



LAS CHAQUIRAS COMO ORNAMENTO EN EL CONTINENTE TRAJE E INDUMENTARIA LATINOAMERICANA

CUADERNILLO EDUCATIVO



Museo de Arte Popular
Americano Tomás Lago
Facultad de Artes
Universidad de Chile



Museo de Arte Popular Americano Tomàs Lago

Facultad de Artes | Universidad de Chile

Para este cuadernillo:

Contenido | Consuelo Agar y Paulina Aguilera.

Diseño | Emilia Pinto.

Equipo MAPA:

Dirección | Nury González.

Coordinación y Diseño | Elena González.

Colecciones, Archivo e Investigación | Felipe Quijada.

Conservación y Restauración | Sergio Michael,
Catalina Encina y Carolina Morales.

Extensión y Educación | Deysi Cruz.

Fotografía | Javiera Cristi.

Montaje | Guido Zamorano.

Asistentes de Sala MAPA GAM | Catalina Guzmán,
Carmen Prieto y Pablo Báez.

Indice

Presentación	3
Arte Popular	5
Traje e indumentaria Latinoamericana	7
La indumentaria	9
Cuentas: selección de piezas	11
Teje tu pulsera de mostacillas	19

Presentación

Las chaquiras como ornamento en el continente

La muestra “**Traje e Indumentaria Latinoamericana**” exhibe parte de la colección del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, perteneciente a la Universidad de Chile.

En este cuadernillo buscamos presentar y generar una reflexión sobre el arte popular a partir de piezas puntuales seleccionadas para este objetivo. Las piezas

escogidas para ello cuentan con una materialidad compartida: la chaquira o mostacilla. A pesar de que se trata de etnias ubicadas en diferentes territorios del continente incorporan el tejido con mostacillas para enriquecer sus indumentarias.

A través de este cuadernillo invitamos a conocer las piezas y a reflexionar sobre lo que conocemos de las culturas y sus creaciones, así como observar si de alguna manera sus usos se encuentran presentes aún en la actualidad.





Arte Popular

Arte popular en Chile

El Arte Popular es un tipo de creación que se caracteriza por emplear una técnica manual dando origen a objetos que destacan por la riqueza de sus diseños, formas y materialidades.

Tradicionalmente las técnicas como sus usos y simbología han sido traspasadas de generación en generación. De este modo,

las creaciones del arte popular actúan a la vez como documento cultural y forma de registro; lo que nos permite adentrarnos y comprender los modos de vida de los pueblos. Una de las características del arte popular es que siempre es contemporáneo, por lo tanto, es posible encontrar piezas realizadas y utilizadas en la actualidad estableciendo un contrapunto respecto a las pautas culturales que les dieron origen.



El MAPA resguarda parte del patrimonio artístico popular latinoamericano. Sus principales tareas son restaurar, conservar, investigar, documentar y difundir este importante legado y hacerlo accesible al público.



Algunos Artistas populares chilenos:

Dolores Jorquera | alfarería
Alfredo Manzano | cestería
Violeta Parra | arpillerías, cerámica, pintura
Víctor Inostroza | pintura instintiva
Dominga Nenculman | alfarería

En todo Chile encontramos arte popular. Localidades como Quinchamalí, Pomaire, Talagante, Rari, Chimbarongo, Doñihue, Ninhue, entre otras, son reconocidos por la identidad de sus creaciones.

La exposición

¿De dónde provienen las piezas?

A través de su historia y la formación de sus colecciones, el MAPA ha recibido y adquirido desde los años '40 cerca de un millar de piezas correspondientes a la categoría de traje indumentaria. El ajuar doméstico, la vestimenta y trajes ceremoniales con carácter tradicional usados por distintos pueblos y comunidades de Latinoamérica se encuentran ampliamente representados en una colección de carácter único debido al gran valor patrimonial de las piezas que custodia el museo.



Patrimonio cultural

Las piezas del museo conforman un patrimonio cultural que representa la herencia que nos han dejado nuestros antepasados y que sigue aún vigente en nuestros días.

Para esta exposición se han escogido 155 piezas, las que proceden de México, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, tanto de origen indígena como popular. Podemos encontrar sarapes, huipiles, ponchos, rebozos, uncos, fajas, faldas, sombreros, chullos, monteras, cintas, muñequeras, tobilleras y otras tipologías, con materialidades tan variadas como lana, algodón, fibra vegetal, plumas y abalorios de diversa índole, dando cuenta de la heterogeneidad cultural de la región.

Cabe destacar que buena parte de la indumentaria presente en la muestra fue elaborada a mediados del siglo pasado y sigue vigente hasta el día de hoy.



Una exposición intercultural

Las piezas presentes en la muestra dan cuenta de la riqueza y variedad de las diferentes culturas y cómo se integran en nuestro continente, permitiendo observar la creación popular americana desde una perspectiva intercultural.

Más allá de la vestimenta

En la exposición podemos apreciar los diferentes significados y usos que puede tener una prenda o un ornamento, que van más allá de cubrir y adornar el cuerpo, como es el caso de las prendas ceremoniales o rituales.

La indumentaria

¿Qué significa indumentaria?

En un amplio sentido, el concepto de indumentaria se relaciona con la vestimenta y los accesorios que la componen. No sólo se trata de una forma de vestir, sino que también constituye un modo de expresar elementos identitarios y simbólicos propios de cada cultura en un determinado contexto. Sirviendo aún en muchos casos como agente modelador y medio de expresión de criterios sociales, civiles y rituales.

Tal como ocurría en el pasado, actualmente utilizamos una amplia variedad de indumentaria con diferentes funciones.

Escogemos prendas de ropa que nos gustan o nos identifican, como una suerte de códigos culturales para ciertas ocasiones. Otras veces portamos accesorios que, más que adornar, representan un símbolo importante, como un amuleto, o



un objeto de devoción que nos permiten reafir mar nuestras creencias o pertenencia a un grupo.

Esto también sucede con las culturas ancestrales de América, quienes plasman en sus vestimentas su herencia cultural y su legado en el tiempo. Como se puede ver a través de las piezas del museo.

La indumentaria tradicional latinoamericana también puede ser entendida como documento cultural, señalando el género a través de prendas de exclusivo uso masculino y femenino o la pertenencia de su portador a un estrato social y civil determinado, entre otras aristas.



La indumentaria ¿una herencia?

¿Conservas objetos de tu familia que tengan valor para ti?

¿Conoces a personas que guarden vestimentas u objetos que pertenecieron a sus antepasados?

¿Has pensado en algún objeto que valore y quisieras que perdurara en el tiempo?

Chaquiras, abalorios o mostacillas

¿Qué son?

Son piezas o cuentas muy pequeñas con una perforación en el centro que permite trabajarla con diversas técnicas. Existen de distintos materiales, como piedra, vidrio, conchas de spondylus y plástico. Su uso

es generalizado en toda América y se popularizó después de la llegada de los españoles, generando un sincretismo cultural a partir de la materialidad, la técnica y el uso tradicional que se le da. Se utilizan principalmente para crear piezas ornamentales.



¿Lo sabías?

Antes de la llegada de los españoles las cuentas eran hechas de materiales naturales los que eran muy valorados. La concha de spondylus, por ejemplo, era más valorada como el oro por los incas.

Cuando los españoles llegaron a América trajeron consigo cuentas de vidrio fabricadas en Europa.

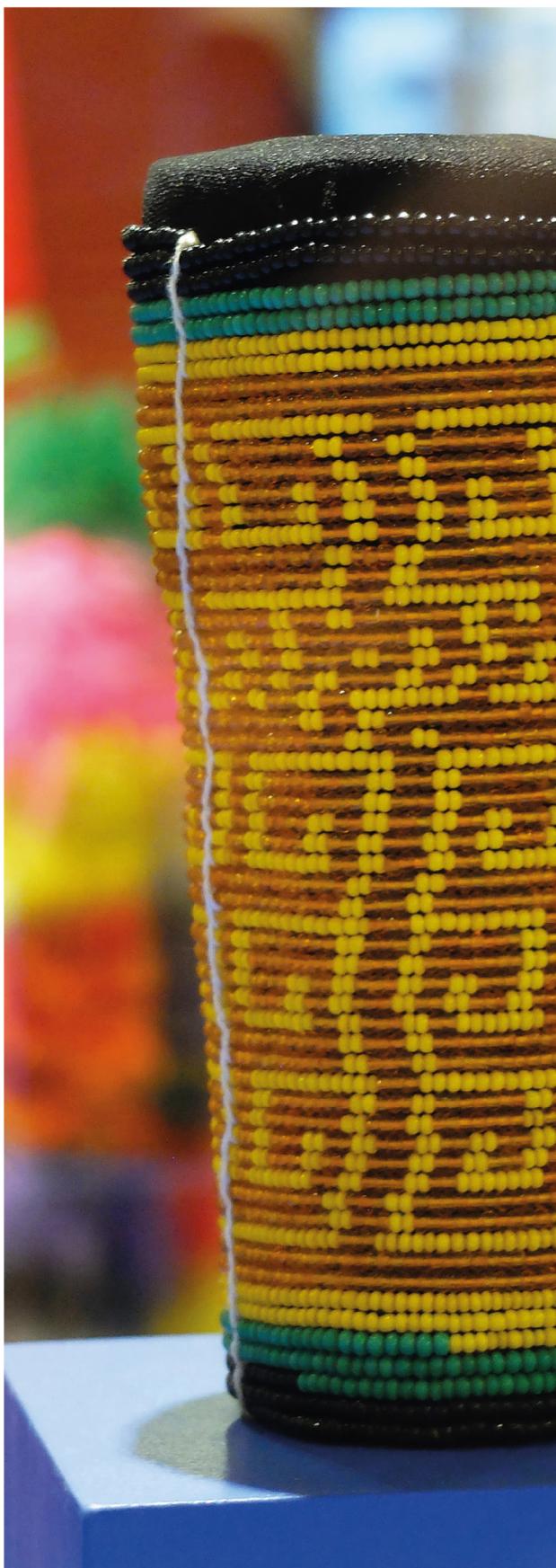
Las cuentas de vidrio fueron incorporadas a la indumentaria en América, lo que dio inicio a un intercambio. Estos pequeños vidrios se transformaron en un instrumento de trueque de mercancías.



Chaquiras

Chaquiras de Panamá

Las chaquiras o pulseras gunas pertenecientes a la colección del museo están hechas con cuentas de plástico, unidas a través de un hilo de algodón que estirado alcanza los tres metros, aproximadamente. Este hilo se enrolla alrededor del brazo dejando ver distintos diseños. Los colores y diseños de las chaquiras son seleccionados dependiendo del uso que tendrán; la ocasión para la cual serán utilizados y la persona que lo usará, sin embargo, siempre se mantienen las figuras geométricas y la inspiración en la naturaleza. Entre los colores más usados es común ver el negro, amarillo, verde, rojo, naranja y azul, los que se mezclan con cuentas transparentes permitiendo ver con claridad sus característicos diseños lineales.





Los gunas suelen narrar cómo en la Revolución Dule de 1925 sus abuelos lucharon sin miedo con el fin de proteger sus tierras y para que sus mujeres pudieran continuar luciendo las molas y los adornos corporales tradicionales.



Shipibo - Konibo

Pectorales shipibo

El MAPA posee un importante grupo de piezas de la cultura Shipibo-Konibo, indígenas que habitan la zona baja del Perú oriental, a orillas del río Ucayali. Su arte se constituye en particular por "diseños" geométricos denominados kené, utilizado tradicionalmente por mujeres que, a través de visiones producidas tras la ingesta de plantas visionarias, dibujan, tejen y componen a mano alzada, líneas que conforman complejas figuras que materializan la energía (koshi) de las plantas de poder (rao).

Destaca el reshro theoti o pectoral elaborado con mostacillas y discos cóncavos de plata. La disposición de las mostacillas mediante el kené representa el motivo de la anaconda primordial, ronin, en lengua shipibo.



La cultura Shipibo- Konibo es uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana, se contabilizan alrededor de 150 comunidades ubicadas principalmente en las provincias de Ucayali, y también en Loreto, Huánuco y Madre de Dios. El kené es creado principalmente por mujeres y fue declarado patrimonio cultural de Perú el año 2008.



¿Lo sabías?

La serpiente en la representación.

La anaconda es un animal de poder para el pueblo Shipibo-Konibo ya que representa una deidad tutelar (Ronin) a partir de la cual se origina la creación artística de esta cultura. En la piel de la serpiente están contenidos múltiples diseños, los cuales son representados a través del kené en distintas materialidades como: cerámica, textil, madera e incluso sobre la piel.

Platería Mapuche

Tocados Mapuche

Durante la segunda mitad del siglo XIX se difundió entre los Mapuche el uso de la platería, especialmente en su indumentaria, reemplazando la utilización de cuentas de piedra, vidrio y otros abalorios. Para la muestra se ha seleccionado una reducida cantidad de piezas de esta materialidad, elegidas por su representatividad y por su condición respecto a la indumentaria del pueblo mapuche, enfatizando la importancia del portador de la prenda que llevaba este metal.

La colección mapuche es una de las más importantes del MAPA, por su riqueza material, cultural e histórica. Está compuesta por cerca de cuatrocientas piezas de diversas materialidades siendo una de las más importantes, la platería. La mayor parte de las piezas fueron adquiridas por la Universidad de Chile al coleccionista Pedro Doyharçabal, comerciante de origen vasco que llegó a Chile en marzo del año 1894 a la localidad de Chol-Chol, Región de la Araucanía, desde donde comenzó a formar su colección.

Si bien antes de la llegada de los españoles la metalurgia se encontraba presente en la zona, el uso de la plata se extendió gracias al abundante comercio existente en la zona de la Frontera con los españoles. Se empezaron a utilizar monedas de plata para desarrollar piezas de joyería para las mujeres y ornamentos de caballos de los caciques. El uso de la platería ornamental se transformó en símbolo de poder y reflejo del estatus social de sus poseedores.

¿Lo sabías?

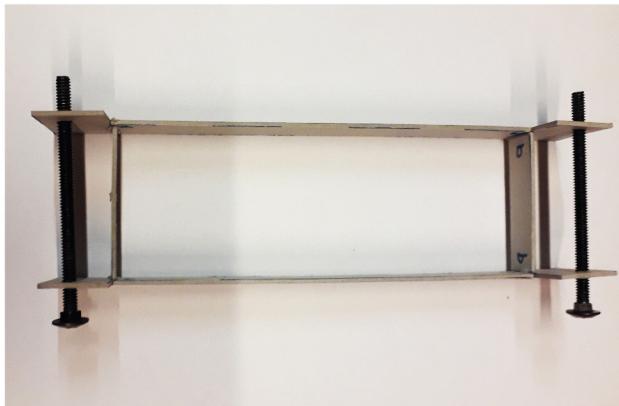
EL Retrafe u orfebre mapuche es quien crea y realiza las piezas en plata. Las joyas representan un medio de comunicación, en donde cada elemento se conecta con su sentido metafísico. Para el pueblo Mapuche, adornar el cuerpo implica cargarlo de significados y mensajes que trascienden el plano terrenal. Ser retrafe es una práctica heredada por generaciones mediante el linaje paterno. Es, además, un reconocimiento que otros deben hacer, no puede ser autodenominado. El territorio donde se crean las piezas es clave para comprenderlas.



Tutorial:

Haz tu pulsera de mostacillas

Construcción del telar



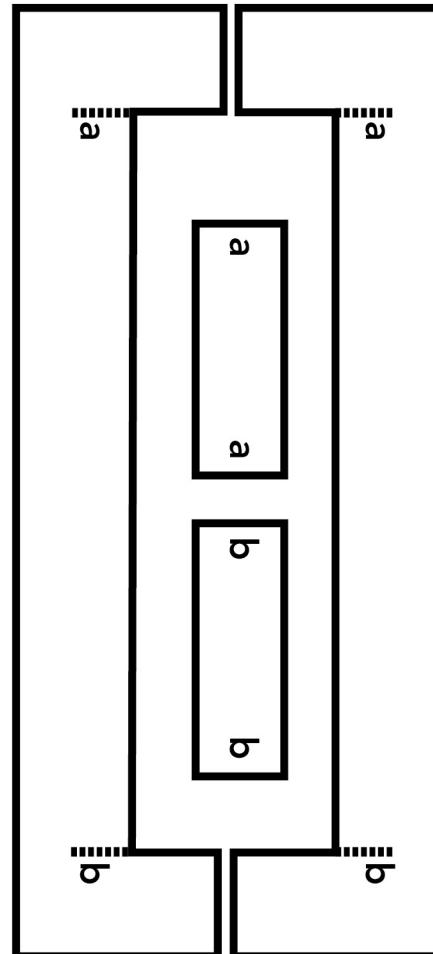
Materiales:

cartón piedra
tijeras o corta cartón
tornillo o perno de 10 cms.
pegamento
lápiz grafito

Paso a paso:

1. Imprime este esquema en tamaño carta.
2. Recorta la plantilla y los orificios pintados en negro.
3. Dibuja la plantilla en el cartón piedra y luego recórtala.
4. Pega los lados del telar a y b como se muestra en la imagen.
5. Introduce el tornillo por los agujeros de los costados del telar.

Y listo ! ya tienes tu telar de mostacillas.



La pulsera



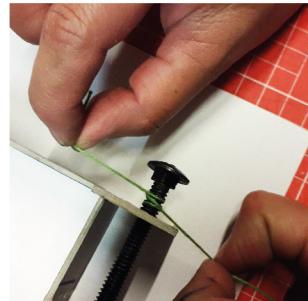
Materiales:

mostacillas de dos colores
aguja
hilo grueso
tijeras
hoja cuadriculada
lápiz grafito

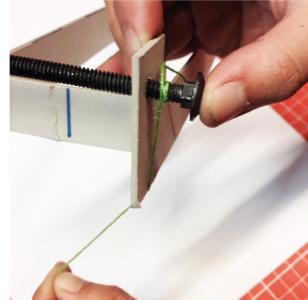
Montaje de urdimbre

Paso a paso:

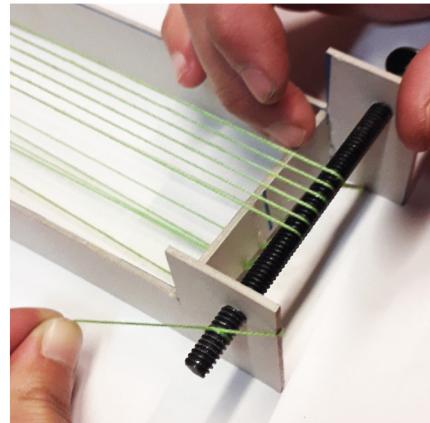
1. Tomar el extremo del hilo y anudarlo a un costado del tornillo por fuera del telar, dar un par de vueltas en el tornillo.



2. Luego pasar el hilo por debajo del telar y acomodarlo en el centro del telar como se ve en la imagen.

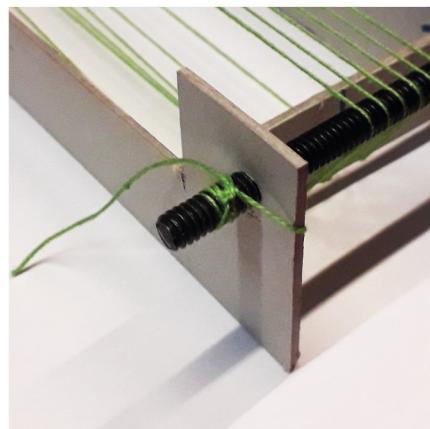


3. Dar 6 vueltas completas al telar con la separación de 2 ranuras de tornillo.



4. Al terminar las 6 vueltas, anudar el extremo del hilo en el tornillo por fuera del telar.

Felicidades! Ya tienes lista la urdimbre para tejer.

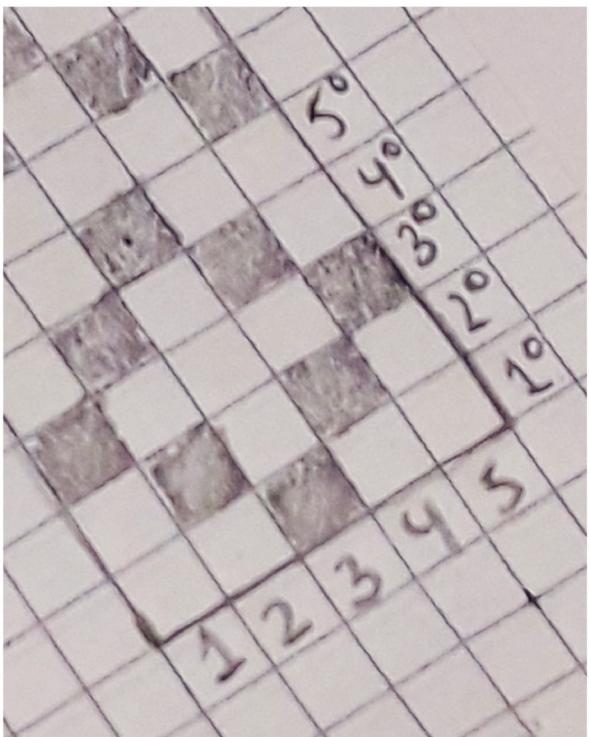


Recuerda que los hilos verticales de un tejido son la urdimbre o udiembre y es la estructura del tejido.

La trama son los hilos horizontales del tejido.

En nuestra pulsera, la trama será de mostacillas.

La tensión de la urdimbre debe ser media, no ajustar demasiado pero tampoco dejar flojo porque dificultaría el trabajo posterior.

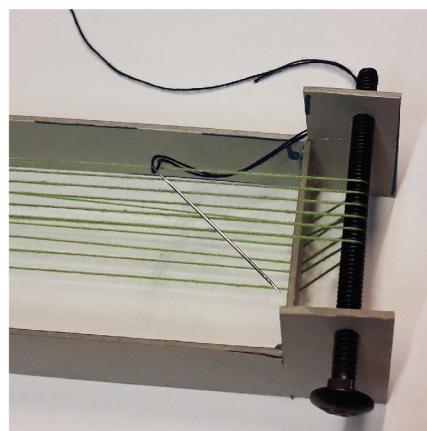


Antes de comenzar a tejer, vamos a dibujar en una hoja cuadriculada el diseño de la pulsera que queremos tejer. Cada cuadradito de la hoja representa una mostacilla. El ancho de nuestra pulsera será de 5 mostacillas, es decir, 5 cuadrados de la cuadricula. El ideal es que realices un diseño sencillo, un patrón, que será repetido a lo largo de toda la pulsera.

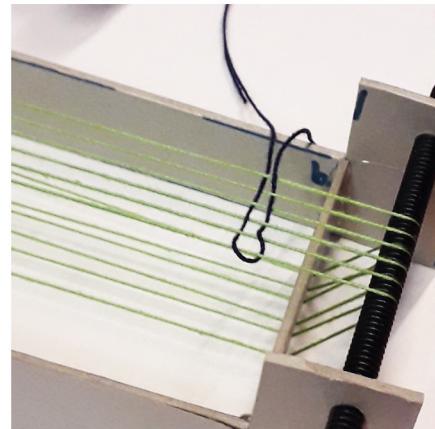
Comenzar a tejer

Paso a paso:

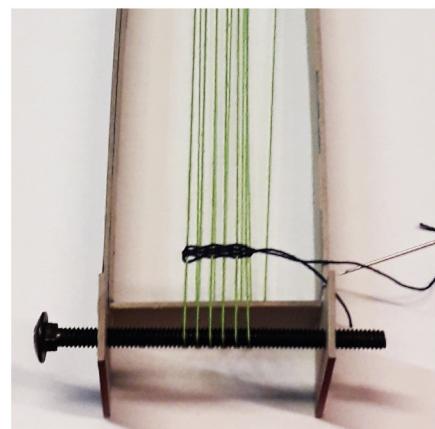
1. Cortar un trozo de hilo de 60 cms. aprox. y enhebrar la aguja.



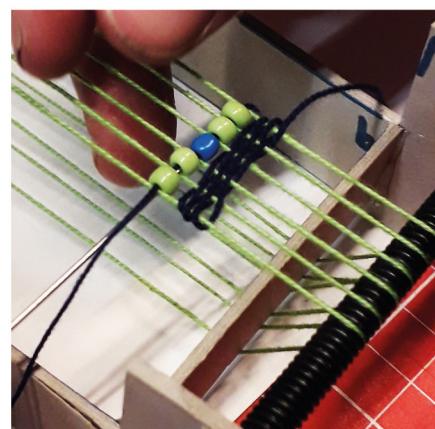
2. Pasar la aguja con el hilo por la urdimbre, siguiendo el movimiento de arriba y abajo formando la trama del tejido.



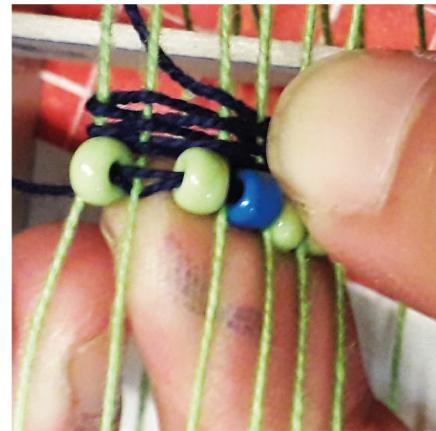
3. Después de terminar 6 pasadas de trama, enhebraremos las mostacillas de la primera hilera del diagrama (el diagrama se lee de abajo hacia arriba).



4. Una vez enhebradas las mostacillas, pasar el hilo por debajo de la urdimbre ubicando cada mostacilla en los espacios libres que quedan entre dos hebras de hilo. Sostener con un dedo por debajo de la hilera de mostacillas, ejerciendo una leve presión hacia arriba.



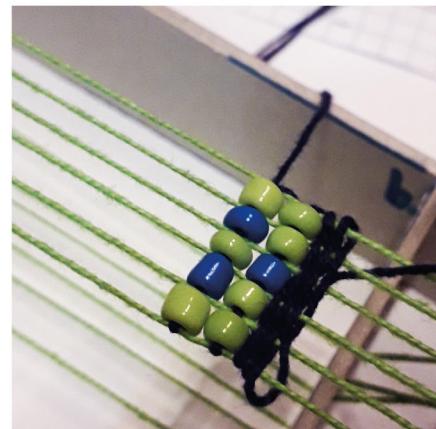
5. Pasar la aguja por arriba de la primera hebra de la urdimbre y atravesar cada una de las mostacillas hasta llegar a la última. De esta forma quedarán las mostacillas firmemente sujetas a la urdimbre.



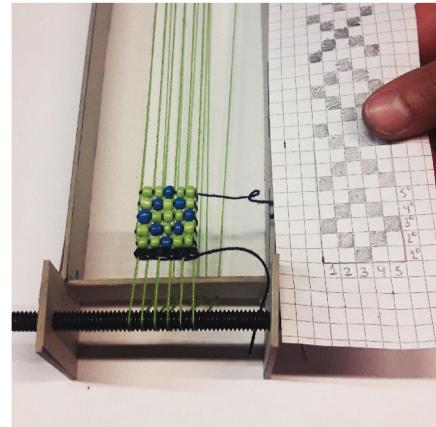
Continuar con la segunda hilera

Paso a paso:

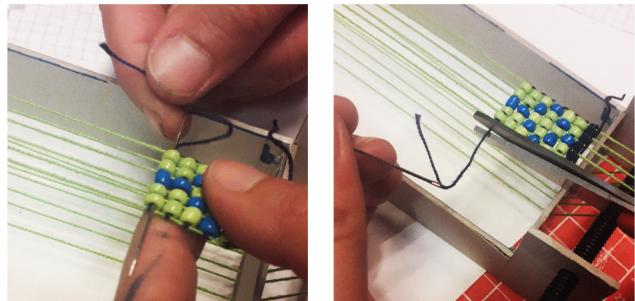
1. Enhebrar la misma cantidad de mostacillas que para la primera hilera y repetir el proceso.



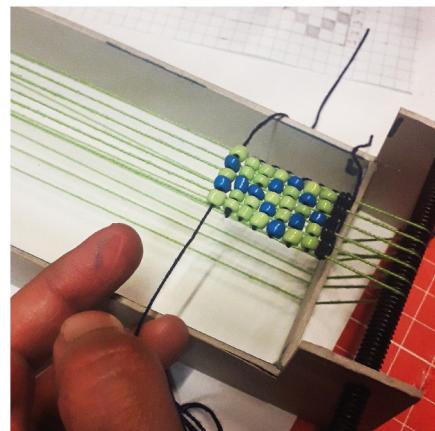
2. Continuar enhebrando y trabajando las mostacillas en la urdimbre, según el color indicado en el diagrama.



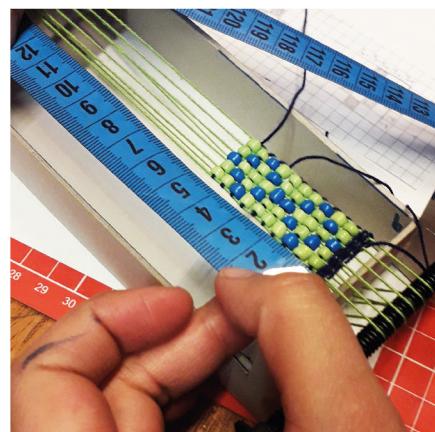
3. Antes que se acabe el hilo para tejer, pasaremos el hilo restante por dentro de la hilera de mostacillas anterior y cortamos el hilo sobrante.



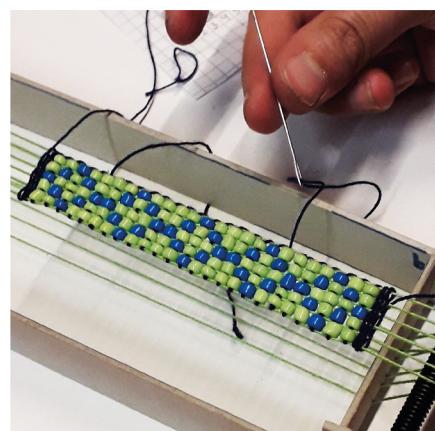
4. Volvemos a enhebrar la aguja dejando unos centímetros de hilo al comienzo que luego se esconderán para que el tejido no tenga nudos.



5. Tejer aprox. 12 cm. o según el diámetro de la pulsera que queremos.



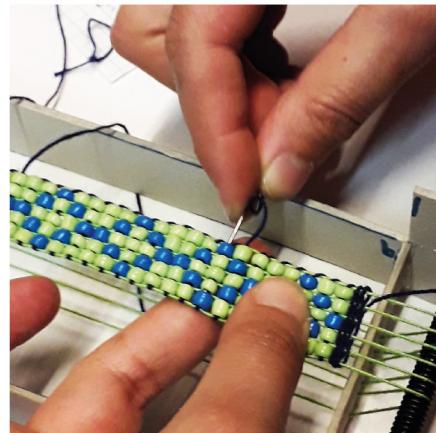
6. Al terminar las hileras de mostacillas, tejer seis pasadas de trama, arriba y abajo, tal como se hizo en el principio de pulsera.



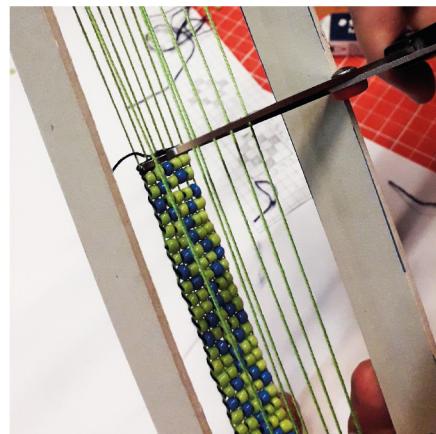
Antes de desmontar el tejido

Paso a paso

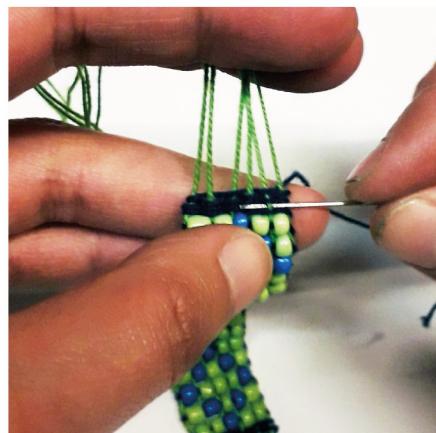
1. Enhebrar los hilos que quedaron a los costados del tejido, pasar por dentro de las mostacillas hasta el final de la hilera y cortar el hilo sobrante.



2. Luego dar vuelta el telar y cortar la urdimbre por atrás, calculando que el tejido quede en el centro.



3. Enhebrar los hilos sobrantes de trama y los esconderlos por entremedio de la trama y cortar.



4. Para finalizar, puedes anudar o trenzar los extremos del tejido.
Y terminaste tu pulsera de mostacillas!



Ahora la puedes compartir con nosotros y tus amigos en:

#indumentariaMAPA



