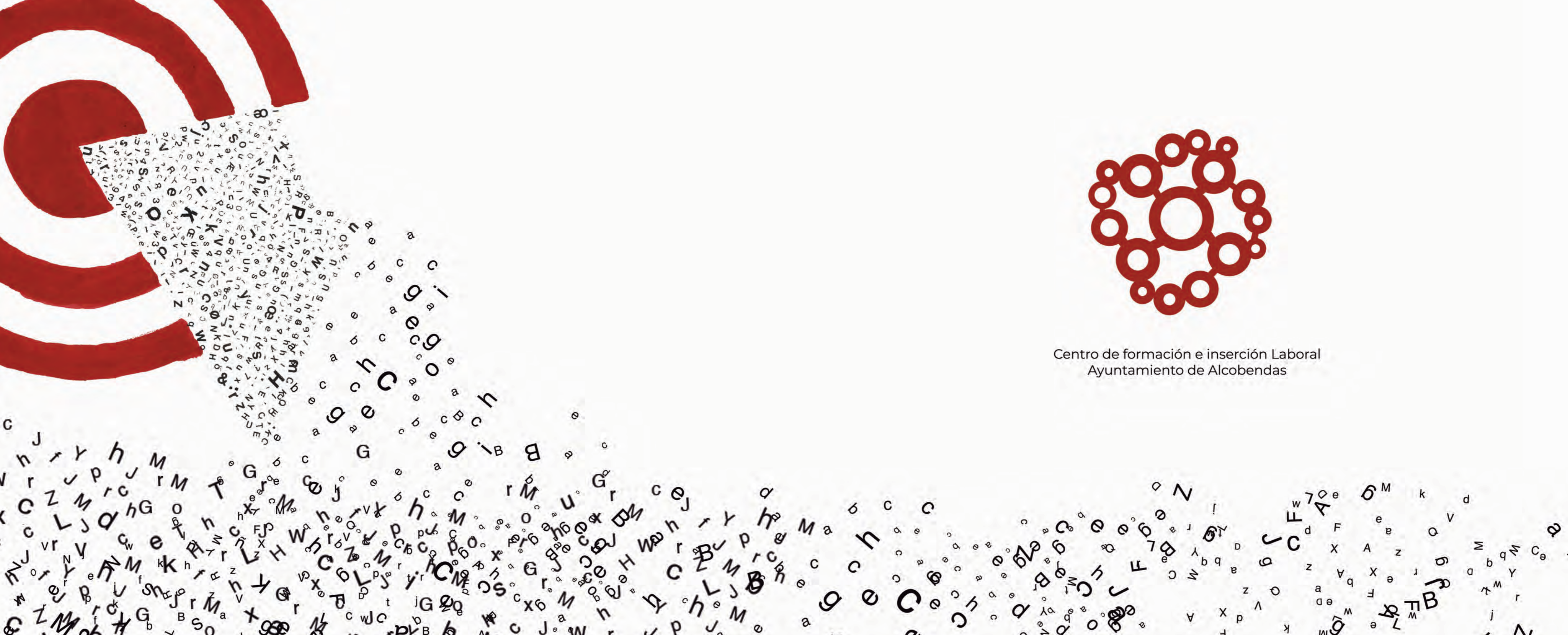

ARRIESGADAS
GRÁFICAS
EN ACCIÓN

Centro de formación e inserción Laboral
Ayuntamiento de Alcobendas

Proyecto realizado por l@s alumn@s del curso
de Confección y publicación de páginas web.

2019

Elena Stepanyan

Jonatan Cuevas Giménez

Sandra Santos Avalle

Ricardo Jiménez de la Mata

Susana Escobar Arredondo

Carolina Alonso Rueda

Félix Rodríguez Rincón

Lurdes Ciordia Álvarez

Noemi Vela Alegría

Puri Castellanos Alegría

Óscar Rivera Yunquera

Alejandrina Espinoza Luna

Juan Francisco Gil Valenzuela

Antonio Gallego Hernández

Luis Enrique Del Carpio Hernández

Coordinado por:

Nuria Lapastora Navarro

Mª Luisa Cejudo Guadaño

El diseño gráfico tiene un gran componente conceptual y estético que lo hace apto para comunicar, de forma visual, cualquier mensaje que se proponga.

Una diseñadora gráfica se enorgullece de sus capacidades creativas y de cómo ha logrado llegar a conceptos que funcionan, siendo capaz, de manera constante, de llevar a cabo una idea novedosa, rompedora y, sobre todo, original.

Es bien sabido que algunos de los diseños más destacados de la historia han sido creados por mujeres en la sombra; detrás de los hombres e invisibles a todos los ojos. Su destino, en el mejor de los casos, estaba supeditado a sus maridos o padres, bajo el nombre encubierto de un hombre o de unas iniciales poco sospechosas.

Mujeres diseñadoras, inspiradoras y grandes personalidades artísticas, obstinadas en demostrar y desarrollar su talento.

Esto es una pequeña muestra de su influencia y presencia femenina en el campo del diseño gráfico, perfecto para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del grafismo.

- 7 May Morris
- 9 Cipe Pineles
- 11 Paquita Rubio
- 13 Elaine Lustig Cohen
- 15 Jacqueline Casey
- 17 Beatriz Feitler (Reina Bea)
- 19 April Greiman
- 21 Paula Scher
- 23 Marisa Gallén
- 25 Pati Núñez
- 27 Clara Montagut
- 29 Laura Varsky
- 31 Ana Gómez Bernaus
- 33 Malika Favre
- 35 Jessica Walsh
- 37 Incluye tu diseñadora
- 39 Portada finalista
- 41 Portada serie "Arriesgadas"

May MORRIS

“Soy una mujer notable. Siempre lo fui, aunque ninguno de vosotros parecía pensarlo”

Tal vez no era tan conocida como su padre, pero suyo fue uno de los estampados que más famoso le hicieron.

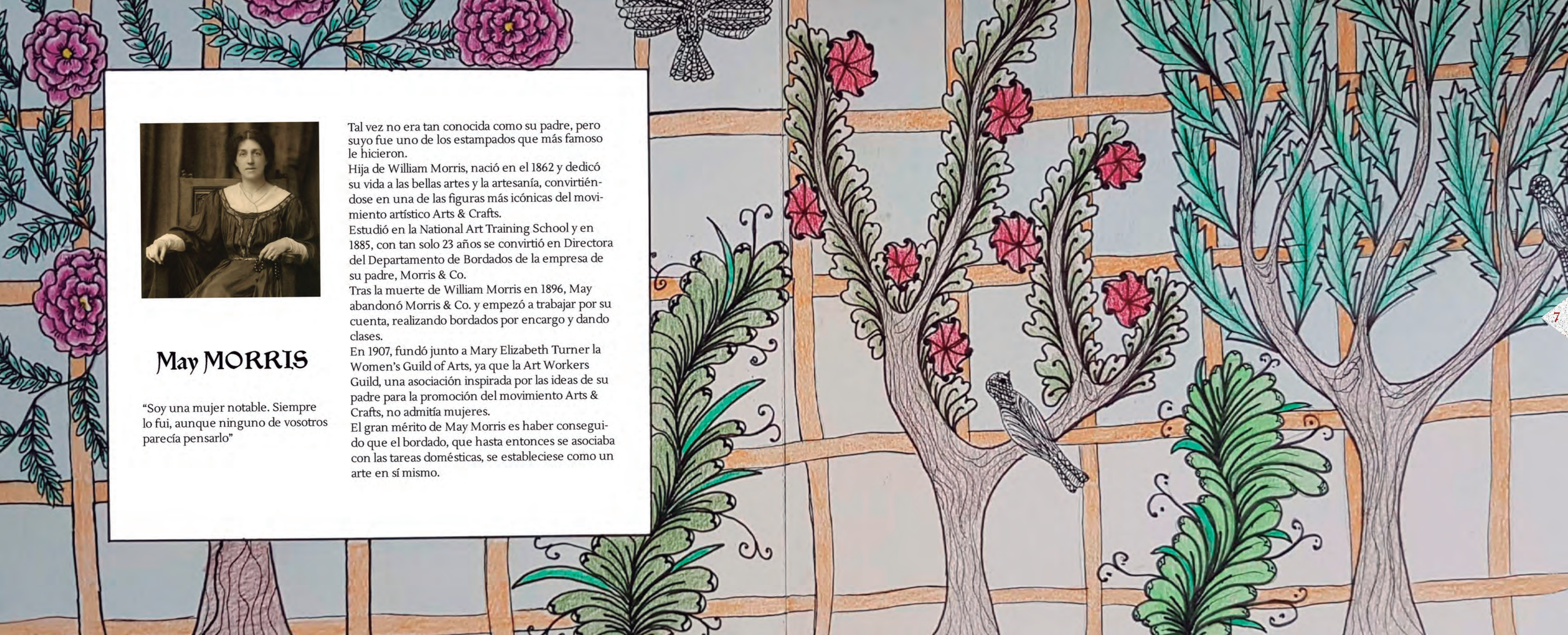
Hija de William Morris, nació en el 1862 y dedicó su vida a las bellas artes y la artesanía, convirtiéndose en una de las figuras más icónicas del movimiento artístico Arts & Crafts.

Estudió en la National Art Training School y en 1885, con tan solo 23 años se convirtió en Directora del Departamento de Bordados de la empresa de su padre, Morris & Co.

Tras la muerte de William Morris en 1896, May abandonó Morris & Co. y empezó a trabajar por su cuenta, realizando bordados por encargo y dando clases.

En 1907, fundó junto a Mary Elizabeth Turner la Women's Guild of Arts, ya que la Art Workers Guild, una asociación inspirada por las ideas de su padre para la promoción del movimiento Arts & Crafts, no admitía mujeres.

El gran mérito de May Morris es haber conseguido que el bordado, que hasta entonces se asociaba con las tareas domésticas, se estableciese como un arte en sí mismo.

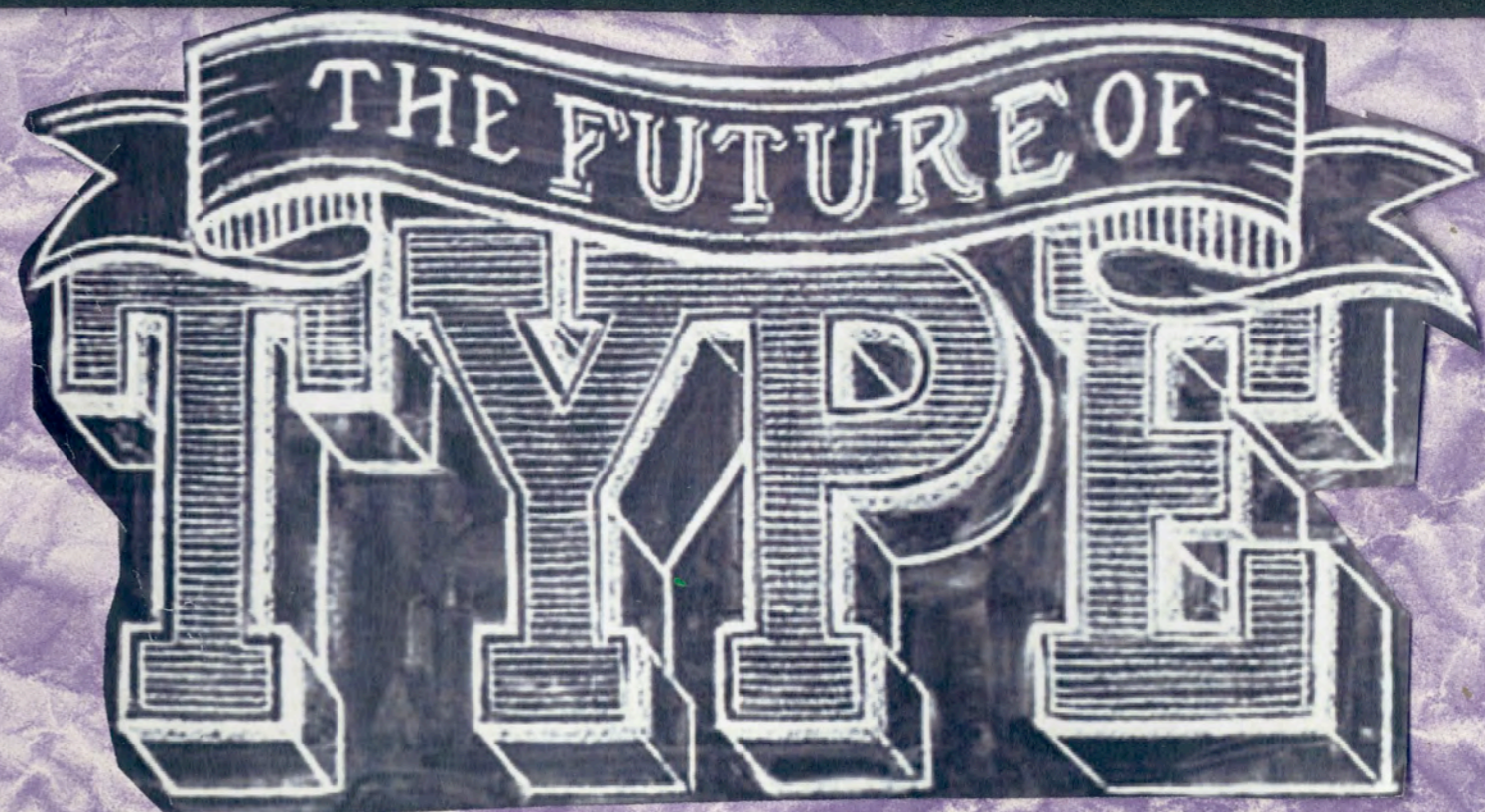

Cipe Pineles

Cipe Pineles nació en Austria en 1908. Emigró con su madre y sus hermanas a Nueva York en 1915, sabiendo ya que tenía predisposición por las actividades creativas. Un ensayo que escribió sobre su emigración de Europa del Este y su llegada a los Estados Unidos ganó un premio de The Atlantic Monthly. Su talento e inteligencia fueron evidentes desde temprana edad.

Fue pionera, no solo porque era una mujer en una profesión típicamente masculina, sino porque tenía una visión innovadora y no tenía miedo de hacerlo realidad. Fue la primera directora de arte en una revista que se comprometió a asignar bellas artistas para la ilustración editorial, una práctica previamente inusual, y fue bajo su dirección que nombres tan célebres como Andy Warhol y Ben Shahn comenzaron a crear ilustraciones para acompañar historias. Pineles rechazó el estándar de que las mujeres deberían ser sin sentido y enfocadas en encontrar un marido, y consideró a sus lectoras reflexivas y serias.

Pineles trabajó en Conde Nast durante muchos años y enseñó simultáneamente en el departamento de diseño de Parsons. Continuó enseñando bien en sus últimos años, y fue celebrada muchas veces por los proyectos que encabezó.

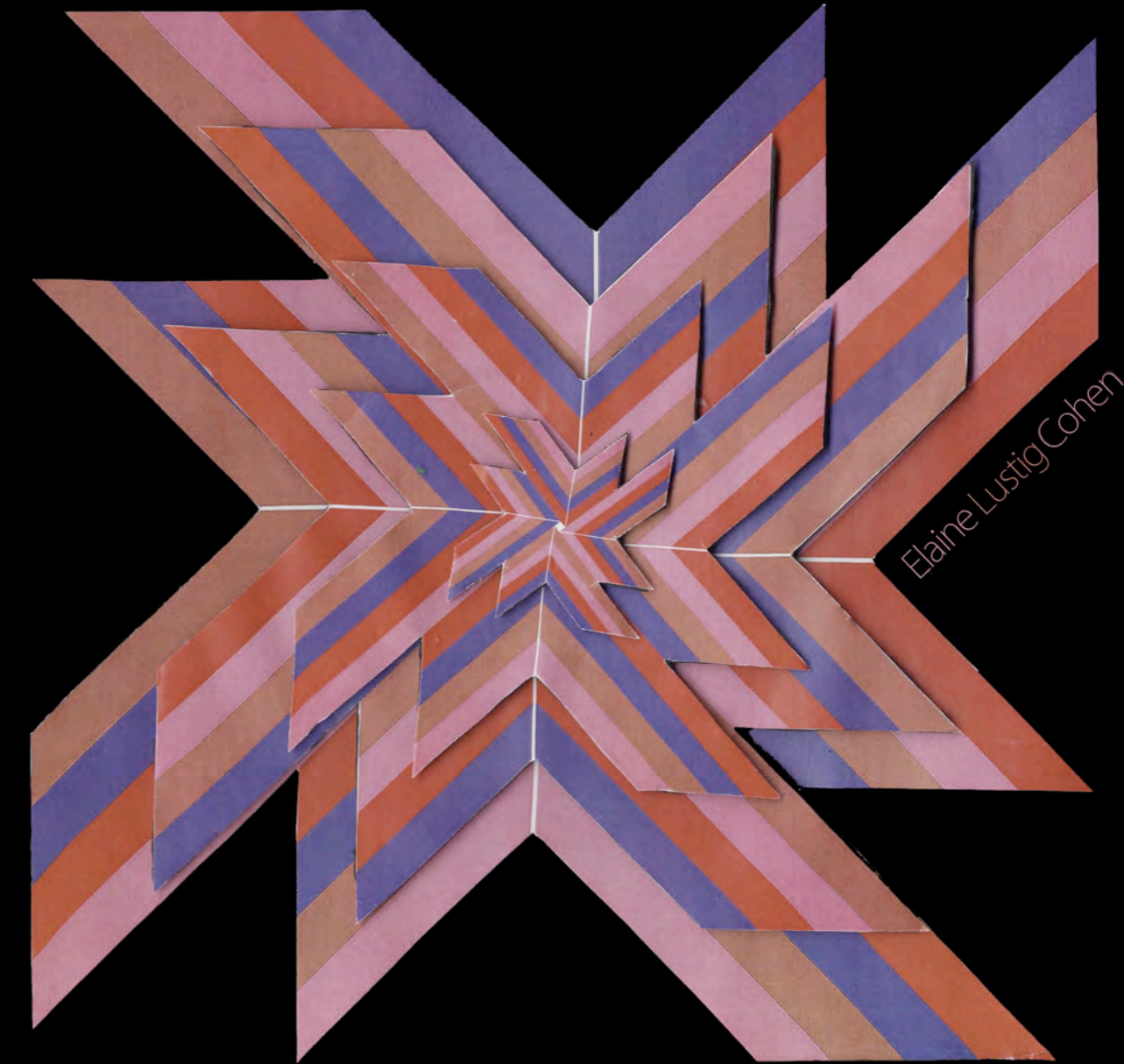
PAQUITA RUBIO

Fue una extraordinaria dibujante e ilustradora de gran personalidad y rica fantasía, una de las dos únicas mujeres cartelistas en los años de la Guerra Civil. Estaba muy vinculada a una agrupación denominada la Unión de Muchachas, perteneciente a las Juventudes Socialistas Unificadas. Más tarde formó parte de la Unión de Mujeres Antifascistas. La mayoría de los carteles que pintó entonces aludían a la mujer y su colaboración en la guerra. Junto a su marido, José Bardasano, comisario de la labor propagandística de las Juventudes Socialistas, compartió los sinsabores de la contienda en Madrid y crearon los carteles más emblemáticos de este período.

Nacida en Estados Unidos en 1927. Desde muy pequeña, su madre alentó su creatividad y le inculcó la idea de que una mujer no era una limitación y la animó a perseguir sus sueños, primero con clases de dibujo y posteriormente en la universidad. Elaine Lustig Cohen es reconocida por sus diseños desarrollados en las décadas 50's y 60's. En sus trabajos integraba la vanguardia europea y las influencias modernistas, con el tiempo fue recogiendo galardones y elogios por su trabajo como diseñadora, pero sin dejar de lado su pasión por la pintura y el collage. Elaine fue una diseñadora multifacética, prestando especial atención a las portadas de libros que diseñó para *Meridian Books* y *New Directions*.

En 2011 recibió la medalla de AIGA, instituto de artes gráficas de Norteamérica, por su trayectoria profesional y su innovación en el diseño. Elaine reconocía que era de las pocas mujeres trabajando en el campo del diseño gráfico entonces y que sus homólogos masculinos no la incluían en los debates porque no la tomaban en serio, pese a estar trabajando en primera línea. "Me dio igual, yo seguía trabajando", dijo en una entrevista en 2013.

Jacqueline Casey

Fue una diseñadora gráfica más conocida por los carteles que creó para el MIT. Casey estudió Bellas Artes y Moda en el Massachusetts College of Art. Después de graduarse, fue contratada para trabajar en la Oficina de Publicaciones del MIT. En 1972, se convirtió en la directora. Durante su mandato como directora, Casey se hizo conocida por diseñar carteles de publicidad distintivos para eventos MIT, trabajando junto a Ralph Coburn y Dietmar Winkler. Los diseños de Casey estuvieron influenciados por el estilo tipográfico internacional desarrollado recientemente en Suiza, en particular por diseñadores como Karl Gerstner, Armin Hofmann y Josef Müller-Brockmann.

LA REINA BEA

Conocida como la reina Bez en el mundo de las publicaciones.

Beatriz Feitler (1938-1982), fue una diseñadora gráfica brasileña y directora de arte sus trabajos más reconocidos fueron para las publicaciones Harper's Bazaar, Ms. y Rolling Stone y el lanzamiento Vanity Fair, la famosa publicación de los 30s.

Feitler comenzó a trabajar para Rolling Stone.

Se unió completamente a la plantilla fija de la publicación en 1977, para crear la edición del 10ª aniversario, y cambió significativamente el diseño de la revista. Bea Feitler rediseñó una vez la revista más en 1981, al pasar de su formato tabloide al actual.

En 1978, cuando aún estaba en la revista Rolling Stone, Feitler comenzó a trabajar como consultora para Condé Nast. El proyecto final de Feitler fue el primero número de resucitada Vanity Fair. Falleció a causa de cáncer antes de su publicación. Bea Feitler solo vivió 44 años, pero los llenó de energía, entusiasmo y pasión por la vida y el diseño. Como tributo viviente, sus amigos y familiares crearon la Fundación Bea Feitler, que financia una beca completa de un año para un estudiante de diseño gráfico junior en la Escuela de Artes Visuales. Ella creía en la importancia del diseño gráfico porque ayuda a expandir la cultura y se enriquece a aquellos que dan forma y forman información. En 1989 recibió la medalla póstuma de la AIGA.

DO WOMEN MAKE MEN VIOLENT?

Ms.

Activista

Feminista

Efímera

Innovadora

Inquieta

Vital

The New York Times

INTERNATIONAL EDITION | THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019

MANIFESTE
D'UNE STAR
DU GRAPHISME

APRIL GREIMAN EEUU 1948
KANSAS CITY ART INSTITUTE
KUNSTGEWERBESCHULE

**The truth
is worth it.**

SI UN DISEÑO NO SE SIENTE BIEN
EN EL CORAZÓN, LO QUE DICE
EL CEREBRO NO IMPORTA

April Greiman

The New York Times

APRIL GREIMAN
REFLEXIONS
ON CREATIVITY

Greiman

SHAKE SHACK
MOMA
TIFFANY & CO.
PUBLIC.

Citi

SCHER

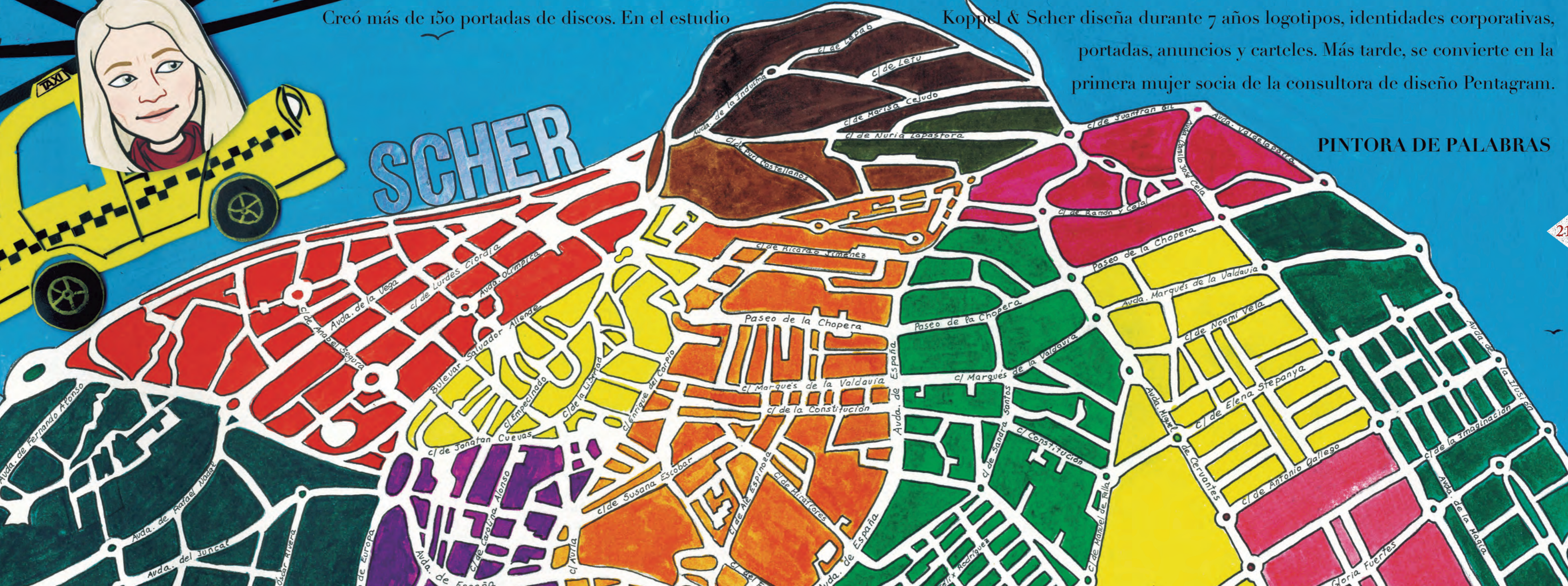
PAULA

Creó más de 150 portadas de discos. En el estudio

Descrita como la mujer más influyente del planeta en el terreno del diseño gráfico, Paula Scher es leyenda viva de la comunicación visual. Basando la mayoría de sus proyectos en el uso de la tipografía, ha llegado a colocar algunos de sus carteles en museos de arte y diseño. Pero, sin duda, donde más presencia ha tenido es a pie de calle, en los centros culturales de NY.

Koppel & Scher diseña durante 7 años logotipos, identidades corporativas, portadas, anuncios y carteles. Más tarde, se convierte en la primera mujer socia de la consultora de diseño Pentagram.

PINTORA DE PALABRAS

Marisa Gallén

Una de nuestras arriesgadas movió el cambio de color en una sociedad que salía de una época gris. **Marisa Gallén** fue miembro de la **Nave**; un colectivo que movió el diseño a la edad de oro, justo cuando más lo necesitaba.

Ella considera el diseño como una transmisión de mensajes de sus clientes para que aumente su público, gracias a un buen trabajo.

Hoy día, forma equipo junto a otra renombrada diseñadora, Carmina Ibañez, en su estudio de Valencia **Gallén-Ibañez**.

Respecto al mundo profesional de la mujer:

“espera contribuir a crear un imaginario de una mujer, dueña de su vida, que haga lo que hace porque quiere y puede y no porque se le impone”, y, como se pregunta ella...

“no es mejor y más rico un mundo construido por ambas miradas”

Pati Nuñez Salmerón, Girona (1959). Estudió Diseño Gráfico en la Escuela EINA.

Conoce al diseñador América Sánchez y empieza su carrera como diseñadora.

Tiene 11 Premios Laus, pero el premio gordo de su carrera, fue en 2007, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Diseño de manos del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Todo un logro teniendo en cuenta que es una fiel defensora de su profesión y también de su género.

Es una de las figuras más sobresalientes del Diseño Español. Sus trabajos un claro exponente del diseño racional y simple, busca una conciencia social y ecológica.

Elegante, busca sencillez sin adornos necesarios.

PATI NUÑEZ

Clara Montagut:

De pequeña Clara Montagut quería ser pintora o trapecista, y en cierto modo lo ha conseguido al frente de la dirección de arte en Esquire, donde a diario se mueve en la cuerda floja para hacer malabares entre publicistas, impresores y periodistas, estilistas de moda e ilustradores. hasta dar un salto mortal

A mi lo que me gusta es dibujar las paginas, discutir las, buscar ilustradores y fotógrafos, y elegir tipografías y dar clase a los que quieren dedicarse a esto. Pero también tejer, construir, cultivar y cocinar,

¡!!!Si me cortas las manos y me arrancas los ojos, encontraría otras maneras de hacer mi trabajo!!!

M

O

N

T

A

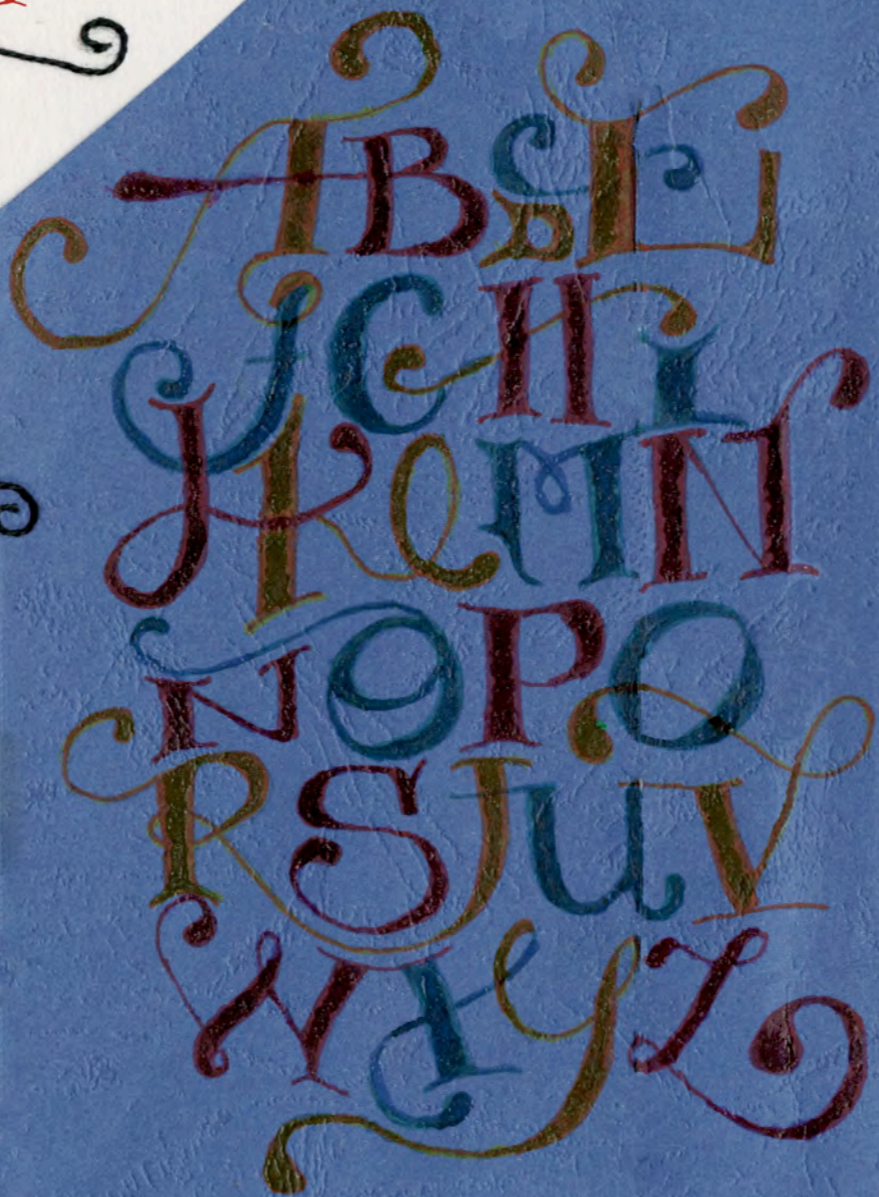
G

U

T

LAURA VARSKY

Diseñadora e Ilustradora Argentina.

Nacida en Buenos Aires en 1976.

Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Empezó su carrera diseñando tapas de Discos y Libros.

En 2006 ganó un GRAMY LATINO como directora de arte.

Impartió clases en la U.B.A por más de diez años, en materia de TIPOGRAFIA, por el cual en 2010 desarrolló su propia familia tipográfica LADY RENÉ.

Sus Ilustraciones y Arte Gráfico aparecen en marcas internacionales, en libros, publicidad, animaciones y objetos.

Forma parte de la colección permanente de diseño del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Además es autora de varios libros Ilustradas.

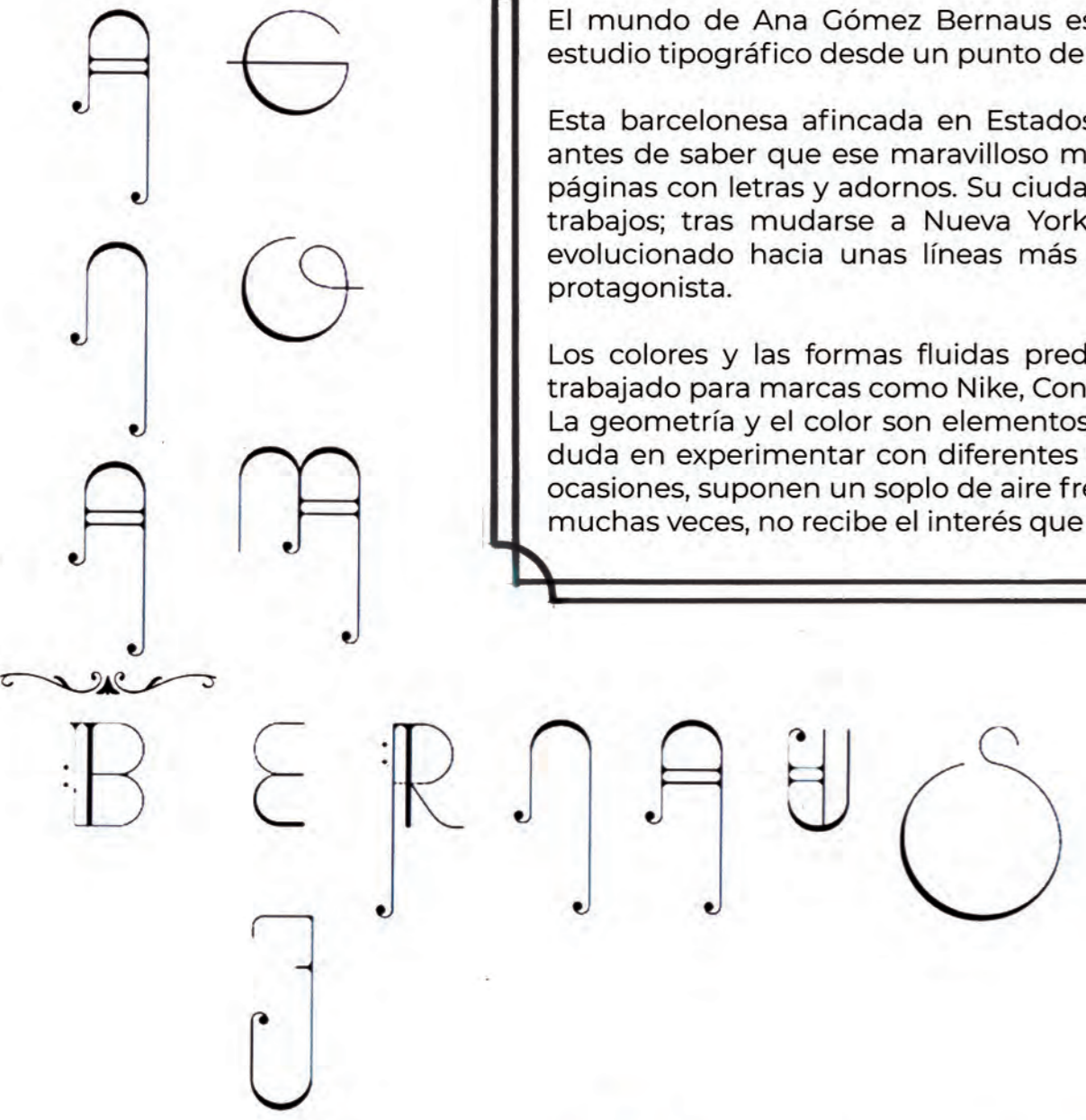
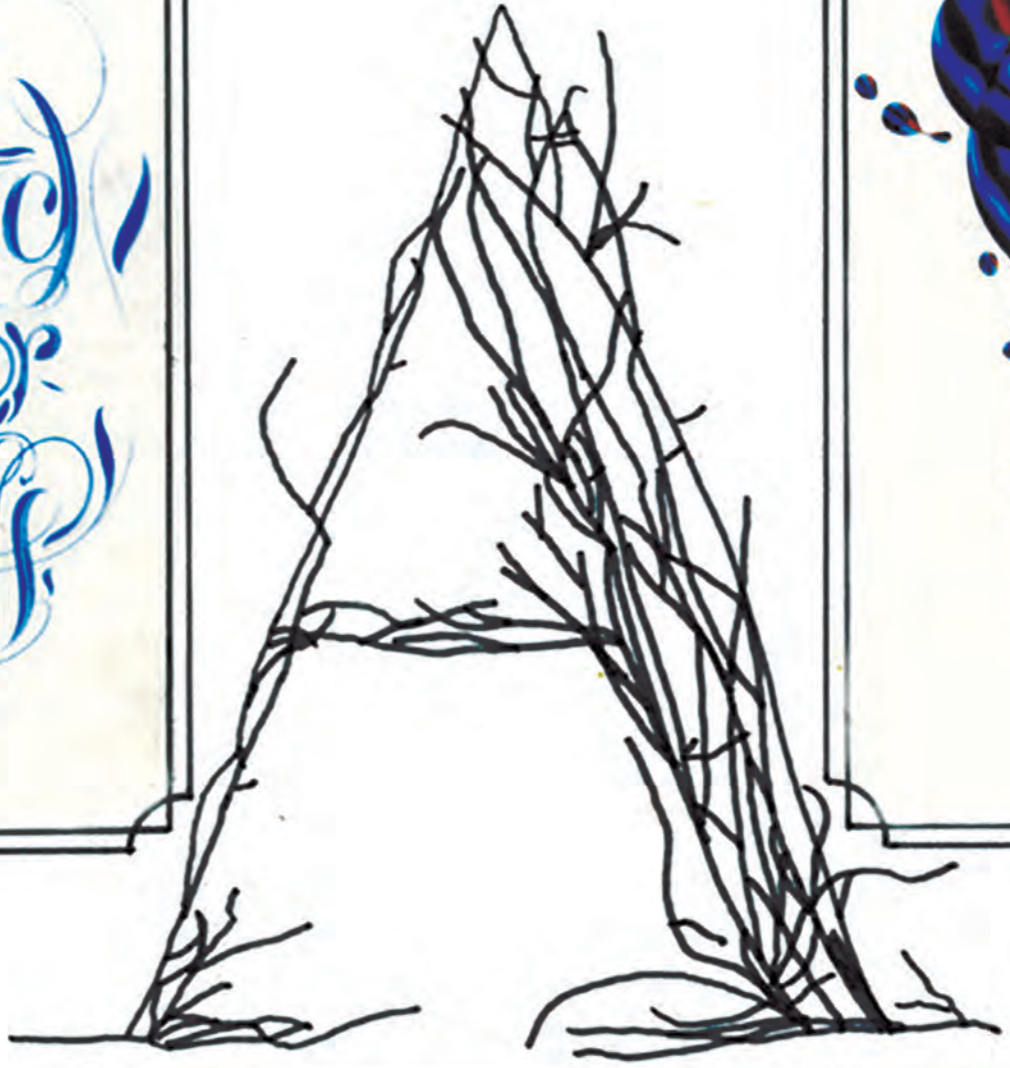

El mundo de Ana Gómez Bernaus está lleno de letras. Su trabajo es un exhaustivo estudio tipográfico desde un punto de vista creativo y puramente visual.

Esta barcelonesa afincada en Estados Unidos comenzó a diseñar tipografías incluso antes de saber que ese maravilloso mundo existía. Desde niña ha rellenado páginas y páginas con letras y adornos. Su ciudad natal le sirvió de inspiración para sus primeros trabajos; tras mudarse a Nueva York y posteriormente a Los Ángeles, su estilo ha evolucionado hacia unas líneas más puras en el que la técnica experimental es la protagonista.

Los colores y las formas fluidas predominan en la obra de Ana Gómez, que ya ha trabajado para marcas como Nike, Converse, Trident, David & Goliath o JWT. La geometría y el color son elementos con gran presencia en sus lettering, aunque no duda en experimentar con diferentes texturas y elementos orgánicos que, en muchas ocasiones, suponen un soplo de aire fresco y una llamada de atención a un mundo que, muchas veces, no recibe el interés que merece.

...Your thing...

MALIKA FAVRE

Ilustradora francesa afinada en Londres. Como artista ha creado portadas para las más prestigiosas revistas.

Su estilo es único y fácilmente reconocible y destaca por un minimalismo extremo donde los protagonistas son las formas, los colores, los espacios y la contraposición positiva-negativa.

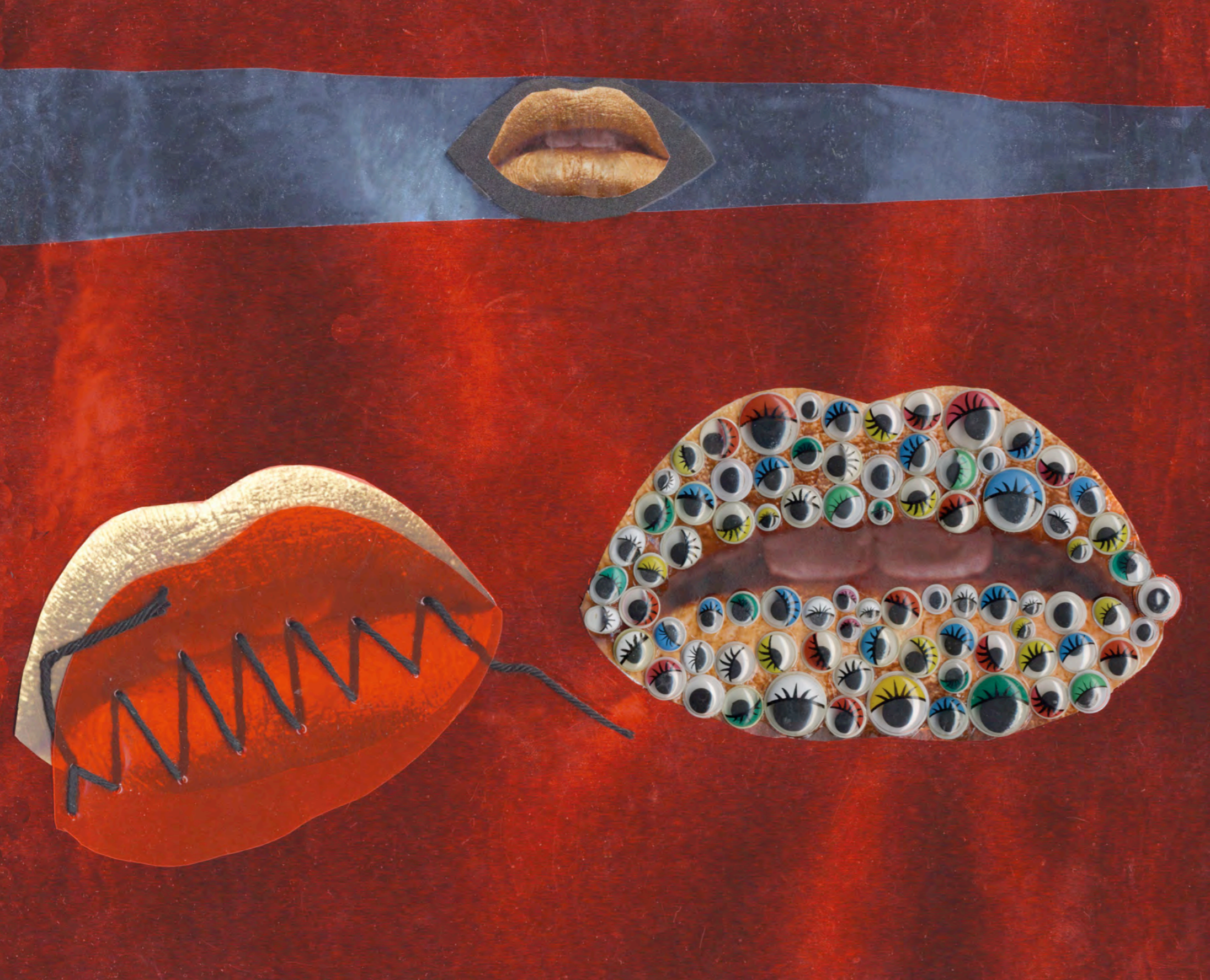
Su objetivo es mostrar la simpleza de las cosas, transmitir el corazón de la idea, el latido que nace de esa pulsión creadora.

La simplificación de las imágenes, el uso de colores brillantes y la experimentación con las sombras y los volúmenes hacen que sus obras sean llamativas y llenas de contrastes, demostrando que la simplicidad artística puede ser muy atractiva.

En su obra, la figura femenina es una destacada protagonista. Definida a través de líneas delicadas y curvas orgánicas, ensalzan su erotismo y la sensualidad.

Enmarcada dentro de los movimientos Pop Art y Optical Art, su obra es un canto a la belleza de lo simple, a la sensualidad y a lo fantasioso.

Jessica Walsh

Jessica Walsh (nacida el 30 de octubre de 1986) es una diseñadora gráfica, directora de arte e ilustradora estadounidense y socia de la agencia creativa Sagmeister & Walsh. Walsh nació en Nueva York y se crió en Ridgefield, Connecticut. Comenzó a codificar y diseñar sitios web a los 11 años y luego estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD).

¿Echas en falta a tu diseñadora arriesgada favorita? Puedes incluirla aquí...

Si existe un elemento determinante en el diseño editorial, ese es la portada. Es lo primero que vemos y lo que transmite las primeras sensaciones.

Quince han sido l@s participantes que han realizado esta publicación y que han aportado su visión para representar, en una única portada, el espíritu de este proyecto.

Otras portadas seleccionadas fueron...

Esto es una muestra de la enorme creatividad de quienes, con cariño, participaron en este proyecto

Arriesgadas es una serie de libros que rinden homenaje a mujeres que lucharon y que aportaron su vida y su trabajo para cambiar el mundo. Merecen un lugar especial en la historia para darlas a conocer y así poder reivindicar su esfuerzo.

Esta serie de libros es un reconocimiento a todas ellas y forman parte de un proyecto de investigación sobre luchadoras, inventoras y diseñadoras que, con su ímpetu y sus ideas, dejaron su huella en la historia.

(2017) **Arriesgadas.** Primer libro de la serie que muestra a mujeres en diversos campos del conocimiento, enfrentándose a todo para poder decidir por sí mismas lo que realmente querían ser y querían hacer.

(2018) **Arriesgadas. Inventando el Mundo.** Mujeres que, con sus ideas, sus proyectos y su arrojo aportaron, no solo conocimientos a la Ciencia, sino que la enriquecieron.

(2018/19) **Arriesgadas. Gráficas en Acción.** En esta publicación se ofrece una pequeña muestra de algunas de las mejores y más reconocidas diseñadoras gráficas a nivel mundial.

