



Joyería, técnicas elementales y diseño

Programa de formación 2024

Joyería, técnicas elementales y diseño, se plantea como un programa de formación anual para el desarrollo de proyectos de joyería partiendo por la búsqueda personal y la creatividad plástica, utilizando un lenguaje conceptual y la tradición del oficio de la joyería.

El programa de joyería entregará al alumno los conocimientos y la práctica necesaria para aprender a diseñar piezas de joyería en metal, desde la fundición del metal hasta engarce de piedras, construcción de piezas, terminaciones del metal, etc.

El alumno aprenderá a su vez a diseñar piezas de joyería, incorporando elementos de composición, color y funcionalidad de la pieza, acercándose a desarrollar un lenguaje propio de creación. Se trabajarán también técnicas de dibujo, diseño y montaje de proyectos, aprenderá de la historia de la joyería y experimentará con materiales alternativos buscando un lenguaje nuevo de expresión en la joyería.

Las clases se dividirán en tres módulos: **el programa técnico de taller y el módulo de diseño y lenguaje, más las clases de ramos generales.**

Los tres son complementarios en su desarrollo; en el módulo de técnica de taller se entregará el programa con ejercicios a desarrollar durante el año, el cual será la guía para el alumno durante el desarrollo del programa.

En el módulo de diseño y lenguaje se entregará material complementario de lectura y ejercicios de dibujo, y el de ramos generales entregará herramientas para potenciar nuestra capacidad creativa y sugerir hábitos sustentables.

La metodología del programa requiere trabajo en horas no lectivas tanto de estudio como de dibujo y taller para el avance del curso.

Se solicitará que el alumno/a tenga un set de herramientas personales básicas de joyería para trabajar en clases y para que pueda realizar avances en casa.



Módulo de taller

Profesor: Edgardo Vergara
Lunes de 15.00 a 19.00 hrs.

El módulo de taller tiene como objetivo familiarizar al alumno con las herramientas propias del taller de un joyero y adquirir las técnicas y habilidades elementales para el desarrollo del oficio. Estas técnicas incluyen la fundición de metal, aleaciones, calado, limado, lijado, pulido, soldadura, terminaciones, engaste de gemas, etc.

Durante las clases de taller el alumno trabajará en dos modalidades:
Ejercicios propuestos por el profesor, cuyo diseño está previamente establecido.
Ejecución de piezas de diseño propio siguiendo el trabajo desarrollado en el módulo de diseño.

Las técnicas y ejercicios a desarrollar contemplan lo siguiente:

Elaboración de talismán con técnicas de calado y objetos encontrados
Cubo de bronce, técnicas básicas de joyería.
Colgante calado, técnicas básicas de joyería aplicando conceptos del módulo diseño.
Formación de esferas.
Joyería a base de alambre de metal y piedras
Anillo plano sochapado, aplicando conceptos del módulo diseño.
Lapidación
Anillo con piedra engarzada en cabuchón simple utilizando piedra de actividad anterior
Cadena de eslabones ovalados simples
Anillo cuadrado hueco
Anillo tipo chevalier
Ejercicios con buril
Anillo con engaste en grano o pavé
Anillo con engaste de garra o grifa
Anillo medio cintillo con 5 circones
Proyecto Pendientes, técnicas varias aplicando conceptos del módulo diseño.
Colgante articulado con bisagra, aplicando conceptos del módulo diseño.
Proyecto broche, aplicando conceptos del módulo diseño.
Proyecto final, a desarrollar en conjunto con el módulo diseño.

Se procurará que el alumno adquiera las destrezas y prolijidad propias del oficio, cuidando un acabado satisfactorio de sus obras. Para ello el profesor evaluará clase a clase el desarrollo del trabajo de los alumnos.



Módulo de diseño y proceso creativo

Profesora: Angela Malhües

Miércoles de 15:00 a 19:00 hrs.

El temario se divide en 5 módulos teóricos y prácticos

Forma color y materialidad y Análisis de la obra

Realizaremos ejercicios de percepción visual, composición, diseño modular.

Además, estudiaremos referentes artísticos y analizaremos sus formas y su lenguaje visual.

Proyecto

De manera paralela realizamos proyectos de diseños donde aplicaremos lo aprendido desarrollando maquetas de estudio. Revisaremos diferentes métodos de proceso creativo para la realización de proyectos de diseño y procesos creativos.

Revisión de historia de la joyería enfocándonos en:

Joyería prehispanica

Orfebrería mapuche

Joyería contemporánea

Haremos un recorrido por las joyas más reconocidas en la joyería Prehispanica, Colombia: el oro y la tumbaga, como se pensaba la joyería y la cosmogonía indígena.

Veremos la concepción de la joyería Mapuche y su significado. Materiales y formas para entender nuestros orígenes orfebres.

Y finalmente revisaremos los orígenes de la joyería contemporánea desde los años 60 hasta la actualidad, cuáles son las influencias, las artes aplicadas y las bellas artes en la joyería, la corriente Europa, wearable, etc.

Dibujo axonométrico

Aprenderemos a dibujar en perspectiva nuestros diseños, a través de la técnica podremos expresar de manera sencilla con bocetos axonométricos los diferentes diseños que realizaremos.

Presentación de ideas

Es fundamental saber expresar nuestras ideas de manera clara, esta asignatura plantea desarrollar medios de comunicación para la presentación de nuestro proyecto como la imagen, el texto, láminas y packaging. Comunicar visualmente nuestras ideas.



Módulo de acercamiento a otros oficios y sustentabilidad

Martes y Jueves de 15:00 a 18:00 horas.

Todos los programas de formación en fundación Planea, joyería, cerámica y textil, contemplan clases semanales destinadas a ramos generales, que se orientan a tener un conocimiento integral de los oficios y sustentabilidad. Estos se dividen en los siguientes bloques:

Acercamiento a otros oficios (12 sesiones)

Este módulo pretende entregarnos una mirada y lenguaje de otros oficios. Construiremos herramientas y objetos utilitarios, dándonos el tiempo para conocer el funcionamiento de otros talleres, materiales y técnicas (costura, joyería, encuadernación, carpintería y telares).

Dibujo y color (15 sesiones)

El dibujo y el color lo usaremos como una herramienta más para el diseño y fabricación de nuestras piezas.

Dibujo lineal, dibujo con sombreado para dar volumen, teoría del color, armonías, etc. Uso de acuarelas y lápices de colores, dar volumen a través del color. Proyecto personal.

Historia del arte (10 sesiones)

Cada oficio tiene una historia y orígenes ligados a la historia de la humanidad y su relación con los materiales y el desarrollo de sus herramientas. Así mismo la historia del arte y artesanía son un referente al momento de enfrentarnos a la creación de piezas con identidad.

Vida sustentable (8 sesiones)

Así como construimos objetos con nuestras manos, es importante que construyamos en nuestra vida diaria prácticas saludables y sustentables. En este módulo tendremos un acercamiento a la tierra, lo que comemos, lo que generamos y cómo podemos disminuir nuestro impacto en la naturaleza.

Identidad y mentoría (4 sesiones)

Queremos que en tu trabajo se refleje tu identidad, y que sepas promoverlo. Es importante contar con herramientas para definir una línea de trabajo, el lenguaje en tus propuestas, y que aprendamos a ponerle valor a lo que hacemos.