

Rügerinas: el legado de las mujeres precursoras en las artes gráficas, explorando nuevas narrativas

Camila Miranda Samsing ⁽¹⁾

Resumen: A lo largo de los años, diversas investigaciones y proyectos en el ámbito del estudio del rol y la contribución de las mujeres en las artes gráficas, han transformado y aportado a la narrativa histórica en nuestras disciplinas. Estos esfuerzos han ampliado significativamente la comprensión de las enseñanzas, obras y experiencias de las mujeres en las artes gráficas. Sin embargo, persiste una marcada carencia de información y formación sobre este tema entre estudiantes y profesionales; dejando en manifiesto cómo la narrativa educacional e informativa histórica sobre las mujeres ha sido opacada y apenas visibilizada. Como artistas gráficas y gráficos, disponemos de las herramientas necesarias para abordar y visibilizar las voces menos escuchadas en diversos ámbitos y contextos. Tenemos el poder de optar por una postura diferente y contribuir desde distintas disciplinas y medios visuales. En este proyecto, aspiramos a generar en comunidad una red de aprendizaje impulsada por el compromiso y la vocación, convirtiéndonos en un referente en la narrativa de las artes gráficas latinoamericanas. Buscamos inspirar la equidad, reconocimiento y visibilización de las mujeres en diversas ramas de las artes gráficas.

La iniciativa se centra en una labor exhaustiva de recopilación, búsqueda y entrevistas dirigidas a diversas mujeres destacadas en las artes gráficas, con el objetivo de abarcar y documentar sus valiosas contribuciones y experiencias en sus respectivas disciplinas. Para lograr este propósito, se han organizado en cuatro grandes grupos: “Tipografía y Métodos de Impresión”, “Ilustración y Dibujo”, “Representaciones, Expresiones, Conocimientos y Técnicas”, y “Colectivos y Editoriales”. Dentro de cada uno de estos grupos se destacarán dos enfoques principales de la investigación: “Precursoras”, mujeres que fueron pioneras en una determinada disciplina y sentaron las bases para el desarrollo, y “Contemporáneas”, mujeres actuales que continúan preservando y enriqueciendo los oficios y conocimientos en esta área. Este enfoque permitirá una exploración detallada y comparativa de las contribuciones tanto históricas como actuales de las mujeres en las artes gráficas. La totalidad de la documentación recopilada será compilada en una plataforma web de acceso libre, garantizando así su disponibilidad para un público amplio y diverso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, el proyecto tiene como objetivo principal consolidar la información en cuatro volúmenes físicos anuales, cada uno dedicado a distintos grupos. Cada volumen contendrá información detallada sobre cinco diseñadoras seleccionadas, que incluirá sus biografías, historias y obras, distribuidas en 2 precursoras y 3 contemporáneas, siempre bajo los principios de una economía y diseño circular.

Al analizar los resultados de las diversas encuestas realizadas en apoyo al proyecto, se ha revelado un panorama complejo y desafiante respecto a la visibilidad y reconocimiento de las mujeres en las artes gráficas en Chile. Los datos muestran la falta de reconocimiento y formación específica en la historia y el conocimiento en torno a las artistas gráficas, así como la escasa valoración de sus contribuciones y obras en la educación universitaria, y se destaca la necesidad de integrar de manera integral este contenido en la formación académica. Asimismo, se muestra la falta de conocimiento sobre conceptos como economía circular y diseño circular, evidenciando una brecha en la comprensión de prácticas sostenibles. Como comunidad, es crucial comprometernos a ser una voz que amplifique y celebre la diversidad de talentosas artistas gráficas. El proyecto “Rügerinas” representa una investigación sobre el diseño latinoamericano femenino, que se materializa mediante un proyecto editorial tanto físico como digital. Su objetivo es difundir las voces de las mujeres latinoamericanas en diversas disciplinas de las artes gráficas. Aspira a generar un impacto perdurable con la información que transmite, convirtiéndose en un referente esencial en la narrativa de las artes gráficas latinoamericanas.

Palabras clave: Mujer - Artes gráficas - Contribución - Enseñanza - Narrativa - Precursores - Referentes - Editorial - Recopilación - Disciplinas

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 96-98]

⁽¹⁾ **Camila Miranda Samsing.** Diseñadora gráfica con formación académica en Diseño Gráfico Multimedia por Universidad UNIACC, cuenta con estudios en lettering, Word-Press, marketing en redes sociales y diseño de patrones ilustrados y domina herramientas como Adobe Suite, WordPress, Shopify, Google Ads y Facebook Ads. Desde 2017 ha trabajado como diseñadora gráfica freelance para empresas como PM Belleza Integral, La Sala Cafetería y la Municipalidad de Copiapó, entre otros. Su experiencia incluye proyectos de branding, diseño editorial, ilustración y creación de contenido para redes sociales y sitios web. Actualmente, investiga para su proyecto de título en la Universidad UNIACC: “Rügerinas: El legado y contribución de las precursoras de las artes gráficas”.

Introducción

La invisibilización, ridiculización y condicionamiento a las mujeres en todo ámbito de la vida, es una problemática que no solo está presente en Chile, sino una problemática transversal a nivel mundial. La identidad y esencia ancestral de las mujeres han sido menospreciadas debido a una construcción social con base en la alteridad, diseñada por y para varones. Desde la edad antigua hasta nuestros días las personas no han compartido el mundo en igualdad, a pesar de los supuestos avances en nuestra civilización, las mujeres

siguen enfrentando graves disparidades en la actualidad. En la mayoría de los países, las mujeres no tienen un estatuto legal igual al de los hombres, y en muchos casos se encuentran en una clara desventaja.

¿Por qué las mujeres son excluidas? ¿Por qué los derechos se aplican solo a la mitad de la población, a los hombres? ¿Cuál es la raíz de esta discriminación? ¿Qué acciones podemos emprender para combatirla? Estas son algunas de las interrogantes que las mujeres han venido planteándose durante siglos, y desafortunadamente, siguen siendo vigentes en la actualidad. Toda esta problemática influye en distintas áreas de nuestra sociedad, ya sea en ámbitos laborales, económicos, vivienda, tierra; y en mi caso como mujer y diseñadora, en mi profesión y oficio. Los enfoques educativos que han prevalecido en la formación profesional del diseño gráfico a nivel mundial y local han estado impregnados de sesgo de género, perpetuando un discurso historiográfico androcentrista desde sus inicios hasta la actualidad. Esto lo vemos presente en la forma de educar, enseñar y visibilizar la historia del diseño y la trascendencia de distintas personas en nuestra profesión.

En el transcurso de nuestra educación en diseño, ¿hemos tenido la oportunidad de adquirir conocimiento acerca de la historia y trascendencia de las diseñadoras chilenas? ¿Somos conscientes de las primeras mujeres que se aventuraron en el mundo de la imprenta y dejaron su huella? ¿Qué ideas, diseños y mensajes transmiten las diseñadoras chilenas a través de sus obras? ¿Cuáles son los aportes más significativos que las mujeres han realizado dentro del campo del diseño? ¿Podemos identificar a aquellas pioneras que se consideran las “madres” del diseño moderno? ¿Existen mujeres que continúan preservando oficios artesanales estrechamente ligados a nuestra profesión? Estas interrogantes forman parte de una lista que podría expandirse infinitamente, y lamentablemente, siguen sumergidas en el incómodo silencio del olvido. Al desconocer la trascendencia de las mujeres en nuestro oficio, nos privamos de un legado histórico y de referentes que podrían inspirarnos y enriquecer nuestra práctica profesional. La falta de conocimiento sobre las diseñadoras chilenas y sus contribuciones limita nuestra comprensión de la diversidad de perspectivas, enfoques y estilos que existen en el campo del diseño. Además, perpetúa la idea de que el diseño es un terreno dominado exclusivamente por hombres, lo cual excluye a las mujeres y perpetúa estereotipos de género. Conocer la historia y los logros de las mujeres en el diseño nos permite cuestionarnos, desafiar esas narrativas, pudiendo llegar a escuchar múltiples voces en nuestra disciplina. Es necesario abordar esta problemática con la mayor conciencia de género y sensatez, ya que hace demasiado tiempo nuestros derechos, rol y humanidad fueron arrebatados, e inculcados a través de creencias que reflejan una profunda desigualdad y subyugación de las mujeres, perpetradas por las instituciones religiosas, filosóficas, gubernamentales y sociales. Es importante reflexionar sobre estos hechos históricos para comprender cómo las estructuras de poder basadas en el género han moldeado la historia y la sociedad. La necesidad de desafiar y cambiar estas nociones arcaicas de género es imprescindible para lograr una igualdad y equidad genuina, en una sociedad más justa. Es necesario que como mujeres y diseñadoras nos afeemos en recuperar y visibilizar nuestra propia historia, ya que un mundo sin nuestra historia es un mundo que no puede considerarse humano.

Valor y trascendencia de las artistas gráficas chilenas

Al sumergirme en una exhaustiva investigación de los archivos nacionales con el fin de documentar las obras y la historia de las pioneras en las artes gráficas en Chile, me enfrento a una realidad lamentable; prácticamente no existe dicha investigación. Los documentos disponibles en fuentes como Memoria Chilena y la Biblioteca Nacional de Chile son sumamente escasos y, en muchos casos, pasan por alto o minimizan el papel fundamental desempeñado por las mujeres en la creación, el diseño o la composición de diversas piezas gráficas. Es lamentable constatar la ausencia de libros y recursos educativos que aborden adecuadamente la relevancia del rol femenino en el desarrollo de las artes gráficas. Sin embargo, la información limitada que se ha recopilado hasta ahora se debe al esfuerzo inquebrantable de mujeres dedicadas a diversas disciplinas de las artes gráficas, quienes han trabajado incansablemente durante años en este proceso de investigación y aún se encuentran lejos de completarlo. Cada una de ellas se sumerge en un campo particular, explorando e investigando como si estuvieran buscando una aguja en un pajar. El portal de la Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena (s.f.a) nos enseña parte de estas pioneras en las primeras publicaciones chilenas:

En periódicos y revistas, en los que participaron como colaboradoras o de los que fueron editoras, ya con mayor frecuencia durante el último tercio del siglo XIX, un conjunto amplio de mujeres reflexionó sobre sus condiciones de existencia desde posiciones ideológicas diversas en textos que enfrentaron crítica y estratégicamente. (...) Entre este conjunto, destacan ejemplos palmarios como el prólogo a la traducción de *La esclavitud de la mujer* (1872-1873), publicado por Martina Barros Borgoño (1850-1944), o *Educación de la mujer* (1871) de Eduvijis Casanova (párr. 4-5).

El primer número de *La Brisa de Chile*, se publicó en San Felipe el 26 de diciembre de 1875. Este periódico literario ofrecía contenido diverso, desde literatura y ciencias hasta moda y música. A pesar de estar dirigido por intelectuales liberales, tuvo un enfoque dirigido hacia sus lectoras, suscriptoras y colaboradoras. Sus objetivos principales eran promover el interés por la literatura y el estudio, así como mejorar la condición de vida de las mujeres jóvenes. Esta doble misión, tanto política como literaria, fue un desafío a las restricciones tradicionales que limitaban a las mujeres en ambos campos. La llegada de *La Brisa de Chile* fue aclamada por figuras intelectuales destacadas de la época, incluyendo a Lucrecia Undurraga, Enriqueta Solar y María Luisa Cerna, el portal de la Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena (s.f.b), nuevamente nos contribuye con parte de los comentarios de las páginas del periódico:

Esta edición aprovechó las páginas de la publicación para exponer, en el artículo "A las sanfelipeñas", que *La Brisa de Chile* era una: "¡Noble causa! Noble proyecto que encontrará decididos protectores en todo hombre ilustrado que trabaje por el adelanto (párr. 4).

La Brisa de Chile brindó un espacio para la publicación de ensayos que abordan la situación de las mujeres, como los escritos titulados “Educación moral de la juventud” de Enriqueta Courbis y “Reflexiones sobre la educación pública de la mujer en Chile” de Eduvijis Casanova de Polanco.

Tegualda Pino Barrios, mayormente conocida como Gladys Thein, nació en Curicó en 1911 y estudió en el Liceo de Niñas nº 3 de Santiago. En 1932, ganó un premio de poesía en un concurso de la revista “Ecran para todos”, y poco después publicó su primer libro llamado “Corolas de cristal” en 1932. Fue parte de la revista *Acción Femenina* entre 1934 y 1935, donde abogaba por los derechos de las mujeres, incluyendo el sufragio y el divorcio. A lo largo de su vida, publicó varios libros de poesía y también co-fundó la “Editorial Tegualda”, donde publicó su propia obra y la de otros autores, tanto hombres como mujeres. Además de su labor literaria, contribuyó con artículos para periódicos y revistas y fue activista social, participando en organizaciones como “Las Cruzadas”.

“Prensa de Mujeres en Chile”, investiga y muestra el trabajo de mujeres editoras de medios de prensa en Chile entre 1850 y 1950. Destaca la contribución de estas mujeres en la cultura y la historia de la prensa. La investigación reflejada en la web organiza la información en cuatro períodos históricos y proporciona biografías de cada editora, con referencias bibliográficas. El proyecto se hizo posible gracias a una investigación académica que duró más de 20 años y revela el patrimonio cultural de Chile, especialmente el de las mujeres editoras. El grupo Prensa de Mujeres (2020) menciona que en su web investigativa:

Se reúne el trabajo sobre la acción de mujeres como editoras de medios de prensa entre 1850 y 1950. Esta es una labor muy importante porque muestra a un grupo de mujeres que tuvieron incidencia en el campo cultural, intelectual y la historia de la prensa en Chile. De algunas de ellas no se sabía su existencia, otras son conocidas por su acción en otros ámbitos. Todas reunidas en esta página representan un desafío a la construcción de narrativas que han invisibilizado la acción de las mujeres en la sociedad.

La historia de Chile está tejida con hilos de creatividad y lucha, donde artistas y pensadores han desafiado las restricciones de su tiempo para dar voz a sus ideales y visiones. Dos momentos destacados en esta narrativa son aquellos en los que grupos de jóvenes artistas, impulsados por sus convicciones políticas y sociales, se unieron para plasmar sus mensajes en la esfera pública. En los 70’, en un Chile atravesado por tensiones y cambios profundos, estos colectivos representaban la vanguardia artística y política de sus respectivas épocas, marcando un antes y un después en la relación entre el arte y la sociedad. Esta es la historia que nos comparte Cortés, B (2020) en su investigación, sobre la valiente búsqueda de expresión y cambio, “Adriana Asenjo (80), artista visual, aún no se levantaba de su cama cuando ocurrió el Golpe (...) Lo primero que sentí fue consternación, angustia y una incertidumbre por lo que vendría después” (párr. 2).

Esto no solo fue una angustia para cada artista en su hogar, sino para colectivos y brigadas artísticas, tal como nos relata el portal Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile (s.f.c):

Tras el golpe de Estado de 1973, la actividad artística en Chile vivió un quiebre quizás tan dramático como el sufrido por la vida republicana de nuestro país, no tan solo por las consecuencias directas que muchos actores de la escena creativa sufrieron en carne propia –cárcel, exilio, exoneración de sus puestos de trabajo–, sino por la profunda ruptura en el desarrollo de las diversas expresiones culturales que hasta ese momento conviven en Chile. La instauración de un régimen autoritario limitó no sólo las posibilidades de continuar los caminos abiertos anteriormente, sino que operó como un factor que inhibió las nuevas manifestaciones expresivas, sumiendo a gran parte del campo artístico nacional en prácticas y lógicas discursivas de resistencia, en las que el elemento predominante era la funcionalidad del discurso artístico en el contexto de las políticas opositoras a la dictadura militar (párr. 1).

El CADA, un colectivo artístico chileno formado en 1979, marcó un cambio en el arte del país. Buscan fusionar arte y vida, desafiando las barreras entre el artista y la sociedad. Además, tenían un enfoque político, oponiéndose al régimen dictatorial y las estructuras sociales. Aunque su existencia fue breve, representaron un cambio en las vanguardias artísticas chilenas al pasar de la resistencia a una reivindicación política.

En el accionar del CADA confluyen dos elementos centrales: la necesidad de renovación teórica y práctica del quehacer artístico nacional, vinculándolo a las corrientes neovanguardistas mundiales; y la urgencia de resituar este quehacer sobre la fusión de arte y vida, entendida esta fusión como sustento programático que se expresaba en las acciones realizadas por el colectivo (Memoria Chilena, s.f.c, párr. 4).

El golpe de Estado marcó un oscuro capítulo en la historia del país que tuvo un impacto significativo en la escena artística y cultural. Bajo la dictadura militar se implementaron medidas de represión que silenciaron y persiguieron a artistas. Numerosos espacios culturales fueron cerrados, y muchos creadores se vieron obligados al exilio para escapar de la persecución política, muchas de las actividades artísticas culturales se vivían desde la clandestinidad, debido a la persecución de la época. El régimen buscó erradicar toda referencia al pasado reciente del país, dando inicio a lo que se conoce como un auténtico “silenciamiento cultural”. Sin embargo, este contexto permitió que las expresiones artísticas se alzarán como una herramienta de resistencia y organización ante las atrocidades que se cometieron.

Hoy en día, nos encontramos con mujeres talentosas cuyos esfuerzos se convierten en guardianas del legado de pioneras en las artes gráficas. A través de su creatividad y dedicación, estas mujeres continúan escribiendo la rica historia de la impresión, el diseño, la tipografía y otros campos afines. De igual forma vislumbramos parte de las organizaciones, imprentas, microeditoriales, ediciones experimentales, colectivos y museos que actualmente se suman a este gran hilo histórico. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de reconocer y honrar la contribución invaluable de las mujeres en estas disciplinas, forjando un camino hacia la igualdad y la transformación en el mundo del diseño y la cultura visual.

Al fusionar distintas voces y disciplinas bajo el prisma femenino, no solo se logra reivindicar el papel del libro como medio de conocimiento, sino que también se muestra la riqueza que surge cuando la creatividad colectiva multidisciplinaria entre mujeres y cómo genera espacios de producción editorial. La Unión de Editoras Experimentales (2019) es la definición de esta fusión, a través de Instagram, nos comparten:

Con este espacio buscamos apoyar la difusión, creación y apreciación de publicaciones hechas a mano en proyectos liderados por mujeres. Nos unimos para acompañarnos en procesos, hacernos un espacio en el mundo editorial, ¡encontrarnos con quienes están haciendo lo mismo y seguir creciendo! Pensamos, sentimos y hacemos en modo publicación, amamos sus infinitas posibilidades. No nos cansaremos de decir que el papel es revolución (párr. 1).

Carmela y la Alborada, es un libro en donde presenta una revisión histórica del periódico “La Alborada” impulsado por Carmela Jeria entre 1905 y 1907. Desde una entrevista realizada por Prensa Universidad de Chile. (2022). Camila Ríos, su autora, menciona:

Tiene que ver con el oficio de tipógrafa y entender cómo estaba cruzado por una lucha obrera. Esa perspectiva nos permite mirar de manera muy íntima la relación entre la invisibilización de clase y de género. Lo interesante de nuestro proyecto es que ingresa a la historia feminista a través de una perspectiva distinta, como lo es la letra. Ingresar a la historia feminista a través de la prensa, pero específicamente desde la materialidad del documento periodístico, que son los primeros periódicos de mujeres en Chile (párr. 4).

Paz Cox, diseñadora de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Humanidades con mención en Historia por la Universidad Adolfo Ibáñez. “Ha conformado un grupo de trabajo en torno a temáticas relativas al color, Estudios del Color, y presidió la Asociación Chilena del Color, vinculado a la Asociación Internacional del Color (AIC). Es investigadora principal en el Proyecto de Creación y Cultura Artística ‘RECICLARTE: un proyecto humano’ cuyos resultados se expusieron en el Museo Nacional de Bellas Artes en noviembre de 2018. También ha sido co-investigadora en Proyecto Fondecyt ‘El color en los textiles precolombinos del norte de Chile’: Estudio y Propuesta metodológica para la clasificación y comunicación de códigos cromáticos como elementos representacionales identitarios”, estudio liderado por la investigadora responsable Soledad Hoces de la Guardia”.

Andrea Torres, diseñadora gráfica egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y docente universitaria desde 2008, Tipógrafa especializada en sistemas de impresión y diseño editorial. En 2014, fundó el taller tipográfico “Tipo Móvil”, un estudio de diseño dedicado a revitalizar y reinventar la impresión tipográfica. En su sitio web Tipo Móvil (2020) nos comparten un poco más de su oficio:

Rescatamos tipos móviles de plomo y material que las imprentas desechan y con ellos trabajamos para transformar lo que alguna vez fue industria, en arte.

(...) aportamos a la recuperación y resurgimiento de este antiguo oficio, revalorizando el trabajo hecho a mano, la belleza del proceso y el rol del diseñador como artesano.

En los últimos años, hemos sido testigos de un resurgimiento de los oficios tradicionales, y la impresión tipográfica ha emergido como una forma de arte contemporáneo. Lo notable es que este resurgimiento está siendo liderado por mujeres. Esta lucha por conquistar espacios previamente negados se presenta como un lema para seguir avanzando y, al mismo tiempo, para destacar el papel fundamental de las mujeres en el campo de la imprenta y la tipografía, otorgando una perspectiva femenina a este oficio.

Andrea Meza es una destacada profesional en el ámbito del diseño y la comunicación visual. Investigadora responsable del proyecto Fondart Nacional 2022 en la línea de diseño, modalidad investigación, titulado “Imprenta de mujeres: Las impresiones de Editorial Tegualda (1945-1950)”. Andrea Meza está contribuyendo significativamente a la revisión y reevaluación de la participación de las mujeres en diversos campos de conocimiento. En una entrevista realizada por Noticias Universidad Técnica Metropolitana (2023) a Andrea, nos cuenta:

Para mí es un impulso el encontrar estas complicidades y colaboraciones en el desarrollo del trabajo investigativo, porque es imposible hacerlo sola, siempre se necesita de más gente que te ayude a ver cosas que uno no ve a primera vista. Uno da el punto pie inicial, pero en el camino vas apoyando el trabajo con personas que aportan diferentes elementos. En ese sentido, agradecer a la Biblioteca Nacional que nos abre sus puertas para este tipo de instancias.

Javiera Palma (Pigmenta Lab) es la creadora de Aurora Botánica, un emprendimiento de cursos de teñido, pinturas textiles, tintes naturales, pigmentos y venta de herramientas. Desde su web Aurora Botánica (2023), Javiera nos cuenta parte de su oficio:

Aurora Botánica nace el año 2021, desde la admiración y respeto por nuestro planeta. Una marca y espacio donde podrás conectar con la naturaleza a través de sus colores, explorando y experimentando las infinitas posibilidades del mundo de los tintes naturales.

A través de Aurora Botánica, Javiera Palma nos adentra en el mundo de los colores naturales y la sostenibilidad. Su enfoque resalta su compromiso con la naturaleza, mediante la creación de tintes naturales, y su papel como educadora artística, impartiendo cursos que promueven la conexión con la naturaleza a través del arte.

Jenny Abud es una destacada diseñadora en Comunicación Visual con una licenciatura de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha recibido premios como el Altazor en Diseño Editorial e Ilustración en 2010 y el premio Chile Diseño en 2018. Como docente desde 2012, comparte su experiencia en la Escuela de Diseño UDP. Ediciones Fulgor, fundada en 2019 por Jenny Abud, es una editorial nacional con un enfoque en diseño y patrimonio. Promueve la equidad entre autores y lectores al llegar a comunidades remotas del país.

Elena Bravo, diseñadora gráfica y cofundadora de “Cuarto de Guerra”, nos sumerge en un intrigante viaje. A través de las campañas políticas de Gabriel Boric y Jaime Bassa, expresó cómo la tipografía, las formas y los colores se convierten en herramientas poderosas para transmitir mensajes e influir en la opinión pública. Este análisis nos invita a reflexionar sobre el impacto del diseño en la política contemporánea y cómo la estética puede moldear nuestras percepciones y decisiones en el ámbito político.

Estas son solo algunas de las mujeres chilenas que no solo están desafiando estereotipos, sino que están liderando una reevaluación de la contribución histórica de las mujeres en sus oficios. Su influencia está impulsando una mayor diversidad de enfoques y una riqueza adicional en la creatividad y la expresión artística. En un mundo donde el pasado y el presente convergen, estas mujeres brillan como guardianas del legado en las artes gráficas. Su esfuerzo y talento tejieron y continúan tejiendo la rica historia de las artes gráficas. A través de la creatividad y la dedicación, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de reconocer y honrar la contribución invaluable de las mujeres en sus disciplinas y oficios, forjando un camino de igualdad y transformación en la cultura visual y el diseño.

Ecofeminismo y diseño circular

Por otro lado, el movimiento ecofeminista, término acuñado por Françoise d'Eaubonne, una escritora feminista de origen francés nos ofrece como diseñadoras y artistas una perspectiva reveladora sobre la necesidad de reevaluar las prácticas en el diseño y la producción. Su influencia conjunta está impulsando una mayor diversidad de enfoques en la creatividad y la expresión artística, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de reconocer y honrar la contribución invaluable de las mujeres en estas disciplinas, forjando así un camino de igualdad y transformación en la cultura visual y el diseño. Nos ofrece una perspectiva reveladora sobre la ecología, abordando el uso desmedido de materias primas y recursos naturales, el gran impacto a las personas más desfavorecidas, destrucción de tierras fértiles, y un sin fin más, desde una mirada feminista. Sus principios encuentran una armoniosa conexión con la economía circular, la cual promueve cambios notables en la producción para lograr una vida útil ecológica desde el inicio hasta el final del proceso. En este contexto, el papel de los diseñadores y diseñadoras es crucial, ya que la creación y fabricación pueden generar un impacto significativo en las prácticas y en el desarrollo, reflejando los principios del diseño circular que nos instan a reconsiderar nuestras formas de abordar proyectos. Citando a Puleo (2005):

El ecofeminismo señala que la histórica identificación patriarcal de lo femenino con la Naturaleza ha ocultado la aportación de las mujeres concretas a la civilización y la vida de la humanidad, de la misma manera que la economía no contabiliza la destrucción de los recursos naturales (...) Otra de las razones actuales para que el feminismo se interese por la ecología es el impacto de la globalización neoliberal en la vida de las mujeres rurales del Tercer Mundo.

Si el feminismo quiere mantener su vocación internacionalista, deberá pensar también en términos ecologistas ya que las mujeres pobres de los países llamados «subdesarrollados» son las primeras víctimas de la destrucción del medio natural llevada a cabo para producir objetos suntuarios que se venden en el Primer Mundo. El nivel de vida de los países ricos no es exportable a todo el mundo porque se apoya justamente en la externalización de los costes. Los recursos naturales son consumidos sin atender a la posibilidad o imposibilidad de su renovación. (...) Hacia finales de los 70, algunas corrientes del feminismo radical recuperan la antigua identificación patriarcal de Mujer y Naturaleza para darle un nuevo significado. Invierten la valoración de este par conceptual que en los pensadores tradicionales servía para afirmar la inferioridad de la Mujer. Afirman estas feministas radicales que la Cultura masculina, obsesionada por el poder, nos ha conducido a guerras suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire. La Mujer, más próxima a la Naturaleza, es la esperanza de conservación de la Vida. El pensamiento maternal, la ética del cuidado femenina que lleva a la protección de los seres vivos se opone, así, a la esencia agresiva de la masculinidad (pp. 121-152).

En América Latina, cuando hay problemas ambientales, las personas más afectadas siempre suelen ser las mujeres, los niños y las comunidades nativas. En palabras de Ivone Gebara (2010, como se cita en Comesaña 2010), teóloga brasileña: las mujeres sufren por “vivir en su cuerpo y en su historia las consecuencias de una organización social que siempre acaba privilegiando a los hombres, dejando sobre los hombros femeninos la carga de los hijos” (p.45). Dentro de esta postura teórica latinoamericana, el ecofeminismo se muestra como una postura política crítica que nos muestra el gran contratiempo que estamos viviendo como civilización; como las empresas, gobiernos, y la sociedad utiliza los recursos naturales sin asumir realmente los costos ambientales o sociales, que solo nos lleva a la sobreexplotación de recursos y el agotamiento de estos mismos, a costa de pasar los costos a toda la sociedad de distintas maneras. Desde la Fundación Ellen MacArthur (s.f.a) nos muestran las bases de una economía circular:

En nuestra economía actual, extraemos materiales de la Tierra, fabricamos productos a partir de ellos y, finalmente, los desecharnos como residuos: el proceso es lineal. En una economía circular, por el contrario, dejamos de producir residuos desde el primer momento. La economía circular es un marco de soluciones sistémicas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los residuos y la contaminación.

Esta perspectiva implica un cambio hacia una actividad económica que no agote recursos finitos y nos proporciona herramientas cruciales para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las necesidades fundamentales de la sociedad. Estos principios se alinean perfectamente con los de una economía circular que impulsa cambios significativos en la forma en que diseñamos y producimos. Los principios de una economía circular, inspirados en la eliminación de residuos y contaminación, la circulación de productos y

materiales para maximizar su valor, y la regeneración de la naturaleza, se respaldan mediante el uso de energías y materiales renovables. Igualmente, desde la Fundación Ellen MacArthur (s.f.b), nos enseñan las directrices del diseño circular, pudiendo aplicar los principios de una economía circular en los procesos creativos y de producción:

El diseño determina lo que comemos, la ropa que usamos, los edificios en los que vivimos y trabajamos, además de los sistemas que brindan alimentos y movilidad. Hoy en día, en industrias como la moda, los alimentos y los envases de plástico, los productos y sistemas están diseñados de tal manera que la mayoría de los materiales se destinan al vertedero, la incineración o se filtran en entornos naturales. Nunca hemos producido más ropa, ni la hemos usado menos, mientras que un tercio de todos los alimentos producidos se desperdicia. No son solo los materiales los que se desperdician, sino que también se pierden la energía, los recursos, el trabajo y la creatividad incorporados. Podemos prevenir la creación de residuos y contaminación desde el principio y regenerar la naturaleza a través del diseño.

Al incorporar los principios de la economía circular en todo el proceso de diseño, podemos hacer que la economía funcione para las personas, los negocios y la naturaleza.

El diseño y las artes gráficas como herramienta de visibilidad

La carencia evidente de información, formación, conocimiento y visibilización específica acerca de las artistas gráficas chilenas y latinoamericanas se manifiesta claramente entre los estudiantes, incluso entre los profesionales. Esto pone de manifiesto cómo las mujeres, en todos los ámbitos, han experimentado limitaciones y desacreditaciones, siendo nuestras disciplinas parte de esta desalentadora realidad. Como artistas, poseemos las herramientas para abordar y visibilizar las voces menos escuchadas en diversos ámbitos y contextos. Tenemos el poder de adoptar una postura diferente y contribuir desde distintas disciplinas y medios gráficos, iluminando lo que ha estado oculto y apropiándose de una experiencia común pero fundamental: La visualidad. Las prácticas y procesos sostenibles merecen la misma atención y deberían ocupar un lugar más destacado en la formación y la información que recibimos. Como diseñadores, tenemos la responsabilidad de asumir un papel como *Creadores de y para la sociedad*, podemos acoger una posición clara frente a este problema. Es posible marcar un punto de inflexión en los procesos creativos y productivos que ofrecemos, reconociendo la importancia crítica de abordar estas cuestiones en nuestro quehacer profesional.

¿Por qué las mujeres son excluidas? ¿Qué acciones podemos emprender para combatir? ¿Hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de la historia y obras de las artistas gráficas chilenas? ¿Existen mujeres que continúan preservando oficios artesanales estrechamente ligados a nuestra profesión? Recordando las primeras preguntas presentadas en esta investigación, me propongo como diseñadora abordarlas y proporcionar un

medio adicional de visibilidad. El diseño como agente de innovación puede ofrecer una perspectiva única, por esto se genera una investigación metodológica sobre el diseño latinoamericano femenino, comenzando este estudio en nuestras propias tierras. Para que este contenido y proyecto editorial que veremos en detalle, tenga el alcance deseado, es necesario que su contenido sea transversal a cualquier estudiante o profesional dentro de las artes gráficas. Al igual que respetando y abordando la investigación previa en el marco teórico, se tomará en cuenta el rescate de las figuras de distintas mujeres dentro de las disciplinas artísticas.

“Rügerinas” es un proyecto de investigación de diseño latinoamericano femenino, el cual se expresa a través de un proyecto editorial físico-circular y digital, el cual tiene como fin difundir voces femeninas latinoamericanas contemporáneas y sus precursoras, en torno a múltiples disciplinas en las artes gráficas. En la fase inicial del proyecto, nos embarcamos en una labor exhaustiva de recopilación, búsqueda y entrevistas dirigidas a mujeres destacadas en las artes gráficas. Este enfoque abarca tanto sus obras como sus valiosas contribuciones y experiencias en sus respectivas disciplinas. Dos focos fundamentales de esta investigación guiarán el contenido de este: el primero se centra en “Las precursoras”, mujeres del pasado que exploraron distintos ámbitos en las artes gráficas; y el segundo se enfoca en las “Contemporáneas”, mujeres actuales que continúan preservando oficios y conocimientos en esta área. La totalidad de la información recopilada será compilada en una plataforma web de acceso libre, permitiendo así que esta relevante información llegue a un público diverso. La importancia crucial de esta fase radica en la identificación de contenido significativo para su posterior difusión. Este proceso inicial constituye el núcleo del proyecto, ya que busca continuamente nuevas e inéditas voces.

Después de haber establecido una sólida base en el catastro, tanto de *Precursoras* como de *Contemporáneas*, nos prepararemos para iniciar el diseño y la producción de la publicación física. Este proyecto comprenderá cuatro volúmenes, cada uno centrado en una de las cuatro temáticas asociadas a las artes gráficas contempladas en el proyecto: “Tipografía y Métodos de Impresión”, “Ilustración y Dibujo”, “Representaciones, Expresiones, Conocimientos y Técnicas” y, por último, “Colectivos y Editoriales”. Cada volumen contendrá información detallada sobre cinco diseñadoras seleccionadas, presentando su reseña biográfica, historia y obras. Entre estas, se destacarán tres mujeres precursoras contemporáneas en las artes gráficas, y dos serán artistas históricas a quienes buscaremos visibilizar a través de la información recopilada.

La publicación de los 4 tomos se realizará anualmente, con la impresión de un total de 100 copias por cada ejemplar, sumando así un total de 400 copias. En el diseño, composición y diagramación de los tomos se utilizarán diversos elementos gráficos, clichés y viñetas de imprentas y publicaciones chilenas, como “Editorial Teguvalda”, “Artes y Letras”, “La Alborada” y “La Palanca”, entre otras. Este proceso se desarrollará en el taller de risografía “Rata Estudio”. El interior de la publicación se imprimirá en papel Shiro Echo 120g (100% reciclado) y papel vegetal 120 g, utilizando tintas vegetales a base de arroz y sin disolventes dañinos. Además, las máquinas de risografía consumen poca energía y generan menos residuos que las impresoras convencionales. Por otro lado, la portada se imprimirá con la misma tinta en papel Shiro Echo 300 g (100% reciclado). Finalmente, cada uno de los tomos será encuadernado a mano por diferentes personas.

“Rügerinas” es un proyecto editorial que tiene como objetivo crear un espacio dedicado a la visibilización de las artistas gráficas latinoamericanas. Este proyecto no solo presenta proyectos u obras significativas de las artistas, sino también comparte sus historias personales, ideas y perspectivas críticas. La publicación funciona como un archivo visual y biográfico, aspirando a exhibir de manera integral la trayectoria de cada artista. “Rügerinas” toma su nombre en homenaje a Anna Rügerin, considerada la primera mujer tipógrafa en inscribir su nombre en el colofón de un libro, en el siglo XV. La tipografía utilizada para el isotipo de la editorial fue compuesta en la fuente gótica “1:120G”, creada por el hermano de Anna, Johann Schönsperger, la cual utilizó en sus primeros impresos. Podemos apreciar la amplitud de esta fuente tipográfica en la Figura 1.

Figura 1. Fuente gótica “1:120G”

Nota. Fuente Schoensperger *Der Altere* aplicado al logotipo de Rügerinas, por Proportional Lime, 2017.

Espera distinguirse por su labor en la recopilación y destacada visibilización de mujeres a lo largo de la historia latinoamericana que han contribuido significativamente en diversas disciplinas dentro de las artes gráficas. Se compromete a ser parte de la voz que amplifica y celebra la diversidad de talentosas artistas gráficas, proporcionando un espacio en el que sus obras, historias y/o trayectoria encuentren un reconocimiento merecido. Se busca forjar un impacto duradero al consolidar “Rügerinas” como un referente esencial en la narrativa de las artes gráficas latinoamericanas, inspirando la equidad de género y reconociendo el invaluable legado de las mujeres en este campo.

El Tomo I “Rügerinas en la Tipografía y Métodos de Impresión”, espera tener el honor de destacar a Andrea Torres, Coto Mendoza y Maria Prenafeta, quienes compartirán de primera mano su experiencia en el mundo de la tipografía y su vasta trayectoria en este campo. También se hará mención a Carmela Jeria y Gladys Thein en Editorial Tegualda, proporcionando información recopilada de distintas fuentes. En la Figura 2 podemos conocer el primer prototipo de este tomo.

Figura 2. Primer prototipo Rugarinas en la tipografía

Nota. Prototipo de *Rügerinas en la tipografía*, por Camila Miranda, 2023.

En los siguientes tomos se contempla la siguiente selección de artistas:

- Tomo II “Rügerinas en la Ilustración y Dibujo” esperando destacar a Catalina Cartagena, Valeonvale, Patricia Domínguez, Crisalys y/o Valentina Cáceres Zavala. Se hará mención de Elena Poirier, Celia Castro y/o Carmen Aldunate.
- Tomo III “Rügerinas en Expresiones, Conocimientos y Técnicas” esperando destacar el taller Rata Estudio, Pigmenta Lab y Encianotipia. Este tomo será especial ya que se podrá hacer mención de precursoras aún vivas, las cuales serían Elisa Antillanca Llauquen y Belladona Torres Garrido.
- Tomo IV “Rügerinas en Colectivos y Editoriales” esperando destacar el Colectivo obsena, la unión de editoras experimentales, Ediciones Granizo y Taller 99. Se hará mención del Colectivo Acciones de Arte (CADA) y Las Brigadas Ramona Parra (BRP)

Además, este proyecto contempla la creación de micro publicaciones de forma espontánea a lo largo del año. Todas estas micro publicaciones se imprimirán en excedentes de papel, bordes o papel reciclado de diversas publicaciones. El contenido de estas micro publicaciones tiene como objetivo la distribución de información sobre la economía circular y el diseño circular.

También se utilizan distintas tipografías basadas en un análisis detallado en las iniciativas innovadoras en el ámbito de las artes gráficas, exploramos tanto la creatividad individual como los movimientos colectivos que están dando forma al panorama contemporáneo del diseño. Las múltiples dimensiones de “Elizeth Condensed” de Daniel Sabino hasta la reconstrucción digital de “Tegualda”, nos sumergimos en la evolución de las tipografías y su impacto en la comunicación visual.

Daniel Sabino, el diseñador detrás de esta tipografía, menciona que Elizeth es la contrapartida con serifa de la tipografía Ofelia. Daniel (2020) comenta en la descripción de su tipografía a través de su sitio:

Se trata de un tipo de letra muy versátil, con dos anchos y siete grosores, para utilizarse en una gran variedad de situaciones. El ancho normal es una Slab geométrica que evoca el racionalismo de principios del siglo XX –estableciendo un diálogo con tipos de letra como Rockwell– pero con serifas entre corchetes. El tipo de letra ofrece verdaderas cursivas, un amplio soporte lingüístico y una serie de características OpenType como las versalitas, el estilo antiguo y las cifras tabulares.

En la Figura 3 podemos conocer los distintos pesos visuales de esta fuente junto con su aplicación en el primer prototipo de los tomos.

Elizeth **Condensed.**

Esta obra, destacada en nuestro proyecto sobre precursoras de las artes gráficas, se une a la colección de una editorial independiente gestionada colaborativamente.

Cada página es el resultado de una exploración en las raíces de las mujeres pioneras en las artes gráficas, representando un esfuerzo multidisciplinario.

Thin.
Thin Italic.
 Extra Light.
Extra Light Italic.
 Regular.
Italic.
Medium.
Medium Italic.
Bold.
Bold Italic.
ExtraBold.
Extrabold Italic.

Figura 3. Fuente Elizeth Condensed
 Notas. Fuente *Elizeth Condensed* en sus diferentes pesos visuales y aplicada al primer tomo de *Rügerinas*, por Daniel Sabino, 2020.

Tipografías títulos: Tegualda

La tipografía “Tegualda” surge como una reinterpretación digital de la impresión de una familia de tipos móviles utilizada en la misma editorial. Durante el proceso de recuperación, se identificaron escasos caracteres, entre los cuales faltaban las letras Ff, Hh, J, Kk, Ññ, Qq, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. La digitalización de estos caracteres podría no reflejar de manera completa y precisa el tipo original. Es importante destacar que la tipografía solo incluye el alfabeto en español, tanto en mayúsculas como en minúsculas, y carece de números. Además, se limita a algunos símbolos específicos, como (. : ; ? ! j). Se espera reconstruir esta familia tipográfica lo más fiel al original en formato digital. En la Figura 4 podemos ver parte de los tipos digitalizados y cómo fueron aplicados en el tomo I.

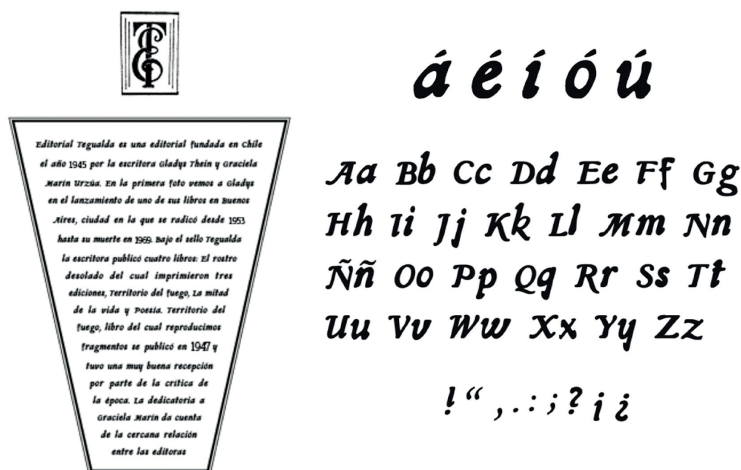

Figura 4. Reinterpretación digital de tipos móviles utilizados en Editorial Tegualda
Notas. Reinterpretación digital de familia tipográfica y aplicada al primer tomo de Rügerinas, por Camila Miranda, 2023.

Reflexión final

“Rügerinas” no solo representa un proyecto editorial, sino también una iniciativa personal para abordar de manera integral la falta de reconocimiento y visibilidad de las mujeres en las artes gráficas latinoamericanas. Mi propósito con este proyecto va más allá de la creación de una simple publicación; se fundamenta en la creación de un espacio educativo y transformador. En este espacio, el objetivo es destacar tanto a las precursoras como a

las artistas contemporáneas en diversas disciplinas artísticas. Representa un esfuerzo profundo por explorar y resaltar la riqueza del diseño latinoamericano femenino a través de una iniciativa editorial física y digital. La propuesta conceptual de “Rügerinas” se basa en la diversidad que existe dentro de las artes gráficas, desde la tipografía hasta los métodos de impresión, resaltando cinco temáticas clave que representan esta riqueza de expresión. El enfoque en la selección de artistas, tanto históricas como contemporáneas, busca crear un equilibrio que conecte el pasado con el presente, proyectando así un futuro donde la inclusión y el conocimiento sean fundamentales. Además de ser una publicación, “Rügerinas” aspira a ser un agente de cambio. Busca impulsar la equidad de género, fomentar la conciencia sostenible y contribuir a la revalorización de las mujeres en las artes gráficas en todas sus disciplinas. Este enfoque multidimensional tiene como objetivo trascender más allá de sus páginas o sitio web, inspira un diálogo continuo sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en este campo tan vibrante y significativo. Es un llamado a la acción y a la reflexión, invitando a todos a participar en la construcción de un futuro más equitativo y diverso para las generaciones venideras de artistas y diseñadoras. Juntos, podemos crear un impacto significativo, impulsando el reconocimiento y la valoración de las mujeres en las artes gráficas y construyendo puentes hacia un mundo más inclusivo y consciente.

Referencias

- Aurora Botánica. (2023, 24 diciembre) *Sobre mí*. <https://aurorabotanica.cl/pages/sobre-mi>.
- Comesaña, G. (2010). Ivone Gebara: Una religiosa y teóloga ecofeminista. *Clepsydra*, 4, 41-68.
- Cortés, B. (2020). *Cuando la cultura cambió de golpe*. Universidad de Chile. <https://uchile.cl/noticias/168861/arte-y-cultura-resistencia-en-dictadura>
- Fundación Ellen MacArthur. (s.f.a). *Presentación economía circular*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/temas/disenio-circular/vision-general>
- Fundación Ellen MacArthur. (s.f.b). *Diseño circular: convertir la ambición en acción*. <https://ellenmacarthurfoundation.org/es/temas/disenio-circular/vision-general>
- Memoria Chilena. (s.f.a). *La llegada de la imprenta a Chile (1739-1811)*. Biblioteca Nacional de Chile. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-618433.html>
- Memoria Chilena. (s.f.b). *La Brisa de Chile (1875-1876)*. Biblioteca Nacional de Chile. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-618433.html>
- Memoria Chilena. (s.f.c). *Colectivo Acciones de Arte (CADA)*. Biblioteca Nacional de Chile. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3342.html>
- Noticias Universidad Técnica Metropolitana. (2023). *Editorial Tegalda: Proyecto Fondart UTEM rescata historia de imprenta femenina creada en Chile en 1945*. <https://noticias.utem.cl/2023/07/06/editorial-tegalda-proyecto-fondart-utem-rescata-historia-de-imprenta-femenina-creada-en-chile-en-1945/>
- Sabino, D. (2020) *About this font*. <https://blackletra.com/typefaces/elizeth#about>
- Prensa de mujeres. (2020). *¿Quiénes somos?* <https://prensademujeres.cl/quienes-somos/>

- Prensa Universidad de Chile. (2022). *Diseñadores U. de Chile lanzan libro sobre trabajo tipográfico del primer periódico obrero feminista*. Universidad de Chile. <https://uchile.cl/noticias/200108/lanzan-libro-sobre-tipografia-del-primer-periodico-obrero-feminista>
- Puleo, A. (2005). Del ecofeminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un pensamiento poco conocido. *Teoría feminista*, 68, 121-152.
- Tipo Móvil. (2020, 24 septiembre). *Somos*. <https://www.tipomovil.cl/pages/somos/>
- Unión Editoras Experimentales [@editorasexperimentales]. (2019, 16 de agosto). *Somos la Unión de Editoras Experimentales -UEE* [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B1Panw4Fpe1/?hl=es>

Abstract: Over the years, various research and projects in the field of studying the role and contribution of women in the graphic arts have transformed and contributed to the historical narrative in our disciplines. These efforts have significantly expanded the understanding of the teachings, works, and experiences of women in the graphic arts. However, there persists a marked lack of information and education on this topic among students and professionals, highlighting how the educational and historical narrative about women has been overshadowed and barely visible. As graphic artists, we have the necessary tools to address and bring visibility to the less heard voices in various fields and contexts. We have the power to choose a different stance and contribute from different disciplines and visual media. In this project, we aspire to generate a community-driven learning network fueled by commitment and vocation, becoming a reference in the narrative of Latin American graphic arts. We seek to inspire equity, recognition, and visibility of women in various branches of the graphic arts.

The initiative focuses on exhaustive work of compilation, search, and interviews aimed at various prominent women in the graphic arts, with the goal of covering and documenting their valuable contributions and experiences in their respective disciplines. To achieve this purpose, they have been organized into four major groups: “Typography and Printing Methods,” “Illustration and Drawing,” “Representations, Expressions, Knowledge, and Techniques,” and “Collectives and Editorials.” Within each of these groups, two main research focuses will be highlighted: “Pioneers,” women who were pioneers in a particular discipline and laid the groundwork for its development, and “Contemporaries,” current women who continue to preserve and enrich the crafts and knowledge in this area. This approach will allow a detailed and comparative exploration of both historical and current contributions of women in the graphic arts. All the compiled documentation will be compiled on a freely accessible web platform, ensuring its availability to a wide and diverse audience at any time and from anywhere. Additionally, the project’s main objective is to consolidate the information into four annual physical volumes, each dedicated to different groups. Each volume will contain detailed information about five selected designers, including their biographies, stories, and works, distributed into 2 pioneers and 3 contemporaries, always based on the principles of a circular economy and design.

Upon analyzing the results of the various surveys conducted in support of the project, a complex and challenging panorama regarding the visibility and recognition of women in

the graphic arts in Chile has been revealed. The data shows the lack of recognition and specific education in the history and knowledge surrounding graphic artists, as well as the limited appreciation of their contributions and works in university education, emphasizing the need to integrally integrate this content into academic education. Likewise, there is a lack of knowledge about concepts such as circular economy and circular design, evidencing a gap in the understanding of sustainable practices. As a community, it is crucial to commit to being a voice that amplifies and celebrates the diversity of talented graphic artists. The “Rügerinas” project represents research on female Latin American design, materialized through both a physical and digital editorial project. Its goal is to disseminate the voices of Latin American women in various disciplines of the graphic arts. It aspires to generate a lasting impact with the information it conveys, becoming an essential reference in the narrative of Latin American graphic arts.

Keywords: Woman, Graphic arts - Contribution - Teaching - Narrative - Pioneers - References - Editorial - Compilation - Disciplines

Resumo: Ao longo dos anos, várias pesquisas e projetos no campo do estudo do papel e da contribuição das mulheres nas artes gráficas têm transformado e contribuído para a narrativa histórica em nossas disciplinas. Esses esforços expandiram significativamente a compreensão do ensino, obras e experiências das mulheres nas artes gráficas. No entanto, persiste uma marcante falta de informação e formação sobre este tema entre estudantes e profissionais, evidenciando como a narrativa educacional e histórica sobre as mulheres tem sido obscurecida e pouco visível. Como artistas gráficas, temos as ferramentas necessárias para abordar e visibilizar as vozes menos ouvidas em diversos campos e contextos. Temos o poder de optar por uma postura diferente e contribuir a partir de diferentes disciplinas e meios visuais. Neste projeto, aspiramos a gerar em comunidade uma rede de aprendizagem impulsionada pelo compromisso e vocação, tornando-nos uma referência na narrativa das artes gráficas latino-americanas. Buscamos inspirar a equidade, reconhecimento e visibilidade das mulheres em várias áreas das artes gráficas.

A iniciativa concentra-se em um trabalho exaustivo de compilação, pesquisa e entrevistas direcionadas a diversas mulheres proeminentes nas artes gráficas, com o objetivo de abranger e documentar suas valiosas contribuições e experiências em suas respectivas disciplinas. Para atingir esse propósito, elas foram organizadas em quatro grandes grupos: “Tipografia e Métodos de Impressão”, “Ilustração e Desenho”, “Representações, Expressões, Conhecimentos e Técnicas” e “Coletivos e Editoriais”. Dentro de cada um desses grupos, dois focos principais de pesquisa serão destacados: “Pioneiras”, mulheres que foram pioneiras em uma determinada disciplina e lançaram as bases para o seu desenvolvimento, e “Contemporâneas”, mulheres atuais que continuam a preservar e enriquecer os ofícios e conhecimentos nessa área. Esse enfoque permitirá uma exploração detalhada e comparativa das contribuições tanto históricas quanto atuais das mulheres nas artes gráficas. Toda a documentação compilada será reunida em uma plataforma web de acesso livre, garantindo sua disponibilidade para um público amplo e diversificado a qualquer momento e de qualquer lugar. Além disso, o principal objetivo do projeto é consolidar as informações em quatro volumes físicos anuais, cada um dedicado a diferentes grupos.

Cada volume conterà informações detalhadas sobre cinco designeres selecionadas, incluindo suas biografias, histórias e obras, distribuídas em 2 pioneiras e 3 contemporâneas, sempre com base nos princípios de uma economia circular e design.

Ao analisar os resultados das diversas pesquisas realizadas em apoio ao projeto, foi revelado um panorama complexo e desafiador em relação à visibilidade e ao reconhecimento das mulheres nas artes gráficas no Chile. Os dados mostram a falta de reconhecimento e formação específica na história e conhecimento sobre artistas gráficas, bem como a escassa valorização de suas contribuições e obras na educação universitária, enfatizando a necessidade de integrar integralmente esse conteúdo na formação acadêmica. Da mesma forma, há uma falta de conhecimento sobre conceitos como economia circular e design circular, evidenciando uma lacuna na compreensão de práticas sustentáveis. Como comunidade, é crucial se comprometer a ser uma voz que amplifica e celebra a diversidade de talentosas artistas gráficas. O projeto “Rügerinas” representa uma pesquisa sobre o design latino-americano feminino, concretizada por meio de um projeto editorial físico e digital. Seu objetivo é disseminar as vozes das mulheres latino-americanas em várias disciplinas das artes gráficas. Aspira a gerar um impacto duradouro com as informações que transmite, tornando-se uma referência essencial na narrativa das artes gráficas latino-americanas.

Palavras chave: Mulher - Artes gráficas - Contribuição - Ensino - Narrativa - Pioneiras - Referências - Editorial - Compilação - Disciplinas

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
