

MANUALES DE DISEÑO DE MODA

DISEÑO DE JOYERÍA

ELIZABETH GALTON

GG®

MANUALES DE DISEÑO DE MODA

DISEÑO DE JOYERÍA

ELIZABETH GALTON

GG®

Collar Amanita Satana Diabolus,
fabricado con plata lacada,
esmeraldas engastadas en bisel
y laca fluorescente con pliegues,
diseñado por Victoire de Castellane.

Título original: *Jewellery Design. From Fashion to Fine Jewellery*. Publicado originariamente por AVA Publishing S.A.

Diseño gráfico: Luke and Becky Herriott/www.studioink.co.uk

Traducción de Indara Rodríguez Fernández

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, S.L.

Fotografía de la cubierta: Cortesía de Theo Fennell Plc. Fotografía de Hanover Saffron.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© de la traducción: Indara Rodríguez Fernández

© AVA Publishing S.A., 2012

para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, S.L., 2013

ISBN: 978-84-252-2599-4 (digital PDF)

www.ggili.com

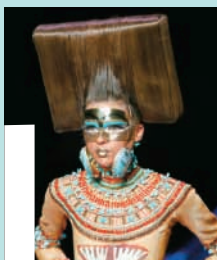
Editorial Gustavo Gili, SL

Roselló 87-89, 08029 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Introducción 006

Breve historia de la joyería 008

Los orígenes de la joyería 010

La joyería a través de la historia 016

Entrevista: Anne Kazuro-Guionnet 030

Proyecto: investigar referencias 032

Estilos de joyería 034

Categorías de joyería 036

Joyería de pasarela 038

Alta joyería 040

Bisutería 042

Entrevista: Katie Hillier 046

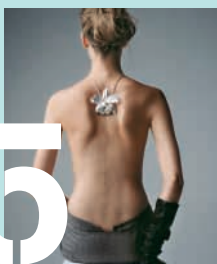
Entrevista: Lara Bohinc 047

Prácticas éticas 048

Estudio de caso: diseño ético 052

Entrevista: Stephen Webster 054

Proyecto: el cliente 058

Desarrollo y realización de diseños 106

El equipo de desarrollo 108

Entrevista: Theo Fennell 112

Materiales y proveedores 114

El precio del diseño 116

Muestras 118

Estudio de caso: desarrollo de productos 122

Estudio de caso: gestión de colecciones 123

Entrevista: Kasia Piechocka 124

Proyecto: realización de diseño 126

Marketing 128

Cómo crear un *lookbook* 130

Portfolio 132

Cómo fotografiar diseños 134

Branding 136

Comunicaciones 140

Estudio de caso: agente de relaciones públicas y escritora 146

Proyecto: cómo crear un *lookbook* 148

Investigación básica 060

Fuentes de inspiración 062

Predicción de tendencias 066

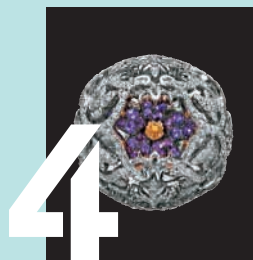
Estudio de caso: cómo aplicar la investigación de tendencias 068

Prácticas de investigación 070

Estudio de los clientes 072

Entrevista: Shaun Leane 076

Proyecto: cómo crear un panel de ideas 080

Creación de diseños 082

El *brief* del diseñador 084

Cómo diseñar a partir de la investigación 086

Diseño asistido por ordenador (CAD) 092

Estudio de caso: directora de diseño 098

Cómo diseñar una colección equilibrada 100

Entrevista: Maeve Gillies 102

Proyecto: planificación y registro del trabajo 104

Una carrera en joyería 150

Formación 152

Los diseñadores contemporáneos 154

Estudio de caso: diseñador para una marca 156

Asesoría de diseño 158

Entrevista: Erickson Beamon 160

Entrevista: Nadja Swarovski 162

Presentación del portfolio y el CV 166

Conclusión 167

Glosario 168

Recursos 170

Créditos 172

Índice 174

La ética profesional 177

El trabajo del diseñador de joyería consiste en crear piezas atractivas visualmente y que sean ponibles. Un concepto de diseño de éxito desafía la tradición y lo aceptable, tiene la capacidad de inspirar reinterpretaciones y da origen a movimientos rompedores, tendencias y modas.

El universo creativo del diseñador de moda no conoce límites y surge de un flujo interminable de ideas, temas, motivos y referencias históricas. Las propuestas de muchos diseñadores de joyas tienen orígenes similares, tanto si son profesionales independientes como si trabajan para una marca.

En este libro exploraremos la historia de la joyería y los mercados de la alta joyería, la joyería de pasarela y la bisutería, así como las prácticas éticas y el marketing. Estudiaremos el proceso completo de diseño y su evolución, a partir del boceto inicial y hasta las muestras y la elaboración de una colección. Abordaremos también la relación con los clientes, la prensa y los compradores, y examinaremos los precios, la fabricación y la venta.

Además, presentaremos el día a día de una selección de diseñadores de joyería y trataremos sobre las habilidades necesarias en este sector, desde el trabajo de un colaborador hasta el de los miembros de equipos de diseño. Resumiremos las diferentes salidas profesionales y nos asomaremos al mundo de algunos de los principales diseñadores de joyería de la actualidad.

Esta obra se dirige especialmente a estudiantes, recién titulados, jóvenes profesionales y aficionados a la joyería. Como valor añadido, ofrece entrevistas exclusivas a importantes diseñadores e imágenes dinámicas de obras destacadas. *Diseño de joyería* es una gran fuente de inspiración y una herramienta esencial para toda persona que desee dedicarse al mundo de la joyería.

Collar con forma de corazón diseñado por Bjørg. El mensaje grabado junto al motivo del corazón humano captura el simbolismo mágico de la joyería.

Joyería de inspiración egipcia de John Galliano para Christian Dior. La historia y la cultura en general inspiran de manera importante a los diseñadores de joyería.

La joyería es una forma artística muy personal que se utiliza para dar atractivo, adornar y aportar realce al usuario. Permite celebrar una ocasión o un momento clave de la vida o encierra para siempre el espíritu de una emoción. A lo largo de la historia, las joyas se han utilizado como símbolo de estatus y riqueza. La joyería es capaz de llegar a todos los sexos, razas y edades y apela a la más humana de las emociones: el amor.

El término "joyería" deriva de la palabra "joya", que viene del francés antiguo *joie* y, en última instancia, de la palabra latina *jocale*, que significa literalmente "juguete".

1. Los diseños y el estilo propios de la joyería azteca han causado una impresión duradera en los orfebres de hoy.

2. Los antiguos egipcios tenían acceso al oro y lo utilizaban para fabricar amuletos, collares y diademas adornados con escarabajos, aves y esferas de lapislázuli, turquesa y cornalina.

3. Collar masái. Los masái son un pueblo de África oriental conocido por sus joyas con cuentas.

4. Colección de John Galliano de inspiración masái para Christian Dior.

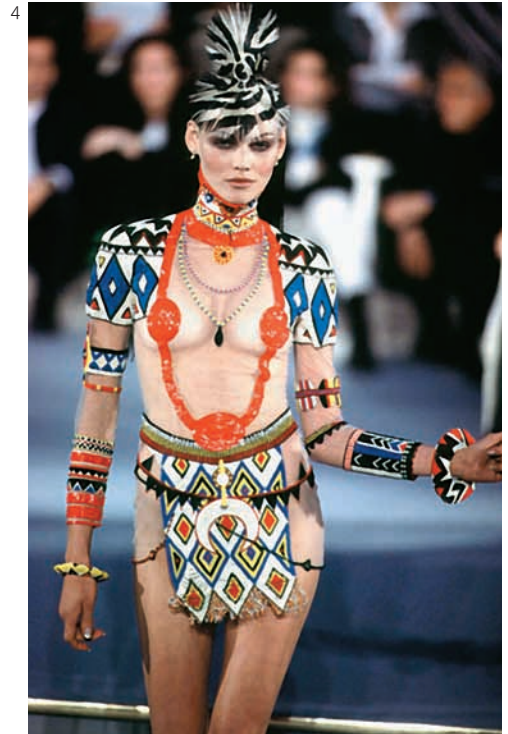

Este capítulo se dedica a la larga historia de la joyería, desde sus orígenes hasta las innovaciones de los siglos xx y xxi, y explora la influencia del pasado en el presente.

La joyería ha evolucionado a lo largo de los siglos a partir de sencillos adornos elaborados con valvas, dientes de animales, pelo, bayas y semillas que se utilizaban como talismanes o con finalidad estética. Las joyas más antiguas que se conocen son collares de valvas encontrados en África. Los primeros indicios de lo que consideramos fabricación estable de joyas se encuentran en el Antiguo Egipto, datados entre hace tres mil y cinco mil años. Los materiales utilizados eran esmalte vitrificado y vidrio.

Asia, y en particular el subcontinente indio, posee el mayor legado de orfebrería, con más de cinco mil años de historia. La fabricación de joyas apareció también en América hace cinco mil años. En América Central y del Sur, los aztecas, los mayas y varias culturas andinas destacan por su joyería de oro.

En África, los masái son uno de los pueblos que hacen mayor uso de la decoración y sus joyas de cuentas son una parte muy importante de su cultura. A lo largo del mundo, los grupos étnicos se caracterizan e identifican por el vestido y los adornos.

Materiales

Las joyas se han fabricado históricamente con materiales muy diferentes: telas, cuentas, hueso, cristal, madera, plástico, piedras preciosas y semipreciosas, metales preciosos y objetos encontrados. Los procesos y técnicas de la joyería no dejan de evolucionar.

En muchas culturas, la joyería es un modo de acumular riqueza. Además, se utiliza la modificación corporal extrema para exagerar las proporciones de la persona. Por ejemplo, las tribus de Papúa Nueva Guinea utilizan plumas, valvas, tallas de madera y cuernos de animales para crear ostentosos adornos. Las “mujeres jirafa”, de la tribu Kayan, situada entre Birmania y Tailandia y conocida también como Padaung, llevan collares en espiral que deforman el cuello. El corsé diseñado por Shaun Leane para la colección de Alexander McQueen se inspira en esos collares.

Los diseñadores utilizan referencias tribales desde hace décadas. Con este fin, es importante saber reinterpretar de modo contemporáneo conceptos históricos y, en general, culturales.

5

6

5. Mujer de la tribu Kayan con collar en espiral.

6. Collar de crin de caballo diseñado por Bjørg. Al mezclar la artesanía, así como las referencias culturales y mitológicas históricas con conceptos modernos y urbanos, los diseñadores nos hablan del pasado y del futuro.

7. Corsé en espiral diseñado por Shaun Leane para Alexander McQueen (otoño/invierno 1999).

7

Joyería y fantasía

A lo largo de los siglos, la joyería ha sido objeto de asociaciones esotéricas o religiosas. Por ejemplo, los talismanes o amuletos para el mal de ojo y las medallas e iconos devocionales, como la Mano de Fátima, están hechos de metales preciosos y gemas, y en algunas culturas se les atribuyen poderes protectores. Los temas místicos y fantásticos continúan inspirando a los diseñadores actuales. En particular, la calavera sigue teniendo mucha aceptación.

8. Este collar de calaveras de oro rosa y cristal, creado por la diseñadora india Mawi Keivom, combina un estilo contemporáneo con referencias tradicionales en este resultado ecléctico.

9

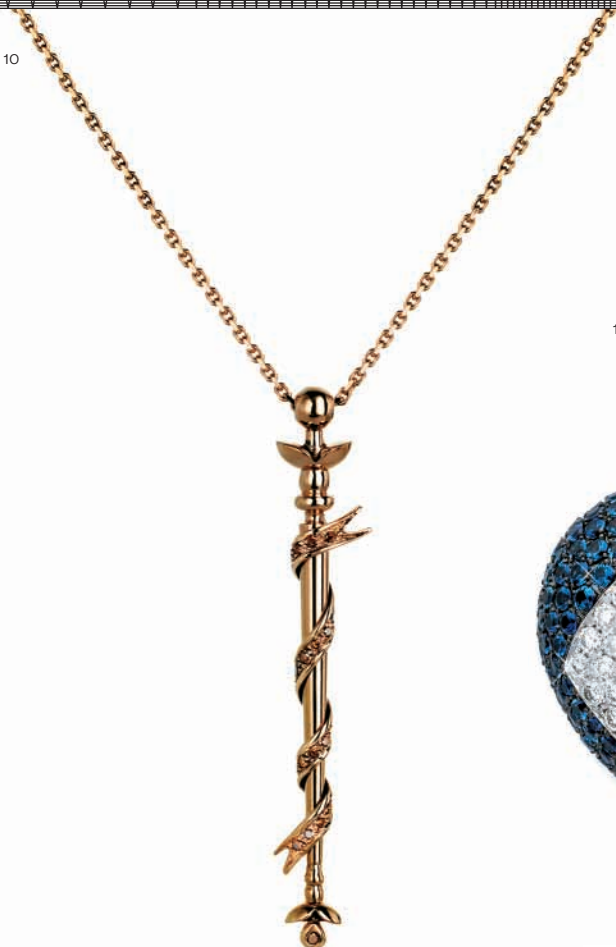

9. La calavera es un motivo muy popular en joyería, como demuestran estos gemelos con mandíbula articulada de Deakin & Francis.

8

10

10. El colgante en forma de varita Magik está fabricado en oro rosa de 18 ct y diamantes naturales de color coñac. Diseñado por Ana de Costa, incorpora conceptos simbólicos y místicos.

11. Colgante artístico sobre el tema del mal de ojo. Incluye oro blanco de 18 ct, diamante y diamante negro y está diseñado por Theo Fennell. (Véase más información sobre el oro blanco en la pág. 119.)

11

Materiales, metales y piedras

La joyería se crea a partir de cientos de metales, materiales y piedras.

Entre los materiales incluimos el vidrio, el cuero, el plástico y el ante.

Los metales comprenden el aluminio, el latón, el bronce, el cobre, el oro, el paladio, el rodio, el acero inoxidable, la plata de ley (también la plata de Britania y la plata fina), el titanio y el vermeil.

Y las piedras más destacadas son: ágata, ámbar, amatista, aguamarina, heliotropo, cornalina, calcedonia, crisoprasa, citrino, coral, diamante, esmeralda, granate, jade, jaspe, lapislázuli, malaquita, piedra de luna, obsidiana, ónice, ópalo, perla, peridot, cuarzo, cuarzo rosa, rubí, zafiro, cuarzo ahumado, espinela, piedra de sol, tanzanita, ojo de tigre, topacio, turmalina, turquesa y circón.

La joyería ha evolucionado a lo largo de los siglos de acuerdo con los factores sociales y económicos de cada época. Los diseños se han ido adaptando a las modas y los materiales se han desarrollado para reflejar el estado de ánimo y la conciencia colectivos.

Es importante poseer un vasto conocimiento de la evolución de la joyería a lo largo de la historia y de su relación con la moda y los accesorios. Los diseñadores que aspiren a crear joyas innovadoras deben ser conscientes de lo que se ha hecho antes y de cómo los factores sociales y económicos han influido en el diseño y la manufactura.

En Europa, durante los siglos XIV a XVI, el Renacimiento supuso una época de grandes avances en joyería gracias a que la exploración del mundo permitió el acceso al arte de otras culturas y a que el comercio aportó una mayor variedad de piedras preciosas.

12. Peter Carl Fabergé creó huevos de Pascua exquisitos, lujosos e ingeniosos para la corte imperial rusa.

13. La joyería de luto existe desde hace cientos de años. Este anillo de oro, fabricado en torno a 1640, lleva una calavera y dos tibias cruzadas esmaltadas en blanco. Los ojos llevan diamantes y el bucle tiene forma de lazo esmaltado en negro.

14. El anillo doble de Gisèle Ganne recuerda la tradición victoriana de la joyería de luto y desafía la idea de que las cosas hermosas solo sirven para celebrar.

15. Esta pulsera tallada a mano de Jacqueline Cullen está hecha con azabache de Whitby, oro granulado de 18 ct y diamantes champán. La diseñadora da un giro moderno a las joyas de azabache y, al revitalizar el azabache de Whitby, ha dado relevancia actual a un material histórico.

12

13

La década de 1800

Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia en 1804, resucitó la noción de grandeza en la joyería francesa. Los joyeros empezaron a diseñar conjuntos de piezas, como pendientes de diamantes, anillos, broches, diademas y collares. Se crearon nuevos términos para diferenciar a quienes trabajaban con materiales más baratos, que recibieron el nombre de “bijoutiers” (“bisutereros”), de los que trabajaban con materiales caros, llamados “joailliers” (“joyeros”). En Francia sigue vigente esta diferenciación.

La época también estaba definida por el Romanticismo y su conexión con la fascinación popular por los tesoros que descubrían la incipiente arquitectura y el amor por el arte renacentista. Nacieron entonces famosas casas de joyería, como Tiffany and Company, Fabergé o la dinastía de maestros joyeros italianos Bulgari. El principal avance que tuvo lugar en esta época fue la aparición de métodos de producción modernos.

En 1843, en Inglaterra, la reina Victoria concedió el título de Joyero de la Corona a Garrard, la casa de alta joyería más antigua del mundo, fundada en Londres en 1735. Desde entonces, ha servido a seis monarcas consecutivos.

El período victoriano vio también un aumento en la popularidad de la joyería de luto o memorial propiciado por la muerte en 1861 del príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria. Este tipo de joyería se ofrecía para que conmemoraran al fallecido sus familiares y amigos. Era una tradición con cientos de años de antigüedad y los motivos más frecuentes eran calaveras, ataúdes y lápidas. Además, las joyas solían incluir trenzados realizados con el cabello del difunto. Muchas culturas relacionan el cabello, símbolo de vida, con la muerte y los funerales.

Durante la era victoriana se empezaron a utilizar otros motivos como nomeolvides, flores, corazones, cruces y hojas de hiedra. El azabache de Whitby —madera fosilizada que se encuentra solo en la ciudad británica de Whitby— era uno de los materiales más populares.

14

15

Art nouveau

El *art nouveau* fue un movimiento artístico caracterizado por un estilo estético suave y orgánico, con motivos como flores, aves y libélulas, que tuvo su apogeo entre 1890 y 1910. Durante este período, los joyeros dieron especial relieve al uso del color, conseguido con técnicas de esmaltado como el *cloisonné* y el *plique-à-jour*.

Gracias a sus creaciones revolucionarias, René Lalique fue considerado un maestro del *art nouveau*. Sus motivos característicos, verdaderas esculturas en miniatura, incluían criaturas míticas, flores e insectos exóticos y, audazmente para la época, utilizó la figura femenina como alegoría, mitad mujer, mitad animal. Lalique exploró materiales hasta entonces considerados al margen de la elegancia, como el cuerno y el marfil, y los combinó con piedras semipreciosas, vidrio, perlas y esmalte.

En esa época, los europeos desarrollaron una verdadera fascinación por la joyería, las imágenes, los cuadros, la prosa, la fotografía y la pintura de influencia japonesa, que constituyó la corriente conocida como "japonismo".

Cartier, S.A., fundada en 1904, fue otra casa de joyería muy influyente en el *art nouveau*. Durante décadas, Cartier ha contado entre sus clientes con miembros de la realeza y estrellas de cine atraídos por la gran calidad de sus joyas y relojes.

16. Gracias a sus creaciones revolucionarias, René Lalique fue considerado un maestro del *art nouveau*. Diseño de René Lalique, 1897-1898. Alfiler *Femme-libellule*.

(© Museu Calouste Gulbenkian, Reinaldo Viegas, Lisboa)

