

LAS JOYAS DE SE DUCH Y XAVIER CLARAMUNT JEWELS BY SE DUCH AND XAVIER CLARAMUNT

En el panorama de la cultura contemporánea, cada día resulta más difícil el establecimiento de fronteras claras y precisas entre las diversas actividades disciplinares que se mueven en el entorno del proyecto. Sólo razones de orden metodológico, o de mayor facilidad en la comprensión del fenómeno, permiten acotar campos concretos y específicos de la arquitectura, el interiorismo o el diseño urbano. De igual forma, es creciente la dificultad en la delimitación de los campos de actividad característicos del diseño objetual y de la creación artística, que en sus orígenes sí se veían diferenciados con claridad; con mayor razón, estas dificultades se hacen más evidentes si se pretende establecer fronteras entre aquel mismo diseño de objetos y las tradicionalmente denominadas artes decorativas, o en referencia a campos proyectuales de marcado carácter fronterizo como es la joyería.

Mientras la joyería era simplemente entendida como la manipulación con finalidades artísticas de determinados materiales, considerados de modo convencional como nobles, poco o ningún interés podía ofrecer esta actividad al pensamiento proyectual. Sin embargo, desde el momento en el que la joya pretende alcanzar una nueva condición, desde la que responder a motivaciones de otro carácter, distintas de las estrictas de orden económico o material, es cuando cabe el análisis y la reflexión metodológica sobre esta actividad.

El primer problema con que debe enfrentarse este proceso analítico es con el de la propia definición de la actividad. Probablemente, una de las definiciones más comprensivas que cabe establecer es la de joya como adminículo escasamente funcional que luce un individuo sobre su propio cuerpo, por razones de ornamento, significación o identificación personal; Grego G. Tavar utiliza, en esta misma línea de pensamiento, términos definitorios como "la joya es un signo más en el cuerpo que muestra cómo somos y nos diferencia del resto" o "elemento de identidad, que diferencia las etnias y en ellas al individuo". Aún a pesar de su manifiesta generalidad, esta definición muestra sus obvias limitaciones, dado que determinadas realizaciones de interés encajan con dificultad en ella, dado que no siempre es necesario el contacto físico entre usuario y joya, sino tan sólo cierta afinidad entre uno y otra; se trata, pues, en este caso de una aproximación de orden emotivo más que de una mera proximidad física.

Si puede afirmarse que uno de los rasgos definitorios de la joya es esta proximidad al usuario, física o emotiva, el proyecto puede optar por una propuesta innovadora de esta relación necesaria entre joya e individuo, poniendo incluso en tela de juicio los modos convencionales de este diálogo y las propias tipologías objetuales que de él pueden concluirse, en la línea de experimentación defendida por numerosos críticos.

Desde una óptica distinta a la expuesta, el diseño, de joyería puede aceptar de antemano las categorías tipológicas consagradas por el uso y la tradición, centrando su investigación en la manipulación material del objeto, ya sea a través de la incorporación de nuevos materiales o de nuevas tecnologías de manipulación, sobre su propia configuración geométrica o bien sobre sus características superficiales, de color y textura.

El análisis del diseño de joyería de Duch Claramunt, grupo promovido inicialmente por los arquitectos Se Duch y Xavier Claramunt, comporta, por su parte, una extensa revisión de los diferentes planteamientos que puede asumir la joyería contemporánea, desde los más simples y aparentemente esquemáticos hasta aquéllos que —en su propia esencialidad formal y material— exigen la participación interactiva del usuario.

Las joyas

Una de las formas más elementales de la joyería es la propuesta por Duch Claramunt en la pieza Flors, constituida por una serie de rosas simplemente anudadas en una rústica cuerda de esparto, que intenta fijar un etéreo recuerdo a través de la valoración de la flor como verdadera piedra preciosa.

Planteada desde presupuestos proyectuales similares, Encenalls es una pieza constituida por

simples virutas de madera de pino blanco encolladas entre sí, creando un objeto efímero de gran volumetría y espectacular imagen; el diseño se apropia aquí de una tipología tradicional pero vulnera cualquier posible convencionalidad en su materialización, recurriendo a recursos propios de una actividad ajena como es la ebanistería. En el caso de Ostres, la propuesta surge del simple encadenado de una serie de conchas de ostra por medio de unos cierres puntuales de plata; el diseño no pretende pre-determinar ni la forma ni la longitud de la pieza, puesto que ésta es entendida como propuesta abierta y modificable.

Estas tres piezas —Flors, Encenalls y Ostres— pueden ser entendidas como resultado de una mínima manipulación de elementos naturales o industriales, alejados por completo de los repertorios significativos de la joyería, de modo que el verdadero gesto proyectual radica en su incorporación a la apariencia exterior del individuo, más que la propia esencia física del objeto. Saquet y Pinça, por el contrario, deben ser entendidos como estructuras de soporte, perfectamente individualizadas en sí mismas, a las que el usuario recurre para incorporar sobre su indumentaria los elementos que considere oportunos. Saquet es una bolsa de red de hilo de plata, provista de una mínima estructura rígida para soportar la forma del objeto, que el usuario anuda al cuello para lucir perlas, piedrecillas,

pétalos de flor o cualquier otro elemento de reducidas dimensiones que le pueda sugerir su estado de ánimo, la estación del año o la coyuntura social a la que debe asistir; la relativa transparencia de la malla metálica permite contemplar su contenido, aunque matizado por la textura visual del tejido de plata.

Redundant es una pieza de marcado carácter experimental, que surge de la observación del clip de papelería; su desarrollo posterior dio paso a la colección Pinça, que integra pendientes, agujas y collares. Aunque las piezas pueden ser utilizadas directamente como tales, la finalidad básica de esta colección es facilitar al usuario la incorporación a su indumentaria de pequeños objetos (hojas, pétalos de flor, papeles de colores) modificando su apariencia y significación originales y adaptándolas a cada situación concreta, como en el caso de Saquet.

Dentro de una serie que podría denominarse de experimentación sobre series geométricas móviles o transformables, cabe citar tres propuestas de Duch Claramunt. La primera de ellas, la denominada M3 es la única pieza de esta selección que incorpora diamantes; la diferencia de medidas entre la diagonal y las caras permite valorar la geometría cuadrada de la talla Princesa de los brillantes, que se balancean así pinzados por sus extremos. El collar nace de este movimiento: arandelas planas desencajadas que forman un cordón, dejando el espacio para que

puedan colocarse las tallas, que se autoequilibran con el movimiento de la propia persona, para maximizar así su brillo característico.

Llambí es un collar formado por la repetición de una única pieza de oro en forma de lenteja y textura rugosa, obtenida por medio de un tratamiento al ácido. Las piezas están unidas entre sí por medio de dos cables de acero revestidos por pequeños canutillos de plata; el cierre ofrece la posibilidad de tensar o destensar estos cables, modificando de este modo la orientación relativa de las piezas: tensada, la pieza se presenta ligera, abierta, transparente y, al mismo tiempo, agresiva; destensada, se obtiene una pieza cerrada, pesada y continua. Por su parte, Peça de Ganxet (pieza de ganchillo) es una propuesta de experimentación que surge de la manipulación de una anilla de oro, imponiéndole sucesivos doblados que se cierran sobre sí mismos; en su unión, los sucesivos elementos asumen la temporalidad del momento, desde los clásicos órdenes entrelazados hasta configuraciones del todo caóticas.

Teló es, por su parte, una tela convertida en malla, que permite descubrir la calidad del tejido en joyería; el valor de lo liso y de la arruga, de la morbidez o de lo rígido, del corte y de lo continuo, de la densidad y de la transparencia. En Teló se propone una pieza rectangular de malla en plata y oro, para ser utilizada normalmente en torno al cuello. Lisa potencia, resigue y valora las

curvas propias de la zona; unos cortes facilitan su adaptación y valoran el recorte sobre la piel. También puede ser arrugada, nada, poco o mucho, por medio de unas pinzas-clip. Es ahora cuando aparece la calidad de la arruga metálica; la sencillez y la sofisticación, el orden y el desorden, la elegancia y el pasotismo, se enfatizan con el brillo, la caída y la transparencia propias de la malla de metal.

In contemporary culture it is increasingly difficult to establish clear and precise frontiers between the various disciplinary activities that are found in a project's environment. Only reasons of a methodological order, or that facilitate the comprehension of the phenomenon, permit the establishment of boundaries in certain specific fields of architecture, interior design or urban design. Equally, there is a growing difficulty in delimiting the fields of activity that are characteristic in the design of objects and in artistic creation, which in their origins were indeed clearly differentiated; all the more reason for these difficulties to become more evident when the aim is to establish frontiers between that very design of objects and the traditionally denominated decorative arts, or in reference to design fields that sit manifestly on the border, such as jewellery making.

While jewellery making was simply understood as the manipulation with artistic ends of certain ma-

terials conventionally considered to be of a noble nature, this activity could actually offer little or no interest to design thought. However, from the moment the jewel seeks to respond to motivations of another nature, different from the ones strictly pertaining to an economic or material order, that is when there is room for analysis and methodological thought on this activity.

The first problem facing this analytical process is that of the actual definition of the activity. Probably one of the most comprehensive definitions one may establish is that of the jewel as a non-functional accessory worn by an individual on his or her own body for reasons of ornament, significance or personal identification; Grego G. Tevar, in this same line of thought, uses defining terms such as "the jewel is another sign on the body that shows how we are and differentiates us from the rest" or "element of identity, that differentiates ethnic groups and within them the individual". Even in spite of its manifest generality, this definition shows its obvious limitations, given that certain creations of interest have difficulty fitting in it given that physical contact between user and jewel is not always necessary and a certain affinity between one and the other suffices; in this case it is therefore a question of an approximation of an emotive nature rather than mere physical proximity.

It may be said that one of the defining features of the jewel is this physical or emotive proximity to

the user. The project may opt for an innovative proposal in this necessary relationship between jewel and individual, even putting in doubt the conventional modes of this dialogue and the actual object typologies that may be concluded from it, in the line of experimentation defended by numerous critics. When seen from a different viewpoint, jewellery design can accept beforehand the typological categories established by use and tradition, centring research on the material manipulation of the object, whether through the incorporation of new materials or through new manipulation technologies, on the actual geometric configuration or on its superficial characteristics of colour and texture.

The analysis of jewellery design by Duch Claramunt, a group initially promoted by the architects Se Duch and Xavier Claramunt, entails in turn an extensive revision of the different approaches to contemporary jewellery making, from the simplest and most apparently schematic to those that—in their very formal and material essentialness—require the interactive participation of the user.

The jewels

One of the most elementary forms of a jewel is the proposal by Duch Claramunt in the piece called Flors, constituted by a series of roses that are simply tied together with a rustic rope of dried grass, which seeks to fix an ethereal memory through the

valuation of the flower as a real precious stone. With a similar design approach, Encenalls is a piece constituted by simple white pine chips glued together to create an ephemeral object of great volumetry and a spectacular image; here the design appropriates a traditional typology but violates any possible conventionality in its materialisation, resorting to resources that are inherent to a foreign activity such as carpentry. In the case of Ostres, the proposal is the simple chaining together of a series of oyster shells by means of punctual silver fastenings; the design does not seek to predetermine the shape or the length of the piece, as it is understood as an open and modifiable proposal.

These three pieces —Flors, Encenalls and Ostres— can be understood as the result of a minimum of manipulation of natural or industrial elements, completely distanced from the significant repertoires of jewellery making so that the true design gesture resides in incorporating it into the individual's external appearance rather than in the actual physical essence of the object. Saquet and Pinça, in contrast, must be understood as support structures that are perfectly individualised in themselves and which the user resorts to in order to incorporate on his person any elements he may think of. Saquet is a mesh bag made from silver thread that includes a minimal rigid structure to support the shape of the object that the user ties to his or her neck and in which he can put pearls, small stones, flower petals or any other element of

reduced dimensions that may be suggested by his or her mood, the season or the social event to which he or she may be going; the relative transparency of the metallic mesh gives a glimpse of the content, though diffused by the visual texture of the silver fabric.

Redundant is a piece of a markedly experimental nature that arises from the observation of a paper clip; it was later developed into the Pinça collection that integrates earrings, pins and necklaces. Although the pieces can be used directly as such, the basic purpose of this collection is to enable the user to attach small objects to his or her clothing (leaves, flower petals, coloured paper), modifying the original appearance and significance and adapting them to each specific situation, like with Saquet.

Within a series that could be described as experimental on geometric, mobile or transformable series, we may mention three proposals by Duch Claràmunt. M3 is the only piece in this selection to incorporate diamonds; the difference in measurements between the diagonal and the faces gives a new value to the square geometry of the princess cut of the diamonds, which are thus balanced and held in a pincer by their ends. The necklace arises from this movement: flat washers out of position that form a rope, leaving space for the cut stones that self-balance with the movement of the person to maximise their characteristic brilliance.

Llambí is a collar formed by the repetition of a sin-

gle gold piece in the shape of a lentil and with a rough texture obtained through an acid treatment. The pieces are joined up by means of two steel cables covered in small silver cord; the clasp offers the possibility of tensioning or loosening these cables, thus modifying the relative orientation of the pieces; when tensed the piece appears lightweight, open, transparent and at the same time aggressive; when loosened, a closed, heavy and continuous piece is obtained. In turn, Peça de Ganxet ([piece of crochet] is an experimental proposal that arises from manipulating a gold ring, giving its successive folds that close in on themselves; when joined, the successive elements take on the temporality of the moment, from the classic interlinked orders to totally chaotic configurations.

Teló, in turn, is a fabric transformed into mesh that reveals the quality of fabric in jewellery making; the value of the smooth and the wrinkle, of the soft and the rigid, of the cut and the continuous, of density and of transparency. Teló is a rectangular piece in gold and silver mesh that would normally be worn around the neck. When smooth it follows and enhances the typical curves of that part of the body; it has cuts that allow it to adapt and enhance the skin. It can also be worn wrinkled, not at all, a little or a lot, by means of clips. This is when the quality of the metallic wrinkle comes into its own: simplicity and sophistication, order and disorder, elegance and carelessness are emphasised through the glow and transparency of the metal mesh.

