

La práctica de las mujeres en el diseño de revistas culturales, 1970-2012

♦ Lydia Elizalde

Desde finales de los años cuarenta del siglo XX, periodistas, artistas visuales y promotores de la cultura dieron impulso a la creación de suplementos y revistas culturales en los principales diarios nacionales y en instituciones públicas.¹ Por medio de la forma impresa —diagramación, tipografía e imaginería— se crearon revistas originales con cualidades estéticas.²

Se suma a esto la influencia de las experiencias europeas en la enseñanza del diseño gráfico para la formación de profesionales; y es a partir de los años sesenta cuando se inicia esta especialidad en instituciones de educación superior en México. En 1962 se fundó en la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) una carrera técnica artesanal de tres años con un enfoque en la publicidad y el diseño gráfico. La Universidad Iberoamericana (UIA) fue la primera institución que estableció la Licenciatura en Diseño Gráfico a finales de los años sesenta.

En 1971, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se instituyó el plan de estudios para la Licenciatura en Artes Visuales, en el cual, además de las disciplinas propias de las artes plásticas como pintura, escultura y grabado, se incorporaron nuevas materias de la educación visual: diseño básico, diseño gráfico, arte cinético, fotografía. En 1973 se incorporó la Licenciatura de Diseño Gráfico, que respondía a la importancia que empezaba a tener este oficio en el desarrollo cultural, social y económico del país, así como a su demanda.³

Posteriormente, a finales de los setenta y durante los ochenta, otras universidades públicas y privadas instauraron esa licenciatura en el país, entre ellas la Universidad Intercontinental (Uic), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en sus sedes Azcapotzalco y Xochimilco, la Universidad La Salle, la Universidad Anáhuac y la Universidad de las Américas en Puebla (Udlap), entre las prin-

¹ Fernando Benítez, promotor de la difusión de la cultura en publicaciones periódicas, fue director del diario *El Nacional* y creó la *Revista Mexicana de Cultura* (1947-1948) y los suplementos culturales de diferentes periódicos de circulación nacional: en *Novedades, México en la Cultura* (1949-1961); en *Siempre!*, *La Cultura en México* (1962-1971); en el *unomásuno, Sábado* (1977-1986), y en *La Jornada, La Jornada Semanal* (1987-1988). En estos tres últimos suplementos, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco fueron colaboradores eficaces y determinantes en su contenido y hechura.

² Vicente Rojo habla de la importancia de las cualidades estéticas en las publicaciones periódicas. En *Vicente Rojo, cuarenta años de diseño gráfico*, UNAM/FIL Guadalajara/Era/Imprenta Madero/Trama Visual, México DF, 1990, p. 34.

³ Lydia Elizalde, *Diseño en la Revista de la Universidad de México*, UAEM/UNAM/Bonilla Artigas Editores, Cuernavaca/México DF, 2009, p. 65.

♦ Profesora e investigadora, Facultad de Artes, UAEM

cipales. Algunas otras incluyeron, dentro de la Licenciatura en Comunicación, la materia de diseño gráfico; tal es el caso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

A esto se suma la especialización con estudios de maestría en diseño gráfico y en procesos editoriales, que se han promovido en diferentes universidades públicas y privadas del país, a partir de la primera década de este siglo. Entre las principales se encuentran la Maestría en Diseño y Producción Editorial en la UAM Xochimilco, el Centro de Estudios Gestalt en Veracruz, la Maestría en Producción Editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),⁴ y varias maestrías en diseño digital. Esto ha permitido formar especialistas en el área editorial para investigar y desarrollar las soluciones óptimas en la pragmática editorial, a partir del conocimiento formal, conceptual y tecnológico de este medio.

El diseño gráfico es, actualmente, una de las profesiones con mayor porcentaje de mujeres en

formación y sobresale por el número de especialistas que hay en ella en el país.⁵

Después de cuatro décadas, el formar especialistas en el diseño de la imagen visual en México ha dado como resultado el profesionalismo en las diferentes funciones del diseño editorial: dirección de una publicación, edición, dirección de arte o coordinación de arte, diseño gráfico y formación, fotografía e ilustración, además de la gestión editorial y comercialización.

Propuestas gráficas

Diseñar una revista es comunicar y expresar un contenido por medio de signos visuales que actúan como catalizadores de comprensión de textos e imágenes entre el autor y el editor-diseñador. La forma visual es una escritura universal que está sujeta al proceso de producción y al significado que le confiere el emisor desde su inicio y el receptor final, de acuerdo con patrones culturales y circunstancias históricas.⁶

---

⁴ La Maestría en Producción Editorial de las facultades de Humanidades y Artes de la UAEM se inició en 2010 y tiene tres enfoques disciplinarios: diseño, edición y gestión editorial.

⁵ Se clasifican en este grupo las carreras de licenciatura que preparan profesionistas con conocimientos para transmitir imágenes visuales, mediante la configuración, estructuración, sistematización y realización de mensajes significativos a través de: formatos tipográficos, publicaciones, carteles, folletos, tarjetas, catálogos, cubiertas, camisetas, etc., que son divulgados a través de los distintos medios de información; por esta razón se vinculan estrechamente con la comunicación, publicidad y mercadotecnia. Características de los profesionistas ocupados: 69 de cada 100 son asalariados; 48 de cada 100 son mujeres; 57 de cada 100 trabajan en la zona centro del país; 41 de cada 100 laboran en servicios profesionales, financieros y corporativos; 50 de cada 100 se ocupan como pintores, escultores, dibujantes, diseñadores, coreógrafos y similares. Percepciones acerca de las áreas con más oportunidades y mayor futuro: diseño/desarrollo web: 69%; animación-postproducción: 20%; impresos (publicidad, imagen corporativa, etcétera): 6%; diseño editorial: 4%; ilustración: 1%. Véase Portal del Empleo, <http://bit.ly/N08P41>, consultado en abril de 2012, y Gerardo Sepúlveda, "Sueldos y oportunidades laborales de los diseñadores (y creativos) en México", *Neopixel. Revista de diseño y artes creativas*, 29 de enero de 2011, <http://bit.ly/hQnBYz>, consultado en abril de 2012.

⁶ "Una revista es la conversación silenciosa entre autores y lectores, pero esa conversación ocurre en el marco visual de un diseño. Si la tipografía es pequeña, las ilustraciones pobres, el pautado confuso y las portadas insípidas, el lector se entristece, se desanima, y con razón". Enrique Krauze, "La comezón del séptimo año", *Letras Libres*, núm. 87, marzo de 2006, <http://bit.ly/OmSRnX>, consultado en marzo de 2012.

Los nombres de diseñadoras independientes y grupos de diseñadores, de ambos sexos, empiezan a distinguirse por su práctica en este amplio campo de trabajo.

En este ensayo, a partir del conocimiento de su *praxis*, destaco el trabajo profesional de algunas diseñadoras de reconocidas revistas culturales, que se presentan en orden cronológico y representan las características semánticas y pragmáticas de la publicación en donde intermedian.

María Shelley. Es una de las pioneras en la gráfica editorial, diseñó la revista independiente *fem*, que se publicó a partir de 1976; la revista fue un proyecto colectivo de mujeres impulsado por Alai-de Foppa y Margarita García Flores. En la portada se presenta, sobre un fondo blanco, el nombre de la revista encerrado en un círculo, icono que la identificó durante veintinueve años, en un formato tipo agenda de escritorio, con 106 páginas y a dos columnas.⁷

Azul Morris. Se incorpora al equipo de diseñadores de la revista independiente *Artes de México*, de 1988 a 1990, y Mónica Puigferrat estuvo a cargo de varios números monográficos de este libro-revista durante la década de 1990.⁸ A partir de 1988, la publicación de la revista inició su nueva época bajo

la dirección de Alberto Ruy Sánchez. Los números monográficos y la alta calidad de su hechura y contenidos han hecho de la publicación una de las principales revistas de difusión de la cultura mexicana, desde el enfoque de industrias creativas.

Natalia Rojas. Hace la propuesta gráfica en *Tierra Adentro*, en la nueva época de su publicación, a partir de 1989 y hasta 2009. La imagen presentada por esta diseñadora es una de las más versátiles, por el uso de diferentes lenguajes visuales que enriquecieron las portadas y las diferentes secciones de las páginas interiores de esta publicación. *Tierra Adentro* es uno de los primeros espacios culturales para la difusión de la cultura —literatura y artes visuales—, la cual se produce en los diferentes estados del país.⁹

Paula Cussi. Inicia en 1990 la dirección del proyecto editorial *Saber ver lo contemporáneo del arte*, una revista relevante en sus contenidos, con una excelente fotografía en la selección iconográfica. La revista es parte de las industrias culturales que difunden contenidos especializados sobre las artes plásticas con un enfoque histórico; la colección está formada por treinta y nueve revistas y de esta se derivó la edición de un cuaderno para la iniciación de niños en la apreciación del arte.¹⁰

⁷ Alejandra Parra Toledo “*Fem*, publicación feminista pionera en América Latina, se convierte en revista virtual”, *Triple Jornada*, núm. 86, 3 de octubre de 2005, <http://bit.ly/O2qtoC>, consultado en abril de 2012.

⁸ Diseñadora, entre otros números, de esta revista-libro en su número 27, noviembre-diciembre de 1994, cuyo tema fue *El tequila, arte tradicional de México*.

⁹ *Tierra Adentro* fue dirigida inicialmente por el poeta y promotor de la cultura Víctor Sandoval en 1974, en Aguascalientes, fecha en la que el gobierno federal inicia la descentralización de los bienes y servicios de la cultura.

¹⁰ La colección *Saber ver lo contemporáneo del arte* está formada por cuarenta revistas y fue editada por la Fundación Cultural Televisa.

Mónica Gilardi, Karen Kelley y Celine Zagury.

Se destacan en el desarrollo creativo de la revista independiente *Origina*, en 1993, con soluciones visuales manipuladas digitalmente y propuestas tipográficas digitales originales. La revista abordó, en su breve edición, temáticas de la comunicación visual y gráfica principalmente.

Brenda Solís. En el diseño gráfico en *Luvina*, revista literaria que edita la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde 1996, presenta un diseño sobrio y funcional. La revista es valorada en los medios literarios del país y en otros países de Iberoamérica.

Lorena Noyola. Realizó el diseño y la formación de la revista *Alquimia*, de 1999 a 2006, editada por el Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Con un minucioso tratamiento visual se preservan las características expresivas de los materiales fotográficos, y la revista presenta una cuidada diagramación tipográfica de la investigación documental.

Mayte Amescua. Directora de arte en la revista independiente *Letras Libres* en 1999, sigue el modelo gráfico de las revistas norteamericanas de información especializada con la utilización en sus portadas de diferentes géneros expresivos: fotografía, ilustración, caricatura, fotomontaje, y

hace una propuesta original con ciertos elementos de identidad nacional; a esto se suma la indiscutible selección de los contenidos en sus diferentes secciones.¹¹

Daniela Rocha. A partir de 2003 inició el diseño gráfico de la nueva época de la *Revista de la Universidad de México*, publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dirige el novelista y editor Ignacio Solares. Esta es la primera ocasión, en la historia de la más importante revista de difusión de la cultura en México, que una mujer realiza su diseño. La revista de la UNAM se publica sin interrupciones desde 1946, y actualmente su publicación es mensual, impresa y digital.¹²

Rocío Mireles. Dirigió la revista monográfica *Poliéster* de 1992 a 2000, la cual se especializaba en la difusión del arte contemporáneo que se producía en este periodo en América, desde Canadá hasta la Patagonia, y cuya edición estuvo a cargo del curador Kurt Hollander.

Marcela Novelo. Añado a esta revisión el diseño de Novelo en *La Tempestad*. Esta revista inició en 1998, con un enfoque amplio en la difusión de las artes visuales, la literatura, el cine, la música, las artes escénicas, la arquitectura y el diseño (incluyendo el gráfico, el industrial y el de modas). Se editó en las ciudades de México y Monterrey.

---

¹¹ *Letras Libres* se funda en 1999; es heredera de la revista *Vuelta* de Octavio Paz y la dirige Enrique Krauze. Consta de dos ediciones, una en México y otra en España a partir de 2001; además; tiene un sitio en internet donde se publica material adicional al de las ediciones impresas.

¹² Lydia Elizalde, *Diseño en la Revista..., op. cit.*, p. 73.

Continuando su presencia en el diseño editorial, algunas diseñadoras han iniciado la crítica del diseño; este es el caso de Mónica Peón, quien fue colaboradora en la revista *Matiz en el diseño internacional* y ha extendido su competencia en revistas especializadas, con reseñas destinadas a jóvenes que se están formando en esta profesión, como es el caso *Ene o, ensayo del diseño* (2000), en la edición impresa y actualmente en su vinculación digital.¹³

En el *Catálogo de revistas de arte y cultura*, editado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) en 2006, la lista de directoras, editoras y diseñadoras es de más de una veintena;¹⁴ también es sobresaliente la profesionalización de la mujer contemporánea en la edición de libros, ya sea como editora, diseñadora o gestora editorial.

Entre las cualidades de la mujer para desarrollar el trabajo de edición, además de la formación profesional, sobresale el detallismo y el seguimiento de tareas simultáneas, lo que permite que su presencia en medios editoriales sea altamente valorada.

Diseño y cultura

Esta breve descripción de la profesionalización de las mujeres en la producción de revistas culturales permite destacar que el diseño gráfico es una disciplina más abierta, y en diversos aspectos original, ya que a partir de la revisión de la noción de autoría abarca mayores posibilidades estilísticas.¹⁵

Las revistas antes citadas presentan dos orientaciones: por un lado están las revistas que muestran el inicio y la consolidación de la profesionalización en el diseño; por otro lado están las revistas diseñadas en medios digitales en los que la manipulación creativa de la tipografía y las imágenes ha facilitado una amplia experimentación gráfica. En estas representaciones cada diseñadora ha construido su idiolecto, su estilo personal para componer diferentes signos gráficos.

De esta manera, el discurso visual en estas revistas es el resultado del manejo profesional de las variables gráficas, y así, su disposición en portadas y páginas interiores es un referente de las tendencias formales del diseño gráfico que se ha difundido en México durante las últimas cuatro décadas.

¹³ Mónica Peón, "Arte y diseño", 3/3, *ene o*, núm. 11, <http://eneo.com.mx/?p=2638>, consultado en abril de 2012.

¹⁴ *Catálogo de revistas de arte y cultura*, Conaculta, Fondo Editorial Tierra Adentro, México DF, 2006.

¹⁵ Algunas de las diseñadoras citadas en este artículo han realizado su trabajo editorial cumpliendo un oficio especializado dentro de una institución o una editorial; otras forman parte de la versatilidad de las industrias culturales, y algunas cuentan con reconocidos negocios de diseño para medios impresos y digitales y tienen una presencia en bitácoras digitales (*blogs*) sobre diseño. De esta manera, se han convertido en relatoras de esta práctica y han revalorado las propuestas de diseño realizadas en el país.