

TEMA:
CUENCA CLÁSICA
EN JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

AUTORA
LINDSAY VERA

DIRECTORA
DIS. ROCIO VIVAR

CUENCA - ECUADOR 2012

DEDICATORIA

A los que nunca dudaron que lograría este triunfo:

A mis padres, que me enseñaron valores y luchar hasta el final (lo que se empieza, se debe terminar con excelencia) y por sus varios consejos que hicieron tomar mejores decisiones, a mi hija Ariadna, por su paciencia y sus risas infinitas que me daba fuerzas cada día. A mis seis hermanos que con sus ocurrencias hacían que las preocupaciones desaparezcán.

Al mejor hombre que tengo por novio, Andrés Alvarado, que supo aun estando lejos estar presente en este recorrido.

A todos mis amigos y amigas que estuvieron corriendo junto a mí y dispuestos a dar incondicionalmente ayuda, a mis "orugitas" Dis. Gonzalo Arias y Dis. Freddy Uday, que compartieron sus experiencias en todo momento.

Especialmente va dedicado a Dios, porque supo poner a todas estas personas adecuadas y hacer de esta vida más llevadera por su amor y gracia.

AGRADECIMIENTO

Primordialmente agradezco a la institución y sus profesores puesto que brindaron conocimientos, en especial a mi tutora, Dis. Roció Vivar, quien dedico tiempo e impartió sabiduría para la elaboración y culminación total de esta tesis. A los Diseñadores: Renato Veletanga y Pedro Moscoso, que cambiaron sus días y noches de descanso en días fuertes de trabajo y siempre mostrando un ánimo contagiante.

RESUMEN

Una propuesta en busca de la innovación e incorporación de materiales alternos, generando líneas vinculadas al rescate de tradiciones culturales cuencanas llevadas a un nuevo concepto.

Joyas con sentido e inspiradas en el pasado, capaces de comunicar y emocionar en la contemporaneidad de la joyería.

INDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria	4
Agradecimientos	5
Índice de contenidos	6
Resumen	7
Abstract	9

1 Diagnóstico

Introducción	10
Referentes teóricos	11
1.1 Joyería contemporánea	12
1.2 Acerca del estilo vintage	14
1.3 Una mirada lúdica	17
1.4 Joyería cuencana	19
1.5 Cuenca, cultura, tradiciones y artesanías	23
1.5.1 Chola cuencana	25
1.5.2 Pirotecnia	27
1.5.3 Juguetes y juegos	31
1.5.3.1 El trompo	33
1.5.3.2 Las canicas	34
1.6 Homólogos	36

2 Programación

2.1 Diseño, entrada estratégica	39
2.2 Condicionantes	40
2.3 Determinantes	41
2.4 Partido funcional	42
2.5 Partido expresivo	42
2.6 Partido tecnológico	43
2.6.1 Características de materiales	43

INDICE

DE CONTENIDOS

3 *Propuesta*

LA MARCA	47
3.1 Lluvia de ideas	48
3.2 Objeto final	49
3.2.1 Línea uno: Chola cuencana	
3.2.2 Línea dos: Fuegos artificiales	
3.2.3 Línea tres: Juegos Y Juguetes	

<i>Conclusiones</i>	64
---------------------	----

<i>Bibliografía</i>	66
---------------------	----

ABSTRACT

CLASSIC CUENCA IN CONTEMPORARY JEWELRY

The city of Cuenca is a tourist attraction for many visitors. The intention is to join the vintage style and the most outstanding features of the *Cuencana* culture and create jewelry with the city's symbolic elements, which are very representative and valuable for the foreign tourist.

Inspired in tradition and culture by connecting the past and the present, with a ludic viewpoint, it is possible to construct an innovative design without breaking apart with our past and expressing this heritage through contemporary jewelry.

KEY WORDS: Ludic, Vintage, Cuenca, Tradition-Culture.

Diana Lee Rodas
Translated by,
Diana Lee Rodas

INTRODUCCIÓN

En una búsqueda y exploración por el detalle que nos hace únicos por resaltar nuestra cultura y construir un diseño innovador, sin romper con nuestro pasado artesanal, sino a partir de ellos y expresarlos por medio de la contemporaneidad de las joyas que integra diversidad de materiales no convencionales.

La producción artesanal cuencana constituye un atractivo para los numerosos visitantes que llegan a nuestra ciudad, por ello se obtendrá lo más sobresaliente de la misma y por medio de lo lúdico y el estilo vintage llegar a plasmarla en joyas con concepto para no perder la memoria y transmitir la identidad.

Capítulo 1

Diagnóstico

... importa el sentimiento que evocan

1.1 JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

“La joyería contemporánea se aventura a investigar y experimentar con materiales, conceptos, procesos. Su valor se traslada del metal, o la gema, o el preciosismo de su engarce, a la forma, el concepto, el mensaje que comunica y su manera de hacerlo”¹

La joyería ha sido utilizada por el ser humano para adornar su cuerpo y con diversas intenciones: estéticas, jerarquía, poder. Así, a través de la joyería podemos conocer su historia, costumbres, tradiciones, creencias, su evolución tecnológica, etc. Entendiendo a las joyas no solo como un adorno sino como una forma más de comunicación.

El lenguaje de la joyería y el ornamento ha estado familiarizado por siglos con los usuarios, pero el inicio de la revolución industrial y la producción en masa hicieron que la joyería se volviese tan común y repetitiva que empezó a perder su valor comunicativo para convertirse tan sólo en un ornamento vacío o valor monetario.

Algunos rasgos de la joyería contemporánea son:

- Incorporación de contenido a las piezas (concepto).
- Uso de materiales no convencionales (integración de la plata, oro, piedras preciosas, madera, vidrio, polímeros, entre otros) que los toma como un desafío al concepto de lo tradicional de lo que es valioso, va más allá del valor de los materiales con los que se fabrica.

1. www.helendrutt.com
Imagen: <http://pepedry.files.wordpress.com>

- Otro aspecto que podemos destacar es la relación de la pieza con el cuerpo (portabilidad, factibilidad de uso). En muchos casos las piezas llegan a ser más esculturas que joyas, esto hace que sea difícil de portarlas ya sea por su tamaño o diseño. Estos tipos de piezas responde a lo que llamamos "joya arte", que es una joya que se expone en galerías y no necesariamente debe ser utilizada.

En la actualidad, los productos de joyería se ha venido redefiniendo, por tanto, no contempla rigurosamente técnicas, materiales o proporciones como suele verse en la comúnmente llamada joyería. Así abriendo paso al imaginario del consumidor donde puede crear una lista de opciones con diferentes atributos. Los materiales o elementos seleccionados al concretar una joya son los que le dan sentido a la misma, tratando de comunicar ideas o sensaciones.

Imagen1: Diseñadoras: Stephanie Simek y Victoria Mason
Imagen2: <http://pepedry.files.wordpress.com>

... conexión entre pasado y presente, entre tradición e innovación

1.2 ACERCA DEL ESTILO VINTAGE

Vintage es el término empleado para referirse a objetos o accesorios de calidad que presentan cierta edad, dentro del diseño de modas este se aplica según tres acepciones:

- Rescate nostálgico de las prendas de otros tiempos, reactualización de prendas antiguas intervenidas con materiales nuevos y es la inspiración de los diseñadores sobre otras épocas para confeccionar nuevas prendas.
- La renuncia a utilizar materiales preciosos, con la excepción de la plata y algunas piedras naturales, la libertad creativa, que da lugar a piezas originales, atractivas y fantasiosas, el uso del color, el contraste de acabados, y
- La alta calidad de la manufactura caracterizan la mayoría de los trabajos.

“explorar el potencial de los objetos olvidados que pueden encontrarse en el fondo de un cajón. Al combinarlos con materiales nuevos y convencionalmente preciosos, ocupan de nuevo un primer plano y se revela su auténtico valor.”²

2: Caren harthley, Adorno, Nueva Joyería.
Imagen: www.bangbangbijoux.com

Sin embargo, sorprende ver joyas llamadas así siendo fabricadas actualmente ya que "vintage" es asociado con todo lo que es viejo o antiguo. El hecho se encuentra en que este término es una palabra calificativa utilizada para definir joyas que se ha elaborado de acuerdo a los diseños clásicos. Por tanto, no importa si la joya es de cien años de edad o que acaba de ser fabricado por el joyero.

"Vintage" a cobrado muchos seguidores mundialmente y una de las razones de su apreciación es la confección de objetos a través de técnicas artesanales y de buen oficio. Hoy en día muchas de esas técnicas artesanales han sido reemplazadas por métodos de "producción en masa" con maquinarias modernas, en materiales más económicos y de ínfima calidad.

Imagen1: www.michalnegrin.com
Imagen2: <http://blog.weddingpaperdivas.com/eye-candy-vintage-jewels/>

Es así, que se intenta fomentar la interacción entre el usuario y el autor mediante la expresión de la memoria para, a su vez, crear nuevos recuerdos con respecto a un objeto.

Explorar el pasado y obtener inspiración desde lo cultural y/o tradicional, y conectarlo con el presente mediante la creación de nuevas composiciones que parte de elementos significativos. Con ello expresar nuestra cultural cuencana y plasmarlo en una joya.

Rachel Bingham

Cada pieza es única y tiene una historia, por lo que me gusta pensar en ella como la historia portátil. Puedo elegir piezas que tienen historias interesantes detrás de ellos porque me gusta ese recordatorio del pasado.

Imagen1: www.marquiscamus.com/index2.asp
Imagen2: <http://vintageindie.typepad.com>
Imagen3: www.ohmysocute.com

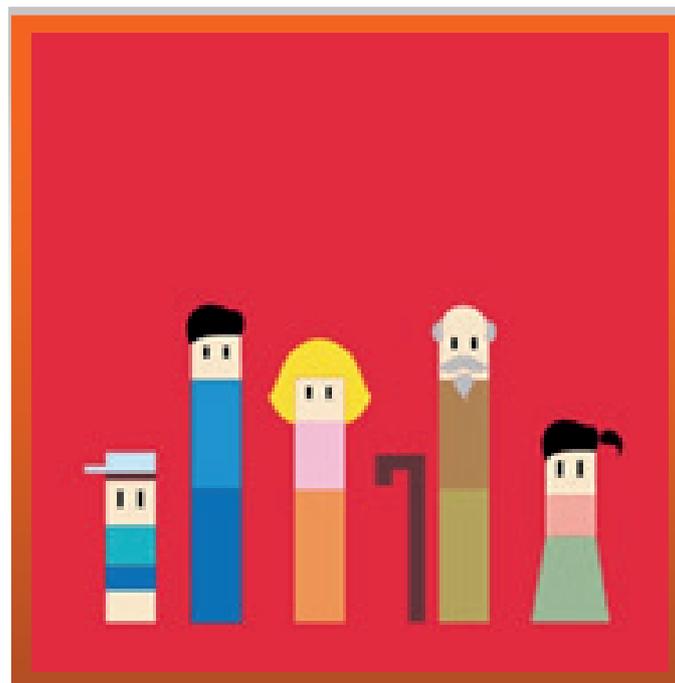
... lo lúdico no solo es un juego

1.3 UNA MIRADA LUDICA

Lúdica proviene del latín ludus, perteneciente o relativo al juego, por ello se suele exclusivamente vincular con este término. Lo lúdico lo ven sólo desde lo didáctico, lo observable y la mayoría de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no sólo se reduce a la pragmática del juego.

“El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones... La lúdica como experiencia cultural, es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana”³

3. www.ludica.org
Imagen: www.trisquel.com/aviles-educa-contenidos-ludico-educativos

Con base a lo expuesto, se puede asegurar q la lúdica se expresa en actividades muy diferentes como el bailar, ir de paseo, observar o inclusive leer.

Aquí se toma a la lúdica como una "dimensión" del desarrollo humano (parte constitutiva), se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento.

De esta manera se comprende que la lúdica posee una ilimitada cantidad de formas o medios y que el juego es tan solo uno de ellos.

Puhov Pavel, artista callejero.

Sorprende la interacción lúdica con el entorno urbano en sus proyectos, convirtiendo las estructuras comunes, tales como puentes, muros y postes de luz.

Imagen: www.mundoflaneur.com/arte/street-art-por-pavel-puhov/

... la vigencia de lo tradicional

1.4 JOYERÍA CUENCANA

“El arte de la joyería en Cuenca tiene vida propia. Su historia se remonta a tiempos ancestrales en los que manos aborígenes labraban con suprema delicadeza fascinantes objetos de nobles metales y piedras preciosas.”⁴

Detrás de cada joya hubo un proceso para que tengan “vida propia”, la plata con un poco de bórax o bicarbonato es fundida en el crisol, que se transforma en hilos o chapas según la necesidad. La suelta desaparece ya que es pulido y abrigantado. Entre los martilleos y el sonido de los motores al hacer perforaciones y la mano que junta cada pieza hasta que esté terminada, hace que la joya cuencana sea reconocida.

Una de las técnicas de orfebrería más representativas de Cuenca es la filigrana que consiste en el bordado a mano de la joya con hilos de plata u oro de distintos espesores. Es una técnica de gran precisión, son obsequios que trascienden en el tiempo, cuando los Cañarís obsequiaban una vasija o una joya creían que parte de su espíritu quedaba impregnado en el objeto.

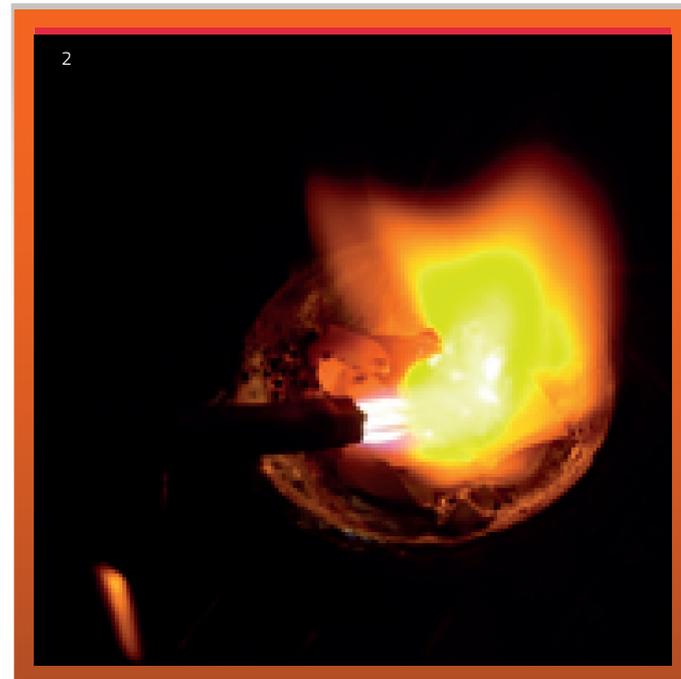

4. www.elmercurio.com.ec, Publicación: 27.05.2012

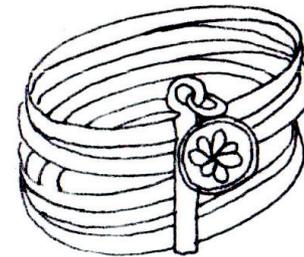
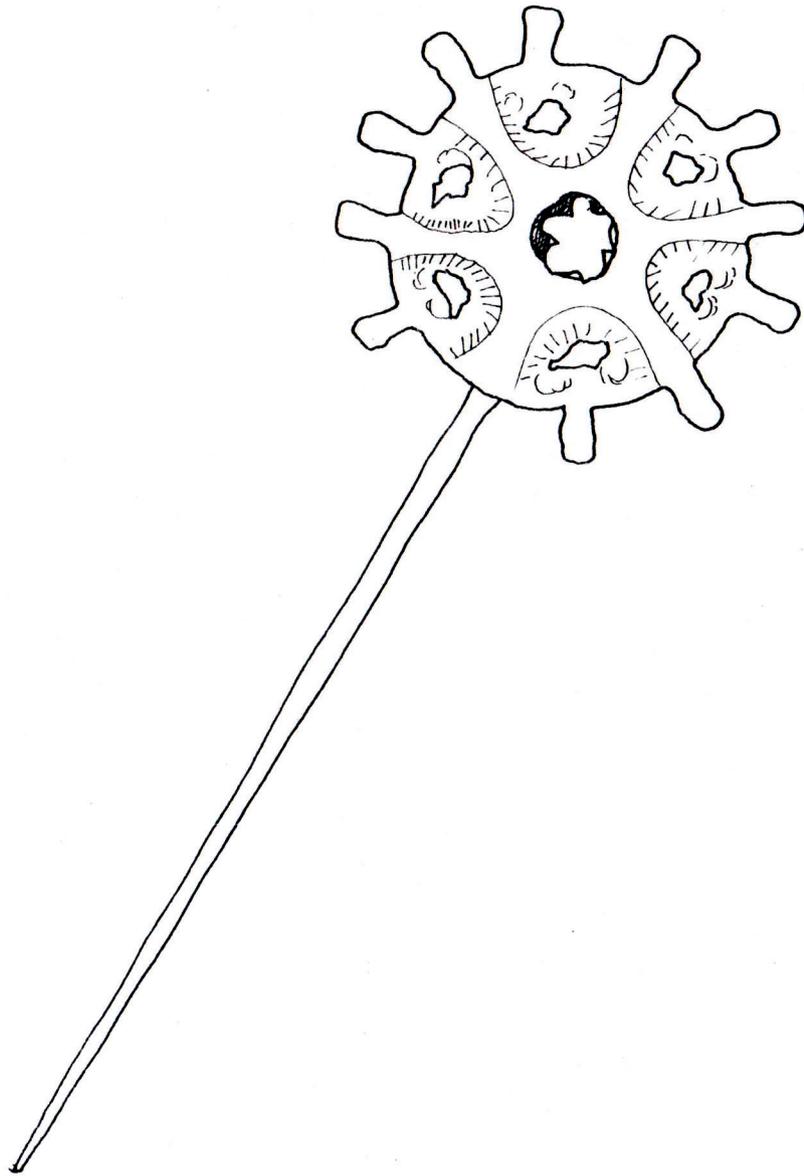
Se utilizan varios instrumentos como: cuños, cortadores, troqueles, moldes que por medio de golpe o presión se impregna una figura, también se utiliza limas planas, de media caña, buriles, tenacillas, martillos, sopletes, sierras, todos estos entran en juego a la hora de que un artesano cuencano desea plasmar una joya. Estas técnicas a pesar de básicas, son las que vienen de generación en generación lo largo de la historia, y hace que la joyería cuencana tenga renombre.

Imagen1: www.ua.all.biz/es/buy/goods/?category=4098
Imagen2: www.emmaherrero.com/clases.html

Imágenes: MALO, CLAUDIO. Expresión Estética Popular de Cuenca. Tomo1. (1983)

Imágenes: MALO, CLAUDIO. Expresión Estética Popular de Cuenca. Tomo1. (1983)

... la magia de lo tradicional

1.5 CUENCA, CULTURA, TRADICIONES Y ARTESANIAS

Tradicionalmente cuando se habla de cultura popular, se hace una analogía con lo inculto o lo poco cultivado. Este hecho surge por el peso del poder que tenía o tiene algunos grupos sobre la sociedad. La cultura popular no es solo el campesino, el mestizo o el empleado, sino los diversos grupos urbanos y suburbanos.

Para tratar la cultura popular es conveniente observar su entorno, la cultura se materializa a través de diferentes medios y por supuesto medios cargados de valor simbólico.

La cultura popular de alguna forma difunde sus tradiciones y costumbres procurando permanencia y pertenencia, la representatividad de su expresividad darán cabida para la aparición del folklore.

La palabra folklore suplantó los términos: "popular antiguos" y "popular literatura" y cuyos significados son:

Folk: que significa pueblo y Lore: que quiere decir saber. De acuerdo a ello, se define folklore como "el saber del pueblo".

Imagen: www.ecuadorguiadeoro.com/inicio/index.php?sid=127

Hay varias posturas sobre la cultura folk, se dice que es una producción campesina, rústica y en algunos casos también urbanos ya que muchos artistas se sienten atraídos por la creatividad del producto, la apropian y la recrean. Para otros comprende un amplio dominio en la vida de todos los pueblos, es por ello que la califican como la ciencia del pueblo, ya que comprenden todas sus manifestaciones tanto materiales como espirituales.

Una vez dadas reseñas acerca de la cultura popular y el folklore, también es importante hablar de Cuenca y su Patrimonio Cultural la cual se caracteriza por la singularidad y significación

de sus objetos y que pretende proteger y difundir la memoria histórica, la identidad, el arte, la naturaleza, entre otros.

El Patrimonio se expresa, se pronuncia, de forma tangible (objetos culturales) o intangible (abstracto, aprendido a través de los sentidos), el patrimonio es todo aquello que posee un valor implícito y/o explícito.

La UNESCO, el 30 de junio de 1998 la declara a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad bajo las bases del criterio II, IV y V. Siendo criterio IV el que resalta para la sustentación de esta tesis.

- *CRITERIO IV: La célebre fusión de las diferentes sociedades y culturas en América Latina. Fruto de ello es la tradicional Chola Cuencana, una mestiza con fuertes rasgos indígenas. La lectura de la misma provoca un salto al pasado.*

... la magia de lo tradicional

1.5.1 CHOLA CUENCANA

Chola cuencana es la mujer mestiza de la provincia del Azuay en el sur del Ecuador.

ETIMOLOGÍA:

“Chola” es la denominación usual en Ecuador y Perú para las mujeres mestizas. Cuencana es el gentilicio de los nacidos en Cuenca, provincia del Azuay.

La Chola Cuencana responde a la representación popular, al folklore cuencano. Dentro de las actividades artesanales desarrollan la cestería, sombreros, bordados, polleras, ponchos, además de cerámica, vasijas, joyería y pirotecnia. La Chola Cuencana, no es solamente la mujer del campo, en la actualidad con la migración a la urbe, las cholos son también ciudadinas y en muchos casos ya no usan el traje, de alguna manera son obligadas a abandonar o esconder sus tradiciones por la sociedad que ejerce presión sobre ellas.

Imagen: www.ecuadorguiadeoro.com/inicio/index.php?sid=127

INDUMENTARIA:

La indumentaria de la chola cuencana es de origen hispánico, inclusive la palabra pollera es utilizada para referirse a faldas en general como son en los países de Uruguay, Argentina, Chile.

Lo más característico del personaje es su traje que se compone de:

- **LA BLUSA:** de color entero generalmente blanca, está adornada de encajes, vuelos y bordados.
- **EL PAÑO:** chal o macana, adornada con diseños de ikat, es decir con diseños obtenidos del contraste entre las partes teñidas y no teñidas por anudamientos en la trama del tejido.
- **EL SOMBRERO:** de paja toquilla tejido a mano, de copa alta, ala corta y cinto negro.
- **CALZADO:** llamadas alpargatas pero en los últimos tiempos se utiliza zapatos de charol.
- **JOYAS:** en las orejas usa grandes aretes de tipo candonga, elaborados en oro, perlas y piedras preciosas en proporción al prestigio social de la portadora.
- **LA POLLERA (falda):** "Conocer cómo nació la pollera en Cuenca es remontarnos a 1620 y 1630, según el historiador Diego Arteaga, quien dice que con la llegada de los españoles, las mujeres dejaron sus túnicas para usar faldas que les permitían realizar sus quehaceres con más comodidad.

La pollera está conformada por dos partes que cubren su cuerpo desde la cintura hasta las rodillas. Sus medidas pueden variar desde los 59 centímetros hasta

los 75 centímetros.

1. una interna también llamada "centro",
2. la otra, exterior, también llamada "bolsicón" de colores llamativos y con bordados en hilo, lentejuelas y canutillos.

Imagen: www.ecuadorguiadeoro.com/inicio/index.php?sid=127

Es el elemento más fuerte de este personaje e irremplazable por varias razones: forma, color, el movimiento, la decoración. Los colores que más predominan son: amarillo, fucsia, verde, morado, rojo, tomate y los tonos oscuros generalmente son empleados en situaciones de luto. Como si no bastara los alegres colores de las polleras, en el filo inferior en forma de guirnalda se borda a máquina o a mano, con hilo de algodón o seda extraordinarios motivos que connotan a la naturaleza siendo las más importantes la flor, estos tejidos son adornados con lentejuelas, mullos; tanto sus brillos como el vaivén llaman la atención.

... la magia de lo tradicional

1.5.2 PIROTECNIA

La tradición pirotécnica, es asociada con las celebraciones religiosas, con el pasar del tiempo se la ha llevado a diversas conmemoraciones.

En las noches de fiestas es tradicional que Cuenca se muestre como un traje lleno de luces, con grandes castillos, globos, multicolores, cascadas de luces, vacas locas y demás juegos pirotécnicos, este es un tipo de artesanía que básicamente se trabaja por tradición.

Algunos materiales son indispensables para logra el movimiento y el color como son el carrizo, pólvora, papel celofán y componentes químicos como azufre, nitrato, clorato, pez, bicarbonato, sulfato de cobre.

Imagen- www.ecuadorguiaoro.com/gallery/

... importa el sentimiento que evocan

ORIGEN:

Está directamente relacionado con la invención de la pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa por los árabes durante su gran expansión por el norte de África y España.

ETIMOLOGÍA:

La palabra pirotecnia proviene de los vocablos griegos y significa "arte de los fuegos".

Según el Diccionario de la Real Academia Española, pirotecnia significa "el arte que trata de todo género de invenciones de fuego, en máquinas militares y en otros artificios para diversión y festejos". Esta definición divide la pirotecnia en:

- La pirotecnia militar que consiste en la emisión de señales nocturnas y en la iluminación del campo de batalla o de los objetivos de la artillería y aviación.
- La pirotecnia civil generalmente es recreativa y ornamental. Produce efectos luminosos y sonoros.

TIPOS DE PIROTECNIA:

Hay en el mercado diversidad de productos que son capaces de crear resultados distintos; los que se conocen habitualmente como:

- cohetes,
- los fuegos artificiales y
- las explosiones

Entre ellos encontramos modelos como: carretillas o buscapíés, cohetes o voladores, carcassas o bombas pirotécnicas, petardos, tracas y barrenos; también están las palomas y palomitas, las luces de bengala y las brujas entre otros tipos de pirotecnia.

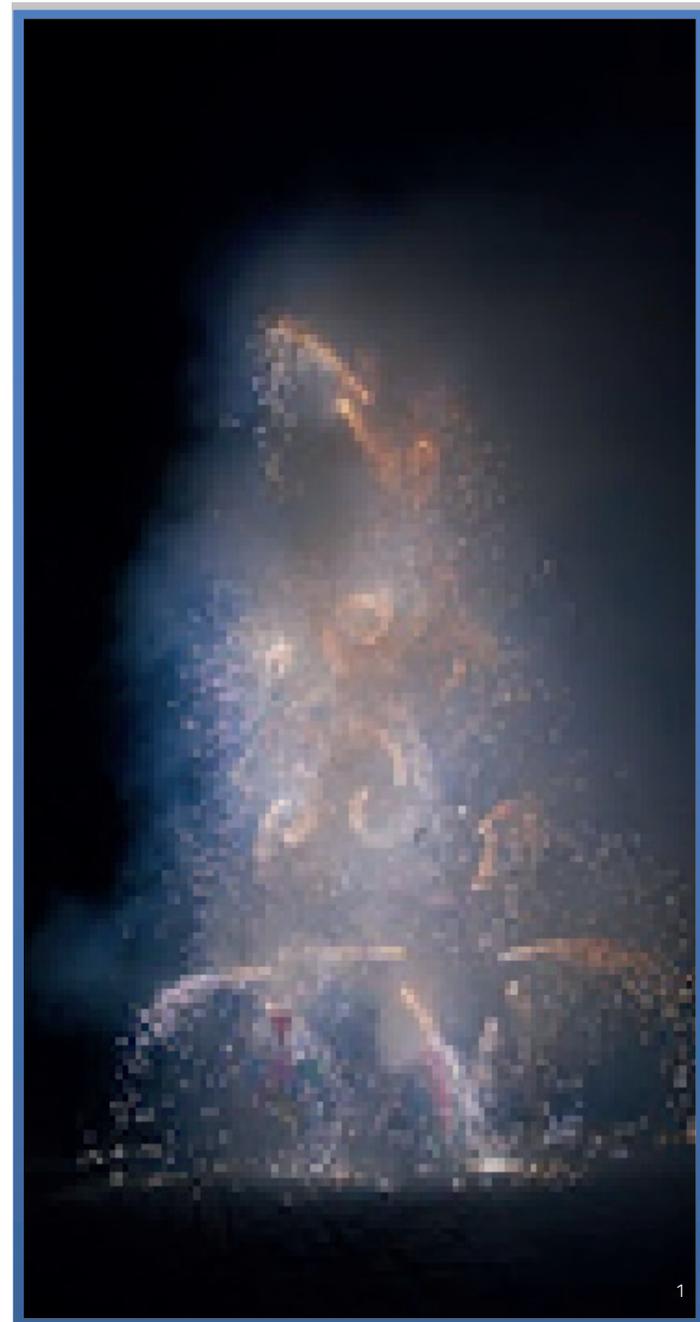

Imagen: www.piroalba.es

Respecto a los castillos, están formados por una estructura de varios cuerpos con el objetivo de lograr una gama de efectos y más luces debido a la gran cantidad de artefactos pirotécnicos. Para la fabricación de los castillos requieren carrizo verde que permita dar forma a círculos, canastas, que se colocan en las partes laterales. Por tradición, el encendido del castillo siempre ha sido manual. La quema de un castillo dura minutos aunque su confección llevó semanas. La intensidad del disfrute compensa su limitada duración.

“A diferencia de las otras artesanías que se pueden llevar a casa, en éstas la personas disfrutan, ven y viven el momento”.⁵

5. www.elmercurio.com.ec, Publicación: 28.06.2010
Imagen1: <http://artetagua-tagua.blogspot.com/>
Imagen2: www.radiopublica.ec/ecmov3.php?c=16773

... la magia de lo tradicional

1.5.3 JUGUETES - JUEGOS

Los juegos y juguetes tradicionales forman parte del contexto social y su época, se lo transmite de forma generacional que identifica a una región, los mismos que están vinculados a su historia, cultura y tradición.

Con el pasar del tiempo, en muchos países tanto los juguetes y juegos tradicionales se han convertido en pasatiempos autóctonos, ya no bastaría tener un objeto cotidiano y utilizarlo como juguete (piedras, latas, trapos, entre otros) abriendo paso a los juguetes fabricados con tecnologías.

ETIMOLOGÍA:

“La palabra juguete designa “cualquier objeto que se utiliza con un fin distinto al que está concebido”, por ejemplo una caja de cartón que se convierte en un barco es un juguete. Pero con el paso del tiempo y la industrialización se generalizó la palabra juguete, adquiriendo el significado de “objeto realizado expresamente para jugar.”⁶

6. (<http://puntoyaparte.com.ar>)

La palabra juego se deriva del latín iocus o acción de jugar, diversión, broma. La raíz de la palabra nos dice simplemente que el juego es diversión. Esta palabra en si misma tiene diferentes acepciones y es empleada para expresar una amplia diversidad de circunstancias, calificativos e incluso actividades.

- **Schiller** : El juego no es un escape de la vida; constituye parte integrante de ésta y permite a todos entendernos mejor y comprender nuestras vidas.
- **Lin Yutang** : Lo que define al juego es que uno juega sin razón, y que no debe haber razón para jugar. Jugar es razón suficiente, en él está el placer de la acción libre, sin trabas, con la dirección que el jugador quiere darle, que tanto se parece al arte, al impulso creador.

La ausencia de otros medios de diversión o entretenimiento como el cine y la televisión hacían que los juguetes populares tuviesen una mayor significación en la vida diaria de todos los niños de aquel tiempo. Juguetes populares como:

- pájaro o gallo de barro: silbato
- carritos de madera
- muñecas de trapo y paja toquilla
- cometas
- chinesco
- trompos
- volador
- canicas

En estos juguetes para su concepción se utilizan materiales que se pueden encontrar en la naturaleza que se ven "simples" a primera vista como son: el barro, retazos de tela, madera, paja toquilla, hojalata, entre otros; que con mucho ingenio nuestros artesanos han sido capaces de convertirlos en juguetes, que suelen ser considerados como un accesorio o como un complemento en la vida de los niños.

Imagenes: www.clarinveracruzano.com/10-juguetes-tradicionales-que-se-niegan-a-desaparecer

1.5.3.1 EL TROMPO

Juguete elaborado en madera (cerote), torneado de forma cónica, con una punta metálica sobre la que gira, en la parte superior tiene una especie de sombrero, llamada espiga que sirve para enrollar la piola de tal forma que al ser lanzado baile en el suelo logrando un movimiento cinético de alta velocidad.

Según creencias populares se debía pintar la parte superior del trompo de rojo para que gire más rápido y los indios prohibían jugar al trompo durante las tormentas de verano ya que podía atraer a los espíritus del viento y dañar las cosechas.

TRUCOS:

- Hacer un círculo en el suelo y hacer bailar el trompo dentro del círculo sin que se salga. Pierde el que se sale del círculo.
- Coger el trompo con la mano mientras baila, y conseguir que siga bailando en la mano el mayor tiempo posible.
- Se puede poner una moneda dentro del círculo e intentar sacarla al lanzar el trompo.

Imágenes: www.clarinveracruzano.com/10-juguetes-tradicionales-que-se-niegan-a-desaparecer

1.5.3.2 LAS CANICAS

Otro de los juguetes tradicionales y antiguo son las canicas o bolas, son pequeñas esferas generalmente de vidrio, aunque también pueden ser de mármol, plástico, cerámica y de barro como se utilizaban antiguamente formando parte de ofrendas mortuorias. Básicamente se utiliza cualquier otro objeto que pueda rodar por el piso, como: frijoles, piedras, etc. Su nombre varía en cada país, como también sus versiones de cómo jugar.

TIPOS DE CANICAS:

- meteorito
- boliche
- ojo de dragón
- clásicas
- bolón: es una canica de tamaño superior a las normales (dos o tres veces más grande).

Imagen 1 :<http://juegostradicionales.org/juegos-tradicionales-de-ninos/juego-tradicional-las-canicas>
 Imagen2: www.taringa.net/posts/taringa/8095154/Todo-sobre-canicas.html

TIPO DE JUEGOS:

Aunque existen muchas variantes, la esencia del juego es lanzar una o varias canicas e intentar tocar la canica del contrario, pasar obstáculos y llegar o aproximarse a un lugar estipulado. El ganador toma las canicas de los jugadores contrarios.

Existen varios juegos, entre ellos: la bomba, el pique, los hoyos, los pepos, la macateta y el tingue.

- **La Bomba:** Consiste en poner una determinada cantidad de canicas dentro de un círculo y sacarlas con otra bola que sea más grande o muy especial para el jugador.
- **Los Hoyos o churuco:** se hace surcos ondulado en el suelo de tierra con hoyos intercalados a cierta distancia. Los jugadores, de manera intercalada, tienen que tingar para impulsar la bola y tratar de ir avanzando.
- **La Macateta y pepos:** Consiste en tingar las canicas hacia las canicas del oponente y toparla hasta lograr que esta salga del círculo trazado.

Imagen :<http://juegostradicionales.org/juegos-tradicionales-de-ninos/juego-tradicional-las-canicas>

1.6 HOMÓLOGOS

Proyectos donde se puede conocer las innovaciones con respecto a la orfebrería y experimentación de materiales que son utilizados por su cromática, texturas, formas.

SILVIA LOOR

La diseñadora Silvia Loor pudo plasmar en joyas lo que había experimentado en su viaje a Galápagos mediante imágenes. Esta colección intenta recrear la esencia de este lugar: gente, flora, fauna.

Cada pieza es creada a mano con la utilización de varios materiales: plata, oro, cuero, seda, piedras preciosas, tagua y marfil.

HAAST

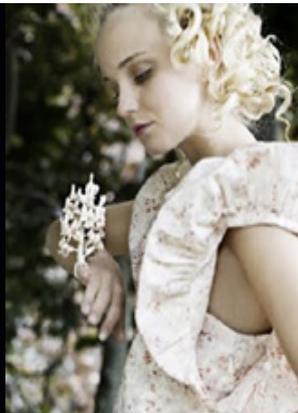
Nerea Aixàs, la diseñadora de la colección NATIVE by Haast, desea transmitir que la unión de la civilización moderna y la naturaleza es posible, imaginando las grandes estructuras metálicas que sustentan los modernos edificios de cristal de las principales ciudades de nuestro planeta en un entorno natural y sostenible sin prescindir del diseño y de las tendencias.

Imagen1: <http://studiolor.com>
Imagen2: www.haast.es

CASI SIN LÍMITES

Y cuando se dice "casi" nos referimos a que no deja de ser importante este factor llamado ergonomía, pero en la contemporaneidad de la joyería este es llevado hasta el límite.

Imágenes: <http://laticamall.com/drffashion/joyeria-conceptual-joji-kojimo-una-realidad-de-diseno/434>
<http://mylittlesuedeshoes.blogspot.com/2010/02/os-acordais-que-os-mencione-en-uno-de.html>

Capítulo 2

Programación

2.1 DISEÑO, ENTRADA ESTRATÉGICA

La pérdida de ciertos rasgos tradicionales en la Ciudad de Cuenca, provoca retomar algunos de sus elementos más significativos, como son: la Chola Cuencana (pollera) que es la parte intangible del patrimonio cultura; los juegos y juguetes, su lista es finita, pero se centró en dos: trompo y canicas por sus formas, movimiento y caminos que estos generan además de su transformación al pasar de los tiempos, de lo artesanal a lo industrial; por último los fuegos artificiales (castillos) característico en las fiestas populares y admirados por los colores que manifiestan antes y después de ser quemado. Estos elementos clásicos, casi olvidados, son la inspiración y el punto de partida de las líneas a crear y que según la hermenéutica (arte de interpretar) se tomas estos símbolos y se obtiene palabras y/o frases clave:

Vestigios, pasado, deseo de no olvidar, pertenencia, recuerdos de antaño, flores coloridas, artificial, movimiento.

El concepto de vintage que se utiliza, va ligado a la sensación de traer lo antiguo a la contemporaneidad de las joyas de manera lúdica.

2.2 CONDICIONANTES

Dentro de la funcionalidad de las joyas está presente elementos como la seguridad, dimensiones, pesos adecuados, adaptabilidad y correlación con el movimiento del cuerpo (relación objeto – usuario); factores de uso que interviene en el desgaste de la joya.

Los elementos claves con respecto a la tecnología son la practicidad: fácil de limpiar, solidez y seguridad: donde los materiales a utilizar (acrílico, textil y plata) se integren sin causar daño al usuario.

La expresión de cada pieza de joyería debe tener

un lenguaje visual agradable, colores, texturas, los cuales estarán presentes para la obtención del producto final con alto nivel estético.

Como elemento generador de formas tenemos: la pollera, fuegos artificiales, trompos y canicas.

http://3.bp.blogspot.com/_oKkLUaNJRig/SjwVCEYw5KI/S660/afiche+fest2.JPG

2.3 DETERMINANTES

El factor ergonómico, referido al peso, es uno de los factores que determina el diseño, por tanto la plata como estructura se trabajará con láminas e hilos de plata, con espacios de virtualidad y concreción.

Las propuestas a crear están enfocadas a un público extranjero de estatus medio y alto, que valore lo clásico de cuenca y pueda llevarse en una joya que tiene formas inusuales y materiales alternativos.

http://3.bp.blogspot.com/_oKKLUaNJRig/SjwVCEYw5KI/S660/afiche+fest2.JPG

2.4 PARTIDO FUNCIONAL

Cada línea de joyas cumple con la función de simbólica como recuerdo, además de ser elementos decorativos, accesorio o complementos para el usuario.

... destacando a Cuenca

2.5 PARTIDO EXPRESIVO

Los elementos gestores de la forma comunican ideas, puede transportar sensaciones por medio de la calidad estética.

- Impacto visual mediante el manejo de las formas, tamaños y colores.
- Texturas dadas por los materiales y acabados.
- Piezas que tengan capacidad de remembranza.

CHOLA CUENCANA

Primer elemento gestor de forma
Pollera

JUEGOS Y JUGUETES

Segundo elemento gestor de forma
Trompos y canicas

FUEGOS ARTIFICIALES

Tercer elemento gestor de forma
Castillo

2.6 PARTIDO TECNOLÓGICO

*“No es el material lo que hace que una joya sea preciosa, sino el diseño y el uso creativo de los materiales”.*⁶

Este proyecto contará con las técnicas tradicionales de la orfebrería y la utilización de materiales alternativos que ayudara a plasmar elementos ya especificados. La relación entre plata y los otros materiales se asemeja en el sentido de unión.

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

PLATA

Es un metal precioso cuyo nombre proviene de la palabra latina “platus” que quiere decir plano o lámina metálica. La plata en general no es tóxica y es uno de los siete metales conocidos desde la antigüedad, entre las características más importantes tenemos:

- Dúctil
- Maleable
- Blando
- De brillo blanco-metálico.

Como el resto de minerales, sirvió para la elaboración de armas de guerra, manufactura de utensilios y ornamentos desde donde se extendió al comercio al acuñarse las primeras monedas de plata. Otros usos son:

- **Medicina:** Se utiliza en la rama de la odontología en aleaciones para piezas dentales.
- **Industria fotográfica:** Se ha usado en gran parte por su sensibilidad a la luz.
- **Industria electrónica:** Se utiliza en contactos de circuitos integrados y teclados de ordenador por su elevada conductividad.

6. Seecharran Vannetta, técnicas de joyería contemporánea, 2010
Imagen: www.lennotech.es/periodica/elementos/ag.htm

ACRÍLICO

Se pueden utilizar las mismas herramientas que utilizan los joyeros y se pueden hacer cortes o perforaciones a laser. En este material no se necesita de pulido y abrillantado, ya que se puede encontrar en el mercado superficies mates, transparentes y brillantes.

El acrílico, es una de las tantas variantes del plástico, entre las características y usos principales tenemos:

- Puede permanecer largo tiempo, en la intemperie, sin sufrir daño alguno en su estructura o color.
- Es más resistente y liviano que el vidrio.
- Puede ser reciclado en un 100 %.
- Utilizado en el embazado de alimentos por su alta capacidad de conservación.
- Utilizado en ciertos medios de transporte (parabrisas).
- Es un excelente material aislante y termoplástico por su facilidad para ser cortado, perforado y maquinado.

Estas cualidades convierten al acrílico en un material bastante popular en el mundo de hoy que puede ser utilizado para uso doméstico, industrial y decorativo.

Imagen: www.arquigrafico.com/propiedades-del-acrilico

TEXTIL

Este material se encuentra en gran variedad de colores y se pueden combinar con la mayoría de materiales, por ejemplo con el metal por medio de pegamento, remaches o costuras.

Entre sus cualidades tenemos su suavidad, variedad de colores y texturas.

Incorporar este material en la joyería nos permite resignificarlo para transformarlo en una joya, con nuevo valor subjetivo, estético y emocional. Se utilizará retazos de bordados y encajes para la obtención de motivos.

Imágenes: www.saintclassifiedbolivia.com/joyas-relojes-1-12

Capítulo 3

Propuestas

Joyas con sentido, capaz de comunicar y emocionar.

La marca

ATIPICKA

Propone una joyería contemporánea, inspirada y vinculada al rescate de tradiciones y expresiones culturales, llevadas a un nuevo contexto al utilizar materiales que fueron utilizadas de manera específica en ciertos objetos.

6. Seecharran Vannetta, técnicas de joyería contemporánea, 2010
Imagen: www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm

... concretando ideas

3.1 Lluvia de Ideas

El "reciclaje" de ideas permite nuevas visiones y expresiones, así cada boceto es importante para la concreción de las joyas.

Como elemento principal de cada una de las líneas será la el collar y posteriormente para la realización de los siguientes elementos que la completan será mediante tipología.

Se intenta usar la plata como elemento de soporte y unión entre los materiales textil y acrílico. En estos primeros esbozos, podemos percibir si cada uno de los elementos y en conjunto logra comunicar a la ciudad de Cuenca y sus elementos ya escogido con anterioridad.

Imagen: <http://amolamoda.net/index.php/2007/05/09/una-galeria-de-arte/>

... concretando ideas

3.2 Objeto Final

Chola cuencana

LINEA UNO

No hay razón que nosotros, como sociedad seguir adelante a través de este proceso de creación de nuevos productos cuando hay tantas cosas por ahí que ya se cuenta con la belleza.

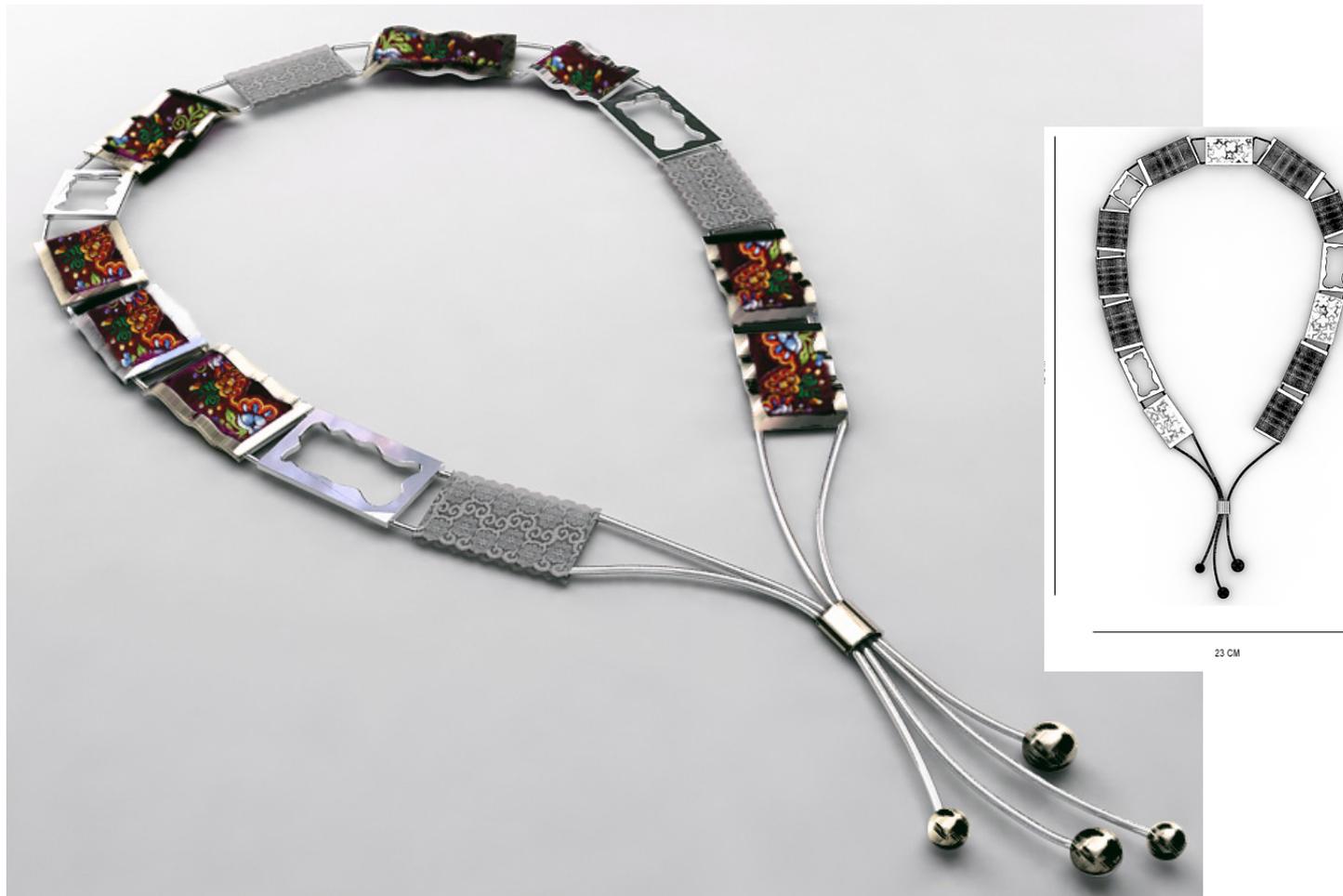
Bingham Rachel, 2012

Colección en la que secciones con gran contenido de belleza como el bordado se junta con la plata y que por medio de sus vínculos "escondidos" se unen creando un movimiento que permite a la joya adaptarse al cuerpo, de una manera tan natural como una tela. Destacando así los rasgos más sobresalientes de la pollera.

Estas piezas están elaboradas con textil y plata con un acabado mate, brillante y pátinas.

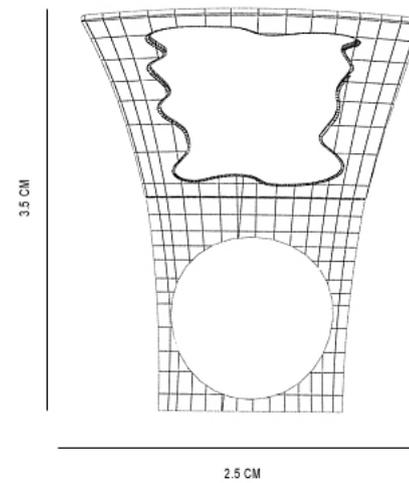
Contenido

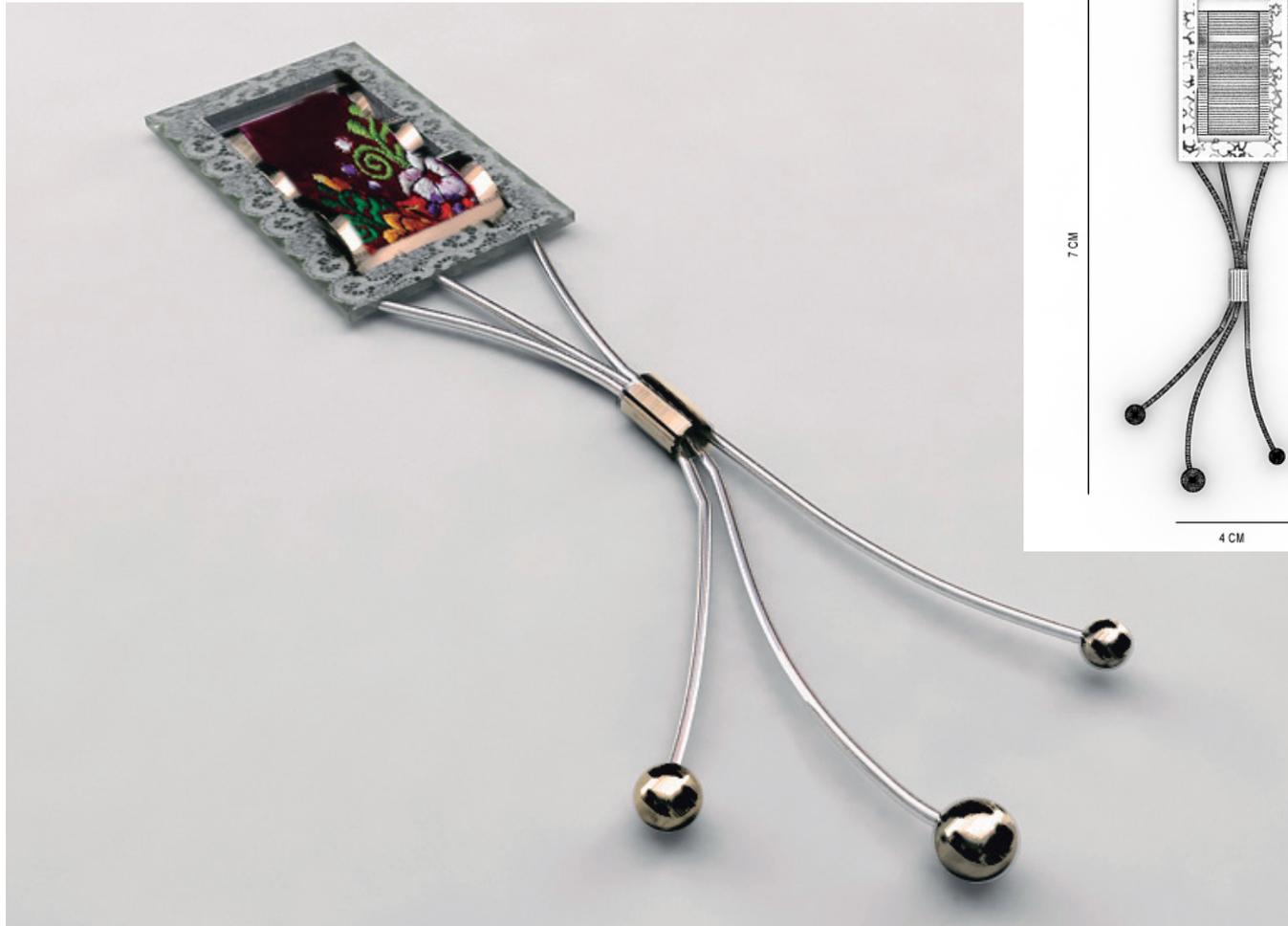
Collar

- Plata: placa contorneada y con forma de ondas que rodea al textil dando volumen a la pieza
- Textil: se utiliza encajes y bordados de las polleras.
- Vaciado: para obtención de las características del encaje.
- Vínculo 1: por medio de remaches para la unión de plata y textil.
- Vínculo 2: para las uniones de secciones se utiliza dos tubos de plata colocados en los extremos de las piezas y unidas por una argolla circular.
- Módulos:
 1. Pieza vaciada para obtención de las características del encaje con una lamina de plata perfilada.
 2. Pieza de lámina perfilada y con forma de ondas que rodea al textil dando volumen al elemento.
 3. Pieza de lámina perfilada (virtual-concreto).

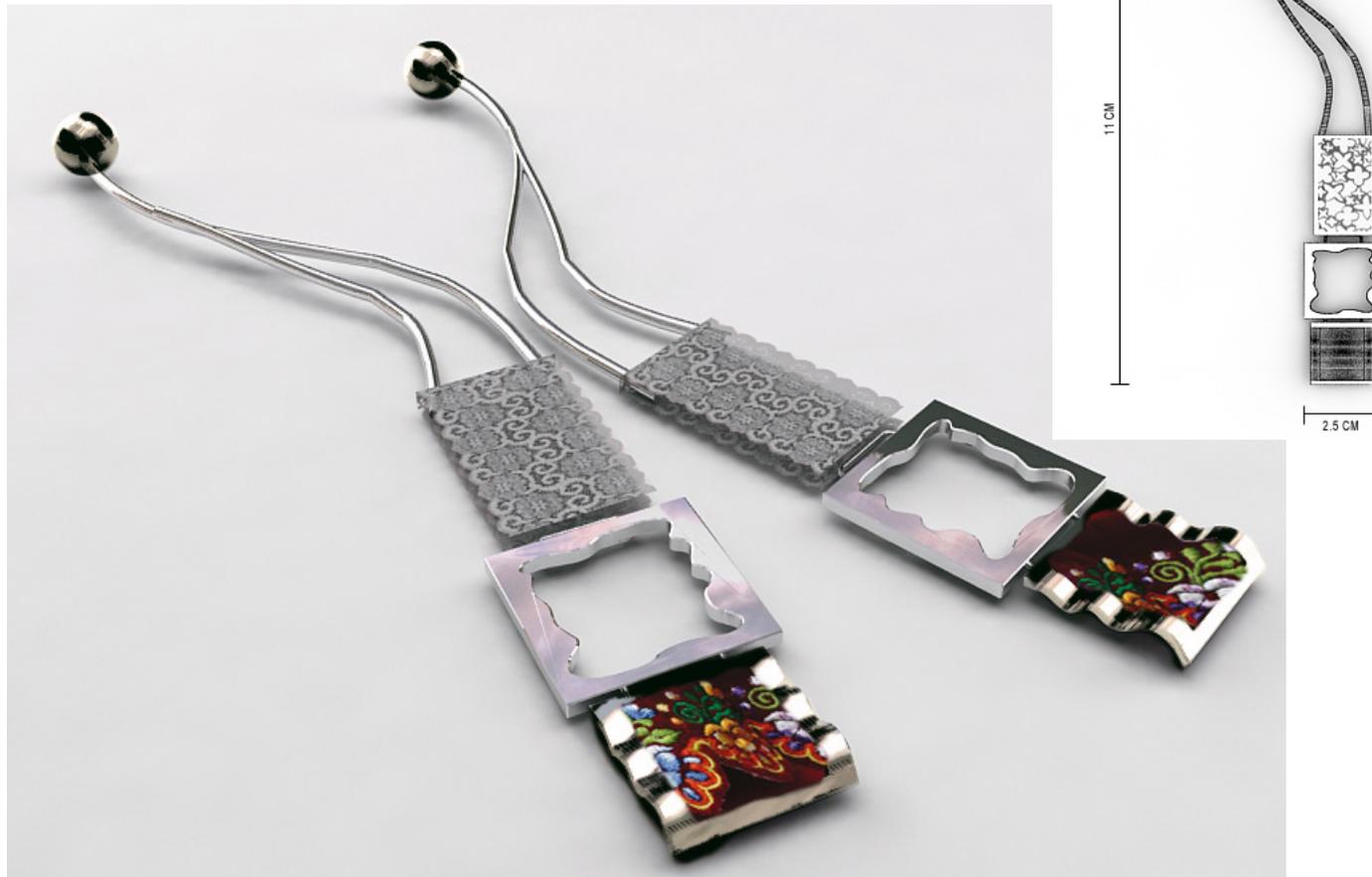
Anillo

- conformado por tres piezas:
 - Plata: vaciado con la textura de encaje,
 - Plata: placa contorneada (virtual – concreto)
 - Plata y textil: placa contorneada que rodea al textil.
- Vínculos: por soldadura y remaches.
- Textil: que se integra en el vaciado por medio de un marco de placa contorneado.

Broches

- Plata: vaciado para obtención de las características del encaje y su borde es por medio de láminas de plata con pátinas.
- Textil: que se integra en el vaciado por medio de un marco de placa contorneado.

Aretes

- Textil: se utiliza encajes y bordados de las polleras.
- Vínculo 1: por medio de remaches para la unión de plata y textil.
- Vínculo 2: para las uniones de secciones se utiliza dos tubos de plata colocados en los extremos de las piezas y unidas por una argolla circular.
- Módulos:
 1. Pieza vaciada con una lamina de plata perfilada.
 2. Pieza de lámina perfilada con textil.
 3. Pieza de lámina perfilada (virtual-concreto).

Pulsera

- Módulos:
 1. Pieza vaciada para obtención de las características del encaje con una lamina de plata perfilada.
 2. Pieza de lámina perfilada y con forma de ondas que rodea al textil dando volumen al elemento.
 3. Pieza de lámina perfilada (virtual-concreto).
 - Textil: se utiliza encajes y bordados de las polleras.
 - Vínculo 1: por medio de remaches para la unión de plata y textil.
 - Vínculo 2: para las uniones de secciones se utiliza dos tubos de plata colocados en los extremos de las piezas y unidas por una argolla circular.

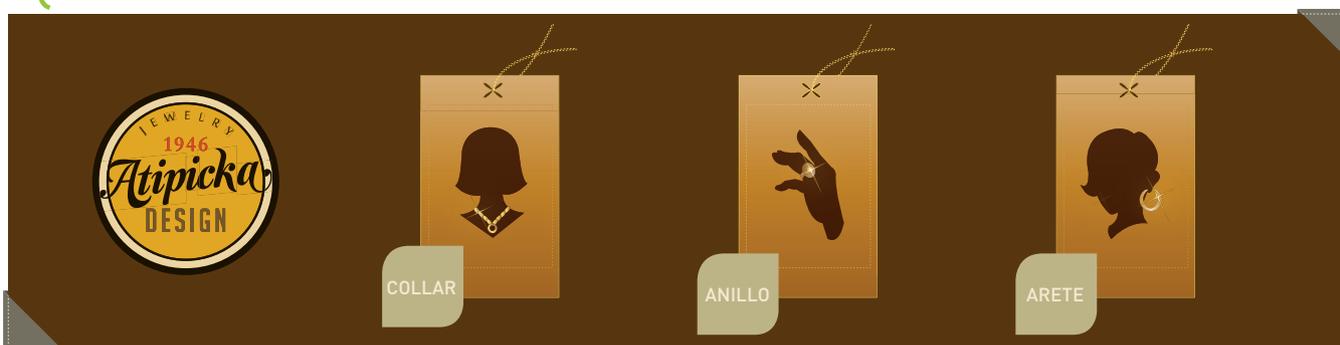
Fuegos Artificiales

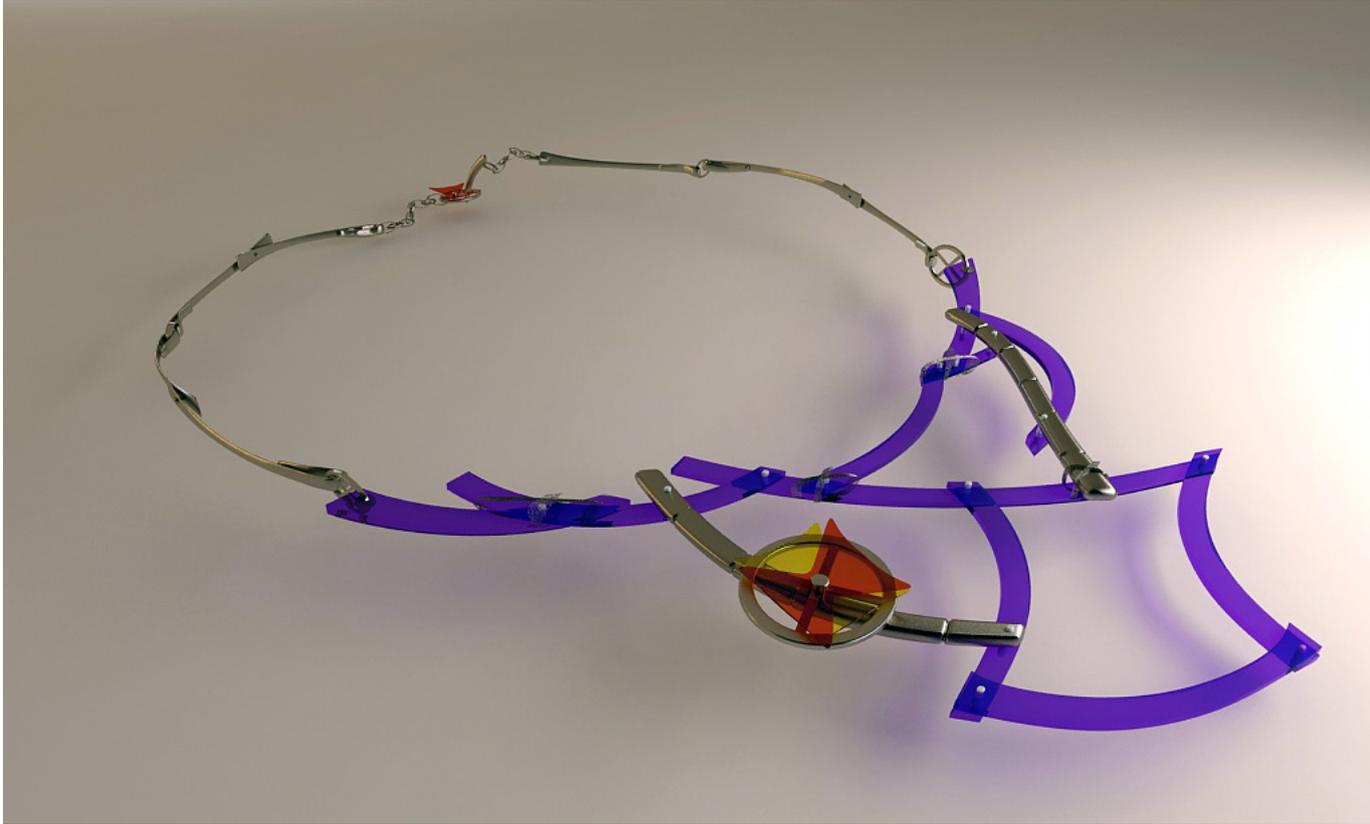
A diferencia de las otras artesanías que se pueden llevar a casa, en éstas las personas disfrutan, ven y viven el momento, sin embargo, al convertirlo en joya esto paso a ser historia.

Una colección fresca, colorida y divertida. Las formas de colores combinados con el metal le dan un aire de movimiento, destellos y explosión a las piezas. Recordando aquellas fiestas populares llenos de fuegos artificiales propios de nuestra cultura, donde no solo cuenta las figuras, sino también la forma de armar un castillo, por medio del carrizo y amarres como símbolo del trabajo manual, crean un resultado sencillo y puro.

Los materiales utilizados son la plata patinada a más del texturizado y el acrílico de varios colores.

Contenido

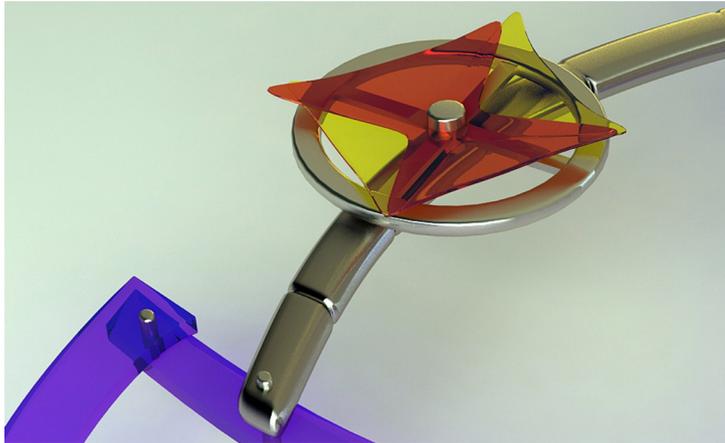

Collar

El collar es formado por medio de módulos de acrílicos de color morado translúcido y con un motivo circular logrando un movimiento visual en el objeto final.

- Vínculos: por medio de remaches e hilos de plata.
- Acrílico: elementos que conforman la parte central del collar, estos son cortados a laser y de color morado translucido.
- Plata: elementos que también forman parte central del collar, con acabado envejecida y texturizada.

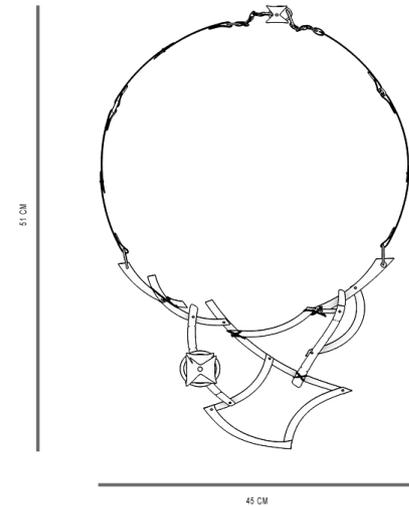
DETALLE 1: MOTIVO

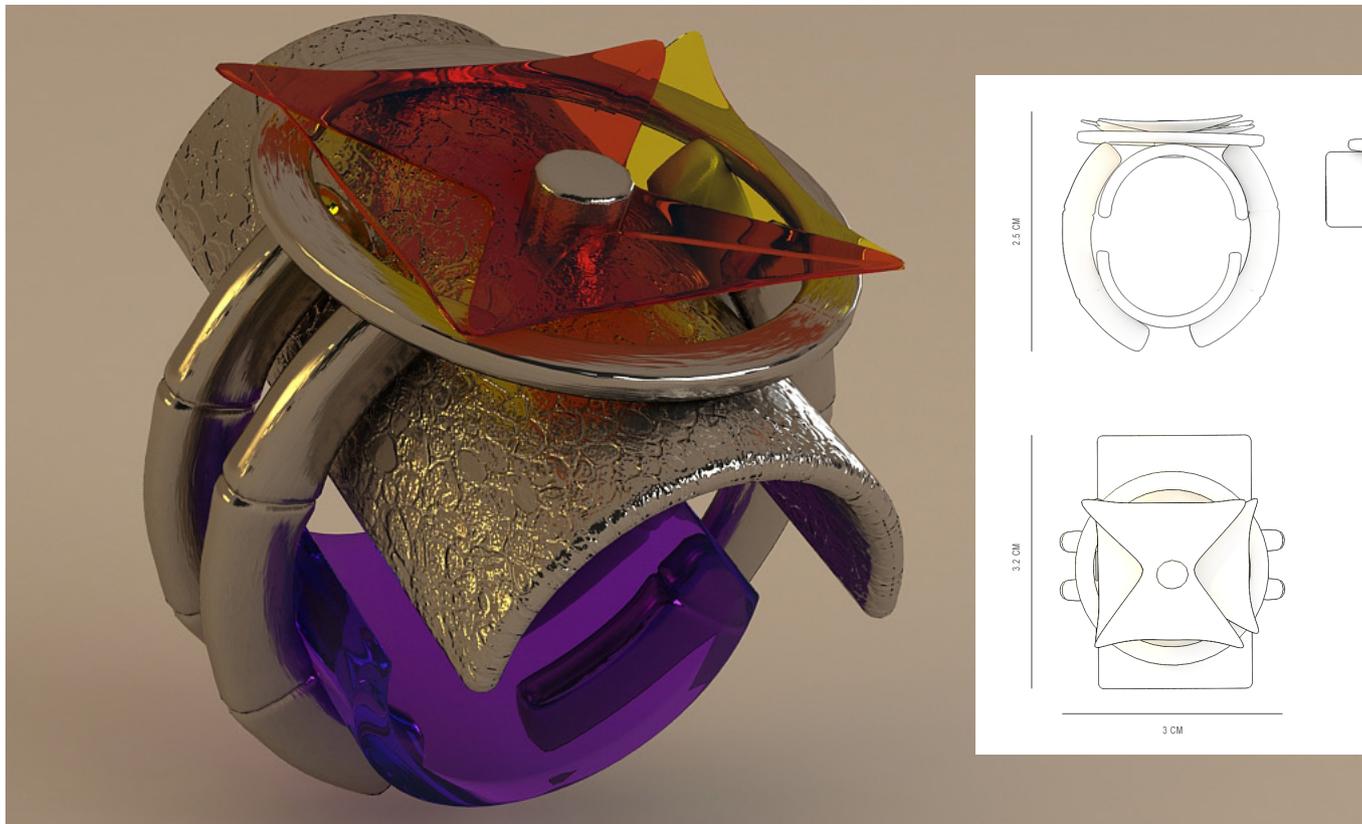

DETALLE 2: CADENA

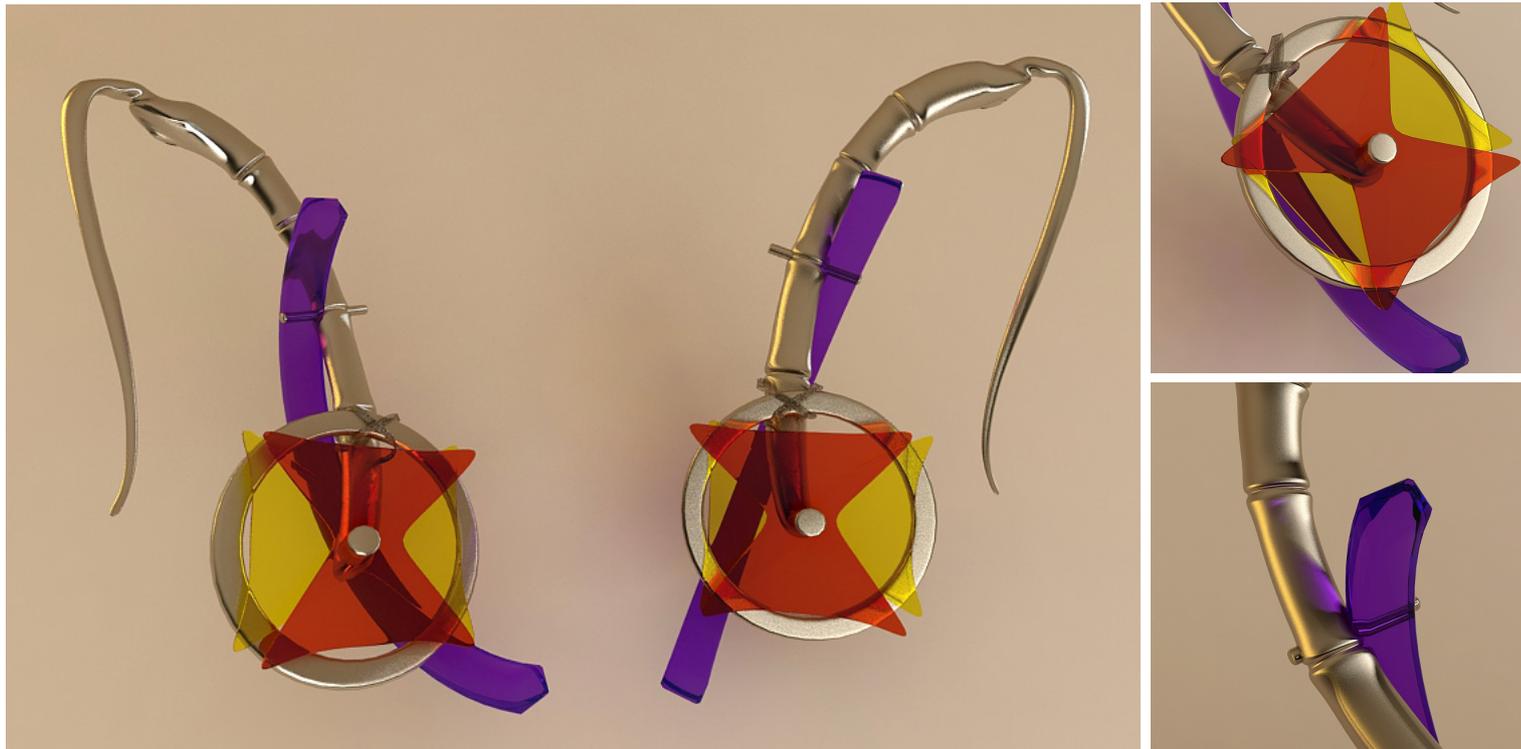
DETALLE 3: SEGURO

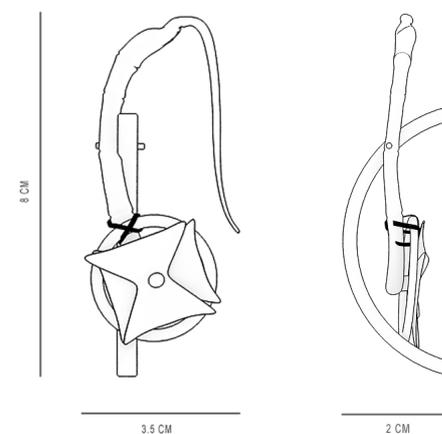
Anillo

- Vínculos: por medio de remaches e hilos de plata.
- El motivo está conformado por plata como base y acrílico de color translúcido.
- El cuerpo del anillo está formado por acrílico translúcido y plata envejecida y texturizada.

Aretes

- Vínculos: por medio de remaches e hilos de plata.
- Acrílico: un elementos de sección cuadrada, estos son cortados a laser, sin aristas vivas y de color morado translúcido.
- Plata: un elementos de sección cuadrada con acabado envejecida y texturizada.
- El motivo está conformado por plata como base y acrílico de color translúcido.

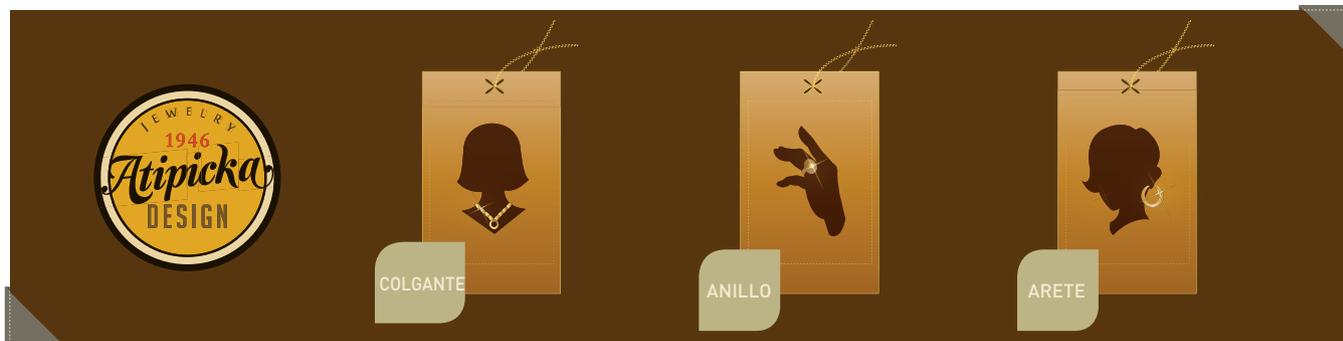

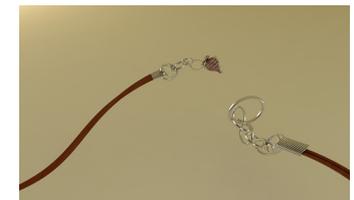
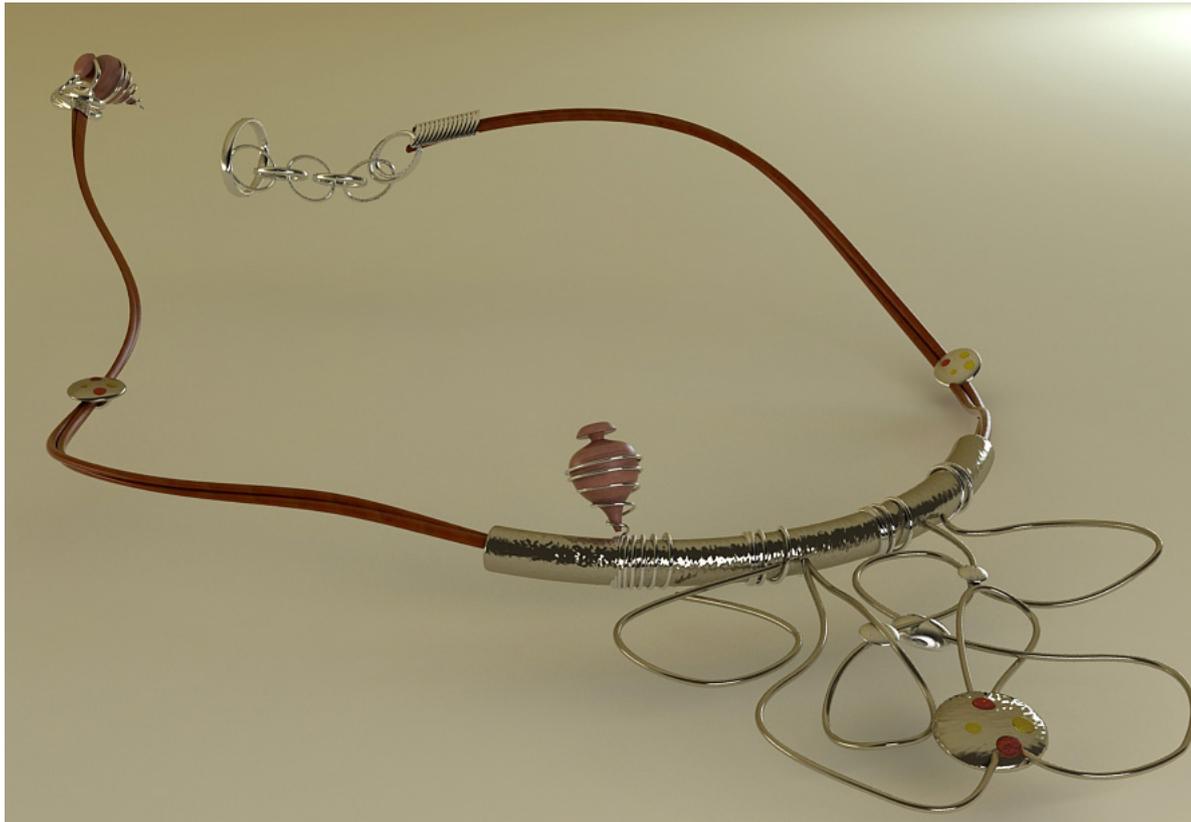
LINEA TRES

 Juegos y Juguetes

Una colección que nace del mismo juego, su recorrido se plasma al utilizar un hilo continuo de plata y que el mismo juguete al estar presente da una ilusión de movimiento. Cada pieza de esta colección está elaborada de plata texturizada y patinada, textil y acrílico.

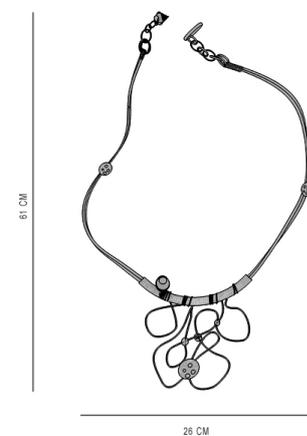
Contenido

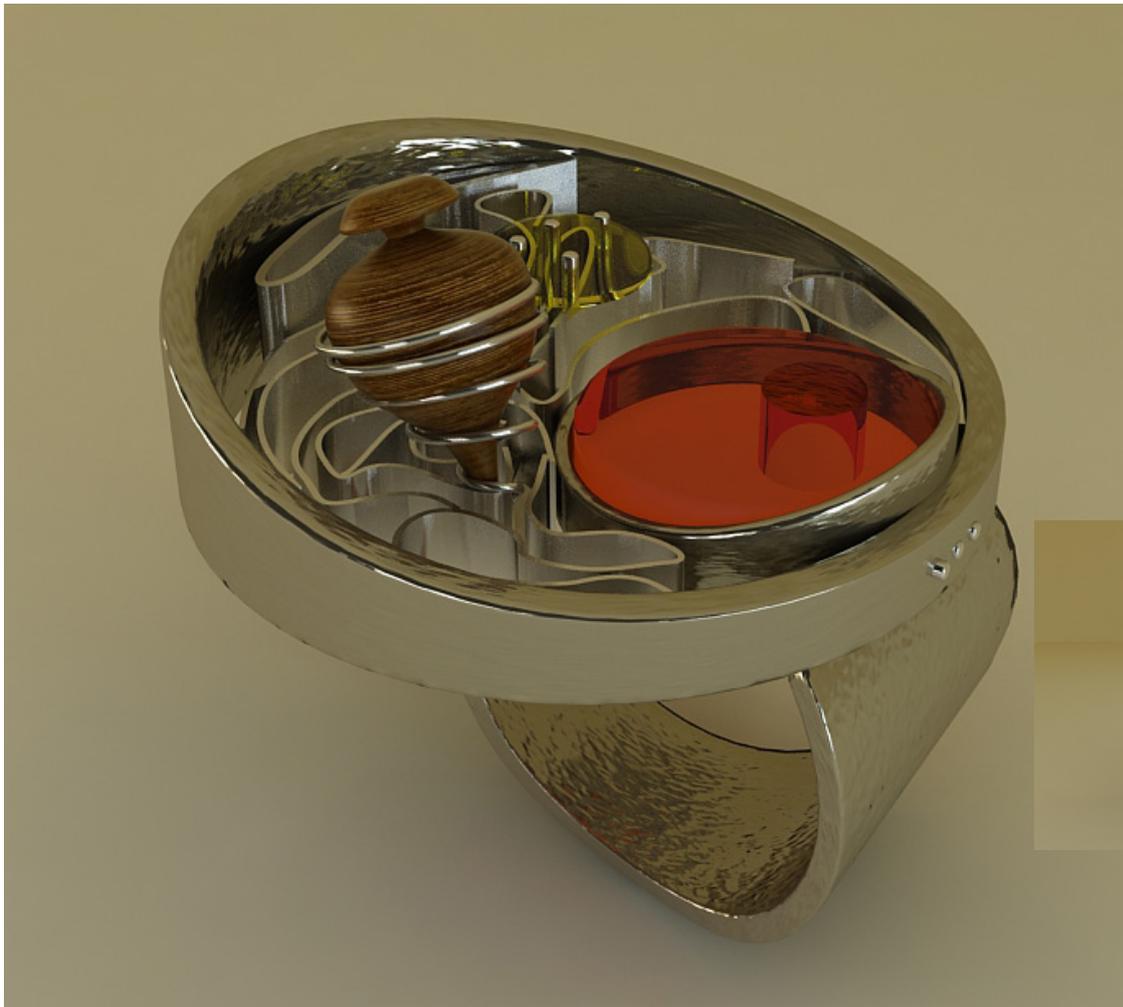

Colgantes

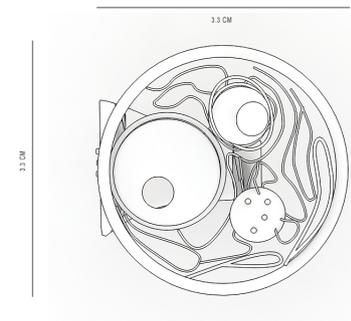
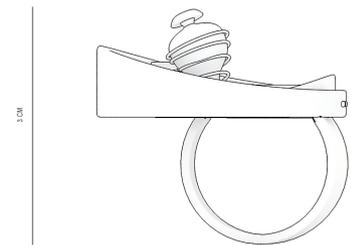
- Acrílico: lámina cortada a laser y de color translúcido.
- Plata:
 1. Tubo por donde pasa el textil con acabado envejecida y texturizada.
 2. Hilo de plata que forma el colgante
- Trompo: torneado en madera.

Anillo

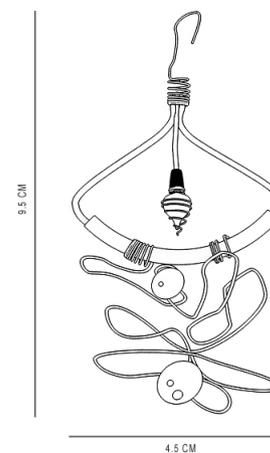
- Acrílico: lámina cortada a laser y de color translúcido.
- Plata:
 1. Cuerpo del anillo y lámina perfilada.
 2. Hilo de plata.
 3. Remaches.
- Trompo: torneado en madera.

Aretes

- Acrílico: lámina cortada a laser y de color translúcido.
- Plata:
 1. Hilo de plata.
- Trompo: torneado en madera.

Conclusiones:

Teniendo en cuenta la riqueza que tiene los rasgos de la ciudad de Cuenca, facilito encontrar texturas, colores, materiales para la representación de la misma.

De esta manera, se obtuvo joyería innovadora, cuyo aporte va mas allá de la forma, planteando de manera lúdica la unión de materiales alternos a la joyería tradicional. Dando la oportunidad a los consumidores extranjeros adquirir elementos nuevos a los existentes en el mercado.

The background of the entire page is a faint, light-colored map of Europe, centered on the continent. The map is rendered in a light beige or cream color, providing a subtle geographical context for the text.

Bibliografía

Libros:

- *Joyería Vintage*. Editorial: *deleatur, s.l* y *Parramón Ediciones*. Edición: 2010.
- *Adorno. Nueva joyería*. Autora: *Amanda Masell*. Editorial: *Blume*. Barcelona
- *El juego*. *Revistateína*. No.5. Edición: 2004.
- *La función lúdica del sujeto*. Autor: *Héctor Ángel Díaz Mejía*. Editorial: *Cooperativa Editorial Magisterio*. Edición: 2006
- *Malo, C. (2004). Identidades de Cuenca*. Cuenca-Ecuador: *CIDAP*.
- *Expresión estética popular de Cuenca*. Segunda edición: octubre de 1999. Tomo

Documentos en línea:

- <http://www.ludica.org/>
- www.unesco.org
- *revista electrónica de cultura y sociedad*. (trimestral). 2002. Valencia - España.
- <http://www.revistateina.org/teina5/dos1.htm>
- www.abcpedia.com
- www.todopetardos.com
- www.remq.edu.ec/juegos/bolas.pdf

