

FEMENINO Y SINGULAR

ARCHIVO

El DISEÑO EN SU VERSIÓN DE GÉNERO
Griselda Flesler

1

3

AGN, DPTO. DOC. FOTOGRAFICOS

CIPORAH (CIPE) PINELES (1908-1991)

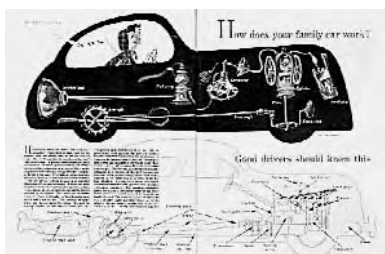
Nació en Viena en 1908. En 1922, después de una prolongada estadía en Polonia, emigró junto a su familia hacia los Estados Unidos.

Estudió en el Pratt Institute en Brooklyn, Nueva York. En los años treinta, comenzó a trabajar para el Dr. Agha, director de arte de las revistas *Vanity Fair* y *Vogue*. Influida por sus progresivas ideas en diseño editorial, finalmente se posicionó como directora de arte de *Glamour*. Aun trabajando específicamente para una revista de modas, Pineles diseñaba según los criterios editoriales empleados en periódicos destacados. A propósito de su larga trayectoria laboral en las publicaciones de Conde Nast, Pineles logró ser admitida como la primera mujer del Art Directors Club de Nueva York.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Pineles trabajó en París con su marido William Golden, y una vez finalizada la guerra, se destacó como directora de arte de la innovadora revista *Seventeen*. Realizó en esta revista un trabajo significativo, ya que fue la primera directora de arte que contrató pintores reconocidos para ilustrar productos editoriales de consumo masivo; entre ellos figuran Andy Warhol, Ben Shahn, Ad Reinhardt y Richard Lidner. En 1950 fue nombrada directora de arte de *Charm*, una revista pensada para mujeres insertas en el mercado laboral. Luego dirigió *Mademoiselle*. Después de la muerte de su marido, Pineles trabajó como diseñadora y consultora independiente.

En 1975, fue la primera mujer elegida por el Art Directors Hall of Fame.

Cipe Pineles falleció en 1991, a los ochenta y tres años. En 1996, fue premiada *post mortem* con la medalla AIGA.

2

Cipe Pineles es una puerta de acceso para la revisión y argumentación histórica de las mujeres diseñadoras del siglo xx. Una tarea curiosamente poco desarrollada aún en estos días...

Pionera del diseño gráfico norteamericano, entre 1930 y 1960 Cipe Pineles fue directora de arte de revistas como *Glamour*, *Seventeen*, *Charm* y *Mademoiselle*. Colaboró en la creación de la identidad corporativa del Lincoln Center en los sesenta. Asimismo, enseñó durante veinticinco años a varias promociones de estudiantes en la Parsons School of Design, Estados Unidos. Su vida profesional se desarrolló en una época en la que pocas mujeres estaban involucradas en el campo del diseño. Se conformó así como un modelo para la siguiente generación de mujeres diseñadoras.

Desde una mirada histórica, sus contribuciones al diseño gráfico fueron fundamentales en una época en la que la disciplina se consolidaba. En los años de la primera posguerra, Estados Unidos fue el destino de muchos artistas e intelectuales provenientes de Europa. Allí se los recibió con un significativo interés por un mercado editorial que necesitaba sistematización y profesionalización.

En la década del treinta, Cipe Pineles empezó a trabajar con Mehemed Fehmy Agha, principal director de arte de las publicaciones de la editorial Conde Nast. Allí asimiló rápidamente los conceptos del gran diseñador turco-ruso, en los que consideraba fundamental pensar el diseño desde el contenido de las revistas y no como mera decoración. Agha fue un fuerte crítico de las revistas «rejuvenecidas» a partir de las nuevas teorías acerca de la tipografía moderna, en la cual conceptos como la «adecuación a la función» y el «equilibrio asimétrico» se aplicaban a «textos eduardianos y fotografías victorianas».¹ De alguna manera, lo que Agha impulsaba era modificar el estatuto del diseñador. Pineles se encargaría de demostrarlo: las diseñadoras también pensaban.

Podríamos afirmar que el diseño gráfico encontró en el período de entreguerras los cimientos teóricos que consolidarían la disciplina. Alemania, a través de los estudios tipográficos de Jan Tschichold, Herbert Bayer y Paul Renner, dispuso las tendencias de la nueva tipografía moderna. Las publicaciones norteamericanas no tardarían en adoptar la nueva visión. Revistas como *Vogue* y *Vanity Fair* fueron pioneras en introducir los nuevos lineamientos e innovaciones provenientes del viejo continente. El manejo tipográfico se racionalizaba y los fotógrafos reemplazaban una larga tradición de ilustradores. «Los títulos y el texto podían ubicarse en cualquier sector de la página. La fotografía se antepuso a los figurines ilustrados y fue reproducida a lo largo de toda la página.»²

En 1942, Pineles se hizo cargo de la dirección artística de *Glamour*. Como directora de arte, generó un espacio donde los colaboradores pudieran desarrollar sus ideas libremente.

Para Pineles, las revistas femeninas no eran un simple catálogo de *pin up girls*, sino un medio para mostrar el nuevo rol que la mujer había asumido. Debían ser un servicio para la mujer moderna. Su trabajo para *Seventeen* da cuenta de ello. Su intención fue la de generar una publicación genuina, dirigida a una franja adolescente cuya visión del mundo después de la Segunda Guerra Mundial comenzaba a cambiar vertiginosamente. Aquellas adolescentes «ingenuas» serían las jóvenes contestatarias de los años sesenta. A su vez, la diseñadora se valió de los mejores artistas contemporáneos: «Es mérito de Pineles la innovadora idea de utilizar artistas reconocidos para ilustrar publicaciones del mercado masivo. Esto es importante porque atrajo la atención de un público joven y además permitió a las bellas artes acceder al mundo comercial.»³

Sin embargo, fue a partir de 1950, con la dirección de *Charm*, cuando Pineles desarrollaría al máximo sus concepciones del diseño. *Charm*

era: «La revista para las mujeres trabajadoras». Si bien las publicidades impresas en la revista no pudieron alejarse del estereotipo de mujer artificiosa del *american way of life*, en el cuerpo principal de la publicación se logró algo distinto: «Tratamos de hacerlo en forma atractiva sin utilizar los clisés de falso *glamour*. Se podría decir que tratamos de comunicar lo atractivo de la realidad en oposición al brillo del país del nunca jamás [...]».⁴

En 1961, Pineles dio un giro en su carrera y decidió trabajar en forma independiente. A la vez se inició como docente de diseño, actividad que desarrollaría hasta mediados de los años ochenta. Su labor en la Parsons School of Design se orientó al curso de diseño editorial y al desarrollo de un programa de diseño promocional de la Escuela tanto en Nueva York como en Los Angeles. Pineles falleció a los ochenta y tres años en Nueva York, ciudad que la vio nacer como profesional del diseño.

Según Martha Scotford, Cipe Pineles es recordada, exclusivamente, en las notas al pie de la historia del diseño norteamericano, oculta detrás de las figuras de sus dos maridos, también diseñadores. A mediados del siglo xx, corrientes teóricas posestructuralistas le adjudicaron el mismo valor al texto principal que a las notas al pie. Quizá sea hora de ser consecuentes con esta idea.

NOTAS

¹ Véase Agha, M. F. «¿Qué hace que una revista sea moderna?», en Beirut, Michael, Helfand, Jessica y otros, *Fundamentos del diseño gráfico*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2001, pp. 82-84.

² Scotford, Martha. «Cipe Pineles: Artist as Art Director», en: Steven Heller y Georgette Ballance, *Graphic Design History*, Allworth Press, Nueva York, 2001, p. 161.

³ Scotford, Martha. Op. cit., p. 162.

⁴ Scotford, Martha. Op. cit., p. 163.

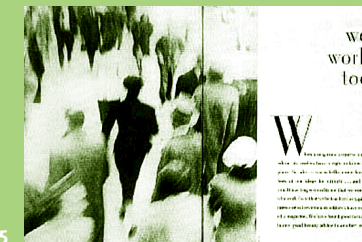

AGN, DPTO. DOC. FOTOGRAFICOS

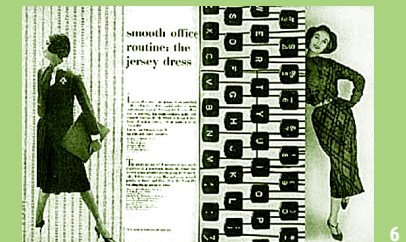
Las mujeres comienzan a tener más participación en la vida pública. En la escena local, un grupo de simpatizantes femeninas colocan carteles del Partido Socialista; marzo de 1930. Una ciudadana cumple con su deber cívico en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.

4

5

6

7

8

- 1 Tapas de *Seventeen*, década del cincuenta.
- 2 Y3 Doble página (1956) y tapas (1951 y 1954) de *Charm*.
- 4 A6 Dobles páginas de *Charm*, 1950 y 1956.
- 7 Y8 Doble página (1950) y tapa (1949) de *Seventeen*.

Las imágenes fueron extraídas de:

- Krey Jjenssen, Elisabeth. *Leading the way for women in design*, Departamento de Arte de la Universidad del Estado de Minnesota, <http://krypton.mnsu.edu/~jensse/cipepineles/intro.html>
- University of Minnesota Duluth, http://www.d.umn.edu/~jkmetz/GDH/04-17-01_4.html