados en dibujo, para convertirlos en objetos proporcionales al cuerpo, cuidando su peso, acabado, caída, color, textura; además de las cualidades de las superficies empleadas, como el brillo, la transparencia, la trama, la opacidad, la reflexión, entre otros.

Los materiales para la expresión de la joya fueron surgiendo del análisis de las texturas, los colores y las superficies (metales y telas, fieltro, lana, papel mache, café granulado).

De la idea al objeto

Comprende el proceso colectivo que se hizo frente a la forma y cómo nos habla el objeto de estudio; es decir, al estudiar y construir conceptos y encarnarlos, se encuentran categorías y relaciones que connotan la imagen del objeto. Es la etapa de expresión de las ideas, sensaciones, preceptos, narrativas, relaciones, escrituras, traducidas por la herramienta del dibujo en gráficas, volúmenes, planos, texturas y cortes, que definen la imagen del objeto a reproducir.

En el momento de crear una imagen boceto no se definen claramente ciertas particularidades como la dimensión, el acabado, la paleta de color, los contrastes

y las texturas; entonces entran al juego de la creación la conjugación de materiales y densidades, que corresponden a la experimentación de la forma sobre el soporte. Se trata de la elección más fiel y apropiada que figure el concepto y objeto en relación con su boceto. Este ejercicio de percepción y bocetaje pudo darse cuando *encarnando* colectivamente la especie estas nos presentaron sus más fuertes expresiones.

- Curuba

La curuba, taxo, tumbo o percha es una pasiflorasea del subgénero *tacsonia* especie *tarminiana*, *pasiflora*, *tripartita* y *mollisima*, (*Passiflora mollisima*) es una planta nativa de la cordillera de los andes de la selva alta, es originaria de América, y se encuentra en las zonas frías de los andes suramericanos, en Colombia se encuentra en los altiplanos. La curuba cautivó a los exploradores de la expedición botánica, quienes al nombrarla *pasiflora*, o fruto de la pasión, hablaban en sí, de sus cualidades estéticas.

En el altiplano boyacense, su ya limitado uso evoca las relaciones sociales de las familias y su entorno. Es en la cocina donde se ratifican los vínculos ancestrales a través de la preparación muy celosa de esponjosos postres, cremosos helados, bebidas en agua o leche, extractos y batidos.

Su fruto se ha vuelto escaso y desdeñado. Sólo es posible cosecharlo en muy pocos jardines o solares de las casonas grandes y antiguas de la ciudad y el campo, y de manera silvestre, colgando de enredaderas aferradas a grandes árboles en los páramos; fruto que recreándose una y otra vez se resiste a la extinción de su ecosistema.

Yo curuba

Voy rápidamente hacia ti muro, mis brazos te buscan, se extienden, quiero fundirme en tus entresijos y tejerme en ti...

...Ven colibrí, anídame, huéleme, polinizame, profundiza con tu pico mis entrañas y bebe de mi néctar, deja que mi ser engendre en la suavidad de mi fruto su más exótico sabor.

...Ven mariposa, hábitame, deposita tus huevos en mis ramas, seré tu guardería, tu habitación, tu casa, tu despensa, tu escondite, tu familia me hará feliz, fuerte y vistosa

... Ven escarabajo, zúmbame, límpiame, aliméntate, aparéate y procrea, en mi encontraras todo lo que necesitas.

Lagartija también tengo detalles para ti, asoléate sobre mi rama, tócame, acaríciame y pruébame, siente como mi acidez inunda tu paladar y baja por tu garganta mi jugoso sabor. Asecha en mí, te aseguro una buena presa. (Hortúa, 2010)

Expresión:

Planta hecha joya para un cuerpo, bocetada desde la forma de sus hojas, su movimiento, su textura y su color, su expresión se traduce en un precepto femenino que abraza, enrolla y atrae desde un fruto que cuelga cual pendiente en forma de huevo alargado, en tonos pálidos verdes y *curabas*, de aspecto aterciopelado carnosos y fuertemente ácido y perfumado en su interior, su flor exótica se debate entre los colores rojo, naranja, fucsia y rosado; doble y extraña, misteriosa y dulce que atrae con su néctar a todo insecto y colibrí que pueda llegar a su profundidad; sus zarcillos resortados simulando palpos que buscan de donde adherirse; se enrollan y abrazan a cualquier cuerpo que pueda sostenerlos; y sus hojas trilobuladas brillantes y simétricas se descuelgan de una enredadera que va forrando superficies a manera de manta tejida, que dependiendo del soporte, cae en forma de cascada. ¿Podría entonces no ser una joya? Una joya en el paisaje, en la ciudad, en el jardín, en un traspatio, en un cuerpo humano.

Especie Curuba (Pasiflora mollissima)

Colección Pasiflora

Efecto-dualidad Lisura-textura

Suave,

Terso,

Brillante,

Liso,

Colgante,

Asimétrico

Carta de color

Fucsia

Verde

Amarillo

Naranja

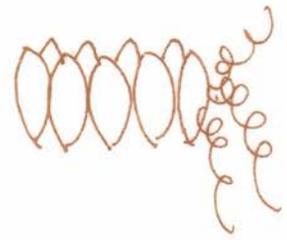
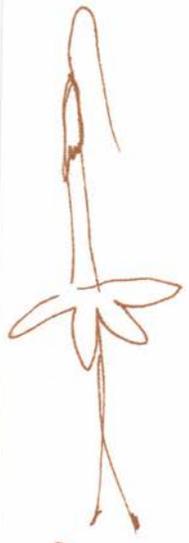
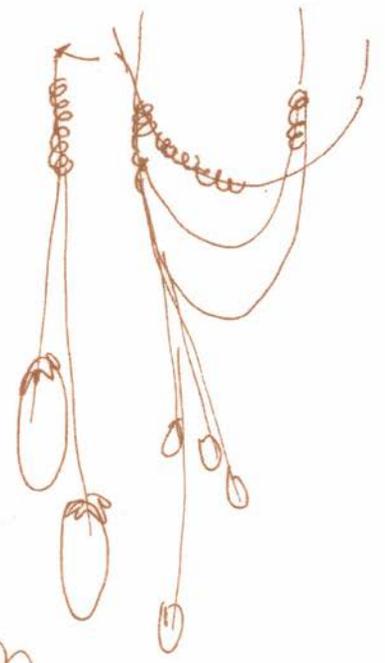
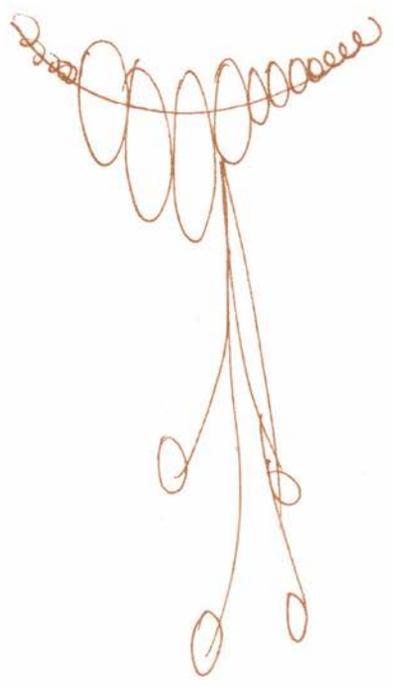
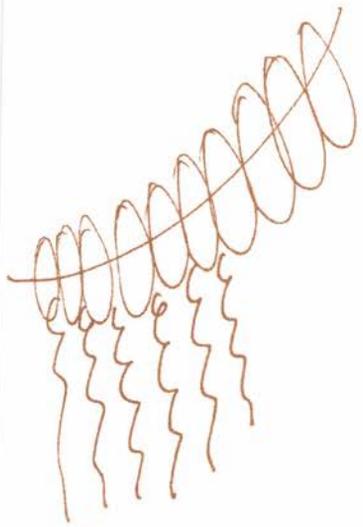
Dorado

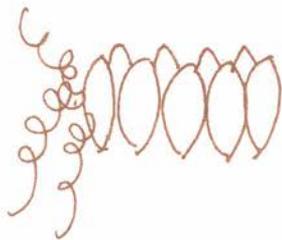
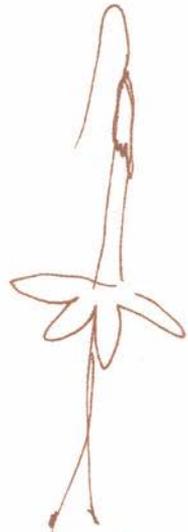
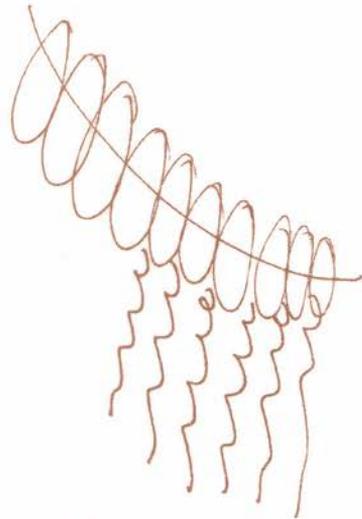
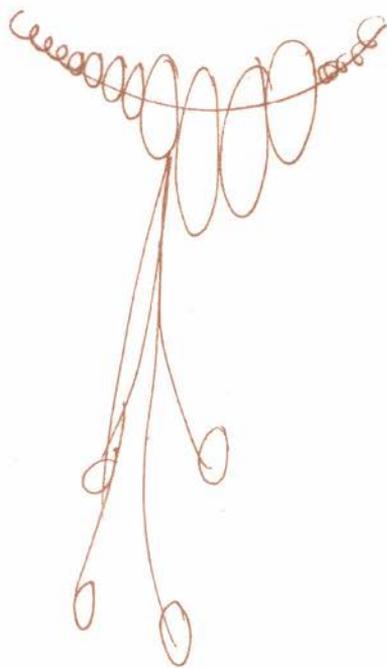
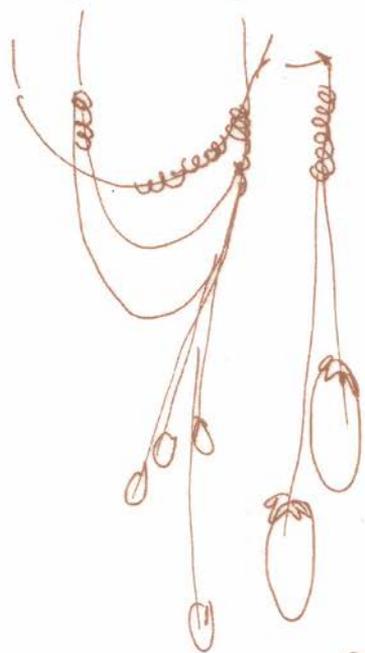
Carta de material

Fieltro

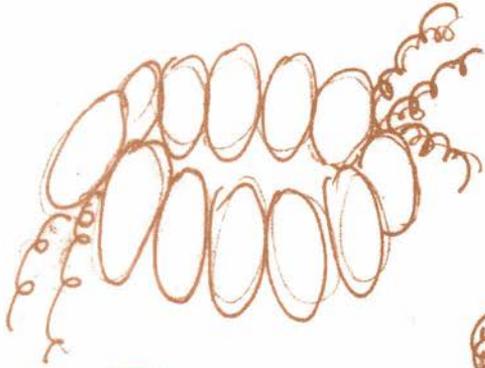
Metal

Bronce

Concha

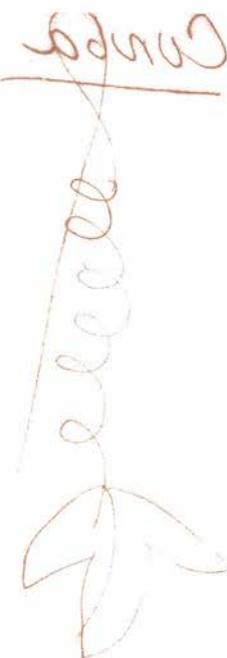
- Matondles
- Plata
  - Filtro
  - Color Con
  - Verde Osc

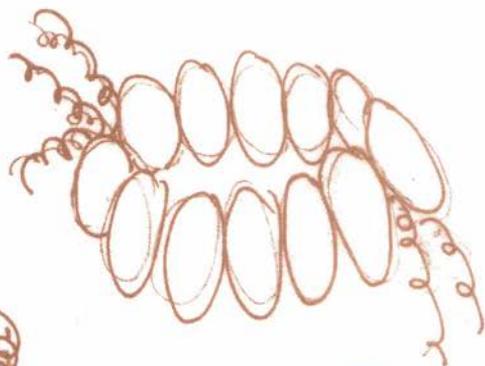
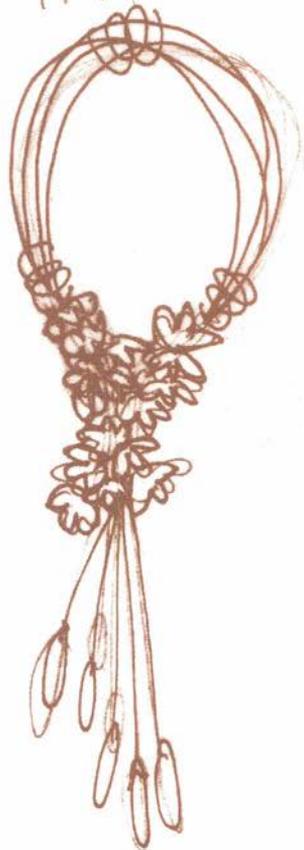
Ovalado
Filtro

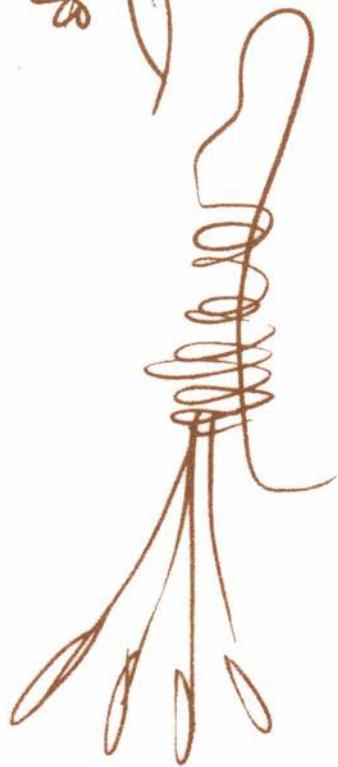
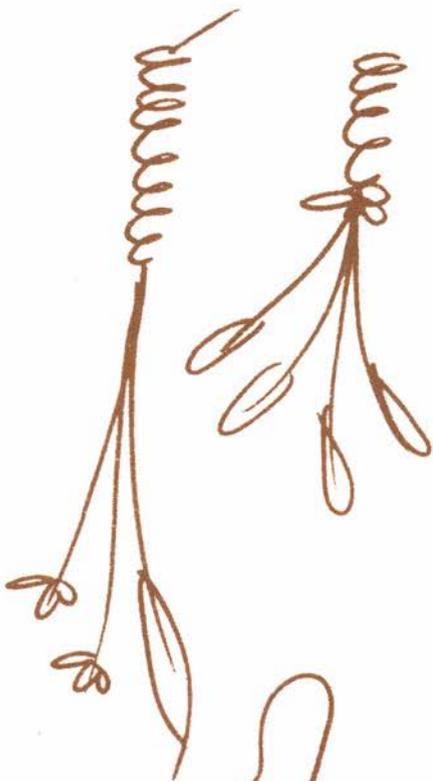
Matambas
Plata
Feltro
Color en
Verde O2

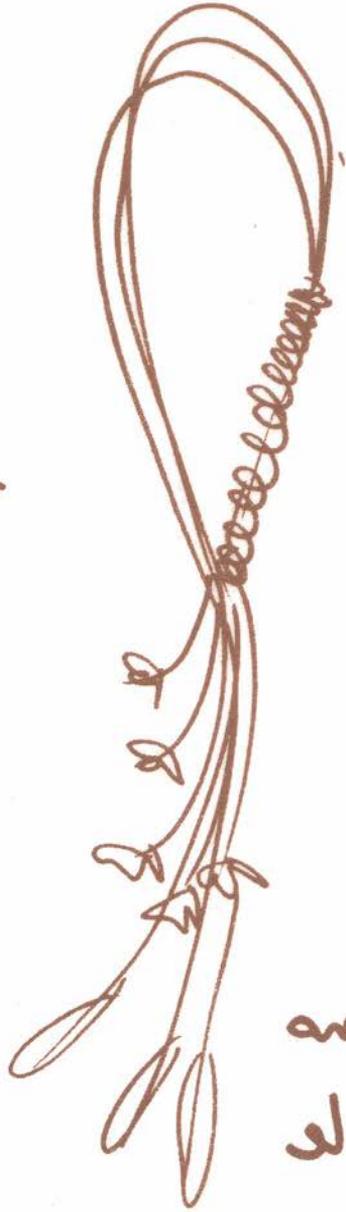
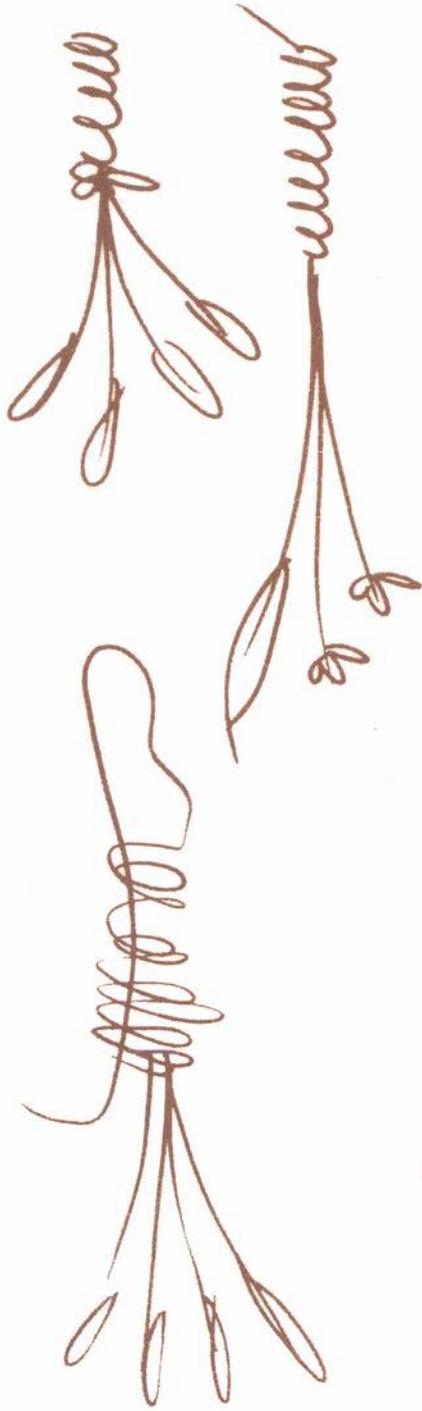
Cunda

Ovalado
Feltro

Liniano
flexible
Caída.

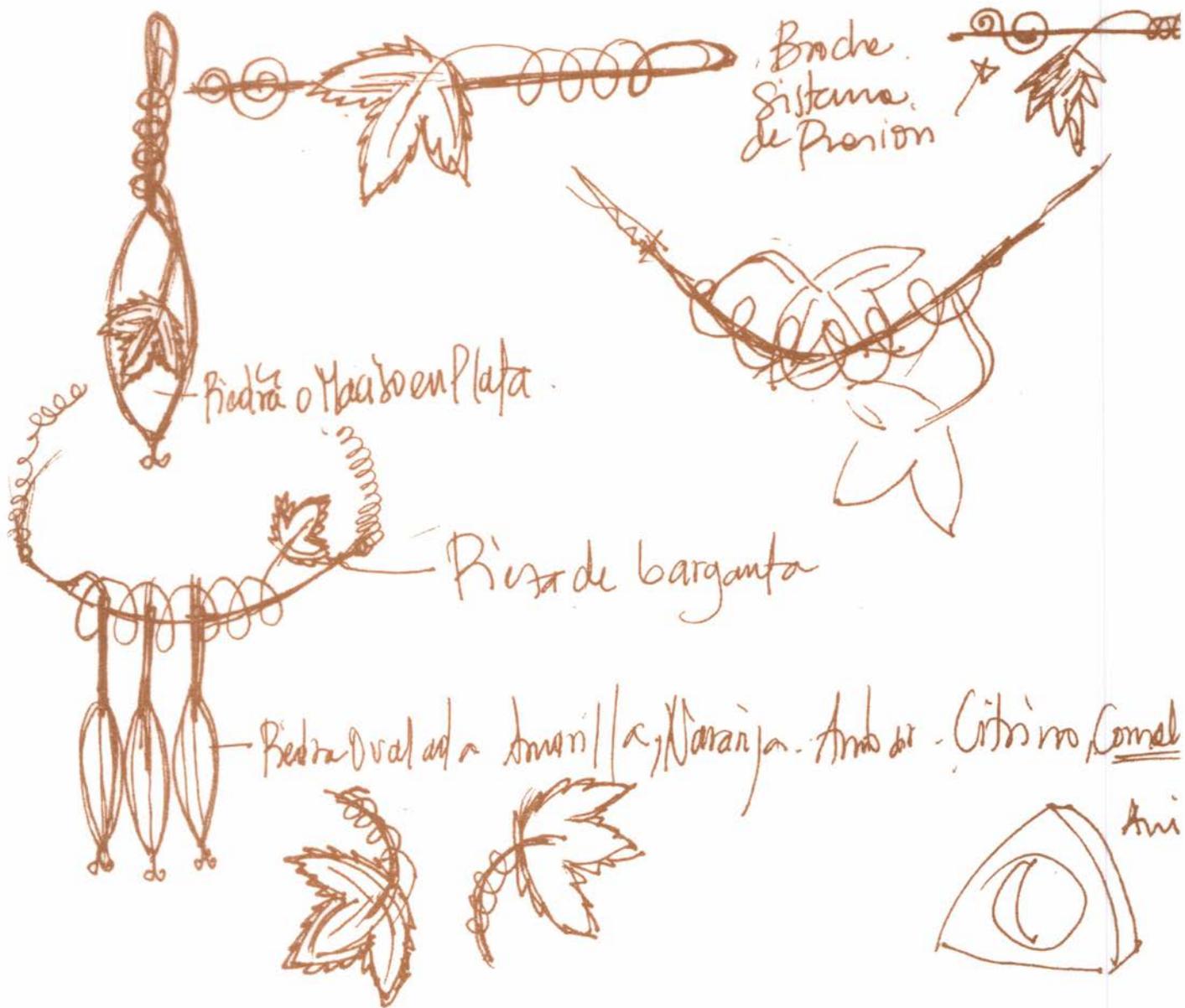

Cardo.
flexile
Nirvana

→ Pedir o solicitar documentación para conformar Asociación como ejemplo de Medellín. (En Chiquiquira con los alumnos) Con Luis H. Con los alumnos de la Escuela.

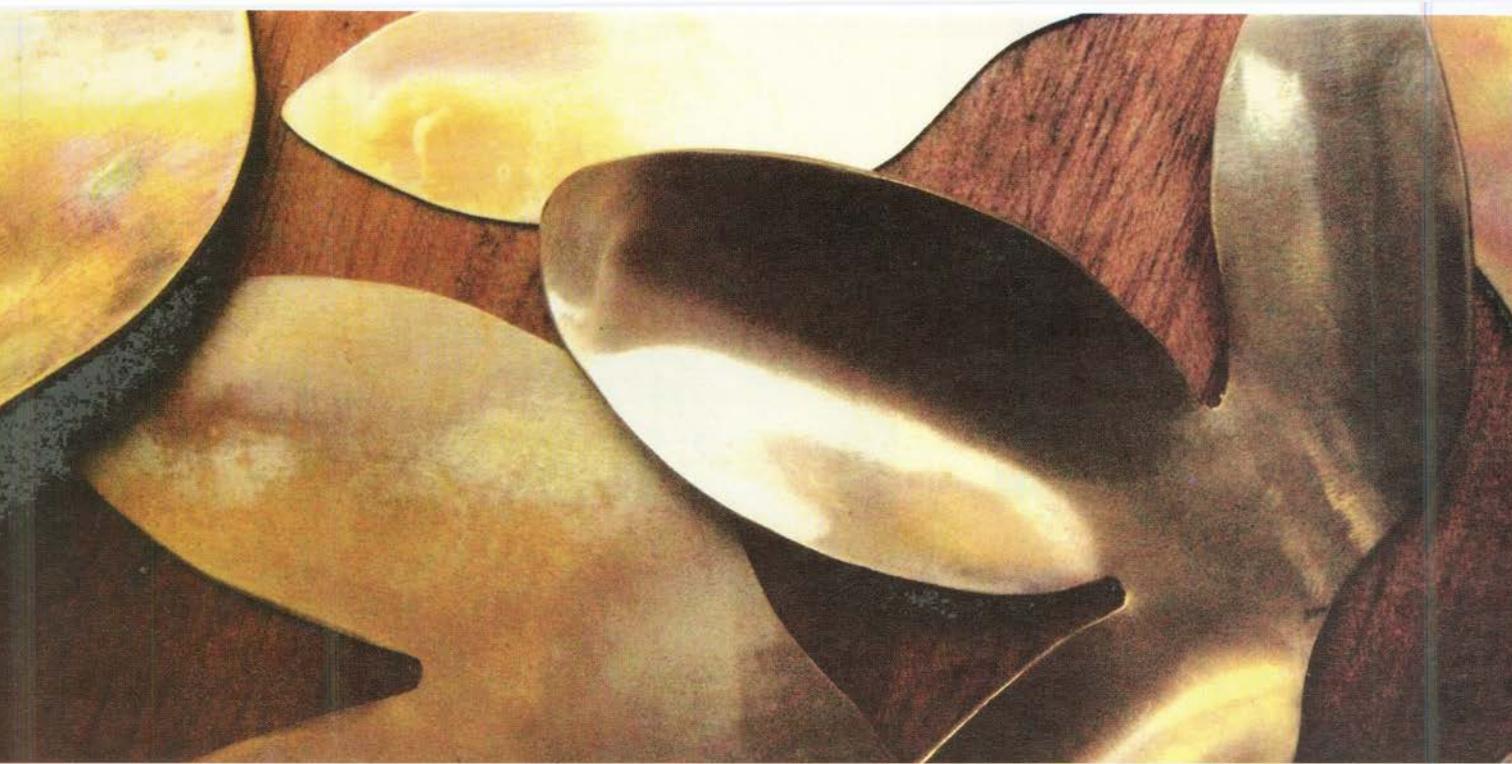

Aretes

Brazalete

- Colibrí.

Los troquilinos son una subfamilia de aves apodiformes de la familia Trochilidae. Conocidos con nombres como colibríes, chupa flores, quindes, tucusitos, chupamirtos, han conquistado una gran cantidad de hábitats, como los páramos, los manglares, las sabanas. Pero la mayoría viven en los bosques lluviosos o siempre verdes; toman parte en el fenómeno de la polinización y han adaptado su fisionomía para conquistar los bosques de Centro y Sur América. Se alimentan del néctar de las flores coloridas, grandes y colgantes, y de pequeños insectos.

Son animales sumamente rápidos. Se dice que un colibrí puede visitar desde 500 hasta 3000 flores por día. Este viajero itinerante atrae la atención con su llamativo aleteo y colorido espectáculo que deja alucinando a su desprevenido espectador.

La vida de los colibríes depende de la existencia de ciertas plantas y flores. Son de gran importancia para los ecosistemas, por su acción polinizadora. Cohabita con otras especies. Sin embargo, el deterioro y transformación de su hábitat es notable. El hombre, en su afán por preservar esta especie, ha intentado adaptarlo en ambientes artificiales, pero el resultado no es alentador por las características itinerantes de su naturaleza.

En Boyacá, hace alrededor de 10 años, era posible ver con frecuencia sus apariciones, cuando revoloteando en los jardines traseros de las casas coloniales, en busca de un delicioso néctar perfumado, lo contemplábamos sin extrañarnos, como a un visitante pasajero. Hoy sus apariciones se han reducido considerablemente. Y cuando se presenta la oportunidad de contemplarlo es todo un espectáculo. Sucede muy raras veces, pues en las ciudades y en los campos quedan muy pocas casas con jardines de jugosas flores como las de la curuba.

Yo Colibrí

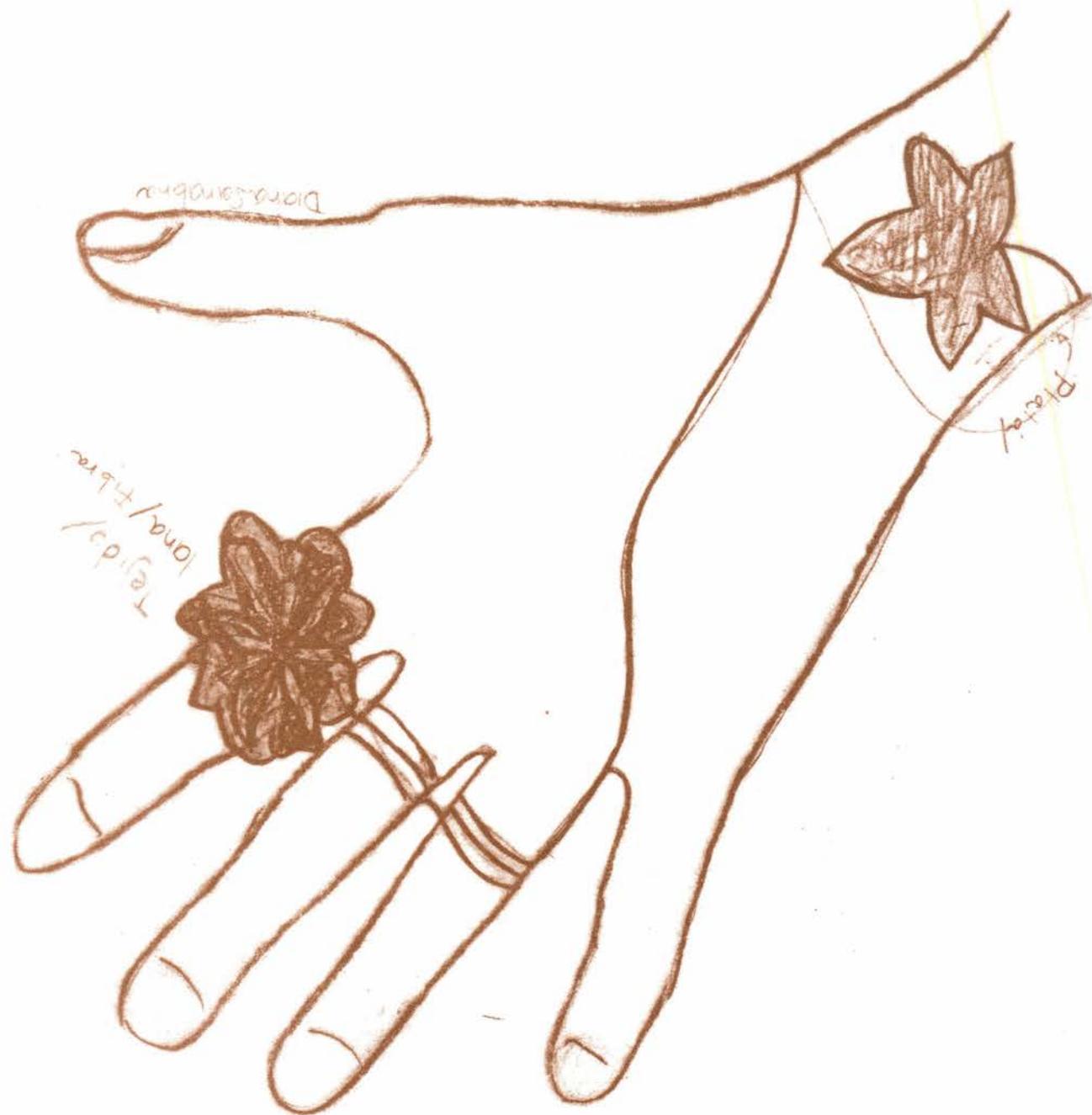
Hace sol, quiero salir de mi escondite, de mi rama, de mi habitación, de mi castillo, soy tu príncipe, tu néctar me llama dulce flor, no puedo contenerme, te necesito, mi corazón palpita muy fuertemente, mis alas no dejan de moverse, voy hacia ti, ya te huelo, espérame...

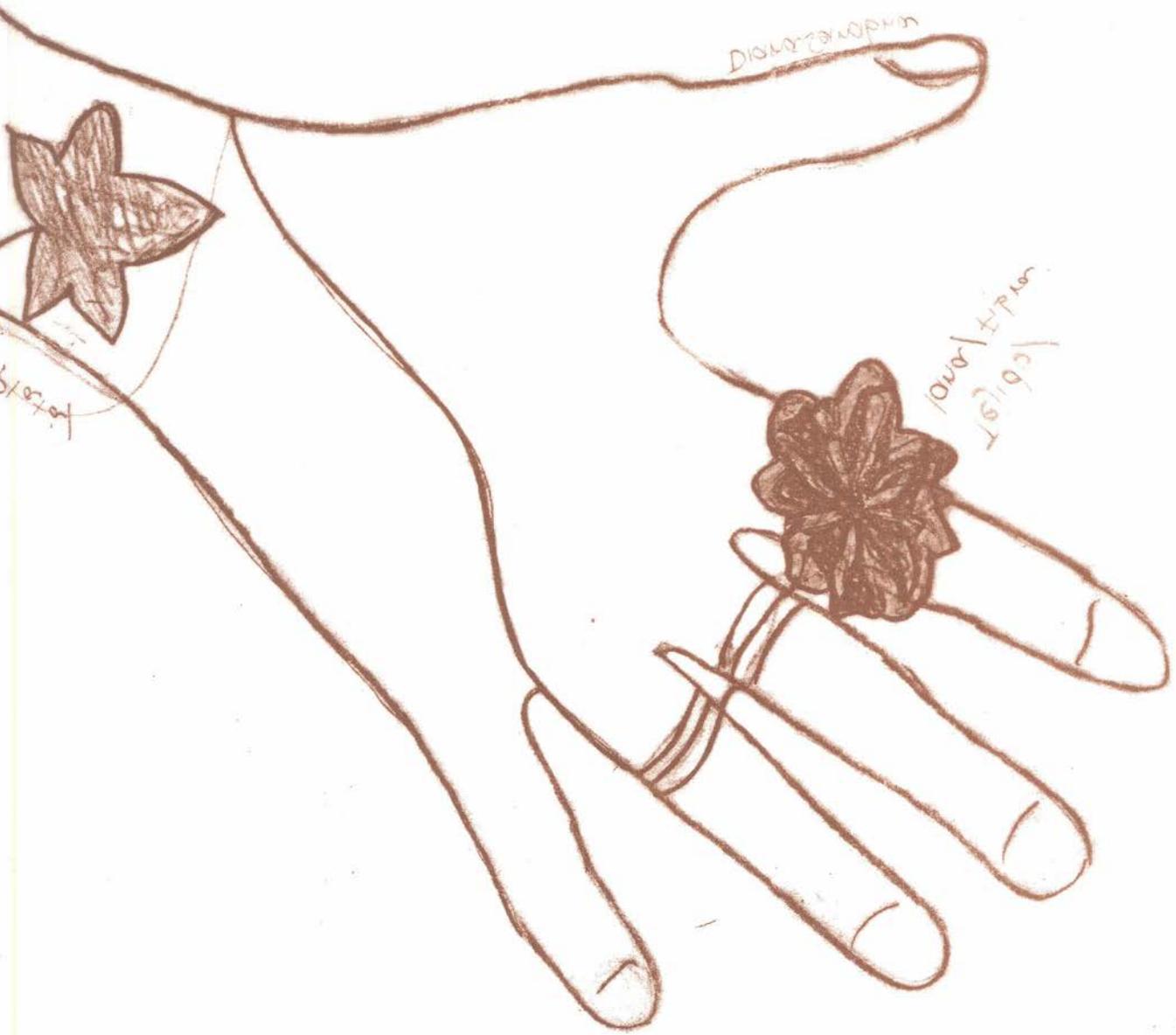
Aléjate de mi cazador... baja tus garras de mi cuerpo, no me toques, no me aprietes, no me arranques las plumas, deja que mi brillo y mi color sigan siendo el destello en el paisaje de mi reino (Sanabria, 2010).

Expresión:

El colibrí es un ave de cuerpo pequeño, ligero y liviano. Presume su vuelo silencioso en movilidad dual, circular y rectilínea, limpia, rápida y sin obstáculos; morbidez equilibrada en sus pausas, agudizando en trayectoria recta hacia su flor elegida; veloz y energético en ritmos secuenciales rápidos, en espirales transparentes e imperceptibles, coloreadas en tonos verdes, negros y morados, en matices metálicos brillantes. El objeto joya se ha expresado fiel al boceto: liviano, sutil, elegante, minimalista, curvilíneo, suave, puntual y equilibrado.

Especie	Colibrí (Amazilia Castaneiventris)	Colección <i>Vuelo al Néctar</i>
Efecto-dualidad	Rigidez-morbidez	
		Suave,
		Liviano,
		Movimiento,
	Asimétrico	
Carta de color	Verde	
	Rojo	
	Plateado	
Carta de material	Lana virgen	
	Metal Plata	

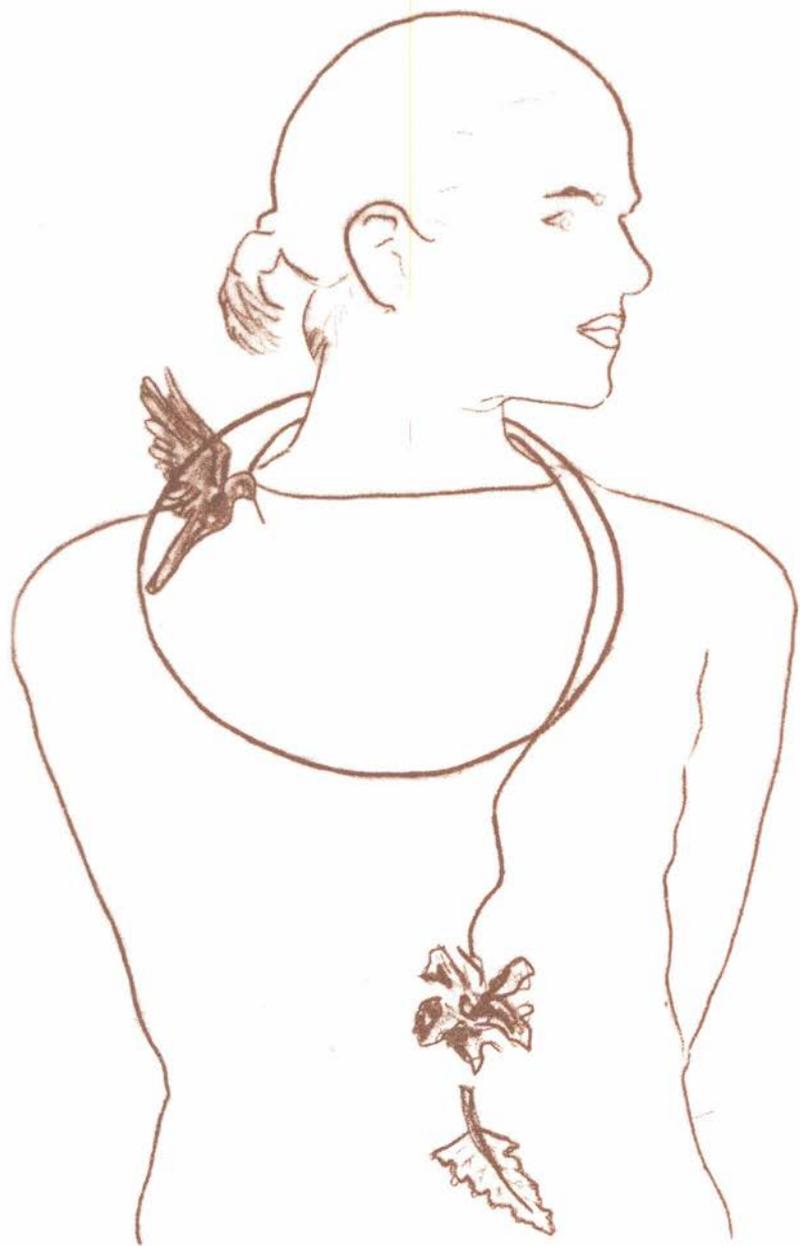
Dioscorea

10/11/1910
10/11/1910

10/11/1910

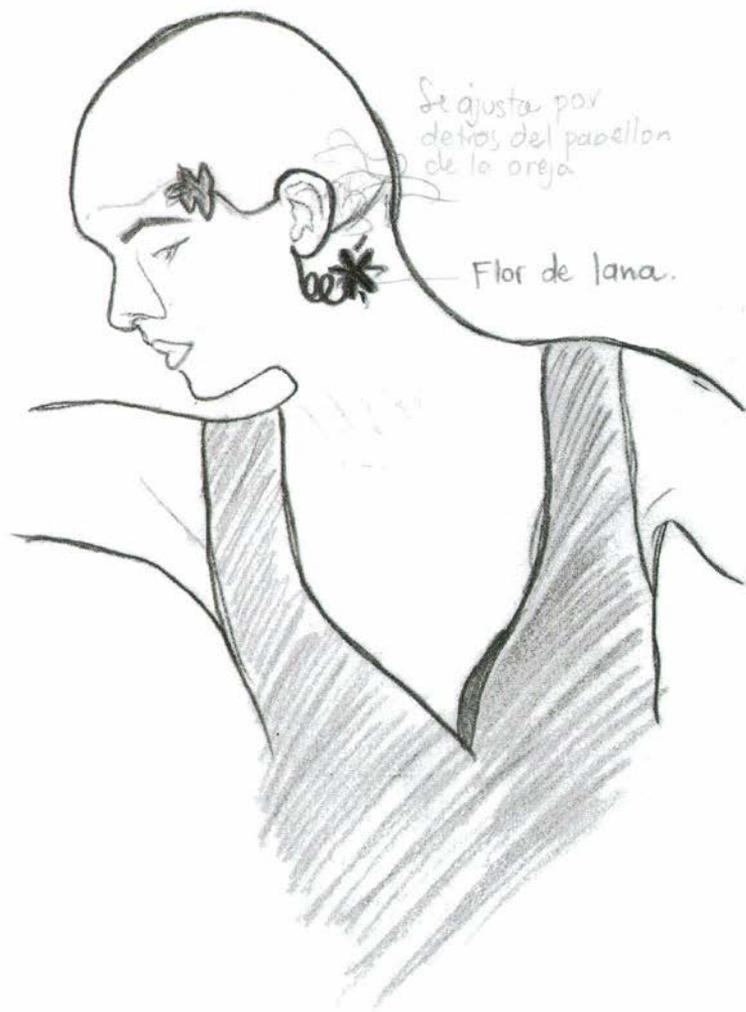

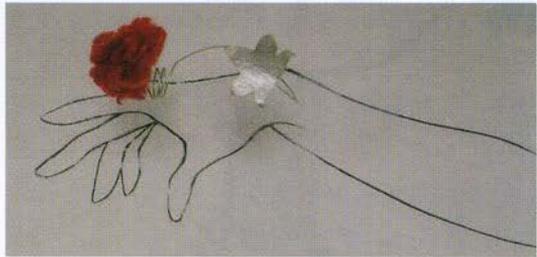

Aretes

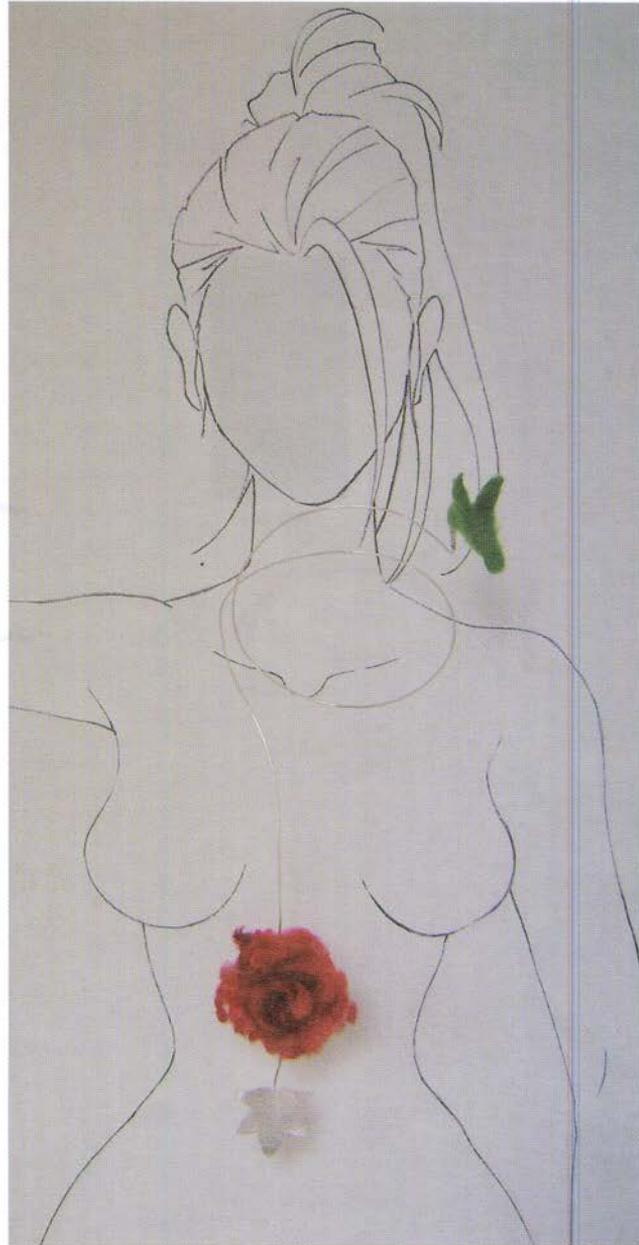

Se ajusta por
detras del pabellon
de la oreja

Flor de lana.

Brazalete

- Lagartija

Los lacértidos son una familia de sauropsidos escamosos que incluyen especies como las lagartijas (podarcis) y lagartos comunes (lacerta). La lagartija constituye una especie que ha logrado aprovechar las modificaciones que en su hábitat hemos producido los humanos. Ha hecho uso de las tapias, los parques y las enredaderas. La lagartija es esbelta y de cuello liso. Vive en los árboles, en las casas de patios amplios y en los muros en los que hay enredaderas o plantas que los cubren. Son vistosas y fáciles de distinguir dentro del follaje o en los troncos. Los machos poseen intensos colores. Las hembras son un poco más modestas en su colorido. Son reconocidas como símbolo de la fertilidad. Se alimentan de insectos voladores que capturan con sigilo, moviendo rápidamente la cola levantada sobre su espalda.

En el altiplano ahora son escasas. Pero cuando se veían despertaban un sinnúmero de emociones. Había quienes se asustaban, gritaban, se sorprendían por su rápido desplazamiento por los pisos, los árboles, los muros; las pocas que quedan siguen siendo osadas. Para tomar el sol buscan una piedra o una rama alta y se posan sobre ella. Poco les importa la presencia humana. Jamás la consideraron peligrosa, pero el detrimento de su hábitat ha diezmado su especie y ahora se encuentran en vía de extinción.

Dejarán de arrastrarse ágiles, veloces, con su cabeza levantada, ya no se quedarán como estatuas camuflándose, al menos el 20% de las especies de lagartos del planeta tienden a desaparecer..., la culpa es del calentamiento del aire; en el 2080 podrían desaparecer 1.300 de las 5.100 especies de lagartos y lagartijas, pero así se detenga la emisión de gases, el calentamiento continuará y a 2050 habrá desaparecido el 6% de ellas. Será un fenómeno mundial (Velázquez. 2010).

Yo lagartija

Estoy fría, me arrastro despacio, debo encontrar un rayo de sol que caliente lentamente mi cuerpo, mis manos están limpias y frías, me quedare un rato en esta rama alta contemplando la mañana sólo hasta cuando alguien venga a molestarme.

Hace días tengo sed, lo sé... iré muy cautelosa a mi fuente preferida, algunos dirán que

soy tímida, pero la verdad no me gusta que me miren, cuido mi espalda, desconfió de todos a mi alrededor, no soy amigable, mi aspecto me hace temible, pero soy inofensiva y algo temerosa, algunos me creen espía, tal vez lo dicen por mis escamas y su capacidad de camuflarme...

...tengo sed, voy hacia ti líquido precioso, ya quiero saborearte (Pardo, 2010).

Expresión:

La lagartija se expresa en colores verdes, ocre y cafés; en superficies ligeramente brillantes, pero en texturas rugosas, escamosas y rústicas. Se debate en la dualidad morbidez-rigidez. Presto llama la atención la velocidad de sus movimientos inesperados y abstractos, contrastados con la pasividad en sus escenas de reposo, su ligereza para posarse sobre las formas, suspendida, estática, inmóvil; en porte asimétrico; en actitud elegante y vigilante. Como objeto joya se expresa en tonos metálicos opacos, secuencias modulares articulares, vertebradas y superficies rugosas en mimesis escamosa. Piezas hechas joya para el brazo o la pantorrilla, y la cabeza.

Especie Lagartija	(Liolaemus tenuis)	Colección Armaduras
Efecto-dualidad	Rigidez-morbidez	
		Suave,
		Liviano,
		Movimiento,
		Rugoso,
		Áspero,
		Asimétrico
Carta de color	Verde Café Dorado	
Carta de material	Bronce y patinas sobre metal	
	Metal Plata y Bronce	

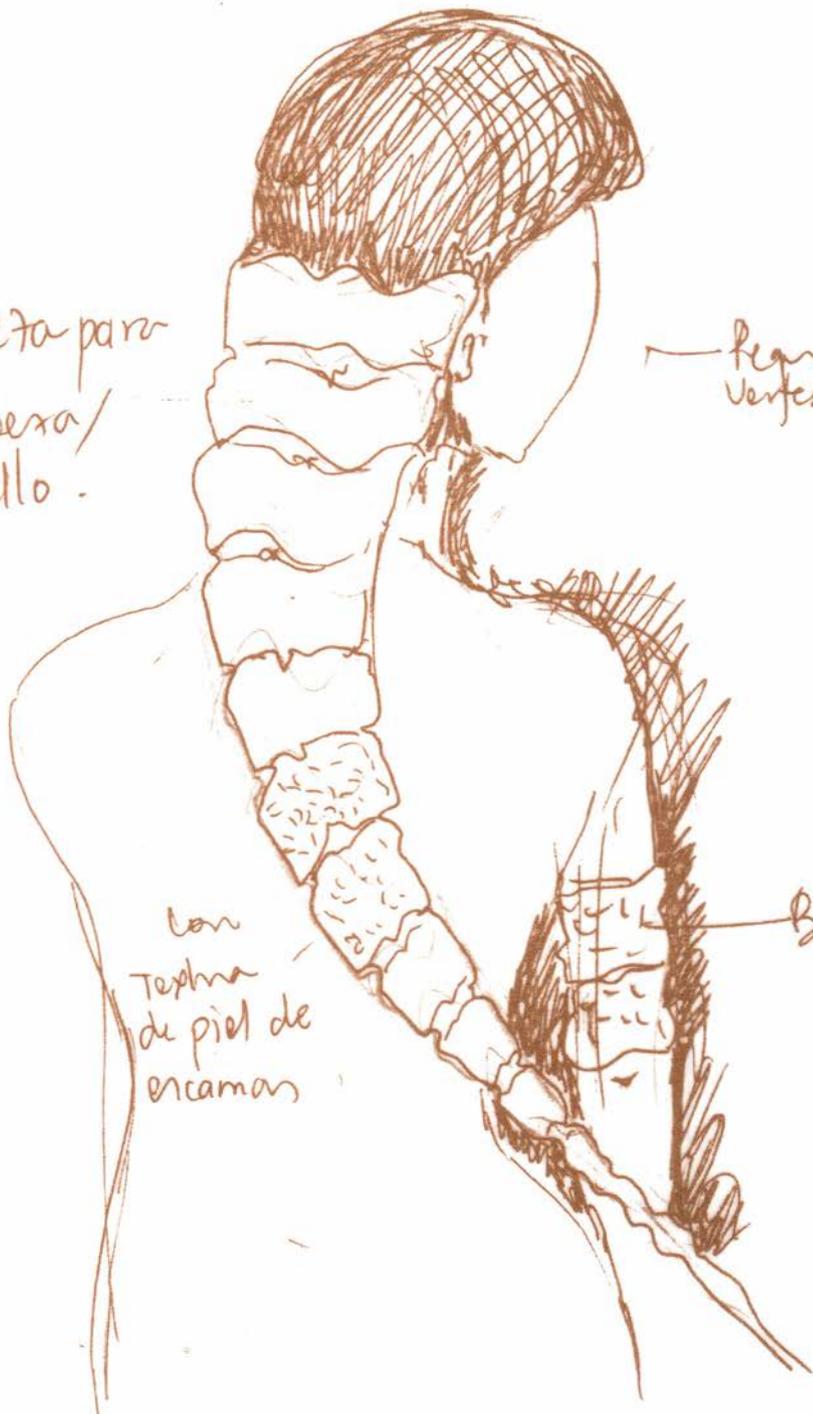
Pieza para
la cabeza/
Cabello.

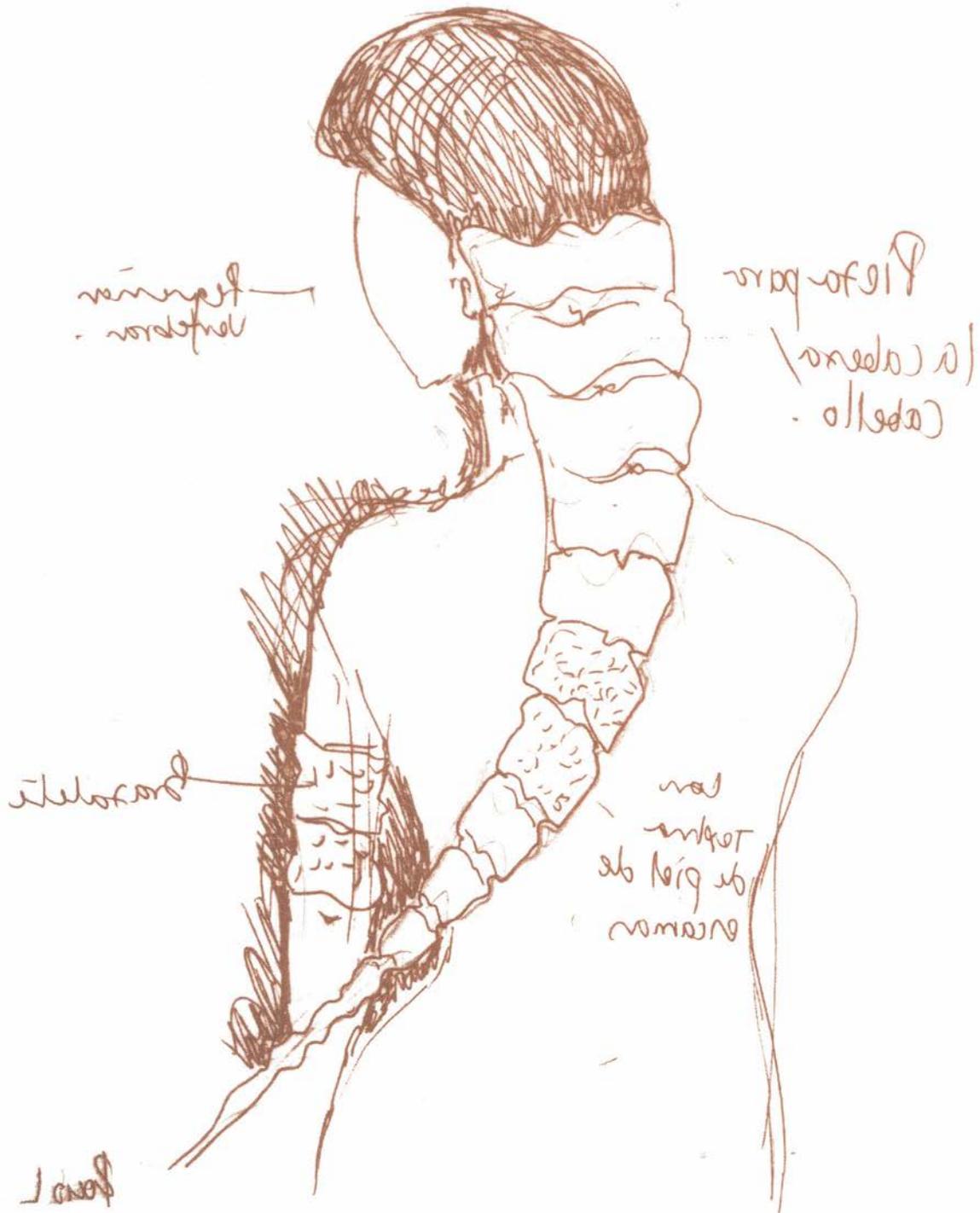
Pequeñas
Vertebrae.

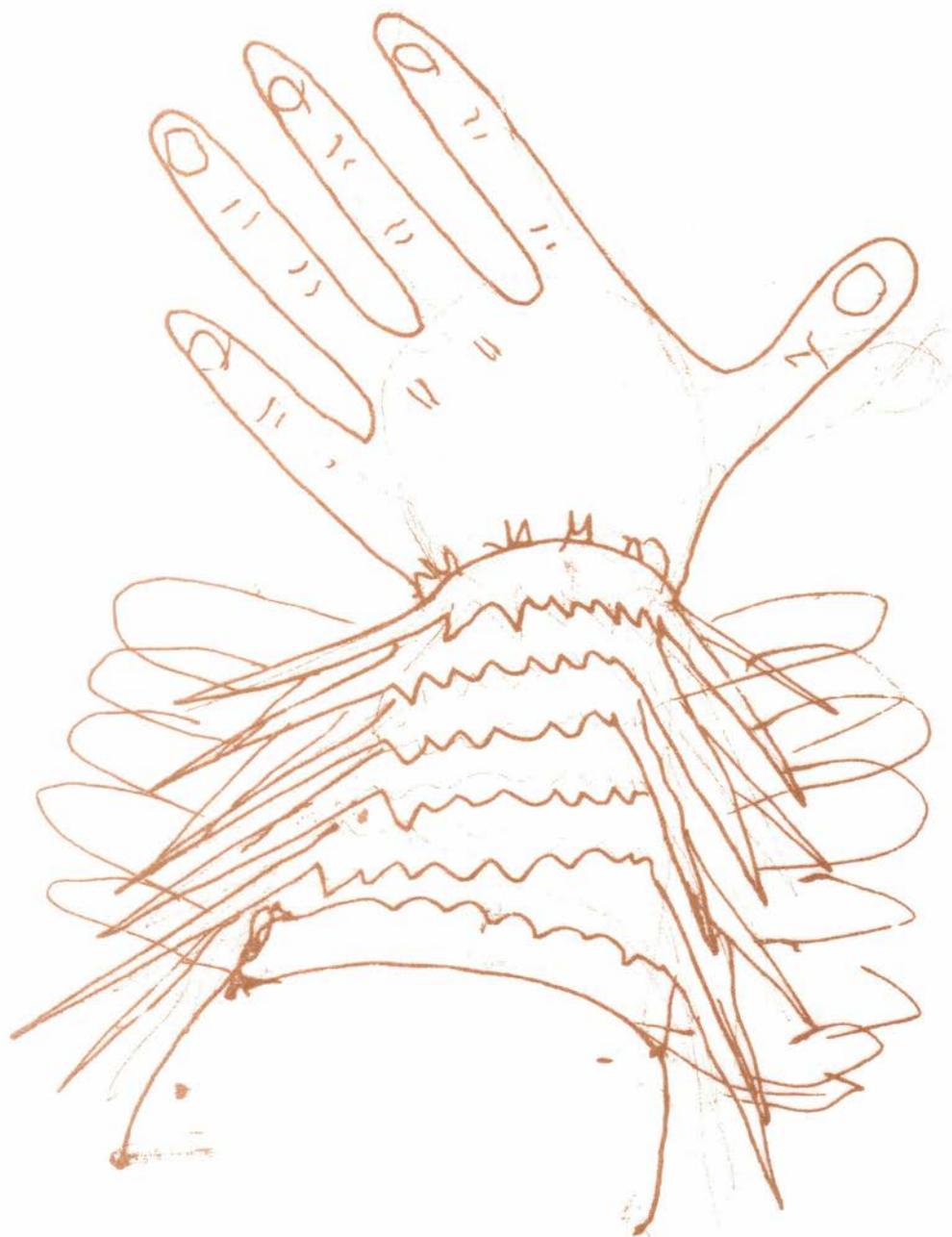
Con
Textura
de piel de
serpientes

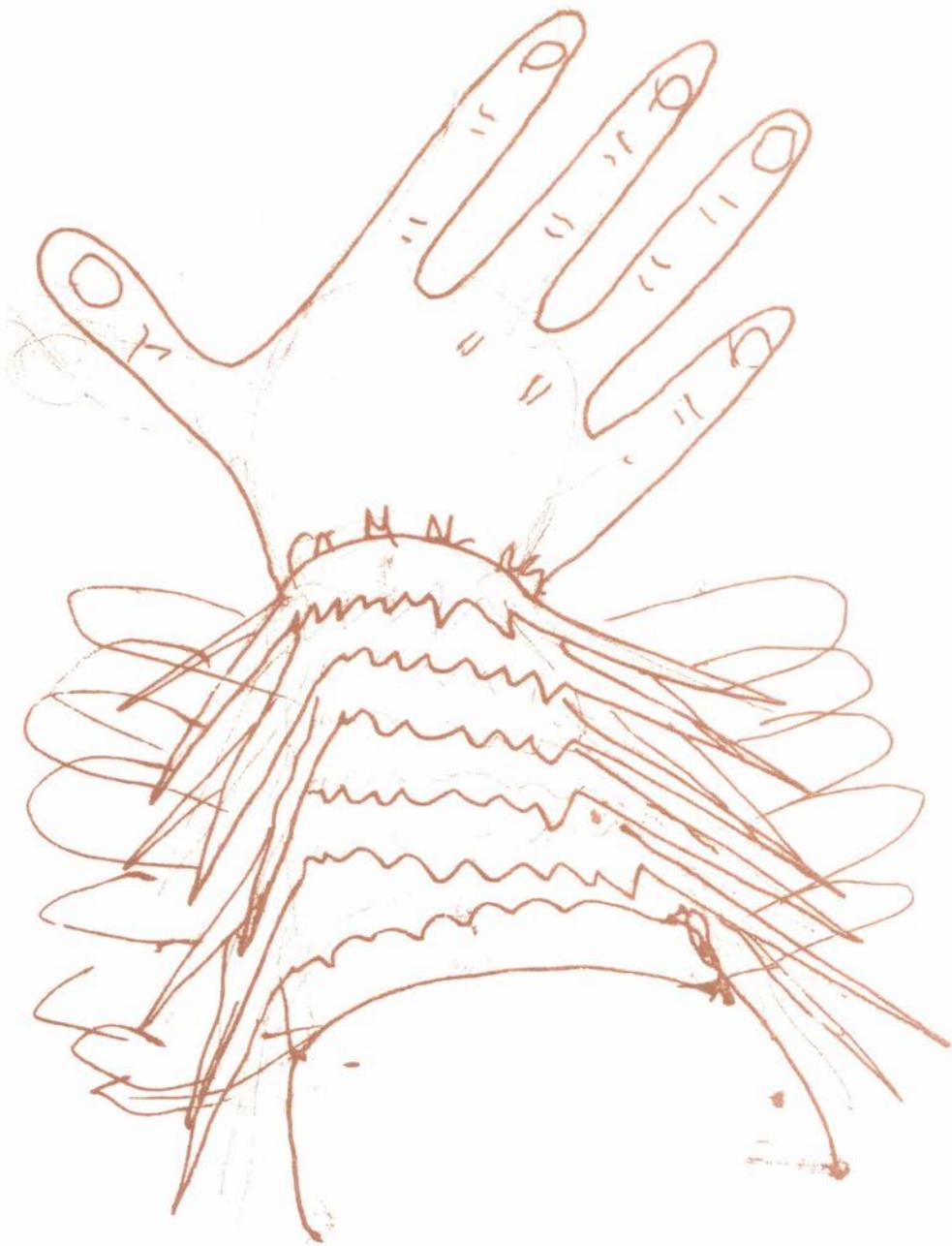
Brasalete

Paul

Hebilla

Brazalete

- Escarabajo

Los coleópteros o escarabajos son una orden de insectos con más de 360.000 especies. La más grande de los insectos. El escarabajo se caracteriza por sus hábitos. Le atraen los focos de luz. Mantiene el equilibrio de los ecosistemas, ya que se alimenta de los desechos y los excrementos. Están presentes en todas las zonas, incluidos los hielos perpetuos y los desiertos, solamente en mar abierto no están presentes.

Son insectos de apariencia extraña. Dan la sensación de ser toscos, pero su superficie es lisa y dura. Han desencadenado miles de historias y creencias. En el antiguo Egipto se les veneraba, pues eran considerados parte de sus deidades. Han sido dignos representantes de la transformación, no sólo de ellos, sino de los desechos de los que se alimentan. Son ecológicos por naturaleza. En Boyacá son fáciles de encontrar en los campos. Aunque es una especie prolífica, su camino a la extinción es diferente. Nadie los persigue; nadie los comercializa. Pero los residuos tóxicos de las vacunas y purgas de las vacas, como todos los residuos, se expulsan por los desechos, y de este modo destruyen su principal fuente de alimento y medio reproductivo.

Yo escarabajo

“Ando, paso, pego, vuelo, camino ando, me doy un bote y con dificultad me vuelvo a parar, me subo a un arbusto, diviso el panorama, consumo hojas, consumo alimento, me entierro vuelvo a volar me tropiezo busco luz, quiero ser la luz, muevo el alimento para mis crías hago un hoyo vuelvo y salgo busco paz interior..., excavo, siento en esa oscuridad una forma de vivir, vuelo para buscar mi pareja, la humedad me apetece, vuelo cargando la esperanza de que el hombre cambie su forma de ser para no acabar mi hábitat, me esfuerzo en cada movimiento, escarbo, trabajo para mi propio porvenir, mi propio futuro (López, 2010).”

Expresión:

La expresión es muy importante en la concepción de un objeto. Saber a quién va dirigido. Discernir desde la experiencia personal aquellas cosas de interés en el entorno. Como creadora, me llama mucho la función de los escarabajos su estructura corpórea, en forma de armadura; las rugosidades de sus alas; la prominencia de su cabeza; las curvas y formas aserradas en sus patas; la forma seccionada de su tórax; los colores propios de su caparazón; su entorno, sus hábitos y su función. Estos se tradujeron en el sistema joya, es decir, en objeto diseño para un cuerpo grueso de porte masculino. Estos elementos fueron parte de mi interés personal por estos animales, que viven en la gran mayoría de los ecosistemas, aportando infinidad de bondades al ambiente, pese a su pequeñez. Por ello la importancia de darles cabida en una colección de joyería, ya que el escarabajo posee en sus fisonomía cualidades que lo hacen ser una joya para el ambiente.

Especie   Escarabajo estercolero. Coleóptero (scarabeidae)

Colección de la *Scarafagia*

Efecto-dualidad

Rigidez-morbidez

Macizo - áspero

Pesado

Grueso

Asimétrico

Carta de color

Café,

Dorado

Carta de material

Papel mache

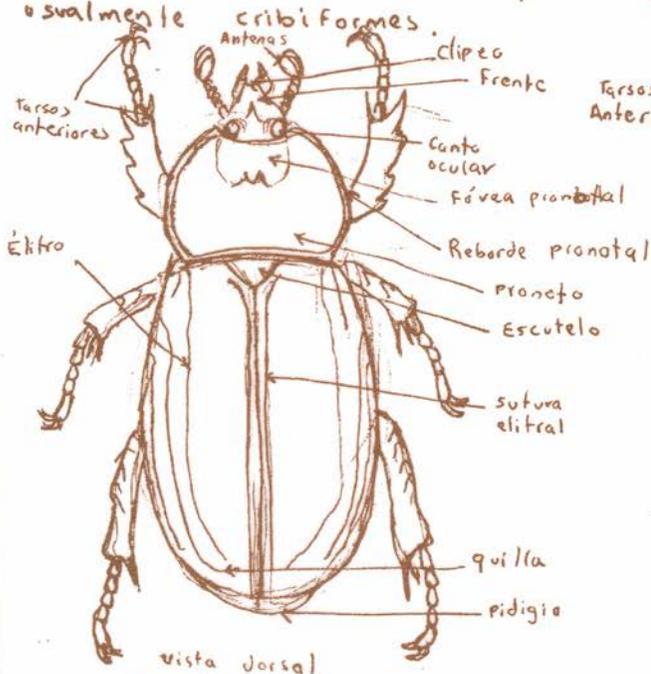
Café granulado

Metal

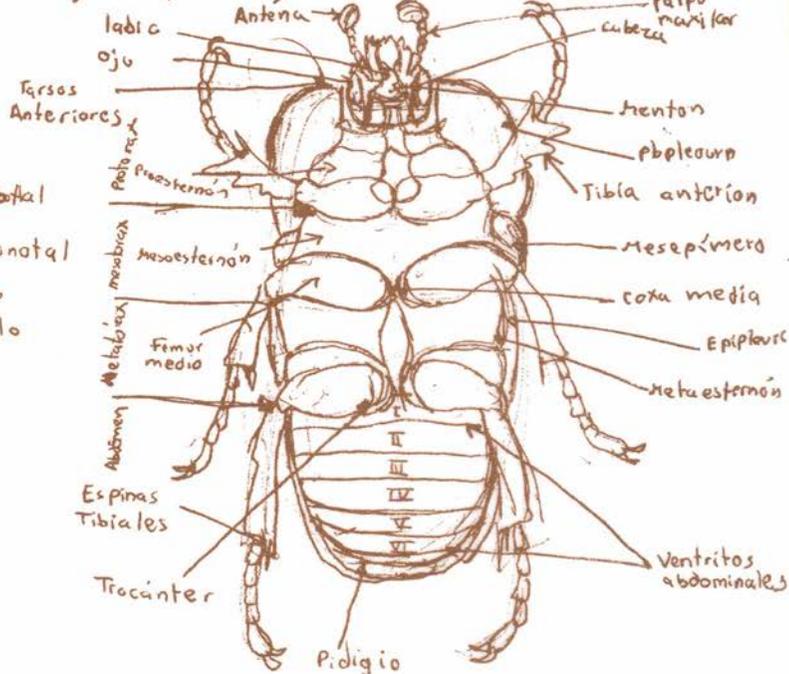
Bronce-cobre

lateral; el octavo segmento abdominal formando un verdadero pidigio y no caudalera por el séptimo segmento; cuatro tubos de malpigi.

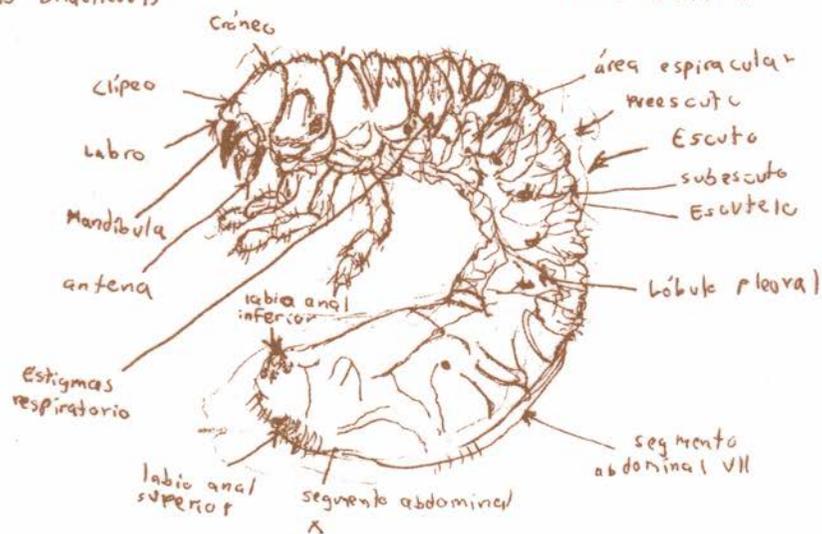
Larvas son blancas, cabeza bien esclerosada cuerpo usualmente en forma de 'C' (larva con la forma típica Escarabaeiforme), antenas bien desarrolladas a tres partes de patas, no hay uragofus y los espiráculos son usualmente cribiformes.

vista dorsal
escarabajo
Heterogamphus dilaticollis
Burmeser

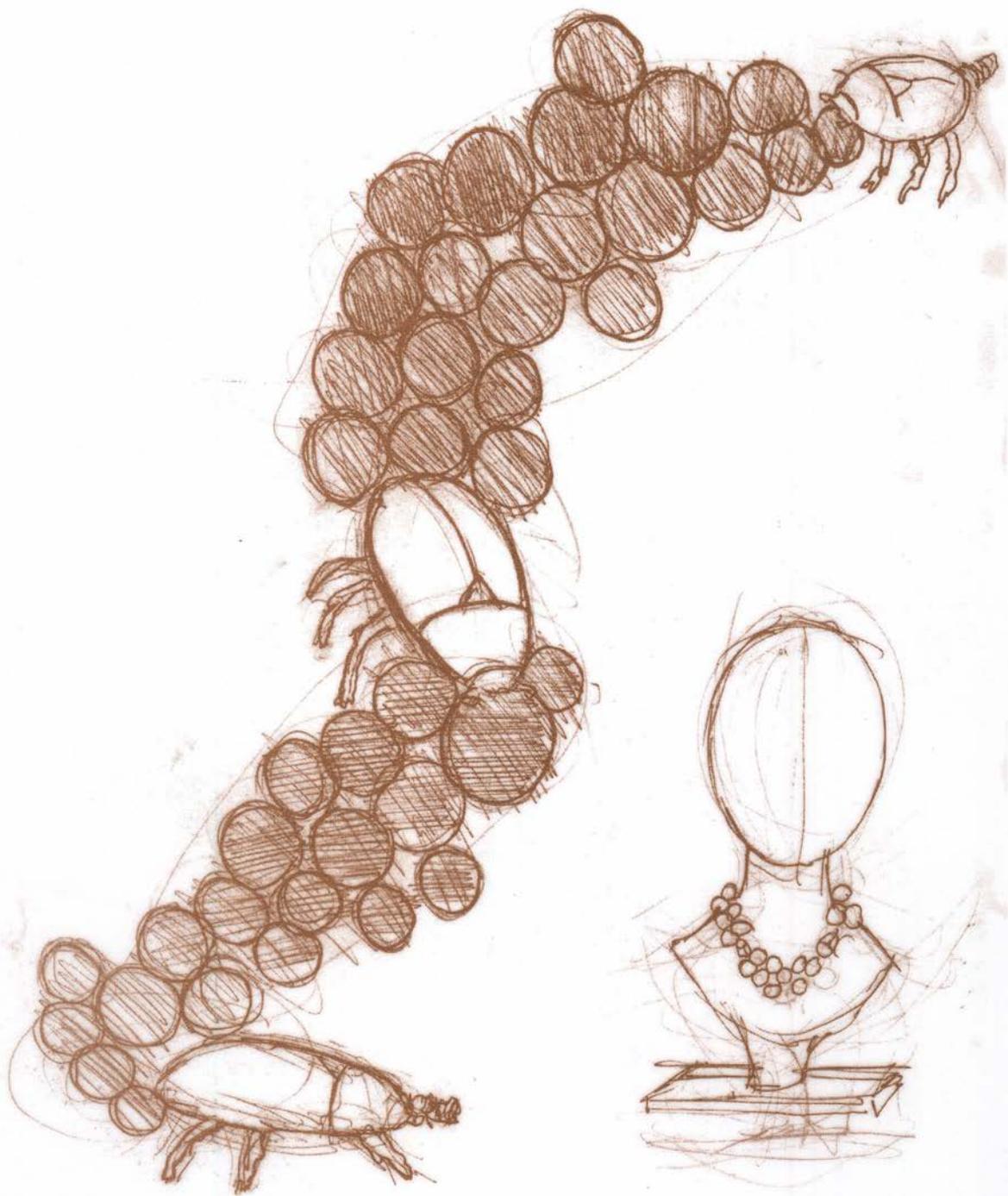
Vista ventral

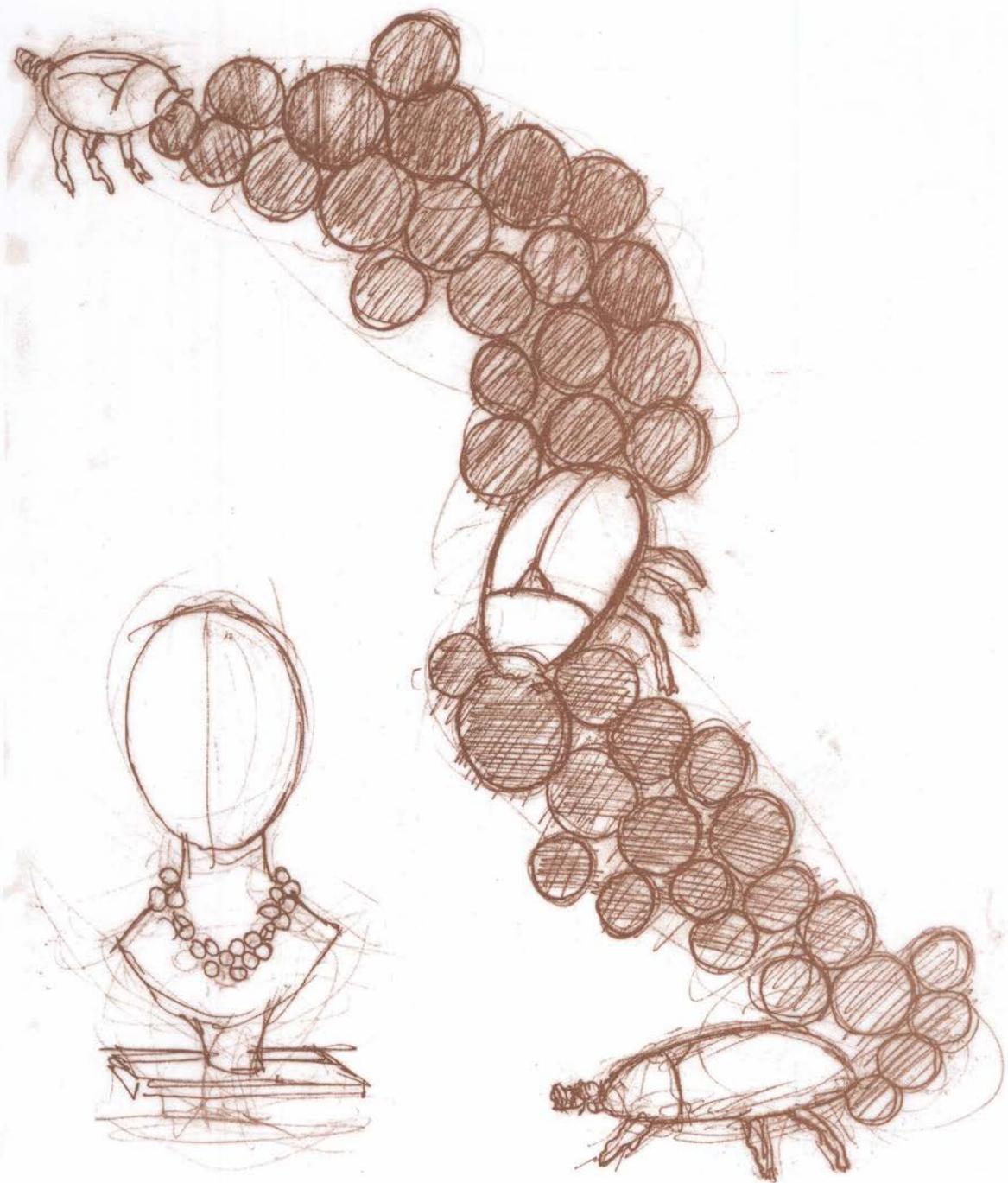

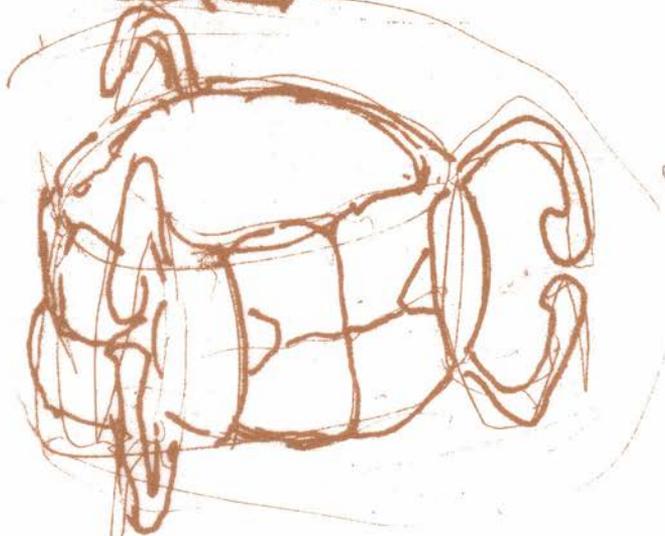
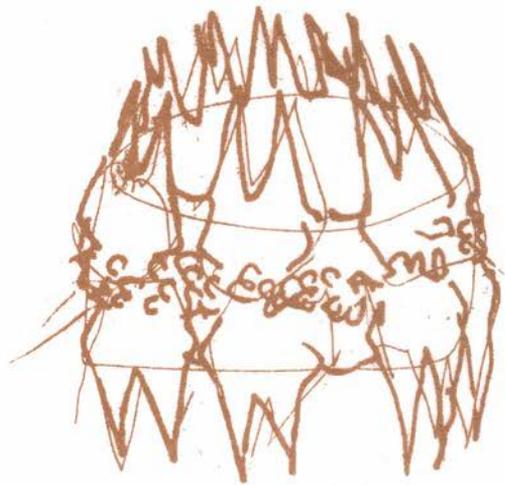
Vista lateral
de la larva de
tercer estadio de
Ceraspis inotata (Blond)

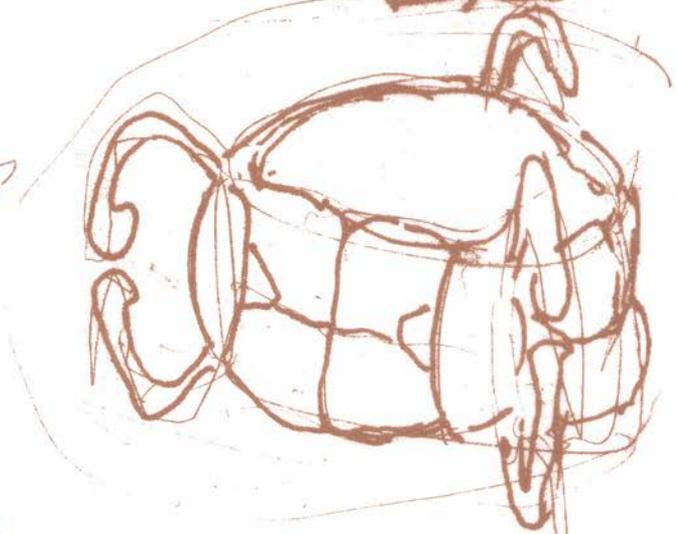
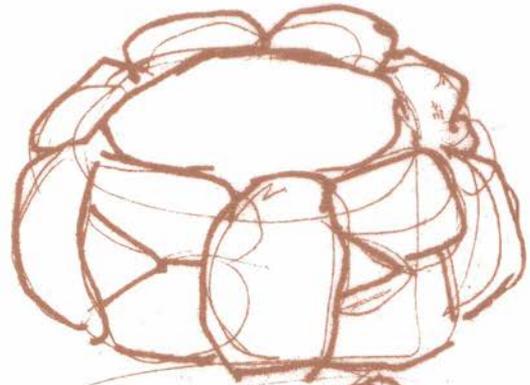
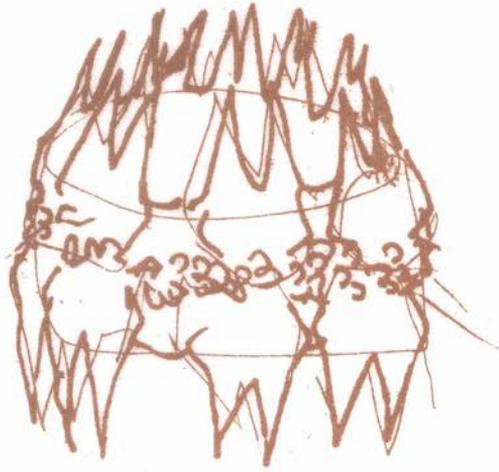
✓

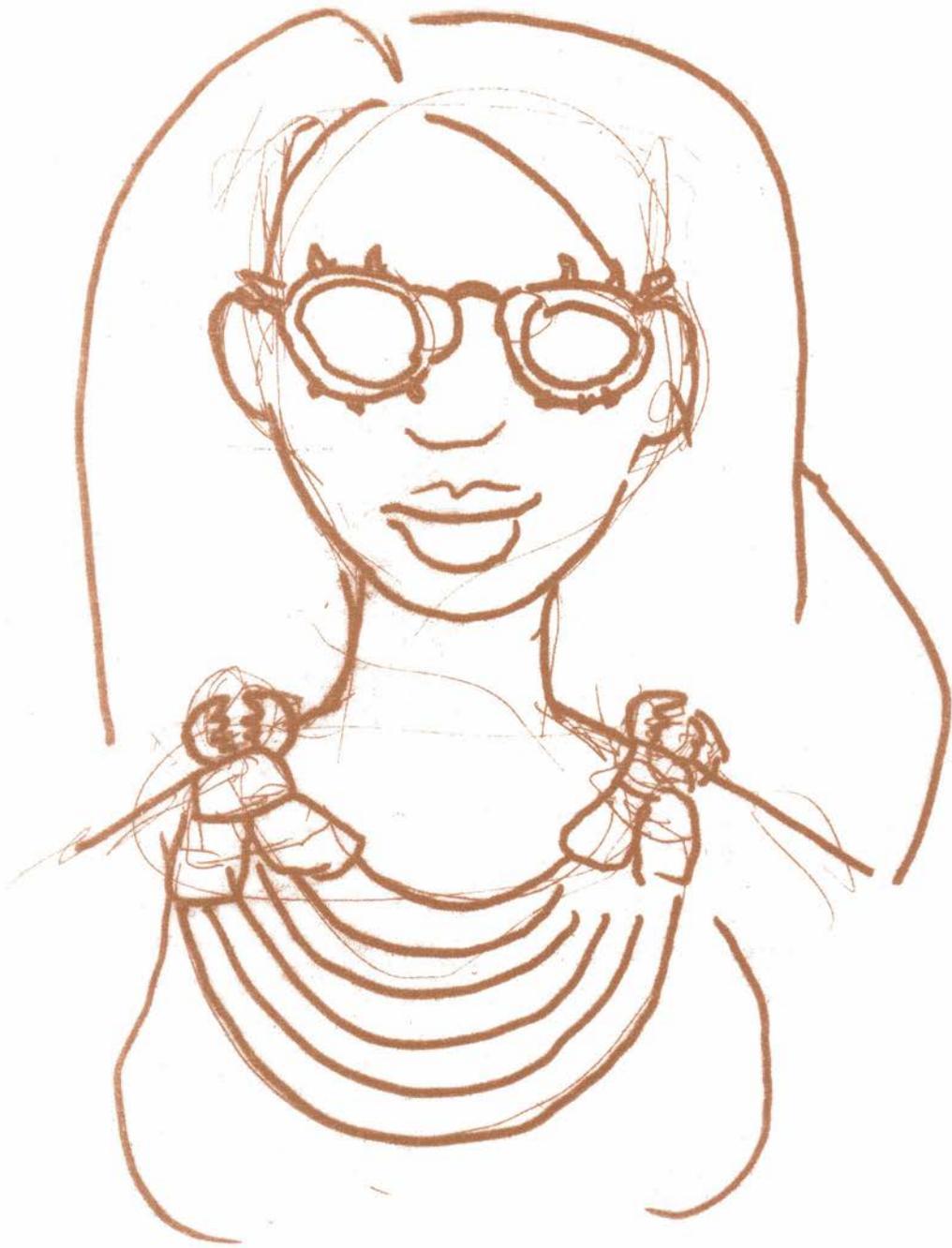

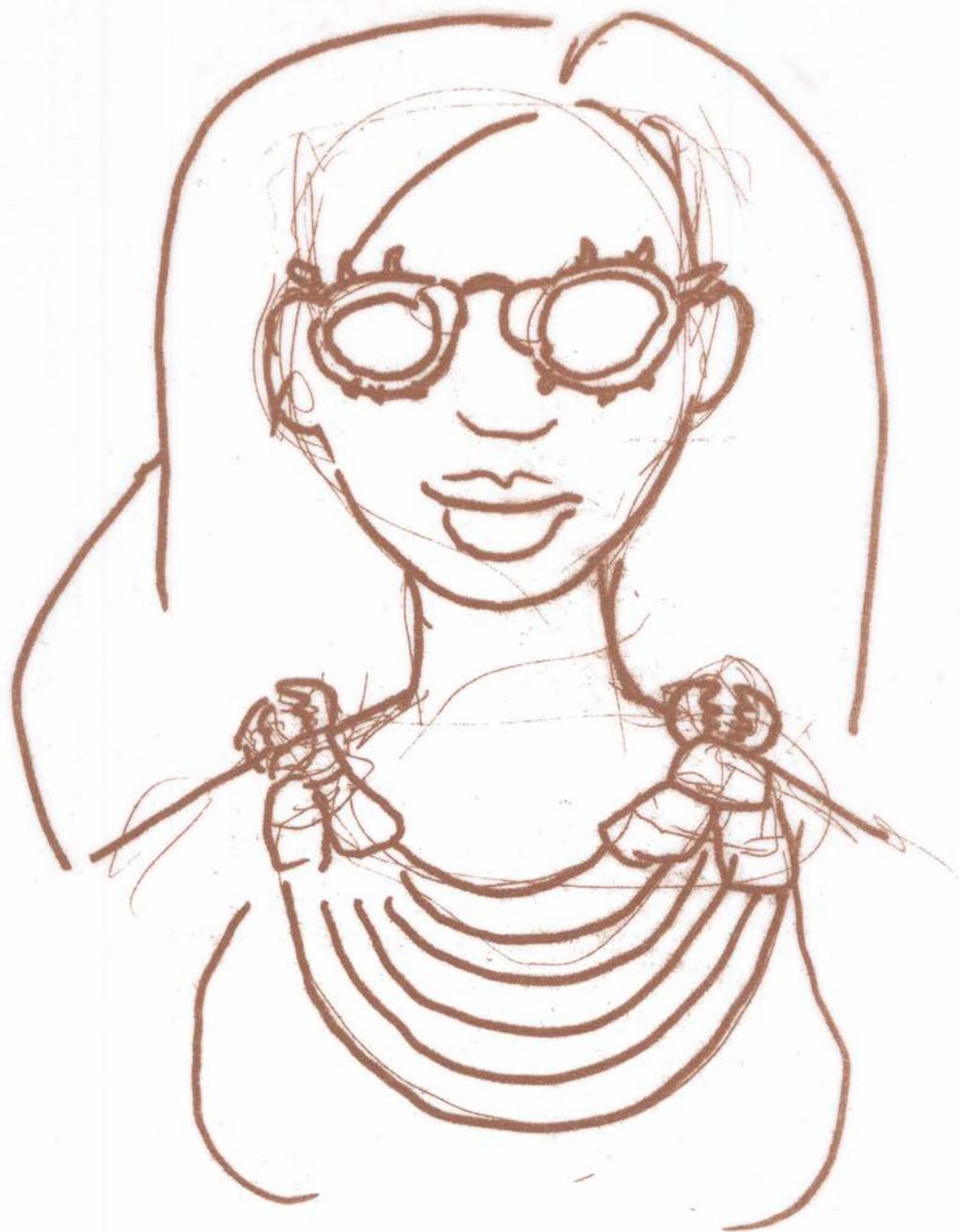

Aretes

Hebilla

Brazalete

- Mariposa

Los Lepidópteros son una orden de insectos conocidos como mariposas, las más conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas, como las polillas, y pasan muy inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y se alimentan típicamente de materia vegetal. Representa el segundo orden con más especies entre los insectos, cuenta con más de 165.000 especies clasificadas en 127 familias y 46 superfamilias. Son unas grandes artistas de la supervivencia y el engaño; tras sus espectaculares colores y formas, esconden talentos insospechados: resistencia al frío y la altitud. Estos son recursos que utilizan para despistar o ahuyentar al enemigo, junto con su velocidad de vuelo. Mil armas de supervivencia para unos insectos frágiles sólo en apariencia.

Su importancia es clave, pues son ellas quienes demuestran el estado de salud de un ecosistema natural debido a la estrecha relación planta - animal. Dos de los cuatro estados de desarrollo por los que atraviesa dependen exclusivamente de las plantas. Viajan miles de kilómetros en sus travesías. Su gama multicolor ha despertado la curiosidad de coleccionistas en todo el mundo.

En los campos de Boyacá era muy común ver miles de mariposas en frenesí de vuelo; enormes seres azules tornasol en revoloteo lento, bandadas de cuerpecillos naranjas y pequeñas amarillas en un espectáculo visual que difícilmente se podía expresar. Hoy resulta sorprendente ver alguna en un jardín de la ciudad y en los campos. Este espectáculo se ha limitado a pequeños grupos familiares que han sido relegados o han sobrevivido a los insecticidas usados en los cultivos.

¿Acaso somos conscientes del efecto que puede producir para un ecosistema el final de una especie como las mariposas que habita una región? No son solamente el adorno de un paisaje. Su importancia es vital. Tal vez seamos los últimos en apreciar el vuelo de una mariposa.

Yo mariposa

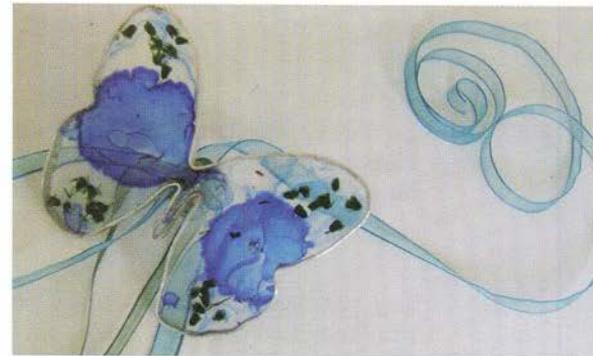
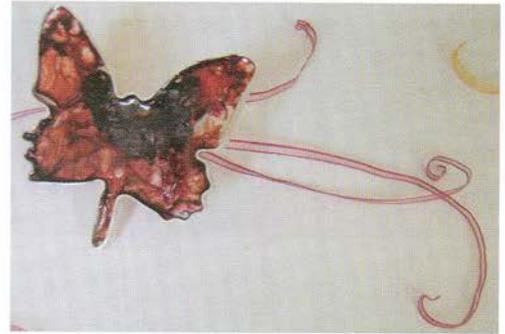
Era tan feliz... recuerdo viejos tiempos, cuando éramos miles y bailábamos junta, vestidas de mil colores...

Sí, me gusta danzar, soy el hada del campo, voy en busca de néctar, soy encantadora, mis colores pueden embrujarte y por eso me persiguen, puedo leer el futuro, y saber cuando vienen a visitarte, es por esto que muchos quieren poseerme, coleccionarme, encapsularme y enmarcarme, pero no saben que mi vida es muy corta, yo solo quiero tener con quien bailar y procrear, dejar mis huevecillos y confiar en su futuro (ohórquez, 2010

Expresión:

La mariposa se expresa en un carácter delicadamente femenino. En formas simétricas orgánicas, curvilíneas, transparentes y engalanadas. En movimientos suaves, tranquilos, ligeros y livianos. En sonidos rítmicos, metálicos y tintineantes. Como joya se expresa en fragilidad y levedad equilibrada, multicolor, transparente, simétrica, encapsulada, recolectora y posuda

Especie	Mariposas del altiplano.	Colección <i>Danza de mariposas</i>
Efecto-dualidad	Transparencia-opacidad	
		Liviano, Transparente, Modular, Simétrico
Carta de color	Rojo, Azul, Verde café,	
Carta de material	Resina poliéster Objetos encontrados	
	Cintas de tela	Metal Plata

Broches

Taller didáctico en la exposición

La colección final Biodiversidad 2009/2010, comprende 20 piezas joyas-objeto, elaboradas en metales como bronce, cobre y plata; materiales orgánicos como fieltro, lana virgen, papel mache, café granulado, y paja; y materiales sintéticos como resinas.

Las piezas fueron expuestas y puestas en circulación en la Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla en la ciudad de Tunja. En la Gobernación de Boyacá y en ferias nacionales como Expoartesanías. La exposición despertó conciencia y motivó a los espectadores a pensar en el respeto por la biodiversidad, en procura de una reflexión permanente desde el uso de las joyas-objeto.

IV. Habitar el Taller

El Taller Residencia es la modalidad de taller en artes que surge de la versión medieval del maestro que acoge a uno o varios aprendices para aprender el oficio y la técnica de dicho maestro. Hoy se presenta como la invitación de un docente - artista que abre las puertas de su espacio - laboratorio - casa - taller para permitir la convivencia y la experiencia de la investigación - creación a sus asistentes, trabajando juntos sobre un proyecto común, en una exploración técnica y conceptual permanente. Habitando, viviendo y obrando al tiempo.

Allí, en la residencia, en el vivir y obrar simultáneamente, los espacios físicos de la casa son espacios vitales, trabajados y vividos. Estos espacios no son taller de manufactura, son ambientes de producción- investigación- creación. Se basan en principios de permanencia y de convivencia. Se constituyen en una cuestión de sinergia. El taller - residencia se presenta como un lugar para intercambiar, dialogar. Desde la idea inicial, afloran las cooperaciones y las alianzas, se comparten metáforas sobre el objeto a producir, relaciones subjetivas con el hacer. El taller es un lugar para la obra antes de la obra misma. El taller es una casa dramática por la actuación de sus objetos, sus cuerpos y sus relaciones.

Habitar el taller implica permanecer en diferentes tiempos, es residir y permanecer en el oficio, es respetar los acuerdos colectivos y ser flexible con los instantes propios que se dan en una casa taller. Una cocina, una sala, y las relaciones que surgen con un visitante, un perro, un almuerzo... El taller también es habitado por cada uno. Cuando ha pasado el tiempo y no se quiere salir de él, se ha incorporado en el espacio cotidiano, en la esencia de una práctica.

La casa- taller.

La casa es el primer taller del artista. "El cuerpo prospera en la casa (o un equivalente, un manantial, un bosquecillo)" (Deleuze y Guattari 1993. P 169) crece, se alimenta, se guarda, se refugia, se transforma, se desviste, se desnuda, se revela.

El artista demarca, determina, sitúa, acomoda, ordena, colecciona, desordena, agrupa, llena, vacía, poetiza, inscribe, representa, marca, grafica, reconstruye, modifica, diseña, organiza, delimita y encierra su intimidad. Como taller de creación, mora en toda su casa, la convierte en el primer museo, la llena de sí, repliega toda su extensión y le imprime su propio orden, para escribir, pensar, soñar, compartir, habitar.

La casa es memoria y es diario. En ella se registran todos los procesos de creación. En ella se deja registro de los actos producidos por la existencia humana. La complejidad poética, histórica y tipológica del habitar de los artistas. Es metáfora también de los cambios históricos de la idea de arte y de artista.

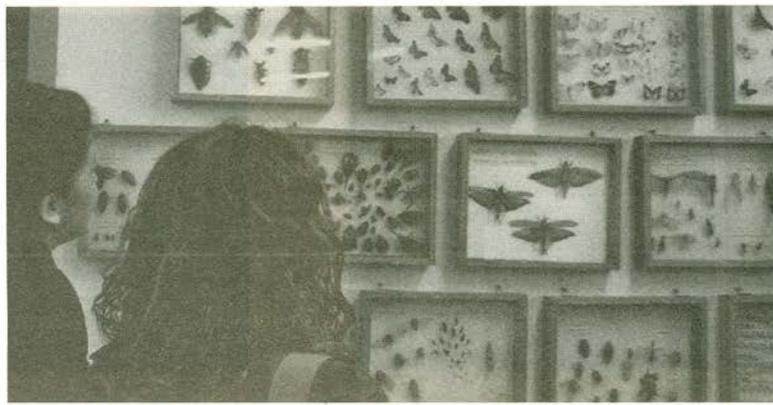
Aunque también hay casa de artistas que no lo parecen, artistas sin casa, que es otra forma de ser artista al margen del habitar. Pero hay casas de artistas donde es preciso encontrar una habitación propia, iluminada, secreta, íntima, tal vez una casa dentro de otra casa. Morada y vida son versiones paralelas al autorretrato.

El taller de creación

Es un lugar y un espacio para la investigación, experimentación y exploración desde ideas “problema”, referentes a la construcción y nacimiento de objetos (de todo tipo). Este taller de creación en diseño de piezas objeto, se aborda desde el método proyectual.² Donde el proceso de desarrollo del objeto resulta lo más significativo del taller, lugar para los ensayos, la prueba, los aciertos y el error, y donde el objeto es una “excusa”

En el campo del diseño es preciso proyectar o crear con rigor, pensar la idea, proyectar su naturaleza y la de los materiales. El método proyectual obedece a los valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de los proyectistas creativos. Este método se ocupa de los valores que mejoran el proceso, siendo estimulante para el proyectista el descubrimiento de algo nuevo, funcional y, sobre todo, amable.

El taller de creación comprende ambientes y momentos propios, donde en comunidad se amplía, y confronta el conocimiento, y se comparten las experiencias propias. Hace del ejercicio del diseño y la creación de objetos una actividad conjunta, y agradable, una experiencia de vida y convivencia, una metodología que permite al constructor hacer, pensar y actuar.

El taller tiene como objetivo la consecución y desarrollo de dos productos: el proceso y el objeto (textual, discursivo, plástico, estético). Juntos involucran teorías, vivencias, conocimientos y prácticas; esto significa que metodológicamente este taller agrupa a los individuos bajo el pretexto de la consecución y búsqueda de la producción de un objeto y de un proceso, que identifique a quienes, dentro del taller, construyen su conocimiento.

Cada uno se hace dueño de los procesos de producción de su objeto y se siente responsable del proyecto colectivo creativo. De esta manera, la metodología del taller, a partir de los principios expuestos, descansa sobre cuatro categorías básicas de desarrollo: técnica, teórica, crítica y tecnológica.

Dentro de las múltiples formas del ser y del hacer, ser consciente del proceso creativo conlleva a afirmar que la investigación es creación, debido a la complejidad e interdisciplinariedad que genera el conocimiento de un tema, en el desarrollo de una idea.

El taller de joyería

El taller es relativamente pequeño. Se ubica en la parte baja de la casa. Es un espacio de 30 metros cuadrados, cubierto e iluminado por la marquesina. Este espacio incluye el área de fundición, armado y acabado. El área de fundición está conformada por dos sopletes de mano anclados a un tanque de gas. Hay una mesa cubierta por piedras pómez de diferentes tamaños y frásquitos donde se guardan los fundentes y los ácidos. Hay también un encendedor de chispa y muchas pinzas de metal, y cabo de madera para soportar las piezas y evitar quemaduras. El área de acabados se conforma por cuatro mesas de joyero; unas antiguas otras modernas; varias repisas de pared ubicadas

justo detrás de cada mesa organizan cuidadosamente las herramientas de mano. Ellas se exhiben para ser encontradas fácilmente desde el puesto de trabajo de cada joyero. Dos lámparas iluminan el espacio cuando cae la tarde. Un espacio de 20 metros cuadrados ubicado en el garaje de la casa conforma el área para el laminado y el martillado, es decir, la zona de ruido. Allí, un banco de madera macizo soporta el laminador, máquina que transforma el metal en barras, hilos y láminas, impulsada por un piñón, que a manera de manivela, es movida manualmente; en una esquina un gran trozo de árbol sostiene un yunque pequeño y varios martillos, que con fuerza, de golpe en golpe dan forma a las barras de metal. Este es el taller. Pero también es la casa.

Una tarde en el taller

“Cerca de las dos de la tarde. Hace frío. Ha llegado David un poco despeinado. Trae sus hallazgos...” “Ayer iba para la universidad y me encontré estos escarabajos. No se preocupen, ¡ya estaban muertos!” Hace un registro y dibuja sus partes. Lina un tanto acelerada coge nuevamente la segueta e intenta el ejercicio que había dejado inconcluso en los días anteriores; con muecas expresa la fuerza que tiene que imprimir sobre las herramientas para poder cortar el metal; Rocío, misteriosa, se aparta y continúa el ejercicio de cincelado, sobre sus piezas modulares y caladas del cuerpo de la lagartija en bronce, con cincel y martillo en mano; golpe tras golpe va dando forma a un cuerpo escamoso por cerca de cuatro horas continuas. Diana, mientras tanto, modela sobre la mesa del comedor las hojas y flores que acompañan el vuelo del colibrí; escoge los materiales que darán la suavidad y la carta de colores de la flor que lo acompaña. La tarde se hace corta para el avance que cada uno puede ejercer sobre su creación. Comienza a llover y después de tomar un café Diana se incorpora: “¡Tengo clase de 6:00 p.m. y ya son las 6:15 p.m. Nos vemos”. “Y yo tengo ensayo. Nos vemos”, dice David. En la casa se quedan Lina y Rocío. Ellas avanzan ampliamente en su propuesta. Las mariposas toman forma y brillo y un cuerpo de lagarto surge desde sus vertebras y escamas. Por hoy, nos dan las 9:30 de la noche”.

Habitando el taller

En las siguientes líneas se recogen a partes de las conversaciones y escrituras hechas por los estudiantes que participaron en la experiencia de taller residencia, el semillero estuvo conformado por los estudiantes: Lina María Bohórquez, Diana María Sanabria, Ángela Rocío Pardo y David Alberto López.

Soy taller

Soy taller, soy joyero, más callo la meta de mis amores con cierta determinación, y no solo me mueve la creación de algo bello, pretendo confinar las huestes de la mente humana, en la creación de un objeto pleno de belleza que ante la buena técnica requiere de un análisis minucioso, que responda al saber del entorno y quienes lo rodean.

Se me presentan ante mí los materiales, aquellos confidentes de la grandeza de las cosas, ínfimos jueces de mi cordura, o si es el caso, de mi locura, algunos son frágiles, otros maleables, pero... entre tanto bueno siempre aparece lo inesperado, los errores a los cuales hay que responder con paciencia y virtud, con amor a las cosas.

Las herramientas son el puente en la mitad del camino, pues sin ellas no podremos dirigirnos a la meta hacia la verdad, estamos estrechamente unidos al comportamiento de estas, que en últimas es determinado por nuestra aptitud y actitud a la hora de emprender nuestro trabajo, tienen la capacidad de generar caminos sobre selvas, conectarnos y desdoblarnos desde nuestro interior, todo con el efímero legado de concientizar a la humanidad.

El espacio volátil de la joyería es un elemento forzado cuando se toma con escepticismo, puede ser una flecha insomne si se trabaja con placer forjada en el aprendizaje, los espacios de la joyería están en todas partes, si uno está enamorado de su creación, de su labor libre hasta la misma calle, la misma naturaleza puede ser un espacio propicio para la creación en joyería.

El taller de joyería es un espacio adecuado para la imaginación. Depende directamente de los gustos del creador e influye en el proceso de una forma arraigada. Por mi parte es un mecanismo determinado por las ganas, el clima, la disposición del espacio, de las personas que me acompañan, que son parte del taller, y por ende, de mis creaciones. El taller contiene de todo: las formas, los colores, las herramientas, traducido en la inspiración del joyero. Debe ser el espacio adecuado para la creación del artífice.

Para mí el taller ha sido el espacio donde desciframos los códigos que nos impone la idea y el material, ya que uno puede tener un boceto excelso, pero si a la hora de manejar las herramientas y el material se falla, podemos defraudarnos ante lo propuesto desde un inicio. En el taller me he sentido muy bien. El trabajo no ha sido tan rígido. Se manejan relaciones amenas estudiante - profesor, lo cual se traduce en un trabajo bueno, perfeccionado por los comentarios de los compañeros de taller, todo con miras a la mejor realización del objeto de creación hecho joya y la comprensión de un proceso de investigación - creación.

El oficio de ser joyero se presenta ante mí como una oportunidad de desligar esos fantasmas del pasado. Para abrirme el camino del conocimiento y la autonomía creativa. Memorias de aprendizaje dormido que quiere romper todas sus aptitudes, alienarse con los materiales para poder ser uno, la pieza más bella y hermosa que se haya visto, romper el esquema de la abulia y la pereza para glorificar el trabajo, que es al final de cuentas lo más destacado en la vida humana. Tomar la enseñanza del maestro como elemento fortalecedor. Este es un punto clave para llevar a cabo este sueño, este viaje al que llamo joyería

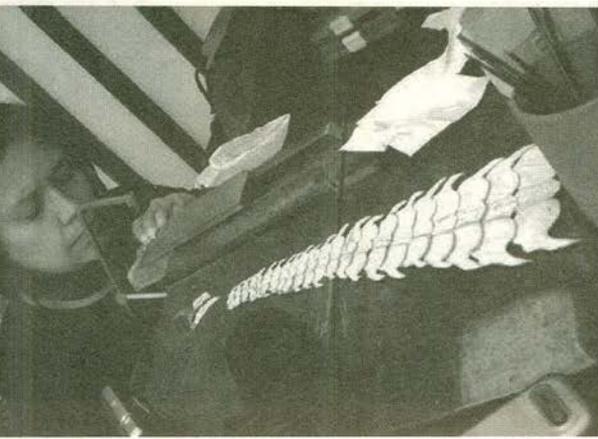
El joyero en la actualidad tiene muchos mecanismos y materias primas para crear, ya que Colombia posee una riqueza envidiable en cuanto a fuentes de inspiración y materiales. Es deber del artesano del objeto-joya apropiarse de esta bella diversidad para traducirla en objetos que hablen de esa grandeza de la cultura latinoamericana y, en este caso, Colombia y la región andina.

De la idea a la joya se observan situaciones como falta de conceptualización, que la joya no responda al tema para lo cual se realizó; por consiguiente, se debe pensar en la joyería como un trabajo pausado y metódico, que requiere de mucho análisis, investigación y dedicación.

David Alberto López

El trabajo en un taller de joyería es de toda una vida. Exige bastante concentración. Siento que cuando se está concentrado el tiempo transcurre muy rápido y parece que el trabajo de ocho horas no se nota al instante. El boceto es fundamental para crear la pieza y modelar el material. El proceso creativo me permitió construir de manera tridimensional una idea expresada bidimensionalmente. Las categorías de diseño que apliqué son básicamente las que me dieron las formas del lenguaje de las mariposas. La joyería es muchas cosas. Es dibujo. Es fotografía. Es escultura. Es escritura. Pero, sobretodo, un proceso que lleva mucho tiempo.

Lina María Bohórquez

Estar en el taller, habitar el taller, vivir el taller, hace el taller, me cambió la vida y mi forma de trabajar con otros. Conocí muchos materiales que nunca me imaginé que se pudieran transformar. He comprendido el lenguaje y las posibilidades de expresión de una joya contemporánea. He investigado, he aprendido y he dejado en mi cabeza y en mi corazón las opciones para seguir creando, preguntar sobre las cosas que no sé y que me interesan. Saber que puedo diseñar y crear piezas únicas me hace crecer. Saber que personas exhibirán las piezas por mí como en un museo o una galería ambulante, ellas estarán exhibidas en los cuerpos de los otros y hablarán por mí.

Diana María Sanabria

Mi dificultad radicó en el tiempo, un tiempo nocturno donde pude habitar el taller; algunas veces sola; otras, en compañía de los demás. Fui, sobretodo, pausada y comprendí el arte de la paciencia que se imprime permanentemente en el rigor técnico. Comprendí que la biodiversidad se expresa todo el tiempo. Mi joya se traduce en la idea de un ser escamoso y vertebrado, para un cuerpo humano fragmentado que revela una piel cambiante que se escama y se renueva.

Ángela Rocío Pardo

Reflexiones sobre el habitar en un oficio

A partir de hacer de mi taller, el taller de los estudiantes, y convivir en el; de seguir sus procesos y de las discusiones tenidas frente al oficio y la creación, esta experiencia me permitió expresar las siguientes ideas que han rondado mi habitar el oficio durante los últimos años.

El habitar, el residir y convivir en un lugar (casa-taller) proporcionan vínculos directos y fuertes entre el docente-artista y el estudiante-artista. Es el ambiente de aprendizaje que nunca se desliga, más bien se ancla a otras lógicas, otros ritmos y otras movilidades diferentes a las del aula de clase. En este se genera una actitud permanente de compromiso, búsqueda y creación. Es una práctica donde herramientas, materiales, ideas y discusiones están juntas en reflexión constante frente a un hacer y su proceso.

La joyería contemporánea está entrando con mucha fuerza en el campo de las prácticas artísticas actuales. Además de exhibirse en una galería, se exhiben permanentemente en el cuerpo de quien las adquiere. Los procesos de circulación de este tipo de piezas permiten ampliar el campo de la idea del diseño y la joyería, en tanto expresan un problema y cuestionan las actitudes y actividades humanas.

En este momento la tarea del artista- diseñador es profundizar sobre las formas en que el ser humano y el medio conviven, aportar a la reflexión desde la producción de objetos y llevar a crear un lenguaje que permita la coexistencia entre las variadas formas de vida dentro de la biodiversidad de un planeta.

En el lenguaje del diseño y la producción de objetos es preciso explorar técnicas y tecnologías que deriven de las prácticas interdisciplinarias. Sus metodologías son móviles y cambiantes, y están determinadas por las dinámicas vitales del taller.

El proyecto en sí, es un incentivo a la comunidad académica, para entendernos como un solo ser con la naturaleza, en un intento por crear conciencia en sociedad, de la responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

La biodiversidad seguirá siendo el motivo más fuerte de inspiración para la creación humana.

(Endnotes)

1 Con Mutis se inicia nuestra cultura científica. No tuvo que rehacer o enmendar o encausar acciones o teorías científicas, en realidad no las había. Este médico, sacerdote, astrónomo, profesor de ciencias naturales, director de la Expedición Botánica, metalúrgico y responsable de un cierto renacimiento neogranadino tuvo que inventar entre nosotros la ciencia. Ver Hernández de Alga, Guillermo. Compilador. (1982) en *Pensamiento científico y filosófico de José Celestino Mutis*. Bogotá: Fondo Cultural Cafetero. p 28-30

2 La serie de operaciones del método proyectual obedecen a valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos, no es algo absoluto y definitivo: es algo modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y este hecho depende de la creatividad del proyectista, que al aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no bloquean la personalidad del proyectista, sino, que, al contrario, le estimulan al descubrir algo que, eventualmente puede resultar útil también a los demás. Ver en Munari Bruno. (2006) *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gil. Tirada 11. (Original 1983) p 18-20.

Referencias Bibliográficas

- Browel, Mallory, Ohlman. (2000). *Diseño eco experimental, arquitectura/moda/producto*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Codina, C. (2000). *La joyería*. Colección artes y oficios. Barcelona: Parramón.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1993) *¿Que es filosofía?* Barcelona: Anagrama.
- Hernández de Alba, G. (1982). *Compilador en Pensamiento científico y filosófico de José Celestino Mutis*. Bogotá: Fondo Cultural Cafetero.
- Munari, B. (2006). *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gil.
- Squicciarino, N (2003). *El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria*. Madrid: Cátedra signo e imagen 4ª ed.
- Reichel - Dolmatoff, G. (1990). *Un estudio iconográfico del Museo del Oro*. Colina. Medellín.
- Romero M., Cabrera E., Ortiz N. (2008). *Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2006-2007*. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos.
- Wucius, W. (2005). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gil. 7 ed.
- Velázquez, R. (2010). *Adiós a las lagartijas*. En: *El Colombiano*. Medellín. publicado el 22 de mayo de 2010.
- Alexander von Humboldt. p. 181 URL. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/download/INSEB_2006-2007.pdf. (septiembre de 2010).