

200 años de Pilchas Criollas: Identidad en el Diseño Rioplatense.
Por María Ortiz

Los comienzos.

La idea que dio curso, entre otras, a la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil fue la de generar productos propios, potenciando un diseño emergente que permita desarrollar nuevos conceptos y estéticas alejadas de los mercados internacionales.

Comenzaron a dictarse las primeras materias en Abril de 1989 pero no fue hasta el año 2001 cuando comienza la recuperación industrial¹ que las carreras de Diseño cobraron importancia dando lugar a la aparición de nuevas marcas, diseñadores, circuitos de exhibición y compras.

En este trabajo volcamos nuestro interés histórico en la indumentaria autóctona en cuanto la aislamos para su análisis y nos permite comprender determinadas prendas u objetos que en su momento fueron confeccionados para cumplir una función. Generalmente realizados por los mismos usuarios o artesanos en un cierto contexto productivo, nos dejan vislumbrar a la sociedad de su época y extrapolarlo a nuestros tiempos bajo la estudiada mirada de los diseñadores.

Observamos en los últimos doscientos años que nuestra sociedad, nuestra mirada e intereses, se relacionan con la historia de la colonización. Es interesante ver como esa colonización excedió el marco de lo meramente territorial, para ir poco a poco interviniendo también sobre las manifestaciones culturales y artísticas.

Las influencias en la indumentaria y su aceptación se hicieron notar rápidamente con la llegada de los europeos que se extendió por más de doscientos años pero, esa mirada impuesta va a ser discutida por un grupo de jóvenes en los años sesenta y luego con el tiempo transformada, como es el caso de las pilchas criollas, en una forma de identidad local y exportación.

Si bien gran cantidad de diseñadores autodidactas inundaban la escena local en la década de los 60s, poco se conocía sobre una metodología que derivara en el armado de colecciones y representación de tendencias socio culturales². La mayor parte de los talentos surgían de escuelas de arte como Mary Tapia, tucumana, que realizó su primer desfile en Buenos Aires en 1967 en el Instituto Di Tella. Fanática de los tejidos como el barracán y la artesanía relacionada al noroeste argentino, su misión era la de cambiar los hábitos vestimentarios de los porteños para que aprendieran a llevar cultura sobre su cuerpo, fue una pionera en la mirada sobre lo autóctono y llevó sus diseños por Nueva York y París.

¹ La industria textil y de indumentaria vivió su peor caída debido al ingreso de productos importados que dejaron sin posibilidades a la actividad durante la década de los 90s.

² Erner, Guillaume (2010) Sociología de las Tendencias. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

Figura 1. Tapia, M. (1969) Desfile Pachamama. París.

Otra gran artífice de la moda argentina en esa época fue Medora Manero. Una de las primeras en buscar en la historia de nuestro territorio aquellas prendas que fueran parte de sus colecciones como la bombacha de campo y el poncho, en una nota realizada en el año 2008 comenta sobre sus incursiones en las pilchas criollas: “Siempre fui de avanzada. Me parece que más que mirar para atrás, uno tiene que mirar para adelante. Aunque también sé mirar para atrás, porque he estudiado mucho, claro.”³

Hacia fines de la década de los ochenta con la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y textil se instaló una nueva mirada que impulso al Diseño argentino desde una perspectiva enfocada en un perfil académico que nos ha abierto caminos como foco de tendencia mundial para Latinoamérica y el resto del mundo.

Conociendo nuestra identidad: el estudio de las Pilchas Criollas⁴

A partir del auge en las carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, se ha abierto un gran campo de investigación sobre lo que denominamos pilchas criollas más allá de la representación intuitiva con la que trabajaron los / las diseñadores de los 60s y 70s.

El saber sobre nuestras costumbres campestres y coloniales ha sido siempre fuente de investigación para historiadores y curadores de arte. La bibliografía clásica colonial como las

³ La Nación (2008) ‘la edad es mental; todo es mental’ Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1058450-la-edad-es-mental-todo-es-mental> [Visitado 14 de Agosto de 2016]

⁴ Pilcha: Prenda de Uso / Criollo: Dícese del descendiente de extranjeros, no siendo americanos, nacido en las regiones del Plata. (Assuncao: 1991 p.17)

litografías de Bacle⁵ y D'Hastrel; las acuarelas de Pellegrini y Vidal; y los diarios de viajeros ingleses y franceses han sido una gran raíz para el estudio específico de prendas, textiles y usos particulares de conjuntos tanto en la ciudad de Buenos Aires y Montevideo como en la zona de campo que hoy pertenece a la provincia de Buenos Aires. Han habido pocos autores capaces de recopilar la información detallada sobre usos en Indumentaria y textil siendo uno de ellos Fernando de Assuncao⁶ de nacionalidad uruguaya pero con parte de sus raíces en Brasil. A partir de este autor es que poseemos un amplio detalle de las prendas utilizadas por el personaje más emblemático del campo argentino: El Gaucho.

Definido por Hilario Ascasubi como:

El Gaucho es el habitante de los campos argentinos; es sumamente experto en el manejo del caballo y en todos los ejercicios del pastoreo. Por lo regular es pobre, libre e independiente. A causa de su misma pobreza y de sus pocas necesidades; es hospitalario en su rancho, lleno de inteligencia y de astucia, ágil de cuerpo, corto de palabras, enérgico y prudente en sus acciones, muy cauto para comunicarse a los extraños, de un tinte muy poético y supersticioso en sus creencias y lenguaje, y extraordinariamente diestro para viajar solo a los inmensos desiertos del país, procurándose alimentos, caballos y demás, con solo su lazo y las bolas ⁷

Los rasgos culturales, el lenguaje, la religión, las formas económicas que se importaron de Europa, son todos elementos que conducen a que la situación colonial se prolongue. La búsqueda de nuestras raíces latinoamericanas, de nuestra identidad, va a ser conflictiva ya que la diversidad cultural producto del mestizaje, del sincretismo, la hibridación cultural producida por las corrientes inmigratorias⁸ generan la necesidad de encontrar la originalidad en el descubrimiento e integración de las diferentes tradiciones. Vimos como de manera intuitiva aparece en el diseño hacia los años 60s y se profundiza con el desarrollo del estudio de la indumentaria y los textiles en el ámbito académico.

Prendas como el poncho⁹, quizás la más característica del vestir gauchesco es una prenda de abrigo y con el correr de los años desde el siglo XVIII cuando data su origen, esta prenda ha ido mutando según la zona por su tejido, color y el uso de guardas que permiten reconocer las distintas regiones del virreinato del Río de la Plata para luego dar identidad a cada una de las provincias argentinas. El chiripá, también con antecedentes en civilizaciones antiguas, es la prenda de protección de los aborígenes, posee las características del traje antiguo por ser drapeada¹⁰ y parte de un rectángulo básico que toma forma sobre el cuerpo. La camisa, proveniente de Europa encarna parte del traje moderno que se mezcla con las prendas autóctonas, se lleva en el conjunto con el chaleco y la chaqueta que también poseen las

⁵ Bacle fue un litógrafo suizo radicado en Buenos Aires hacia 1828 su obra más importante es *Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires*. En las ilustraciones se observan diferentes aspectos de la vida tanto en la ciudad como en el campo.

⁶ Pilchas criollas, usos y costumbres del gaucho con ilustraciones de Federico Reilly y autoría de Fernando de Assuncao (1931-2006) fue publicado por primera vez en 1975 con el afán de describir las prendas autóctonas.

⁷ Del Carril, Bonifacio (1978) *El Gaucho*. Editorial Emecé. Argentina.

⁸ Es conveniente ampliar el concepto de hibridación que expone García Canclini, quien lo ha analizado en profundidad y ampliado por ejemplo en: García Canclini,N. (2005) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed. Paidos. Buenos Aires.

⁹ Tiene la particularidad de ser una tipología de uso universal, conocida en antiguas culturas de todos los continentes como Eurasia, África, Australasia (Melanesia y Polinesia) y Meso y Sur América (Asuncao: 1991 p.69) Consta de un paño de tela rectangular con una abertura en la parte central para la cabeza; cubre el torso y su materialidad más difundida es la lana.

¹⁰ Boucher, François (2009) *Historia del traje en Occidente*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. España.

características del traje cosido y cerrado pertenecientes al terno adoptado por el hombre de la revolución industrial.

Los accesorios típicos como la bota de potro¹¹ que se confeccionó con las extremidades de burros, vacas, terneros, potros y yeguas porque poseían el formato que luego se adaptaría al tobillo dejando los dedos del pie a la vista, funcionaba como protección para la cabalgata y ofrecía por el material un largo tiempo de uso. Otros accesorios que aparecen completando la silueta del Gaucho son el pañuelo conocido por sus múltiples formas de colocar (como vincha, serenero o golilla) las boleadoras típicamente aborígenes adaptadas por los gauchos como herramienta de caza, los sombreros, algunos heredados de España como el chambergo y otros provenientes del alto Perú como pueden ser las pajillas, las divisas que decoran las galeras con frases como Dios y Patria o Vencer o Morir, el facón, el tirador, el culero y la rastra.

Todos estos elementos que conforman la identidad del gaucho y de los personajes rioplatenses comenzaron a tomar protagonismo en las colecciones de diseñadores argentinos como Pablo Ramírez, la marca Juana de Arco, Laura Valenzuela, Vero Ivaldi y Cora Groppo entre otros, primeras camadas de egresados de la década de los 90s y principios del 2000. No solo el diseño local puso énfasis en estas tipologías; diseñadores europeos como John Galliano para Dior y Karl Lagerfeld para Chanel invocaron la actitud gauchesca y sus prendas en colecciones de Prêt à Porter a mediados de los 2000.

Más allá del análisis tipológico y sobre los textiles, es necesario entender que la fusión que da lugar a nuestra identidad rioplatense; luego repartida entre Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil; tiene su origen en el choque de culturas que se produce sobre todo durante los siglos XVIII y XIX. El encuentro entre las sociedades mayormente española e inglesa que vivían su segunda etapa de modernidad radiante en plena revolución industrial llegan a nuestro territorio con una comprensión de la indumentaria basada en producciones a gran escala fomentada por las grandes invenciones del Siglo XIX entre ellas la maquina de coser que permitió el acceso a prendas “de moda” por la sociedad burguesa y la aparición de las famosas tiendas departamentales como la inglesa Libertys. Al llegar al territorio sudamericano se encuentran con civilizaciones que ante su mirada positivista y enciclopédica estaban ancladas en una antigüedad difícil de comprender. Es aquí en esta mezcla que nacen las pilchas criollas donde el traje drapeado comúnmente estudiado en los pueblos de la antigüedad le gana espacio al traje moderno de piezas cosidas y cerradas dando lugar a un nuevo conjunto conjugado entre aborígenes y conquistadores. Así la indumentaria y los textiles son el reflejo de la lucha entre identidad y colonización.

La riqueza de esta fusión ha llevado a ampliar las investigaciones a todo el territorio que abarcó el Virreinato del Río del Plata en búsqueda de nuevas texturas, textiles, formas de armado, tejeduría, hilatura y procesos de teñido que han sido típicos de cada localidad. Los vastos territorios de las regiones sudamericanas son complejos de descubrir y conllevan una mirada multicultural no solo por la diversidad de culturas precolombinas que se han descubierto e investigado sino también por los cambios geográficos y climáticos que pueden observarse de Norte a Sur de la región que tienen como resultado un territorio de contrastes.

Catálogos como el Mapa del Diseño Argentino realizados desde instituciones como el INTI¹² en su observatorio de tendencias, dan conocimiento de esta exploración enfocada en creaciones autóctonas. Manuela Rasjido en Catamarca, Velasco de Chaco, Brandazza en Santa Fe, Vida de Perros de San Juan y Uchi Bolcich de Río Negro son algunos de los creadores que entraman esta

¹¹ En palabras de Asuncao escrita como: “un tipo de calzado rústico, funcional, que fue usado por nuestra gente rural desde el siglo XVII y que fue común a los arrieros de mulas de Chile y Perú, a los primitivos vaqueros y sebeadores del litoral occidental platense, a los changadores de la Banda Oriental y a los cruzadores paulistas y lagunistas que arreaban mulas hacia las minas y luego depredaban el vacuno en las praderas de la Vaquería del Mar”.

¹² Instituto Nacional de Tecnología Industrial

ruta de la identidad nacional. A partir de esta pesquisas se ha generado una importante conciencia sobre la revalorización de los tratamientos como fracción en la búsqueda de nuestra identidad y en la creación de colecciones con diseño. Asimismo la artesanía y sus tiempos pausados son una nueva perspectiva sustentable que pareciera tan importante en nuestros días. La mirada hacia adentro queda instaurada para crear una identidad en primera instancia rioplatense y luego latinoamericana, lejos de aquel fanatismo que tenía como acción principal copiar modelos europeos bajo la creencia de que eran la única versión posible sobre el diseño de vanguardia.

Figura 2. O'Reilly, Federico. (1991) Pilchas Criollas: El Gaucho.

Ida y Vuelta en Diseñadores Argentinos.

El avance del diseño y la resignificación de las pilchas criollas en las colecciones de los últimos 20 años han ido conformando la escena de la identidad Nacional. Entre los diseñadores que retoman tipologías gauchas vale la pena resaltar la figura de Pablo Ramírez que ha sido el que persiste en mostrar siempre la cultura local en sus temáticas de colección. Oriundo del pueblo de Navarro en la provincia de Buenos Aires han pasado por sus colecciones los distintos accesorios y tipologías gauchescas como el pañuelo, las pajillas reinterpretadas en su color vedette: el negro, la bota de montar como una renovada bota de potro, la falda de la china¹³, la camisa en un blanco inmaculado y las bombachas de campo¹⁴. Ramírez es un producto de exportación y ha logrado posicionarse como un emblema de la identidad nacional vistiendole actrices para premiaciones como los oscar y generando colecciones cápsula para distintas marcas entre ellas La Dolfina dedicada a prendas de polo. En una entrevista reciente comenta su mirada sobre el mercado internacional:

¹³ Nombre utilizado para identificar a la mujer del campo generalmente asociada al gaucho

¹⁴ Tipología que toma fuerza a principios del siglo XX como la prenda que suplanta al chiripá gaucho a la hora de trabajar en el campo. Se caracteriza por su durabilidad y comodidad.

“Para mí importa más trabajar en la calidad que en la novedad, que es pasajera. En el mundo se hacen producciones monstruosas en la producción de desfiles, pero descuidan otras cosas...”

“Lo que me pasa es que cuando algo es tendencia, intento huir de eso. Hace unos años, cuando no estaba de moda lo que yo hacía, estaba tranquilo; pero ahora que hay una vuelta hacia el negro, hacia lo gótico, tengo que encontrar para qué lado irme y no quedar pegado...”

Una contemplación interesante que hace hincapié en la rapidez con que se generan las tendencias de moda que parecieran estar desbocadas, mayormente desde la existencia del Fast Fashion¹⁵. Ese escape a la macrotendencia¹⁶ es quizás un punto fuerte en los diseñadores argentinos que por un lado se ven obligados a tiempos de producción más lentos y con altibajos económicos pero al mismo tiempo son parte de una nueva generación en donde la perdurabilidad de la prenda y su materialización son primordiales. La vuelta a la prenda única y durable es un puntapié para la mirada del exterior.

Otra diseñadora que es un emblema del Diseño Argentino no solo por el uso de tipologías como el poncho si no también por una búsqueda de resignificación de la silueta drapeada del campo argentino mezclada con elementos históricos y pop es Mariana Cortés creadora de la firma Juana de Arco. Comenzó en el año 1998 con un pequeño emprendimiento que se vio impulsado luego de la crisis del año 2001 cuando decide crear prendas con el tejido totora reciclado de remeras de jersey de algodón. Este tejido se popularizó durante la primera década del 2000 y Juana de Arco se consolidó como una mentora de las técnicas artesanales autóctonas llegando a vender en Japón.

Figura 3. . Ramirez, P. (s/f) Gaucho Ramirez.

¹⁵ El concepto de “Fast Fashion” se refiere al nuevo fenómeno de poder adquirir prendas a muy bajo costo e inspiradas en las últimas tendencias. En general estas prendas, suelen ser “copiadas” de grandes diseñadores y marcas de primera línea. Algunas de las tiendas más conocidas son Topshop, Zara y H&M.

¹⁶ Tendencias de índole global descritas por Martin, Raymond. The Trend Forecaster's Handbook. London: Laurence King, 2010.

Figura 4. Juana de Arco. (2016) Poncho.

Perspectivas a futuro.

Falta aún un incansable camino a recorrer en lo que respecta a identidad nacional en el diseño. Si bien los últimos 20 años han sido una gran apertura para muchos diseñadores locales todavía se necesita fomentar y cimentar una identidad nacional. Muchas marcas masivas siguen aún copiando el modelo europeo sin poder apreciar la cantidad de información que puede abastecer el extenso territorio de la república argentina y países aledaños.

Los laboratorios de tendencias que tuvieron gran auge desde la década de los 80s y llegaron a su cima con el comienzo de la globalización (Erner 2010: p.48) necesitan encontrar siempre nuevas tendencias de consumo para abastecer el fugaz mercado de la moda. Nuestra región es sin dudas una rica fuente de archivo que debe aún ser investigada y desarrollada por nuestros alumnos y profesionales a futuro no solo fomentando una mirada efímera sobre la moda si no también generando consumo sustentable y consciente a partir del encuentro con las raíces artesanales de pueblos originarios.

Referencias Bibliográficas:

Assunçao, E.O. (1991) Pilchas Criollas. Usos y Costumbres del Gaucho. Ed. Claridad. Buenos Aires.

Bacle,César Hipólito (1966) *Estampas de Buenos Aires*; Centro Editor de América Latina; Buenos Aires.

Boucher, François (2009) Historia del traje en Occidente. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

Del Carril, Bonifacio (1978) El Gaucho. Editorial Emecé. Argentina.

Erner, Guillaume (2010) Sociología de las Tendencias. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

García Canclini,N. (2005) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed. Paidos. Buenos Aires.

Ludmer, J. (1988) El género gauchesco, un tratado sobre la patria. Ed. Sudamericana.Buenos Aires.

Martin, Raymond. The Trend Forecaster's Handbook. London: Laurence King, 2010.

Rama, Ángel (1982) Los gauchipolíticos rioplatenses. Capítulo. CEAL. Buenos Aires.

Todorov, Tzvetan (1991) La conquista de América. Editorial Siglo XXI. México.

Imágenes:

Figura 1. Tapia, M. (1969) Desfile Pachamama. Fotografía. Recuperado de <http://www.lagaceta.com.ar/nota/609702/moda/construyen-soberania-estetica-tienen-como-figura-icono-tucumana.html> [Visitado 14 de Agosto 2016]

Figura 2. O'Reilly, Federico (1991) Pilchas Criollas: El Gaucho. Ilustración. Recuperado de <http://www.infobae.com/2016/04/16/1804791-pilchas-criollas-como-vestian-nuestros-gauchos/> [Visitado 14 de Agosto de 2016]

Figura 3. Ramirez, P. (s/f) Gaucho Ramirez. Fotografía. Recuperado de <http://www.quieromoda.com/latam/372/> [Visitado 14 de Agosto de 2016]

Figura 4. Juana de Arco (2016) Poncho. Fotografía. Recuperado de http://entremujeres.clarin.com/ponchos-capas-alto-invierno-2012_0_1334869259.html [Visitado 14 de Agosto de 2016]

Recursos electrónicos:

La Nación (2008) '*la edad es mental; todo es mental*' Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1058450-la-edad-es-mental-todo-es-mental> [Visitado 14 de Agosto de 2016]

Los Andes (2015) '*Entrevista a Pablo Ramirez: Elegancia Taciturna*' Disponible en: <http://www.losandes.com.ar/article/entrevista-a-pablo-ramirez-elegancia-taciturna> [Visitado 14 de Agosto de 2016]