

CONSTANZA BIELSA

Creando imaginarios orgánicos

Colección de
joyería contemporánea

Creating organic imaginaries

*Collection of
contemporary jewellery*

@constanzabielsa

FOTOGRAFÍAS / PHOTOS: PILAR CASTRO

MODELO / MODEL: BEATRIZ TAPIA

IDEA ORIGINAL / ORIGINAL IDEA

CONSTANZA BIELSA

COORDINACIÓN / COORDINATION

ANTONIETA AGUAYO

CONTACTO / CONTACT

INFO@CONSTANZABIELSA.COM

PROYECTO / PROJECT

COLECCIÓN DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA,
TEXTILES EN DESUSO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

AÑO / YEAR

2020

RECONOCIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS

- FONDART NACIONAL DISEÑO 2020
- PREMIO CHILE DISEÑO 2022 – DISEÑO PRODUCTO, CATEGORÍA INDUMENTARIA.
- NOMINADO PREMIO “IMPACTO AMBIENTAL” CHILE DISEÑO 2022.
- PRIMER LUGAR BID 2022. BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO; MADRID.

ESTA INICIATIVA DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA NO SÓLO BUSCA TRANSFORMAR MATERIALES EN DESUSO EN VALIOSAS PIEZAS DE ARTE, SINO QUE TAMBIÉN LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL. AQUÍ SE DESCRIBE CÓMO LA EXPERIMENTACIÓN, LA CONCIENCIA Y LA COLABORACIÓN SE FUSIONAN EN UNA COLECCIÓN DE JOYAS ÚNICAS CON UN MENSAJE PODEROSO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y LA CREATIVIDAD.

THIS INITIATIVE IN CONTEMPORARY JEWELLERY DOES MORE THAN JUST TURN DISCARDED MATERIALS INTO VALUABLE WORKS OF ART. IT ALSO BRINGS ATTENTION TO THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES PRESENT IN THE TEXTILE INDUSTRY. BY MERGING EXPERIMENTATION, AWARENESS, AND COLLABORATION, THIS JEWELLERY COLLECTION IS BOTH UNIQUE AND POWERFUL IN ITS MESSAGE ABOUT SUSTAINABILITY AND CREATIVITY.

Este proyecto surge a partir del interés y la búsqueda personal de la arquitecta María Constanza Bielsa, quien se ha especializado en joyería contemporánea durante casi una década. Un hito importante que impulsó el desarrollo de esta iniciativa ocurrió en 2017, cuando recibió una invitación del FabLab Santiago, ahora conocido como CINNDA (Centro de Innovación y Diseño Avanzado), para crear un espacio de experimentación interdisciplinaria con tecnologías digitales, dando origen a Ornamental. Este espacio se caracterizó por su enfoque en la exploración de materiales sostenibles intervenidos con tecnologías digitales.

En 2020, Bielsa ganó un Fondart Nacional de Diseño en colaboración con Antonieta Aguayo. El proyecto se centró en la creación de una colección de joyería contemporánea a partir de la transformación de materiales, especialmente, textiles en desuso. Esta colección de 30 piezas se vinculó directamente con la intención de abordar problemáticas actuales, como el exceso de producción y la escasez de recursos naturales en la industria textil, una de las más contaminantes a nivel mundial después del petróleo. El proyecto buscó comunicar y crear conciencia sobre estas problemáticas interconectadas a nivel social, ambiental, económico y político.

Para la autora, es fundamental comunicar y concientizar en torno al significado integral del proyecto y, a su vez, sobre la industria textil. Por un lado, se destaca la preocupante acumulación de desechos y, por otro, se cuestiona la forma en que opera la producción textil. Entre las temáticas abordadas sobresalen la explotación infantil y las deficientes condiciones laborales de los operarios, aspectos centrales en la actividad de empresas que promueven un consumo desmedido, siendo éstas solo una pequeña muestra de la compleja problemática que subyace en la industria.

Más tarde, el proyecto inicial dio paso a “Imaginarios Orgánicos”, iniciativa que comenzó con la creación de un banco de textiles en desuso provenientes de diseñadores locales dentro del área urbana de la Región Metropolitana. Se realizaron pruebas de formas a través de diseños digitales, siempre buscando un diálogo entre el residuo y su capacidad de transformación, haciendo uso de la tecnología digital como una herramienta colaborativa en el proceso creativo, poniendo énfasis en la experimentación.

Adicionalmente, se trabajó en el diseño de diez patrones en formato digital inspirados en la naturaleza. La intención era crear una variedad de posibilidades mediante la combinación de formas y colores, aspirando a que cada diseño fuera único. El resultado es una colección completamente experimental, producto de la exploración con diversas técnicas y el desarrollo de propuestas que conforman una familia de piezas que dialogan entre sí y crean un imaginario orgánico.

El proceso creativo de las piezas considera dos velocidades: una acelerada, representada por la tecnología como motor de la modernidad, y otra más pausada, que destaca la narración del tiempo y la conexión con el presente. Se promueve un diálogo interno a través de una serie de actos repetitivos, mientras se trabaja con los materiales, conectando patrones y fragmentos simultáneamente, empleando transparencias, superposiciones, juego cromático, torsiones, plegados, compresiones y expansiones para dar origen a elementos móviles.

Finalmente, se optó por utilizar nombres en latín de especies en peligro de extinción con la intención de evocar el acercamiento que tenemos hacia la naturaleza. Para la autora, “La serie de piezas promueve el cuerpo como espacio, como escenario de dispositivos orgánicos, lienzo de conexión y retroalimentación, vitrina de alegatos sociales, territorio de diferentes posibilidades volumétricas, y el juego de escalas”. **1**

Architect María Constanza Bielsa's personal interest and research in contemporary jewellery for almost a decade led to the creation of this project. An important milestone occurred in 2017 when she received an invitation from FabLab Santiago, now known as CINNDA (Centro de Innovación y Diseño Avanzado), to develop a space for interdisciplinary experimentation with digital technologies, which gave rise to Ornamental. This space is characterised by its focus on exploring sustainable materials using digital technologies.

In 2020, Bielsa, in collaboration with Antonieta Aguayo, won the Fondart Nacional de Diseño award for their project that focused on creating a contemporary jewellery collection by transforming disused materials, especially textiles. The collection comprised 30 pieces and aimed to address pressing issues such as overproduction and the depletion of natural resources in the textile industry, one of the most polluting industries in the world after oil. The project aimed to raise awareness and communicate the interconnected social, environmental, economic, and political issues associated with the textile industry.

It is crucial for the creator to raise awareness about the textile industry and the project's significance. The project brings attention to the accumulation of waste and the questionable practices of textile production. It addresses issues such as child labour, poor working conditions of the workers, and the role of companies that promote excessive consumption. These are just a few examples of the complex problems that exist in the industry.

The initial project led to “Imaginarios Orgánicos”, an initiative that began by creating a bank of unused textiles from local designers in the urban areas of the Metropolitan Region. Shape tests were conducted using digital designs to establish a dialogue between waste and its potential for transformation. Digital technology was used as a collaborative tool in the creative process, with a focus on experimentation.

In addition, the design of ten patterns in a digital format inspired by nature were produced. The intention was to create a variety of possibilities by combining shapes and colours, aspiring to make each design unique. The result is a completely experimental collection, the product of exploration with different techniques and the development of proposals that constitute a family of pieces that dialogue with each other and create organic imagery.

The creative process behind the artwork considers two paces: a fast one, which symbolises technology as the driving force of modernity, and a slower one, which emphasises the significance of time and its link to the present. A continuous conversation is encouraged through repetitive actions while working with the materials. It involves connecting patterns and fragments, using transparencies, overlapping, chromatic play, twists, folds, compressions, and expansions, all of which contribute to the creation of mobile elements.

*Latin names of endangered species were used to create a connection with nature. The author believes that: “The series of pieces promote the body as a space, as a stage for organic devices, a canvas for connection and feedback, a showcase for social denunciations, a territory of different volumetric possibilities and a play of scales”. **1***

