

PROYECTO EXPOSITIVO XI EDICIÓN DEL MES DEL DISEÑO EMERGENTE MUSEO NACIONAL DEL TRAJE

MEMORIAS ENCADENADAS - entre protecciones y deseos

1. Introducción

1.1. Presentación del proyecto expositivo

El proyecto expositivo “MEMORIAS ENCADENADAS - entre protecciones y deseos” se enmarca dentro de la propuesta realizada por el Museo Nacional del Traje centrado en el hito fundacional de sus colecciones: la [Exposición del Traje Regional](#), celebrada en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid en 1925.

Desde la [Escuela de Arte 3](#), nos sumamos a esta celebración centenaria retomando el espíritu original de aquella muestra, poniendo el foco, como entonces, en el mundo más popular de la indumentaria. En esta ocasión, centramos nuestra mirada en los accesorios y en las joyas tradicionales, en particular en los collares de La Alberca y de otras regiones, contruidos a lo largo de generaciones con elementos cargados de significado, recuerdos, creencias, objetos con deseos y protecciones.

A partir del estudio de los amuletos conservados en los [fondos del Museo](#), complementado con otras fuentes documentales y visuales, nace esta propuesta expositiva: un encuentro entre tradición y contemporaneidad que rinde homenaje a la efeméride a través de una instalación colectiva, creada de forma global por el alumnado de la Escuela de Arte 3.

1.2. Objetivos del proyecto expositivo

- **Realizar un proyecto expositivo interdisciplinar** y colectivo entre el alumnado de los distintos ciclos formativos de la Escuela de Arte 3, con motivo del centenario del Museo del Traje.
- **Reflexionar sobre la joyería popular tradicional española**, explorando su simbolismo, valores y su influencia en la joyería contemporánea.
- **Contribuir de manera activa y creativa** a la conmemoración de los 100 años del Museo del Traje, mediante una propuesta artística que aúna tradición e innovación.
- **Aportar una visión contemporánea y personal sobre el concepto de amuleto**, entendiendo su función como objeto protector, simbólico y narrativo en nuestro tiempo.
- **Aplicar metodologías de trabajo colaborativas** entre los distintos ciclos formativos.
- **Proyectar una instalación colectiva** a partir de un gran collar-objeto y un panel mural de postales, donde se muestran las propuestas creadas por los estudiantes.
- **Producir y dibujar amuletos tipo charms**, concebidos desde la singularidad de cada estudiante, integrados en una propuesta colectiva.
- **Fomentar la investigación visual y proyectual** mediante el desarrollo de estudios gráficos y propuestas como forma de representación y transmisión de ideas

·**Valorar la singularidad como elemento identitario**, al tiempo que construir una narrativa común desde la diversidad.

2. Contexto histórico- cultural

2.1. Contexto histórico

Los amuletos tienen una larga historia en la indumentaria tradicional. Desde tiempos antiguos, en civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Grecia, se usaban en forma de collares, anillos o pulseras hechos con piedras, metales o materiales naturales, y tenían significados protectores y religiosos. En la Edad Media, caballeros y nobles los llevaban como talismanes contra peligros y enfermedades, con connotaciones mágicas y religiosas. Durante el Renacimiento, se incorporaron símbolos astrológicos y diseños más elaborados, reflejando una mezcla de ciencia, arte y creencias esotéricas. En los siglos XIX y XX, los amuletos se transformaron en joyas personales, con significados íntimos y recuerdos especiales. Hoy en día, los amuletos combinan esa tradición, y se eligen por su capacidad para representar emociones, protección o identidad personal. En la joyería tradicional española, los amuletos conviven con imágenes religiosas y mágicas, formando parte de un legado espiritual transmitido a través de generaciones.

2.2. Importancia del amuleto en la cultura y la joyería

Los amuletos han desempeñado un papel muy importante en nuestra cultura a lo largo de la historia del adorno personal, no solo como objetos estéticos sino como piezas cargadas de significados, protección, memoria y creencias espirituales.

En el contexto de la joyería popular española, como recoge los [Trabajos y materiales del Museo del Pueblo Español](#) muchos colgantes y dijes integrados en collares, pendientes y broches tenían una función protectora o mágica. Figuras como la higa, la media luna, cruces, relicarios o incluso pequeños objetos cotidianos transformados en símbolos se incluían con frecuencia en conjuntos de aderezo personal. Estas piezas no eran simples ornamentos: protegían del “mal de ojo”, garantizaban fertilidad, aseguraban buena salud o actuaban como amuletos de viaje. Con el tiempo, muchos de estos elementos mágicos se cristianizaron, fusionando creencias paganas con símbolos religiosos, así, las filacterias se transformaron en "Evangelios", y las medias lunas incorporaron cruces. Esta hibridación dio lugar a un vocabulario visual y simbólico que se mantuvo vivo en la joyería popular durante generaciones.

El amuleto representa una joya de doble lectura: la física, con sus materiales frecuentemente modestos, pero cuidadosamente trabajados, y la simbólica como portador de historias, esperanzas y protecciones heredadas.

3. Joyería Contemporánea y amuleto

3.1. Definición y características

La joyería contemporánea se acerca al espacio donde prima la conceptualización, la experimentación material y la expresión personal. No se trata únicamente de adornar, sino de comunicar, provocar, cuestionar o proteger. En este contexto, el amuleto adquiere nuevas dimensiones simbólicas y formales, dialogando desde una mirada crítica y poética.

Actualmente el valor de los procesos, el uso de materiales no convencionales, el reciclaje, así como el concepto del artista, convierte a la joyería contemporánea en un medio narrativo y emocional.

3.2. Referencias de obras y artistas

Creadores como [Joana Vasconcelos](#), [James Lee Byars](#), [Annette Messager](#) y en la joyería contemporánea [David Bielander](#), [Otto Künzli](#), Lisa Walker, [Daniel Kruger](#), [Helen Britton](#) han utilizado el cuerpo, el ritual, el objeto cotidiano y la escala como herramientas para activar narrativas sensibles, críticas, espirituales o políticas. Sus trabajos han servido de inspiración para abordar la idea no solo como joya, sino como una instalación artística.

Esta mirada contemporánea ha estimulado la propuesta del proyecto expositivo desde una perspectiva colectiva que pretende recordar, entender y honrar nuestra tradición para fortalecer nuestra visión artística actual.

Con esta idea, el carácter acumulativo, narrativo y simbólico de los amuletos tradicionales, como los collares de La Alberca, han sido una fuente de inspiración para la instalación propuesta.

A través del uso de materiales y lenguajes actuales, el alumnado ha construido una nueva lectura del amuleto como expresión de protección, deseo o memoria personal, vinculando tradición y modernidad.

4. Diseño de la Exposición

4.1. Concepto curatorial

El proyecto expositivo **MEMORIAS ENCADENADAS - entre protecciones y deseos** es una propuesta que nace del diálogo entre la tradición y la contemporaneidad, entre la memoria colectiva y la experiencia personal, entre la protección simbólica y el deseo íntimo.

El proyecto toma como punto de partida la investigación realizada por todo el alumnado de los C.G.S en Joyería Artística, Orfebrería y Platería Artística, Bisutería Artística y Esmalte al Fuego sobre Metales, impartidos en la Escuela de Arte ,3 y es el resultado de un proceso interdisciplinar y colectivo que ha implicado tanto el trabajo en módulos teóricos como de talleres prácticos (Esmalte, Joyería, Orfebrería, Dibujo Artístico, Modelado, Elementos Proyectuales y Proyectos). A través de esta aproximación integral, el alumnado ha abordado el amuleto como objeto de estudio, reinterpretación y creación. Cada pieza es el reflejo de una investigación conceptual y formal de cada estudiante, donde se entrelazan referencias históricas, significados personales y exploraciones plásticas.

Desde el Departamento de Desarrollo y Promoción Artística se ha planteado una mirada abierta y reflexiva del conjunto de obras, estructurando el discurso expositivo a partir de los siguientes **criterios**:

- La pertinencia y adaptación al tema propuesto: la vinculación de cada obra con el concepto de amuleto para el presente.
- La calidad técnica y procedimental: el cuidado en la realización y la coherencia en el uso de materiales y técnicas.
- El grado de contribución conceptual y plástica al proyecto expositivo: la capacidad de crear piezas que invitan a la reflexión, con propuestas ricas y diversas que se enlacen.
- El diálogo colectivo: la oportunidad de construir una idea global donde participen todos los estudiantes.

La instalación expositiva se ha concebido con la intención de propiciar una experiencia reflexiva, lúdica y participativa.

La pieza central es un **COLLAR – OBJETO colectivo**, de gran formato, fuera de escala, construido a partir de amuletos diseñados y producidos por los alumnos, que funciona como eje narrativo de la instalación. Una obra acumulativa, inspirada en los collares tradicionales como los de La Alberca, que ofrece una lectura actualizada de los mismos, ampliando su significado desde una perspectiva actual. En paralelo, un **PANEL MURAL DE POSTALES colectivo**, que expone de forma visual los estudios gráficos y conceptuales de las propuestas.

La instalación invita a visitar una CADENA DE MEMORIAS entre PROTECCIONES Y DESEOS, visibilizada desde objetos y dibujos que quieren transmitir un recorrido entre lo íntimo y lo colectivo, entre la tradición y el presente, entre la necesidad de protegerse y el impulso de desear.

El alumnado creador de las piezas realiza una ficha explicativa de la misma, que los visitantes podrán acceder a través de códigos QR, que incluyen título, técnica, dimensiones y un breve texto que desarrolla en profundidad el concepto de cada obra.

4.2 Distribución del espacio expositivo

La instalación se adapta a las condiciones del espacio expositivo asignado, proponiendo una distribución que combina lo mural y lo espacial, lo gráfico y lo objetual, lo bidimensional y lo tridimensional.

El montaje se estructura en dos zonas principales:

PANEL MURAL, VERTICAL: uno o dos paneles de 200 x 200, según el espacio asignado, que actúan como soporte de los dibujos de los amuletos, realizados por el alumnado. Estas imágenes se organizan en una retícula que ordena y unifica las diferentes propuestas gráficas de técnicas y

expresiones muy variadas, generando un mural de postales que funciona como un fondo escenográfico que sugiere un universo simbólico, repleto de fragmentos de intenciones y deseos

IDEA PANEL MURAL, con algunos de los dibujos de los amuletos creados por los estudiantes a modo de ejemplo.

COLLAR – OBJETO, SUSPENDIDO: en diálogo con el fondo gráfico, se eleva una instalación de formato grande: un collar-objeto colectivo que se mueve por el espacio.

Esta estructura de cadena modular, semejante a un collar, cinturón o guirnalda, se construye a partir de una cadena articulada de eslabones forrados en tela, de la que cuelgan los amuletos tridimensionales. Cada uno ha sido diseñado y producido por los estudiantes con diferentes procesos tanto tradicionales de la Joyería en metal, como otros más actuales como impresión 3D, intervenidos con diversos materiales.

IDEA COLLAR - OBJETO, con algunos de los amuletos diseñados y fabricados por los estudiantes a modo de ejemplo.

Esta distribución busca que el público observe, se mueva y participe rodeando la instalación, reflexione y se detenga ante los detalles para crear una lectura libre, poética y participativa de la exposición.

1/2 Posibles vistas de la instalación en el espacio expositivo

PROYECTO EXPOSITIVO MUSEO DEL TRAJE

ALUMNO: Nardy Alejandra Gativa De la Hoz
TÍTULO DE LA PIEZA: Jungla Jaguar
DESCRIPCIÓN
TIPOLOGÍA: Colgante
MATERIALES: Cobre, Esmalte al fuego, Bronce
DIMENSIONES: 60x50x21

NARRATIVA - JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA:
El amuleto Jungla Jaguar está inspirado en el gran felino de América que históricamente y en diversas culturas, sobre todo indígenas y prehispánicas, simboliza poder y representa la energía de la naturaleza. El jaguar es un animal solitario y cazador de hábitos crepusculares que evoca fuerza y seguridad, cualidades deseables y admirables en un mundo contemporáneo donde la competencia, el desarrollo y la multitud de congéneres resultan desafiantes para cualquier individuo.
Para quien conciba la idea de que la fuerza interna es la clave para vencer los límites de o temores autoimpuestos y socialmente adquiridos, los atributos del jaguar como gran predador de la selva son ejemplo y anhelo. Así, en un símil del hábitat del Jaguar, la selva tropical, y el conjunto de elementos artificiales creados por el hombre para vivir en grandes masas, la ciudad o la jungla de cemento, el amuleto abstrae la gran urbe en círculos de contorno irregular segmentado que ensamblados en tres niveles sugieren el arte de uno de los conocimientos más ampliados como amuleto a lo largo de la historia, el ojo. En él interviene el animal como observador dominante que interactúa con el juego de piezas, evocando así la fuerza del gran felino que con seguridad se relaciona con la urbe o el ojo que ve al espectador.

3/Detalle del collar

4/Ejemplo ficha con la información de cada una de las piezas creadas por los alumnos que se incluirán en un QR en el espacio expositivo con toda la información del proyecto.

6. conclusión

La propuesta expositiva ha sido concebida como una **instalación participativa**, que invita al espectador a implicarse más allá de la simple observación. La disposición de la pieza expositiva, la diversidad de materiales y lenguajes plásticos, busca despertar la curiosidad y provocar una mirada reflexiva que conecte nuestro presente con la celebración de la primera Exposición del Traje Regional, celebrada hace ya 100 años. Esta propuesta explora el amuleto como lenguaje simbólico entre pasado y presente, entre lo íntimo y lo colectivo, y lo reinterpreta desde la mirada de una nueva generación de creadores.

El alumnado de la Escuela de Arte 3 ha generado una propuesta que reflexiona sobre la tradición y la memoria, al mismo tiempo que crea un espacio para la reflexión, el juego, la emoción y el deseo.

Madrid 21 de abril 2015