

English below

Abstracción y Geometría

por Cecilia Richard

Desde mis inicios en la joyería, y como un hecho natural me interesó incursionar e indagar en la configuración en el espacio, la tridimensión.

Una primera etapa se caracterizó por un trabajo más orientado a formas que se encuentran en la naturaleza, relativo a su organicidad, con mayor profusión de elementos. Estos diseños o configuraciones, a pesar de mi particular intervención, eran propios del medio artesanal de donde yo tomé los primeros elementos de joyería. Así mismo, ya en estas piezas se veía la estructuración en planos, elementos pendulares que demarcaban el espacio continente y que a su vez por su movimiento otorgaban cierta dinámica a la pieza.

Progresivamente la inquietud por la relación del espacio con la materia fue desechando el componente icónico para remitirse a un lenguaje más puro que permitiera este tipo de investigaciones en sí mismas. Así se da un pasaje paulatino hacia la abstracción, y particularmente, la geometrización de las formas.

Siendo mi modalidad de trabajo y de pensamiento, el “pensar, haciendo”, idea mediante, la resolución de cada pieza es forjada en el ámbito de taller, en diálogo directo con los materiales y sus posibilidades, recurriendo al boceto o no. En caso de usarlo, generalmente es en función de clarificar algún aspecto relativo a la ‘ingeniería’ de la misma.

Puedo decir que nunca me interesó el diseño por el diseño mismo, ni la técnica de trabajo por la técnica en sí misma. Así como reconozco vital importancia al mundo de las ideas, creo que la obra tanto como uno, se forja, temple y transforma en el diálogo directo con la materia. Es en la acción de penetración de la idea en la materia, en su pulso por conjugar estos dos niveles de naturalezas distintas que puedo vivenciar una forma de re – crearme con cada obra.

Puedo reconocer dos formas diferentes a la hora de plantearme un trabajo de joyería. Una con una casi total independencia de la posibilidad de uso, donde la idea de la joya usable es casi una excusa para desarrollar un concepto en un objeto de pequeña escala.

Por otro lado, comprendiendo al cuerpo con su topografía, intento establecer un diálogo con este, potenciando líneas, curvas, espacios vacíos, volúmenes, articulaciones y posibilidad de movimiento en tanto el portador es un “ente vivo”. Pero particularmente, entendiendo que por sobre el carácter de cada pieza de joyería, estaría siempre presente la potencial conjunción semántica que se establece con el carácter propio de la persona que la porta.

La elección de un lenguaje geométrico determina una forma de estructuración de la idea, ausencia de narrativas, esencialidad de la forma, un tipo de configuración más ascética. Podríamos decir que estas piezas poseen un lenguaje de cierto atributo *arquitectónico*.

Plasmada la idea de fragmentación de apariencia azarosa, podríamos decir que es atributo de estas piezas tanto una referencia o alusión al ordenamiento de ciertos esquemas en la naturaleza (minerales, vegetales, etc.) como así mismo a los artificios de una cultura urbana.

Ideas de totalidad y fragmentación; fragmentos que convergen en unidad y unidad que se descompone en partes. Geometría que se despliega y repliega; complejidad y simplicidad en el mismo objeto. Suaves planos que culminan en

aristas filosas o agudos vértices. Repetición de un mismo elemento regular, o irregularidad que no se repite ni busca prevalecer.

Característica específica, común a todos estos trabajos, es la posibilidad de movimiento intrínseco y de transformación propia de cada pieza. Es que cada objeto completa su órbita de significación, en el momento que es usado, manipulado (no sólo en el sentido tradicional de la joya que se 'usa' sino la idea de ser agarrada, maniobrada, modificada por la intervención 'lúdica' y reflexiva de la persona).

Cada pieza posee una gama de posibilidades metamórficas, activadas por la *interacción* del usuario con el objeto, abriendo un capítulo en el aspecto temporal - espacial de la percepción de la obra. Esa acción produce un proceso y una dinámica, pudiendo desencadenar una serie de asociaciones o reflexiones en el sujeto.

Reconozco en mi trabajo y en su proceso evolutivo, el desarrollo que va desde considerar un punto focal donde se centra el interés del objeto, hasta incorporar todas las partes de la pieza como elementos formales de igual valor. Así concebido, el objeto crece y absorbe incluso las partes que en otro momento eran casi exclusivamente funcionales de soporte o ergonomía.

El objeto ha ganado valor como totalidad y como unidad, y por ende ha ganado *autonomía* como tal. Aún así, y a pesar de ello, puede también seguir siendo una pieza de joyería, con la particularidad de establecer *otras relaciones* con sus *usuarios*.

Creo que este tránsito y este pasaje, observado en el desarrollo de mi trabajo, corresponde a una actitud experimental, que mientras amplía los límites de la joyería, se aproxima y afirma en la esfera del arte.

Por ello puedo reafirmar la idea que, hasta el presente, mi búsqueda dentro de la joyería contemporánea ha sido encontrar en el objeto-joya un territorio que contemple el mundo de las ideas, permita un espacio para la poética y encuentre en su "uso" un lugar propicio para la significación.-

Texto publicado por Arq. Cayetana Mercé, Summa+ #68 revista de arquitectura y diseño, pp. 124/127, Buenos Aires, Argentina, 2004.

Abstraction and Geometry

by Cecilia Richard

From my beginnings in the field of jewelry, and as a fact of life, I was interested in inquiring and exploring the configurations in space, "the three-dimensional".

The first stage was characterized by works which focused on the forms that can be found in nature, related to its organic form and structure, with greater profusion of elements. These designs or configurations, despite my particular intervention, were typical of the craft media, from where I took the first elements of jewelry. Likewise, the structuring in planes could already be seen in these pieces: pendular elements that delimited the containing space and that also, by their movement, gave certain dynamics to the piece.

Gradually, concerns about the relationship between space and matter started to put aside the iconic component in order to start focusing on a more pure language that allowed these kinds of researches.

Thus, there came a gradual passage towards abstraction, and particularly, to the geometrization of forms.

Being my way of working and reasoning "think while I do", with an idea in mind, the resolution of each piece is forged in the environment of my workshop in direct dialogue with the materials and their capabilities, using or not a sketch; and if it becomes necessary to use one, it is usually with the objective of clarifying some aspect relating to the 'engineering' of the piece.

I can say that I have never been interested in the design itself nor in the technique itself. Since I recognize the vital importance of the world of ideas, I think the work, as well as oneself, are forged, tempered and transformed in direct dialogue with the matter. It is in the action of penetration of the idea in the matter, at its pulse for combining these two levels of different nature that I can experience a form of re-creating myself with each work.

I recognize two different possibilities when it comes the moment of facing a jewelry work. The first one implies an almost total independence of the potential of use, where the idea of the usable jewel is almost an excuse to develop a concept based on an object of small scale. On the other hand, considering the human body and its topography, I try to establish a dialogue with it, empowering lines, curves, empty spaces, volumes, articulations and the possibility of movement in so much as the user is a "living entity". But particularly, it should be understood that above the character of each piece of jewelry, the potential semantic conjunction that it is established with the character proper to the person who wears it will always be present.

The choice of a geometric language determines a way of structuring the idea, the absence of narrative, the essentiality of the form, and a more ascetic type of configuration. It could be stated that these pieces make use of a language with certain architectural traits.

Once the idea of fragmentation of random appearance is materialized, it could be said that the pieces are characterized by a reference or allusion to both the ordering of certain patterns in nature (mineral, vegetable, etc.) and the artifices of an urban culture.

Ideas of totality and fragmentation; fragments that converge in unity and unity that can be broken down into parts. Geometry that folds and unfolds; complexity and simplicity in the same object. Gentle planes culminating in sharp edges or steep angles. Repetition of the same regular element or irregularity that does not repeat or seek to prevail.

A Specific Feature, common to all these works, is the possibility of intrinsic motion and transformation specific of each piece; each object completes its orbit of significance at the time it is used, manipulated (not just in the traditional way, that is to say "using it", but allowing the possibility of grabbing, handling, modifying the piece through the "ludic" and reflexive intervention of the person using it).

Each piece has a range of metamorphic possibilities, activated by the user interaction with the object, opening a chapter in the temporal / spatial aspect of the perception of the work. That action produces a process and a dynamics of change, which may trigger a number of associations or thoughts on the part of the subject.

I recognize in my work and in its evolutionary process a development ranging from considering a focal point where the interest converges on the object, to incorporating all parts of the piece as formal elements of equal value. The object

so conceived grows and absorbs even the parts that were previously exclusively functional to support or ergonomics.

The object has gained value as a whole and as a unit, and thus has gained autonomy as such. Even so, and in spite of that, it can still be a piece of jewelry and at the same time have the potential to establishing other relationships with their users.

I think this movement and this passage, evidenced in the development of my work, correspond to an experimental attitude that as it expands the boundaries of jewelry, approaches and reinforces in the field of art.

That is why I can reaffirm the idea that, to this day, my search within the sphere of contemporary jewelry has been related to finding in the object-jewel a territory that contemplates the world of ideas, allows a space for poetics and finds in its "use" a place suitable for the significance.-

Text published by Arch. Cayetana Mercé, Summa+ #68 architecture and design magazine, pp. 124/127, Buenos Aires, Argentina, 2004.