



PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al diseñador Pablo Ramírez.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

el reconocido diseñador Pablo Ramírez está próximo a cumplir 30 años de actividad constante en la moda argentina, desde que obtuviera una mención en el concurso de diseño de Alpargatas, en 1994.

Referente del diseño de autor en la moda local e internacional, es también un ejemplo de autonomía: ya lleva 23 años como trabajador independiente. En 2000 fundó su marca, Ramírez, con un estilo propio reconocible, a contramano de los dictados de la moda: ropa negra e impecable, con formas estrictas, austeras, herederas de la elegancia clásica de principios del siglo XX. En una entrevista para la revista Clase Ejecutiva (El Cronista, 2012) explicó: “Veía que el gran problema de la moda local era que todo el mundo seguía las tendencias, pero nadie construía identidad. Y yo quería trabajar con la identidad”.

El objetivo es minimalista y de consumo responsable: armar el guardarropa ideal de prendas negras que duren para toda la vida. “Cuando empecé, todos me decían que mi proyecto era imposible, y yo pensaba: ‘Bueno, esto es a largo plazo y hay que ser constante y coherente’. Peleé mucho por eso y resultó”, contó en una entrevista para la revista Séptima (diario La Nación, 2015).

A partir de 2009, además, no usa pieles ni cuero en su producción, en apoyo a la filosofía del bienestar animal.

Hoy, Pablo Ramírez lleva presentadas alrededor de 50 colecciones, tanto en Buenos Aires como en pasarelas del exterior, donde es invitado habitual: Nueva York, Estocolmo, Berlín, Madrid, San Pablo, Santiago de Chile, Medellín y Asunción.

Para sus diseños, se ha inspirado mayormente en iconos de la identidad argentina. Ha reinterpretado los hábitos de la religión católica (colección Casta, año 2000); el vestuario tanguero (colección Tango, 2001); la silueta femenina criolla del 1800, el gorro frigio y los uniformes del ejército sanmartiniano (Patria, 2002); la ropa de campesina, alpargatas y los uniformes de obrero fabril de principios de siglo XX (Pueblo, verano 2002).

También ha recreado el estilo glamoroso de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial (colección Snob, 2003); el de los gitanos y toreros de la ópera Carmen (colección Carmen, 2012, presentada en el Teatro Colón); el de los años dorados de Hollywood (La invitación, 2020) y muchos otros.

Su trabajo va mucho más allá del diseño de indumentaria. En cada temporada, Pablo Ramírez cuenta una historia atrapante, con presentaciones que son auténticas puestas teatrales o cinematográficas.

Para el desfile de Las peregrinas (2021), en los médanos del Partido de la Costa, en la Provincia de Buenos Aires, un grupo de mujeres con velo atravesaba el desierto con decisión, brindándose apoyo mutuo bajo el sol.

Para la colección Pueblo (2003), en el Antiguo Hotel de Inmigrantes, los modelos caminaban con ropa de trabajo y la mirada perdida en el horizonte, con el dramatismo de quien baja del barco en un nuevo continente para encarar una vida desde cero, como lo hicieron muchos de nuestros abuelos al llegar a estas tierras. Según sus palabras, se trató de “un homenaje a los inmigrantes, al pueblo, a los trabajadores, a los obreros”, que provocó lágrimas y emoción en los 1500 presentes.

Con el aislamiento obligatorio de 2020, Ramírez empezó a mostrar sus colecciones en cortos cinematográficos, también dirigidos por él, un apasionado del cine. El corto de “Las peregrinas” (2020) es en blanco y negro, con vistas cenitales desde un dron, y sigue la difícil marcha de mujeres con sombrillas negras que termina, triunfante, frente al mar. En “La invitación” (2020), pensó hasta la coreografía. En este 2023 dirigió “The House of Ramírez”, donde resume sus colecciones más representativas.

Ramírez también cuenta con una impactante trayectoria como vestuarista teatral. En estos meses se encuentra preparando el vestuario para la ópera Carmen, que en 2024 se verá en Brasil, en el majestuoso Teatro Municipal de San Pablo.

En 2022, en tanto, fue aclamado por su vestuario para la versión de “Bodas de sangre” de Vivi Tellas en el Teatro San Martín, con escenografía de Guillermo Kuitca.

En 2017 realizó el vestuario de la ópera “Tosca” para el Teatro Solís, de Montevideo, Uruguay.

Anteriormente, fue convocado por Alfredo Arias para desarrollar los vestuarios de sus puestas “Cinelandia” (2016 y 2012); “Deshonrada” (2015); “El Tigre” (2013); “Hermanas (2012); “Tres Tangos”; “Tatuaje”; “Cabaret Bretch-Tango-Broadway” (2009); “Divino Amore” (2007); “Le Palais de la Reine” (2006); “Incrustaciones” (2004), presentadas en París y en Buenos Aires.

Otros directores que lo convocaron, desde el año 2000, fueron Oscar Martínez, Miguel Robles, Carlos Casella, Miguel Guerberof, Alejandro Ullúa y Marcos Carnevale.

Más vestuarios destacados: un tapado sanmartiniano para Gustavo Cerati, la presentación en el Teatro Colón del álbum “11 Episodios Sinfónicos” (2002); para Fito Páez, la gira de su disco “Abre” (1999), los recitales por los 30 años de “El amor después del amor”, en el estadio de Veléz (2023) y el concierto “Desde el alma”, en homenaje al músico, arreglador y compositor Gerardo Gandini, también en el Teatro Colón (2023).

Los cruces con distintas facetas de la cultura tampoco le son ajenas: este año desarrolló diez trajes que reinterpretan el vestuario de Eva Duarte de Perón, para acompañar la presentación del libro de investigación “Evita frente al espejo” (Ediciones Ampersand), que se presentó con un desfile en el invierno porteño y, en octubre, en Madrid, durante el reconocido festival Eñe, dedicado a la literatura en castellano.

En 2015 y 2016, en Rosario y en CABA, realizó la mega exposición “Magia Negra”, una retrospectiva de su obra junto con los fotógrafos Luciana Val y Franco Musso.

Otras muestras que lo tuvieron como participante: “Identidad criolla” (Malba, 2006); performance “Moda en progresión” (Malba, 2005) y “Muselina Negra” (Casa de la Cultura, 2005).

En 2004, invitado por el Museo Moderno de la ciudad de Buenos Aires, desarrolló un magnífico desfile performance con vestuario escultórico, inspirado en la obra del artista Alberto Heredia.

En el otro extremo, Ramírez se reconoce un entusiasta del concepto del uniforme. Así, en 2010 ganó un concurso de Aerolíneas Argentinas para diseñar los uniformes de todo su personal, que sigue diseñando hasta hoy.

Los reconocimientos nacionales e internacionales abundan: la prestigiosa editorial británica Phaidon lo eligió, en 2005, para el libro “Sample-100 Fashion Designers-010 Curators” (Muestra-100 diseñadores de moda-010 curadores), que seleccionó los 100 diseñadores más influyentes de la escena internacional, junto con, entre otros, los reconocidos belgas Viktor & Rolf, el israelí Alber Elbaz y los franceses Hedi Slimane y Nicolas Ghesquière.

Entre las distinciones locales más destacadas, recibió en dos oportunidades el premio Konex en Artes Visuales, por Diseño de Indumentaria (diploma al mérito 2022 y 2012). Ganó siete Tijeras de Plata, otorgados por la Cámara Argentina de la Moda, y la Tijera de Oro en 2012. En 2019, fue el primer ganador del flamante Martín Fierro de la Moda, otorgado por APTRA.

En vestuario, en tanto, en 2017 ganó el Premio Trinidad Guevara a la Creatividad en Diseño de Vestuario Teatral y en 2014 ganó el premio Florencio Sánchez a la actividad teatral por su labor como vestuarista.

Pablo Ramírez nació en Navarro, ciudad de la provincia de Buenos Aires, en 1971.

Amante del cine y dibujante desde muy chico, en los años 90 se mudó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar Diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Las cosas no le fueron fáciles al principio: “No tenía trabajo ni como diseñador ni en una fotocopiadora, nada. Venía de Navarro, estaba deprimido, todo mal. Hasta traté de conseguir trabajo en un Banco Nación, me había puesto gomina, corbata, todo. Pero nada. Y cuando Alpargatas lanzó su concurso, dije: Con esto tengo que conseguir trabajo”.

Así, en 1994 se presentó a Tela y Talento, el concurso de diseño de Alpargatas. Ganó la primera mención, que incluía un trabajo en esa firma. Algunos miembros del jurado venían de Francia, quedaron impactados por su presentación, y le ofrecieron, además, un trabajo por tres meses en París. Era en Estudio Mission, donde desarrollaban jeans para grandes marcas internacionales como Armani, Pepe Jeans, Kenzo y Cimarrón.

De vuelta a Buenos Aires, trabajó en Alpargatas y fue jefe de producto en las marcas Via-Vai, Gloria Vanderbilt y Sol Porteño. Luego pasó un tiempo en Nueva York como estilista de moda, volvió a Buenos Aires y trabajó para la diseñadora Adriana Costantini.

Su etiqueta nació en el año 2000, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires organizó el concurso Diseñador 2000: ahí presentó una larga capa negra con capucha, mezcla de monje y de ninja, el primer diseño que llevó su firma. Tampoco ganó, pero impresionó tanto a la prensa especializada y al mundo de la moda, que varios le insistieron para que hiciera su propia colección.

“Y gasté todos mis ahorros en eso, en invierno de 2000 presenté mi primera colección, Casta, en el ciclo de desfiles Grandes Colecciones.”

Un año después, se asoció con una clienta para abrir su primer estudio en Recoleta y presentó la colección Tango en la Buenos Aires Fashion Week.

En 2004, con apoyo de un grupo inversor, abrió su Casa de Modas en un petit hotel de Recoleta, pero la sociedad duró poco. Ese mismo año, en su pueblo natal organizó la elección de Miss Navarro a beneficio del Centro de Ayuda al Discapacitado. Como productor general, entrenó a las finalistas, ofició de vestuarista y escribió el guion para el locutor. "Cuando salieron todas las finalistas a la pasarela, creo que me emocioné como no me emocioné en ningún desfile en mi vida." El intendente le entregó un plato de honor.

En 2005 abrió su propia tienda en el barrio de San Telmo, donde permaneció 10 años hasta volver a mudarse a Recoleta, donde se instaló en 2017 y sigue hasta hoy.

Por todos estos logros e inmensa trayectoria, pido a mis pares el acompañamiento de este proyecto de declaración.