

Universidad de Valladolid

CURSO 2018-2019

Facultad de Filosofía y Letras

Grado en Periodismo

***Atelier Magazine*. Revista de arte en
edición papel y online**

Alumno(a): Celia Gallego Alejandro

Tutor(a): María Monjas

**Departamento: Historia Moderna, Contemporánea, de
América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad**

Convocatoria: 1º convocatoria

Resumen:

En los últimos años el consumo de revistas culturales ha caído en España. Es muy complicado poder encontrar en un establecimiento de prensa o quiosco más de una o dos revistas en castellano dedicadas al arte. De esas pocas revistas, su totalidad tratan temas que pueden ser encontrados en libros de historia o historia del arte, bibliografías de

artistas o libros que traten temas relacionados al mundo artístico. No se habla de arte emergente, mucho menos del arte emergente nacional. Esta temática parece haber caído en el gran saco que supone Internet, reportajes de rápida lectura, una simple referencia a autores de nuestros días en revistas culturales, pero ningún reportaje donde se investigue y hable de manera exhaustiva cuestiones artísticas.

Atelier Magazine es una revista impresa y online dedicada a esa parte del arte de la que poco se habla. No sólo del emergente, el que convive con nosotros y crece cada día, sino de aquellos artistas que han sido difuminados con el paso del tiempo. Una publicación que pretende dar luz al patrimonio artístico que nos rodea y que rara vez ha tenido el reconocimiento que merece.

De carácter estacional, se editarán un total de cuatro revistas anuales haciéndose coincidir con las estaciones del año. Cada número tratará un tema diferente siendo el nº0 Arte en Femenino, dedicado a las mujeres artistas que se han visto tapadas bajo la mano del patriarcado durante los siglos y, aún conociéndose quiénes fueron y su alta importancia en la época en la que vivían, se les quita todo reconocimiento y valor.

Palabras clave:

Atelier Magazine, revista, arte, slow journalism, arte emergente, feminismo.

Abstract:

In the last years, the cultural magazine's purchase has fallen in Spain. This kind of publications is very difficult to find in a press establishment, nothing but one or two magazines in Spain are dedicated to art and can be found in press establishments. Of those few magazines, their totality deals with subjects that can be found in books of history or history of art, bibliographies of artists or books that deal with topics related to the artistic world. Nothing about emerging art, neither about emerging national art. This topic seems to have fallen into the big sack as Internet, quick-reading reports, a simple reference to authors of our days in cultural magazines, but no big reports of artistic questions are investigated and published in a slow journalism way.

Atelier Magazine is a printed and online magazine dedicated to that part of art that is unknown. Not only the emerging, the art who lives with us and grows every day, but also, those artists who have been blurred with the passing time. A publication that aims to give light to the artistic heritage that surrounds us and that rarely had the recognition it deserves.

This magazine is going to be released in seasonal way, a total of four annual magazines will be published, coinciding with the seasons of the year. Each issue will deal with a different themes, being the number 0 *Arte en Femenino*, dedicated to women artists who have been covered under the patriarchal hand over the centuries and, even knowing who they were and their high importance at the time in which they lived, it takes away all recognition and value.

Keywords:

Atelier Magazine, magazine, art, slow journalism, emerging art, feminism.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:	6
1.1. JUSTIFICACIÓN	6
1.2 OBJETIVOS	8
2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-ACADÉMICOS	9
2.1. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN ARTE EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD	9
2.2 SLOW JOURNALISM EN EL ÁMBITO CULTURAL	11
2.3. EL PERIODISMO EN EL FORMATO DIGITAL	14
2.4. EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y LA VISIBILIDAD DE LA MUJER ARTISTA	16
3. PLAN DE TRABAJO	19
3.1. FORMATO EN PAPEL	21
3.2. FORMATO WEB	24
3.3. SUSCRIPCIÓN	26
4. DIFERENCIAS ENTRE CONTENIDO DIGITAL E IMPRESO	27
5. VIABILIDAD DEL PROYECTO	28
6. CONCLUSIONES	29
7. BIBLIOGRAFÍA	30
8. ANEXO I	34

Introducción:

El presente Trabajo fin de Grado se enmarca en la modalidad profesional de los TFG del Grado en Periodismo que consiste en el desarrollo de un proyecto profesional en cualquier ámbito de la comunicación, ya sea un proyecto periodístico de prensa, radio, televisión o internet o relacionado con la comunicación organizacional. En este TFG se ha optado por el desarrollo de una revista de arte en formato digital y en papel: [Atelier Magazine](#), y en papel, que se presenta en el Anexo I. Un proyecto personal que nace por la necesidad de conocer y difundir del arte emergente y aquel al que no se ha dado tanta visibilidad durante la historia del arte. Hasta el momento he conocido revistas sobre arte centradas en los cuadros de grandes artistas como Velázquez o Picasso, pero es más complicado encontrar sobre artistas vivos o emergentes en formato impreso y siendo del carácter de un periodismo lento, sobre todo.

La idea principal de esta revista viene de años atrás. Hablar de artistas emergentes, las nuevas exposiciones a nivel nacional, hablar de galerías y nuevas corrientes. Todo ello con un formato de reportajes y periodismo lento.

Fig. 1.1. Imagen de presentación de Atelier Magazinr

1.1. Justificación

La elección de la modalidad profesional de este TFG permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas del Grado como son Periodismo Cultural y Científico, Géneros Periodísticos Interpretativos, Historia del Periodismo Español, Ciberperiodismo, Diseño Web y todas aquellas que permiten indagar un poco más en este mundo.

El arte es una burbuja. Una burbuja donde se mueven unos pocos y entrar es de lo más complicado si no eres invitado por alguien. Desde muy pequeña el mundo del arte me ha apasionado. Todas las personas cuando son pequeñas dibujamos y mostramos nuestro mundo imaginario desde el papel y los lápices, algunos dejan de hacerlo con el paso de los años y otros, como yo, nunca dejamos de pintar. Muchos hemos tenido la gran suerte de vivir una época de globalización masiva donde desde nuestra propia casa y sin ser nadie podemos subir nuestro contenido a la red. Aunque eso no significa, en absoluto, adentrarse en esta burbuja a la que llamamos mundo del arte.

Por otro lado, Internet ha dado al periodismo la inmediatez. El ahora ha adquirido un gran valor frente a un periodismo lento y los reportajes y sentarse a leer un artículo de revista o periódico es algo casi perteneciente al pasado. El periodismo lento es el perfecto lugar donde se permite profundizar en los temas y va mucho más allá del periodismo de noticias. Una de las grandes inspiraciones para este TFG ha sido la revista *Jot Down*¹ perteneciente a *El País*. La línea editorial, así como las imágenes siempre en blanco y negro, una tipografía muy cuidada y los reportajes largos donde, cada mes, se entrevista además a un famoso distinto.

Finalmente, y tras distintos cambios en el nombre del proyecto, el más adecuado sería *Atelier Magazine* por el significado de la propia palabra según la RAE: Taller o estudio de un pintor, de un escultor o de un modisto. La utilización de este término se enmarca en la idea de un atelier como el taller de creación de cualquier artista.

¹ *Jot Down Magazine* es una revista cultural española fundada en 2011. www.jotdown.es

Atelier Magazine es una revista digital y impresa de carácter temático mensual con un número 0 dedicado a la mujer en el arte. Dirigida a un público hispanohablante. Es un proyecto que sí necesita una financiación como base para poder realizar la versión impresa pero que, por su parte, también tiene contenidos de calidad en la red y redes sociales como medios de difusión a un gran público. Está creado con miras al futuro y a poder seguir manteniendo viva la revista, sobre todo para poder dar a conocer el modelo impreso y venderlo para ser distribuido.

1.2 Objetivos

El presente Trabajo fin de Grado plantea la consecución de una serie de objetivos. Los dos objetivos principales son:

1. Profundizar en el mundo artístico, sobre todo en el arte contemporáneo que nos rodea hoy en día. Artistas que conviven con nosotros, emergentes o ya consolidados. A nivel nacional e internacional.
2. Desarrollar una revista online e impresa en la que artistas emergentes y artículos de investigación sean los protagonistas. En el caso del número en papel, con una temática centrada en el arte en femenino.

Como objetivos secundarios:

- 2.1. Diseñar y maquetar la revista impresa,
- 2.2. Diseñar la revista en el medio online
- 2.3. Realizar fotografías propias
- 2.4. Redactar textos, reportajes para el formato impreso,
- 2.5. Redactar de modo adecuado para la red
- 2.6. Elaborar entrevistas

2. Fundamentos teórico-académicos

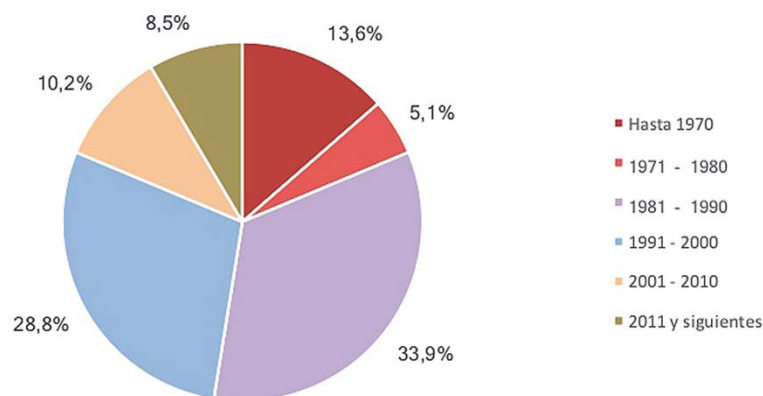
2.1. Publicaciones especializadas en arte en España en la actualidad

Inicialmente se ha realizado una búsqueda de información general acerca de los medios sobre arte de prensa tradicional y digital. Partiendo del conocimiento sobre la escasa red de revistas artísticas en España y sobre la falta de un periodismo lento y de actualidad sobre lo que se mueve en el panorama nacional artístico emergente.

Para conocer el panorama de la especialización periodística en arte, en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) 2019 tuve la oportunidad de entrevistarme con la directora de la revista *EXIT*², Clara López, quien no dudó ni un instante en decir que el panorama de las revistas culturales y artísticas en España era muy pobre e iba poco a poco a peor. Creyente en el formato impreso, alegaba que una revista como *EXIT* o cualquier revista artística está hecha para ser impresa, para poder observar las imágenes en el papel y para la colección. Se tratan de unas revistas bonitas, para un público que puede permitirse pagar veinticinco, treinta o cuarenta euros trimestralmente en una publicación que va a satisfacer tanto las necesidades de información cultural como las de calidad visual.

Gráfico 2. Creación de revistas culturales en España

² *EXIT* es una revista de carácter trimestral, temática y bilingüe (español e inglés) editada por Producciones de Arte y Pensamiento, S.L. Está dedicada a la fotografía como una de las artes visuales más importantes dentro del siglo XXI.

Fuente: Asociación de Revistas Culturales Españolas (ARCE)

El gráfico de la Asociación de Revistas Culturales de España muestra claramente cómo durante los ochenta y los noventa las revistas culturales tuvieron un auge de creación y tan sólo el 8,5% del gráfico pertenece a aquellas nacidas a partir del año 2011.

En 2017 se registró la tirada media del sector de revistas pertenecientes a la Asociación de Revistas Culturales de España y se pudo observar que ocho de cada diez cabeceras contaban con una tirada media inferior a 5.000 ejemplares y de ese porcentaje, el 45% se situaba entre los 2.000 y 5.000 ejemplares. El castellano es el idioma más utilizado a la hora de publicar revistas culturales en España, siendo tan sólo el 7% las ediciones exclusivamente en catalán y gallego con una periodicidad trimestral o mensual.

En cuanto a la publicidad, en el período 2007-2017 ha descendido trece puntos porcentuales en el ingreso publicitario. Este factor ha resultado determinante para que entidades editoras hayan buscado vías alternativas de ingresos. Lo que ha llevado a encontrarse con una facturación anual en descenso, provocado también por la bajada de número de ejemplares. Según el informe de 2018 de ARCE el 72'1% factura anualmente una cifra por debajo de los 100.000 euros.

Pero frente a este panorama que acabamos de describir, existen medios de comunicación que apuestan los suplementos culturales. Este es el caso del diario *El Mundo*, el cual en el pasado 30 de septiembre de 2018 sacó un nuevo suplemento cultural titulado *La Esfera de Papel*.

2.2 Slow journalism en el ámbito cultural

Uno de los pilares en los que se asienta la publicación es el *slow journalism*, los artículos de lectura pausada y profundización en un tema a tratar. Uno de los modelos referente a la hora de sentar las bases de la revista fue el estilo de *Jot Down Magazine* en formato impreso. El medio español ha apostado por el periodismo cultural en el denominado periodismo lento.

El periodismo lento no es un fenómeno nuevo, ya que este estilo de periodismo ha vivido junto con un periodismo más efímero a lo largo de la historia moderna de la profesión (Barranquero Carretero, A., & Jaurrieta Bariain, G., 2016, p. 3) pero es cierto que en España es un género que no ha calado tanto como en Estados Unidos o Reino Unido. Actualmente el periodismo, concretamente el sector de noticias está viéndose abocado a la inmediatez más máxima y casi antinatural por medio de las redes sociales. Se requieren noticias a tiempo real, actualizaciones constantes de ellas y qué está ocurriendo en todo el mundo en este preciso momento.

El futuro de las noticias probablemente estará determinado por dos modelos económicos totalmente opuestos: por un lado, publicaciones centradas en noticias breves, fáciles de producir y consumir, en particular con la ayuda de las TIC; Por otro lado, revistas y productos editoriales de forma larga y especializada bellamente adornados, que son más costosos pero tratan de amortizar sus gastos capturando comunidades específicas de lectores. (Barranquero Carretero, A., & Jaurrieta Bariain, G., 2016, p. 14)

El siglo XXI está marcado por la fuerte llegada de Internet y la digitalización. Los medios han sufrido los cambios de esta evolución cada vez más rápida y con ellos, la forma de hacer periodismo. El *slow journalism* surge como respuesta a la sobrecarga informativa generada por la aceleración del ciclo de producción de noticias en una era digital marcada por la aparición de nuevos operadores. (Benaissa Pedriza, S., 2017, p. 129) Este modo de hacer periodismo combate esa celeridad e inmediatez que día a día va creciendo de modo casi imparable en los medios de comunicación.

“La concepción más aceptada de *slow journalism* en la literatura científica se refiere a este como un género periodístico en el que se tiene en cuenta el estilo ensayístico y la forma extensa por la que se cuentan los hechos. Aunque hay quien lo considera más bien como una manera de enfocar las historias en base a una serie de principios y métodos.” (Drok, N. y Hermans, L, 2016, 539-554)

En los últimos años la sociedad ha adquirido una gran velocidad en cuanto a la obtención de la información. El ‘ahora’ se ha posicionado como la característica clave del periodismo, dejando atrás otros géneros que requieren de una lectura e investigación reposadas.

Los periódicos han limitado el espacio por exigencias del diseño, que se ha adaptado a las tendencias cada vez más visuales de la información. Los textos se han reducido a la mínima expresión y ya no es posible publicar una crónica o un reportaje a la vieja usanza. Si el relato sobrepasa las mil palabras (la cifra depende del formato del diario), se corta o bien la historia encaja mejor en el suplemento del fin de semana. (Rodríguez, 2012. 26)

Rodríguez deja claro que el periodismo lento ya en 2012 no tenía cabida en el día a día de un periódico habiendo sido un formato revolucionario en los periódicos durante finales del siglo XX. En la primera década del 2000 nacieron revistas que sí apuestan por un periodismo de este carácter como son *5W*, *Gráfica*, *Jot Down Magazine*, *Líbero*, o *Yorokobu*.

Se podría decir que estas revistas pertenecen al género ‘de coleccionismo’ al no ser únicamente una revista cuyo contenido recuerde más a breves historias o narraciones, sino también una cubierta, encuadernado, cuidado, una calidad excelente del papel (algo poco usual en periódicos o revistas como *Hola*, *Vogue* o *Glamour*). El precio suele ser mucho más elevado que el de una revista convencional, entre los cinco hasta los treinta euros aproximadamente.

Nousiainen advierte en su estudio “A bunch of distractive writing”:

“In Europe there is no tradition of well-researched and fact-based narrative journalism of the kind that American readers have been pampered with. There is what some scholars and European journalists have called “literary reportage” (Nousiainen, 2013: 28)

Existe una gran creencia en Europa acerca de que únicamente ser escritor conlleva ser novelista. Un escritor también redacta artículos, escribe reseñas o investiga casos reales que deberían poder ser incluidos en los periódicos. Con la llegada de Internet, el periodismo se ha visto obligado a llevar la inmediatez al punto extremo donde la calidad no tiene cabida. El *blickbait* ha llegado al nivel de ser rechazado por el usuario medio de las redes sociales.

Pero eso no ha impedido la llegada, como se comentaba antes, de revistas con gran material de investigación, artículos de ese ‘periodismo literario’ que menciona Nousiainen de influencia americana.

“Mark Kramer en 1995 citó las *Breakable rules for Literary Journalists*: nueve puntos en los que se pueden reflejar las prácticas habituales de los profesionales del género. Es una propuesta abierta y flexible ya que, según el autor, “las reglas para hacer arte siempre pueden mejorarse y reinventarse”. Estas cualidades son: contar historias, ayudar a entender la realidad, utilizar una voz intimista, aportar una mirada subjetiva, narrar con exactitud, realizar largas inmersiones, cuidar la calidad estética, recrear escenas, introducir y caracterizar personajes, recurrir al

uso del diálogo, emplear digresiones, involucrar al lector, trascender en el tiempo y por último, ahondar en la condición humana.” (Albalad Aiguabella, J.M. 2018: 52)

Así mismo, a estas ideas que se atribuyen a un periodismo escrito en papel existen sus atributos en el periodismo de la red como son las narrativas interactivas, hipertextuales y multimedia, el menú personalizable en función de gustos, tiempo de lectura e intereses, la distribución multisoporte y la estrategia social para su circulación en la red.

2.3. El periodismo en el formato digital

Al tratarse de una revista que tiene tanto un formato en papel como uno digital, puesto que hoy en día Internet mueve todos los medios de comunicación, se deben sentar unas bases editoriales a la hora de redactar un contenido de calidad para el formato digital.

“No podemos negar que se han fomentado ciertas potencialidades: la actualización constante, una relación más cercana con el lector (la llamada interactividad) y se han introducido elementos hipertextuales extrínsecos al texto noticioso (de lo cual hablaremos en otro capítulo) y también elementos multimedia. Pero realmente no ha habido un cambio cualitativo en la estructuración de las noticias, como se ha venido viendo a través de la descripción de las ediciones digitales de los periódicos *ABC*, *El País* y *El Mundo*.” (Perez Marco, 2003, p.84.)

Pero desde el año 2003 hasta hoy, 2019, las características de la redacción en internet frente a la redacción tradicional sí que han comenzado a distanciarse paulatinamente. Con las redes sociales los medios de comunicación se han visto abocados a la ley de la atracción. Si un titular -lo que puede caber en un tweet de 140 caracteres- atrae, el usuario hará click y leerá el resto de la noticia El contenido provocativo, la especularización o la simplificación del contenido son algunas de las características del llamado clickbait. (Blom, Jonas, Nygaard y K. Reinecke Hansen, 2015)

El contenido digital consta de siete características básicas que desde los inicios de su investigación se han ido haciendo eco como la esencia de este tipo de periodismo: la hipertextualidad, la multimedialidad, interactividad, personalización, actualización, abundancia y mediación (Orihuela, 2002, p11). Cada autor o investigador de la era de Internet en el periodismo tiene una definición distinta de cada uno de estos conceptos, incluso llegando a nombrar menos de los siete que Orihuela expone.

“El hipertexto (...) exige nuevas destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo de lectura. La desarticulación del texto, su fragmentación y la posibilidad de enlazarlo con cualquier otro texto disponible en la Red, desvanece el paradigma lineal, y con él desaparece también la unidad, la autonomía, la escritura y a veces hasta la coherencia y el sentido de los propios textos escritos y audiovisuales” (Orihuela, 2002, p. 12).

El drástico cambio de una lectura lineal a la lectura por proceso asociativo enriquece verdaderamente la experiencia de leer un artículo en la red. Gracias a esto el lector puede indagar más acerca del tema a tratar, puede buscar y ampliar su información con los hiperenlaces que se hayan dejado en el artículo. Los siete paradigmas que nombra Orihuela están unidos por un fuerte vínculo unos con otros, creando así un círculo del cual cada concepto requiere de los otros seis. Por su parte la interactividad rompe con la unidireccionalidad del periodismo tradicional y para Lizy Navarro constituye junto a la hipertextualidad los dos elementos que configuran la esencia de la relación entre periodismo y tecnologías de la información y la comunicación. (Zamora, L. N. ,2009, p. 1) Se considera a la interactividad como un salto cualitativo en la relación emisor-receptor, en los medios audiovisuales las ex- periencias han cubierto un escaso recorrido (Fondevila, J. F., 2014, p. 59)

Hoy en día se debería tener a la característica de la personalización como una de las más importantes de la información en la red. El hecho de poder crear una burbuja de contenido para cada usuario dependiendo de su situación geográfica, búsquedas en google o el uso que hace de Internet. Esto permite responder a las demandas de información específicas

de cada usuario en particular (Orihuela, 2002, p. 11) pero también cuenta con un gran inconveniente y es que toda aquella información menos afín al usuario no aparecerá como primeros resultados a la hora de realizar búsquedas. Por lo que, en este caso en particular, un usuario dentro de su burbuja de información no esté la temática artística, muy difícilmente llegaría hasta *Atelier Magazine*.

Para este medio en concreto la multimedialidad es un factor clave puesto que permite la integración de todos los formatos existentes como son el vídeo, audio, texto, animación o fotografía. *Atelier Magazine* hará uso, sobre todo, de la parte gráfica para poder mostrar fotografías y cuadros de los diferentes autores por lo que esta característica será más que esencial.

“En el plano de los lenguajes o plano comunicativo, el adjetivo multimedia identifica a aquellos mensajes informativos transmitidos, presentados o percibidos unitariamente a través de múltiples medios. En el plano de los medios que, por concretar, denominaremos plano instrumental, multimedia equivale a los “múltiples intermediarios” que pueden participar en la transmisión de un producto informativo (Xie, 2001), tanto si este producto es multimedia en el sentido comunicativo como si no lo es.” (Salaverría, R., 2001 p. 385).

2.4. El arte contemporáneo y la visibilidad de la mujer artista

El arte contemporáneo es un término muy complicado de tratar puesto que se trata de un género que está naciendo y desarrollándose a nuestro alrededor. Pero no por ello se debe estancar el periodismo y los artículos en la zona de confort del arte clásico hablando de los grandes de la pintura de siempre, los que todos conocemos. Para poder profundizar sobre Van Gogh o Monet podemos acudir a grandes biografías, libros o incluso textos acuñados por ellos mismos. Hoy en día se ha hablado mucho de las Meninas, del Guernica, se ha hablado por supuesto de los Nenúfares de Monet y los Girasoles de Van Gogh. Los clásicos son mundialmente conocidos, pero existieron otros muchos

importantes a su lado que la historia, por alguna razón ha ido dejando en el olvido y potenciando el nombre de unos pocos, como si el arte se hubiera convertido en una burbuja infranqueable. Es por esta razón por lo que la revista hablará en su gran mayoría, del arte de hoy y del arte poco conocido.

El término arte contemporáneo puede dar lugar a numerosas confusiones ya que todavía no se han sentado las bases del período temporal en el que se mueve el concepto. Pero algo que sí se puede sacar en claro del arte contemporáneo o moderno extrae la abstracción de sus varias sedes sociales y reflexiona sobre ellas. (Osborne, P., 2010, 153).

Por otro lado Boris Groys afirma:

“Lo que distingue al arte contemporáneo del de momentos anteriores es sólo el hecho de que la originalidad de una obra de nuestro tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica.” (Groys, B., 2009, p4)

Nathalie Heinich³ habla de la incógnita que supone dar una definición al término “arte contemporáneo” puesto que se encuentra entre los paradigmas de la temporalidad y el estilo tan ambiguo y diferente que lo envuelve. Hasta no hablar pasado el suficiente tiempo para poder observar con perspectiva qué está ocurriendo en el mundo del arte, no se podrá dar un nombre claro y conciso al movimiento en el que se encuentra el panorama artístico actual. Cuando se habla de “modern art”, se entiende el arte producido a partir de las primeras vanguardias del siglo XX, mientras que cuando se usa el término “contemporary art” se hace referencia al “arte actual” (Serraller, F. C., 2014)

Uno de los ejes del proyecto está en la visibilización del arte menos conocido siendo una gran mayoría el creado por mujeres a lo largo de la historia del arte. Los estudios de género, ya extendidos académicamente, están poniendo en relieve el papel femenino en la historia de tanto disciplinas científicas como en la del arte. Hasta hace pocos años era

³ Socióloga francesa, especialista en arte y arte contemporáneo

un nicho de investigación al que no se le daba ningún tipo de importancia: ¿Dónde están las mujeres? Hasta donde llegan nuestros datos, no ha existido entre los más grandes artistas ninguna mujer, aunque ha habido muchas interesantes y muy buenas que no han sido suficientemente investigadas o valoradas. (Nochlin, L. 1971: 230)

Numerosos son los cuadros que previamente habían sido atribuidos a grandes artistas y tras una exhaustiva investigación se ha observado que la autoría de dichos cuadros pertenecía a una mujer o todavía hoy en día se mantiene en duda y continúa la investigación. Este es el caso de *La dama del armiño*, supuestamente pintada por El Greco y que hoy en día se cree que pertenece a Sofonisba Anguissola⁴. Maria Kusche ha intentado reconstruir la vida de la artista a través de cartas, documentos y re-atrificaciones (casualmente de otros artistas varones) como fue la de *Infanta Catalina Micaela*, y *la Dama del armiño*. Kusche afirma que no sólo está representada la misma persona, sino también fueron pintadas por la misma mano. (Macartney, H, 2016)

Como explica el diario *La Razón*, José Álvarez Lopera⁵, aseguraba que si bien es verdad que sería un cuadro atípico del Greco no había una mejor alternativa, por lo que se prefirió seguir manteniendo su autoría. Este hecho da mucho que pensar ya que se había investigado previamente la autoría del retrato como perteneciente, como se ha dicho anteriormente, a Sofonisba, pero no era una ‘alternativa mejor a la del Greco’

¿Dónde están las mujeres artistas? ¿No existieron? Es un tema tabú que ha permanecido escondido en las entrañas de la historia del arte durante siglos. "Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era el nombre de la mujer" Ya lo decía Virginia Woolf y en pleno siglo XXI seguimos en el mismo lugar.

Es por ello por lo que el número 0 de la revista *Atelier Magazine* está dedicado al arte en femenino. A las mujeres que hoy en día lideran el sector de la ilustración como Paula Bonet, Naranjalidad o Ana Santos -hablando de artistas nacionales-, a las mujeres que

⁴ Pintora renacentista italiana. Considerada una de las artistas de mayor éxito en su época. Fue pintora de la Corte Española en 1560

⁵ Jefe de Conservación de la Pintura Española del Museo Nacional del Prado y uno de los mayores eruditos acerca de El Greco: <https://www.larazon.es/cultura/la-dama-del-armino-una-de-las-obras-mas-misteriosas-atribuidas-a-el-greco-FC5712007>

cambiaron la historia del arte e hicieron historia. A aquellas que estaban tras un pseudónimo para poder triunfar y así lo hicieron y, por mucho que se sepa su nombre de pila hoy, se sigue pensando que era un hombre quien creaba.

3. Plan de trabajo

Para *Atelier Magazine* se utilizará en concepto de contemporáneo como término temporal más que un estilo pictórico concreto. Es por ello por lo que, para definir la temática de la revista, y por no acotar, no se hablará únicamente de este período artístico, sino también de el arte y artistas menos conocidos que de un modo u otro estén vinculados a la actualidad.

Se tratará arte a nivel internacional, aunque se primará el contenido nacional. Por otro lado, se dará también mayor importancia al contenido de actualidad frente al de rango histórico. En cada número de la revista impresa habrá, por lo menos, una entrevista principal que ocupará la portada a la publicación con una ilustración o fotografía realizada por el artista en cuestión.

Lo primero a la hora de definir la revista fue elegir el nombre. *Atelier* no fue la primera opción que se quiso utilizar. La primera idea fue El rincón de los artistas, El Rincón o El Taller. Las diferentes ideas iban viniendo, así como las muchas maneras de llevar a cabo esta revista: hacerla temática, mensual, sólo en papel, sólo digital -en el peor de los casos- y sobre todo dar la mayor calidad de contenido y maquetación cuidada de la revista impresa.

Una vez elegido el nombre de la publicación se entra en la parte dedicada al diseño y cara más visual. Una de las partes fundamentales de una revista de arte es que, visualmente, debe ser algo agradable, con un papel de calidad e imágenes en alta resolución. Todas las

imágenes que se podrán encontrar en el formato impreso son libres de derechos o con los derechos de uso cedidos por parte de los artistas como es el caso de Alba Cantalapiedra⁶.

En cuanto a la tipografía elegida, se eligió para el título *Atelier Magazine* la tipografía Marion. Escogida con serif a excepción de la primera letra A que ha sido modificada la línea que entrecorta de una sensación de pincelada, al igual que los colores que manchan el texto para recordar el manchado de un taller. La idea principal es que tanto en formato papel como formato online tuvieran un diseño sencillo, prácticamente en blanco donde lo que destacase fueran las imágenes y el texto.

Analizando el público de las diferentes revistas de arte que se encuentran en España. El público de este tipo de revista suele ser un público adulto, con ingresos. Es un tipo de publicación que, por distintas razones como son las imágenes en alta resolución, el tipo de papel o el diseño, hacen que el precio se eleve desde cinco hasta treinta euros. Además, el arco en el que se mueve una revista artística suele ser el de números de colección a los que se puede acudir no únicamente cuando sale al mercado, sino también posteriormente. Por lo que el diseño debe asemejarse más a un formato libro que a una revista mensual.

Según el informe de ARCE “Los lectores de Revistas Culturales: Perfil y nuevos hábitos de lectura” El grueso de lectores de las revistas asociadas tiene entre 31 y 60 años: la franja de edad comprendida entre los 46 y 60 años concentra cuatro de cada diez lectores (40,0%), seguida del grupo entre 31 y 45 años (28,4%). Los mayores de 60 años son el 19,4% y los menores de 30, el 10,6%

Atelier Magazine pretende tener un público más amplio que abarque edades comprendidas desde los 25 años hasta los 60 aproximadamente en el formato digital. Con el objetivo de acercar el arte a personas de edades más jóvenes, promover el interés de esta temática a nuevos públicos que también generan arte. En los últimos años el arte en Internet ha cogido una importancia relevante en usuarios de edades más jóvenes.

⁶ La ilustración de la portada de *Atelier Magazine* en formato impreso pertenece a Alba Cantalapiedra y con quien, además, se ha llevado a cabo una entrevista sobre su trayectoria artística.

“La producción artística contemporánea en la confluencia del arte y la tecnología es, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, mayormente digital. (...) Las nuevas tecnologías ofrecen innovadoras alternativas que permiten acercar el patrimonio artístico al público a través del nuevo escenario digital, ayudando a los museos a cumplir una de sus principales funciones, difundir su legado artístico, permitiendo que sea conocido en sectores más amplios.” (De la Torre Lucena, C., 2012 p. 17.)

3.1.Formato en papel

En cuanto al formato en papel, se tratarán reportajes más amplios, de lectura más reposada. Como se mencionaba antes, el coste de este tipo de revistas suele ser más elevado que una publicación habitual, por lo que la edad más baja del abanico subirá, aunque ese no es el objetivo. El objetivo principal es poder crear una revista más barata que la media en la que se mueven las publicaciones del sector, de modo que usuarios de edades más jóvenes puedan obtener *Atelier Magazine*.

Según el informe ARCE:

“El precio de la mayoría de las revistas analizadas se sitúa por debajo de los 10 euros (56,7%). En ese porcentaje inciden principalmente las revistas que cuentan con precio de entre 6 y 10 euros (45%) y las cabeceras cuyo precio no alcanza los 5 euros (11,7%). Solo un 12% tienen un precio superior a 16 euros.”

2017 Revistas por precio por número

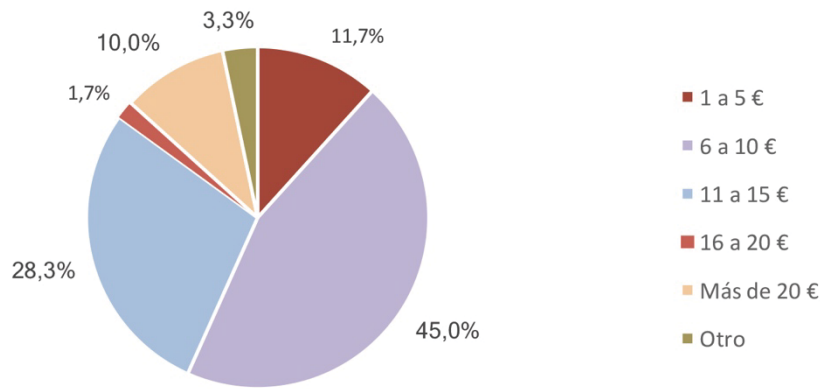

Gráfico Informe Arce revistas por precio

ATELIER

Revista de arte

ARTE EN FEMENINO

Portada Atelier Magazine: Arte en femenino

La maquetación de la revista en formato impreso se ha realizado mediante Adobe InDesign, siguiendo la línea de estilo que el formato digital. Con un estilo sobrio, blanco y que incite al lector a hacer una lectura reposada de los artículos y reportajes. La tipografía elegida para la portada con el título *Atelier Magazine* es Marion como se hablaba anteriormente. Mientras que los títulos interiores se harán mediante la tipografía Baskerville Old Face, Marion o Helvética.

En el formato papel prima la fotografía del cuadro, es una publicación de arte por lo que lo más importante será poder apreciar dicho cuadro u obra artística de la que se esté hablando. Al tratarse el número sobre *Arte en Femenino*, todos de los cuadros y fotografías del interior de la publicación están realizados por mujeres, a excepción de *Boy*

Blowing Soap Bubbles. Allegory on the Transitoriness and the Brevity of Life de Karel Dujardin, *El Nacimiento de Venus* de Botticelli o la fotografía a *La Fuente*.

El logo *Fig 2* de la publicación será la primera letra del título, la A. Además de ser la primera letra del título también recuerda a un caballete, uno de los elementos principales del artista.

Fig. 2. Logo Atelier Magazine

3.2. Formato Web

En el diseño de la web (www.ateliermagazine.es) se ha seguido el modelo de página y diseño de Graffica.info⁷ Un estilo sobrio, blanco y sin abarrotamiento de información. El objetivo principal es que el lector pueda navegar por la página web sin sentir la sensación de saturación de información y sin que crea que hay tanta información que no se puede abarcar toda ella. En la página principal se observa el título de la publicación *Atelier Magazine* con los colores corporativos. Al realizar *scroll* se encuentra un *slider* con las publicaciones más leídas y tras éste, las últimas publicaciones. Las redes sociales de la revista estarán en todo momento en la parte superior derecha, así como los últimos tweets realizados desde el Twitter oficial de *Atelier Magazine*. La web ha sido realizada con Wordpress y la plantilla News de pago para poder personalizar sin HTML5.

Las secciones del formato digital son cinco: Pintura, Ilustración, Fotografía, Diseño y Exposiciones. Mientras que, en el formato impreso, cada número tratará una temática

⁷ Periódico de noticias dedicado en exclusiva al mundo del diseño, y en especial al ámbito del diseño gráfico, la creatividad y la cultura visual www.graffica.info

pero contará con un esqueleto común: Nota del editor, Entrevistas, Diferentes Reportajes y Descubre (selección de obras)

Maruja Mallo 'mitad ángel, mitad marisco'
ateliermagazine - 29 mayo, 2019
Una de las principales artistas de la generación del veintisiete

Cinco libros de diseño que debes leer
ateliermagazine - 24 abril, 2019
'El diseño tiene un rol significativo en la sociedad y puede

Anónimos
ateliermagazine - 29 marzo, 2019
La magia de volver viral los rostros anónimos de Madrid, por David

Fig 3. www.ateliermagazine.es

La elección de los cinco pilares en los que se fundamentará la publicación digital es, en parte, la que cualquier medio de comunicación cultural como son *Graffica.info* o *Yorokobu*, ambos medios referentes en cuanto al sector artístico. Una de las secciones más importantes de la revista será la de “Descubre” donde se podrá conocer la obra de muchos artistas de diferentes nacionalidades, épocas o estilos. Cada número constará con aproximadamente una decena obras de diferentes artistas. Siendo este número el dedicado a la mujer, su totalidad será de firma femenina.

La estrategia llevada a cabo en las redes sociales *Twitter*, *Facebook* e *Instagram* ha sido sobre todo la de promover arte menos conocido, la publicación de *posts*, *tweets* o el formato *Instastories* fomentando la inclusión de artistas más desconocidos para el público es un buen modo de hacer atractivo el medio y conseguir que usuarios compartan el contenido y lleguen hasta la web. Haciendo hincapié, además, en uno de los valores fundamentales de *Atelier Magazine* que es la visibilización de artistas emergentes. Todos los artículos publicados en la web serán, también, publicados en las redes sociales.

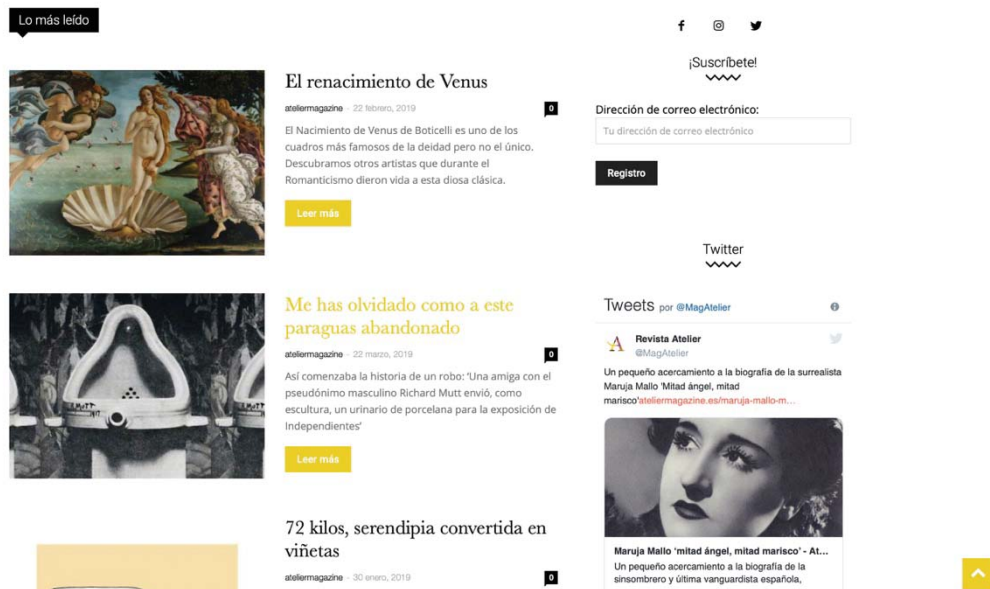

Fig. 4 www.ateliermagazine.es

En Instagram, el formato instastories permite de manera muy rápida y visible poder compartir imágenes con texto. De este modo se puede explicar brevemente cuadros o información relacionada con arte, además de ser un modo fácil de difusión.

3.3.Suscripción

En cuanto a la suscripción, esta revista en formato impreso tendría una periodicidad estacional. Cada publicación pertenecerá a cada una de las estaciones del año siendo un total de cuatro revistas impresas anuales. La elección ha sido así considerada por el hecho de la preparación de la publicación. Es un formato mucho más cuidado y con cuatro meses para su preparación se puede desarrollar los artículos de una manera más concienciada y reposada. Muy fuera del estilo de periodismo que hoy en día se lleva en Internet: aquí y ahora. Se podrá obtener la revista de modo estacional por unidad así como las cuatro juntas en un paquete anual.

En el formato digital existe la posibilidad de suscripción mediante el mail. Gracias a la plataforma Mailchimp cada semana se enviará un boletín con los artículos más leídos en la página web así como un adelanto del contenido de la próxima semana.

La plataforma Mailchimp permite conocer los datos de usuarios según sexo, edad y posición geográfica. Gracias a esto se puede hacer un análisis exhaustivo del usuario que consume nuestro contenido. Por otra parte existe la plataforma *Google Analytics* que, instalada en *Atelier Magazine* permite hacer un seguimiento muy amplio de los usuarios que acuden a la página, qué comportamiento tienen y qué artículos leen durante más o menos tiempo. El tiempo invertido en la web es uno de los datos más importante puesto que uno de los pilares fundamentales es el formato de reportaje en textos de más de mil palabras.

4. Diferencias entre contenido digital e impreso

El contenido digital y el impreso distan en un punto clave. En Internet lo importante es la inmediatez, pero sin perder calidad de información. Los contenidos de internet deben ser más fácilmente consumibles que los de papel. El periodismo lento, hoy en día, tiene muy poca cabida en lo digital. Es muy complicado mantener al usuario leyendo un artículo de más de quinientas palabras y hacer una lectura reposada sobre él frente a una pantalla. Deben ser contenidos que llamen la atención al lector sin caer en el *clickbait*, contenidos de actualidad, por supuesto, y que sean de interés más general.

Por su parte, el contenido impreso será de una lectura mucho más reposada, de artículos de más de mil palabras y de análisis. En este número 0 algunos de los temas a tratar serán El color de la feminidad, analizando en la historia del arte el planteamiento de los colores rosa y azul como colores para niñas o niños. Otro de los temas a tratar es el robo o la atribución de diferentes obras de arte a hombres habiendo sido realizadas por mujeres como es el caso de *La Fuente* que, aunque hoy en día se conozca que muy posiblemente su autoría pertenezca a la Baronesa Elsa von Freytag, en los libros de historia del arte

sigue apareciendo como creación de Duchamp o atribución al artista, sin hacer ningún tipo de alusión a la teoría de la Baronesa.

5. Viabilidad del proyecto

El número 0 de *Atelier Magazine* se sustentará económicamente gracias a la plataforma de Crowdfunding, Patreon. De este modo se podrá tantear el público que verdaderamente estaría dispuesto a la compra de la publicación y se asegura una inversión fácil a la hora del lanzamiento del número.

Además, en concepto de distribución, el poder venderlo de modo online, personas de diferentes áreas geográficas podrán obtener el número sin necesidad de que existan distribuidores en diferentes ciudades de España.

“Patreon isn’t simply a replacement for record labels or TV networks, though. Instead it’s the ideal incubator for niche internet subcultures, where a small but dedicated group of fans can directly support work they care about. That includes traditional arts and entertainment, but also YouTube celebrities, cultural figures, or even political actions.” (Robertson A., The Verge, 2017)

Lo que permite la plataforma *Patreon* es que desde un primer momento se fija un precio mínimo para la creación del proyecto y, mediante mecenas, se va recaudando ese dinero. Una vez pasado el tiempo máximo de recaudación del dinero, si se ha llegado al objetivo se procedería a la impresión del número de ejemplares y entregados a aquellas personas que han contribuido.

Este método es usado en muchísimos ámbitos artísticos en la red, un ejemplo de ello es la revista impresa *Fiu Stories*⁸ que ya se encuentra en su segundo número impreso llevado a cabo con este método.

⁸ Revista de carácter trimestral editada en Barcelona perteneciente a Aplauso Studio

6. Conclusiones

A partir del trabajo realizado, se ha conseguido el primer objetivo que pretendía profundizar en el mundo artístico, sobre todo en el arte contemporáneo que nos rodea hoy en día. Artistas que conviven con nosotros, emergentes o ya consolidados a nivel internacional o nacional. La profundización en el mundo artístico ha sido exhaustiva, así como la del arte emergente que se encuentra a nuestro alrededor.

El segundo objetivo, desarrollar la revista online e impresa en la que artistas emergentes y artículos de investigación sean los protagonistas ha sido satisfactorio.

El número en papel está dedicado a la mujer íntegramente como se establecía en el segundo objetivo y, partiendo de la idea del imaginario colectivo de que realmente no existen tantas mujeres artistas o que hubo épocas donde no hubo, se puede observar que verdaderamente sí existieron y, dependiendo la época en la que se movían, sí eran tan o más importantes que cualquier otro artista varón.

Es una labor de todos el poder hablar de lo que realmente se mueve hoy en día en el mundo del arte y hay un público muy interesado en conocer la información de actualidad acerca de este ámbito.

La zona de confort en el periodismo sobre arte se ha quedado en la burbuja donde sólo tienen cabida los clásicos y donde se ensalzan las épocas artísticas pasadas más que hablar de la actualidad, algo que sí hacen por su parte medios de otros países como son Reino Unido o Francia. Es importante dar a conocer todos aquellos artistas que fueron importantes en sus épocas, así como el arte emergente tanto nacional como internacional.

Por otro lado, la escasez de periodismo lento en España como se ha apuntado anteriormente, tiene una raíz en la historia del periodismo español pero sí que existen medios de comunicación como es *5W* que viven del periodismo lento siendo un formato más complicado en internet. En Internet hacen falta reportajes de una lectura más reposada, de poder sentarse a leer más allá del aquí y el ahora que piden las redes sociales y cada día más el usuario medio de Internet.

Los objetivos secundarios han sido la consecuencia de los dos principales. Diseñar y maquetar la revista impresa, así como el propio medio online. Ha sido un trabajo de muchas horas de investigación sobre otras revistas culturales, cómo y por qué deciden diseñar de un modo u otro una revista. Las fotografías propias es uno de los puntos más complicados puesto que salvo excepciones como las exposiciones, lo normal es poner una imagen que ya se haya realizado de los cuadros, que no contengan derechos de autor y estén a libre disposición. En este caso, una revista de arte, hay que ser conscientes que sólo y únicamente se pueden utilizar imágenes de cuadros cuando el artista lleva más de cien años fallecido. Por lo que este ha sido uno de los puntos más complicados a realizar. La realización de textos, reportajes y comprender cómo se redacta tanto para un medio online como uno impreso ha sido el objetivo más importante para cumplir puesto que, sin texto, sin reportajes no existiría este número. Por lo que el resultado ha sido satisfactorio, así como la elaboración de entrevistas que, aunque no ha resultado una tarea fácil contactar con diferentes artistas y galerías de arte. No siempre responden a las llamadas, mails o por otras razones no se pueden realizar las entrevistas, por lo que siempre hay que tener algo pensado.

7. Bibliografía

Barranquero Carretero, A., & Jaurrieta Bariain, G. (2016). Slow Journalism in Spain. *Journalism Practice*, 10 (4), 521–538.

Benaissa Pedriza, S. (2017). El Slow Journalism en la era de la "infoxicación". *Doxa comunicación*, 25, 129-148.

Blom, Jonas Nygaard, and Kenneth Reinecke Hansen. 2015. Click Bait: Forward-Reference as Lure in Online News Headlines. *Journal of Pragmatics*. 76, 87-100.

Drok, N. y Hermans, L. (2016): Is there a future for slow journalism? The perspective of younger users, *Journalism Practice*, 10 (4), 539-554

Groys, B. (2009). *La topología del arte contemporáneo*, Esfera Pública. Recuperado de: <https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La%20Topolog%C3%ADa%20del%20Arte%20Contempor%C3%A1neo.pdf>

Macartney, H. (2016). Retrato enigmático. La Dama del armiño, Stirling Maxwell y la recepción de El Greco. Macartney, H. *El Greco en su IV Centenario: patrimonio hispánico y diálogo intercultural* (pp. 1005-1024). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Marco, S. P. (2003). *El concepto de hipertexto en el periodismo digital: análisis de la aplicación del hipertexto en la estructuración de las noticias de las ediciones digitales de tres periódicos españoles (www.elpaís.es, www.elmundo.es, www.abc.es)* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).

Nochlin, L. (1971). Why have there been no great women artists? En Art Media Artnews, Ilc. (Ed) IN: *Women, Art and Power 1988* (pp. 145-178) Boulder, Colorado, Estados Unidos: Westview Press

Nousiainen, A. (2013). *A bunch of Distractive Writing: Why has fact-based and extensively reported American style narrative journalism not gained ground in Europe?* Oxford (Inglaterra): Reuters Institute Fellowship Paper.

Recuperado de:

http://www.hssaatio.fi/enfiles/images/stories/Anu_paper_final.pdf

Osborne, P. (2010). *El arte más allá de la estética: ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo (Vol. 8)*. Murcia, España: Cendeac.

Orihuela, J. L. (2002). Nuevos paradigmas de la comunicación. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (77).

Ramos, E. Á. (2015). El lenguaje periodístico cultural: nuevas plataformas, nuevos paradigmas. *Cultural journalistic language: new media, new paradigms. Oigia. Revista Electrónica de Estudios Hispánicos*, (17), 55-67.

Rodríguez, J.M. y Abalad, J.M. (2012) “Nuevas ventanas del periodismo narrativo en español: del big bang del boom a los modelos editoriales emergentes”. En *Textual & Visual Media*, Nº 5, pp. 287-310

Recuperado de: <http://textualvisualmedia.com/index.php/txtvmedia/article/view/65/54>

Salaverría, R. (2001). Aproximación al concepto de multimedia desde los planos comunicativo e instrumental. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, (7), 383-395

Recuperado de:

<https://www.euskalmemoriadigitala.eus/bitstream/10357/20580/1/190642.pdf>

Serraller, F. C. (2014). *El arte contemporáneo*. Sevilla, España: Taurus.

De la Torre Lucena, C. (2012). Los artistas y el mercado del arte a través de Internet. Buscando certezas en la red. En Crespo Fajardo. J. L. (Ed). *Bellas Artes y Sociedad Digital* (pp. 39-47). La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España: Sociedad Latina de Comunicación Social.

Zamora, L. N. (2009). Tres lustros del periodismo digital: interactividad e hipertextualidad. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, (33), 35-43.

Asociación de Revistas Culturales de España. (2017) *Revistas Culturales Realidad y Perspectivas 2018*. Recuperado de

http://www.revistasculturales.com/cat_pdf/RC_RealidadYPerspectiva_2018.pdf

(2014, marzo, 1). «La dama del armiño», una de las obras más misteriosas atribuidas a El Greco. *La Razón*. Recuperado de: <https://www.larazon.es/cultura/la-dama-del-armino-una-de-las-obras-mas-misteriosas-atribuidas-a-el-greco-FC5712007>

(2018, septiembre, 28). El Mundo redobla su apuesta por la cultura con ‘Esfera de Papel’. *El Mundo*. Recuperado de:

<https://www.elmundo.es/cultura/2018/09/28/5bad20aee5fdea3b7c8b463c.html>

8. ANEXO I

ATELIER

Revista de arte

nº

ARTE EN FEMENINO

*“I would venture to guess that Anon, who wrote so many poems
without signing them, was often a woman.”*

Virginia Woolf, *A Room of One's Own*

Esther before Ahasuerus, Artemisia Gentileschi,
1628–1630.

A Vase of Flowers, Margareta Haverman Dutch 1716

Ilustración de portada
Alba Cantalapiedra González

Primera edición, Junio 2019

Es una edición creada por Celia Gallego

Edición: Celia Gallego

Impreso en España

Agradecimientos:

A mi tutora de TFG, María Monjas, por ayudarme con este proyecto que parecía tan loco. A Alba, por cederme la ilustración para la portada de *Atelier Magazine*.

A Juan, quién siempre ha estado ahí ayudándome con ideas, propuestas y, sobre todo, el apoyo infinito. A mamá y papá que siempre han apoyado todos los proyectos que he querido e intentado sacar adelante.

SUMARIO

- 06 La Burbuja
- 07 Me has olvidado como a este paraguas abandonado
- 13 Caminando en círculos
- 20 Entrevista a Alba Cantalapiedra
- 25 La pincelada impresionista
- 29 El color de la feminidad
- 34 Entrevista a Eva Zurita
- 40 La punta del iceberg
- 43 DESCUBRE Edición Verano

LA BURBUJA

Mujeres, las eternas enterradas.

Este número 0 trata de dar luz al oscuro Atelier que, durante años ha permanecido encerrado bajo llave y cuyo interior esconde el trabajo y obra de miles de mujeres que un día fueron artistas como Ellos

El Olimpo en lo más alto y Atlántida en las profundidades del mar. Escondidos, inaccesibles y anhelados por los mortales. El lugar del éxito al final de la escalera, el Cielo de Dios y la Tierra Prometida. Una burbuja transparente desde donde se ve el mundo del que hablan. Pero ellas al llegar a su pared de cristal, la burbuja desaparece como un espejismo.

La mitología de aquellas mujeres artistas que, quizá, en algún momento de la historia de la humanidad existieron, pero hoy nadie habla de ellas. Exiliadas de la ciudad de los dioses, las hijas de Lilith que nacieron fuera de las murallas del Edén, los anónimos que durante siglos se ennegrecían al paso de grandes artistas varones de mano diestra.

Delicada e irrompible hasta ayer, la burbuja del arte bailaba azuzada por el viento sobre las

cabezas de los mortales llegando hasta un oasis repleto de flores. Van Gogh, Monet, Renoir quienes han retratado más de una vez un bodegón floral; Una rosa es la metáfora perfecta para hablar de la belleza de sus musas. Y se acercan sin preocupación acabando su burbuja enzarzada entre los pinchos de un denso rosal. A duras penas la esfera cristalina -donde siempre han cohabitado aquellos de rango masculino, dotados de la gracia de dios- salía de aquel infierno de espinas con seis clavadas en su coraza. Delicada, pero no irrompible.

Las musas son artistas, las musas tienen nombre, apellidos, rostro y la misma gracia de la que ellos decían tener. Brujas aquellas que coquetearan con los pigmentos con destreza, malditas las que fueran elegidas por su don. ¿Quiénes son ellas? No serían, dicen, más de dos o tres. Si el don de una mujer no se encuentra entre sus manos.

La burbuja continúa vagando con algunos remiendos sobre nuestras cabezas. Pero ellas se encargaron de dejar escondido un legado del que hoy merece hablar. Por ellas. Porque el arte se escribiría con mano diestra de varón, pero no se dibujó bajo su sombra.

ME HAS OLVIDADO COMO A ESTE PARAGUAS ABANDONADO

‘Una amiga con el pseudónimo masculino Richard Mutt envió, como escultura, un urinario de porcelana para la exposición de Independientes’

Maldito Richard Mutt, quién eres. Sólo queda una de las figuras de porcelana en el centro de mesa de este salón. El señor y la señora Owen se reencarnan en un nuevo personaje y los ojos de una mujer observan curiosos los objetos que llenan la estancia mientras repite ‘me has olvidado como a este paraguas abandonado’ Te lo dice a ti, a mí y se lo repite una y otra vez al que fue su obsesión; Duchamp.

La Baronesa Elsa von Freytag, la primera Dadá Americana nunca quiso ser artista. Como dijo Jane Heap, editora de *The Little Review*: ‘Ella es la única de todo el mundo que viste Dadá, ama Dadá y vive Dadá’ Nacida en Swinemünde en 1874 pero para el mundo nació en 2002 cuando Irene Gammel y Glyn Thompson rescataron su biografía y dieron nombre a la que, muy posiblemente, fuera la pionera en el Ready-made.

El arte encontrado de *Archives of American art Journal* en 1982 revelaría una realidad muy distinta a la que llevaba recorriendo los altos estándares del arte moderno y surrealista del siglo XX. Aquel R. Mutt era una amiga del famoso artista Duchamp según le escribía a su hermana Suzanne en una carta del 11 de abril de 1917. La anónima mujer, le había enviado un urinario de porcelana para la exposición *Independientes* bajo dicho pseudónimo.

BARONESS V. FREYTAG-LORINGHOVEN

5677.2

Pero el artista jamás reveló quién era Mutt, si bien es cierto que en diferentes ocasiones había optado por firmar su obra con un pseudónimo femenino ¿Era en realidad Duchamp un ladrón? Si lo era o lo fue poco importaba. Había labrado una exitosa carrera artística gracias a La Fuente, el enigmático urinario que con el mismo misterio desapareció. Sólo queda la fotografía de Alfred Stieglitz para la revista *The blind Man*, pero daba igual, era un urinario. Se podrían hacer muchos más.

El ready-made nació bajo su apellido, la recolección de objetos de la calle para su posterior conversión en un objeto artístico. La sensación de absurdo de ver una rueda de bicicleta sobre un taburete y otorgarle un significado único y surrealista. Pero por entonces la Baronesa Dadá ya lo hacía, vestía, vivía y sentía el dadaísmo parte de su ser y así fue hasta el día de su muerte en 1927 al prender el gas de su apartamento de París. No fue hasta 1950 cuando Duchamp confirmó su propia autoría de La Fuente, advirtiendo además que la había comprado en J. L. Mott Iron Works pero al poco tiempo se descubrió que ni la había comprado en aquella tienda de fon-

tanería ni se vendía el propio modelo.

¿Quién creó el movimiento del arte encontrado? El imaginario colectivo asumió de buena manera que debía ser Duchamp. El mismo año que se autoproclamaba creador de La Fuente y ésta desaparecía La Sydney Janis Gallery le pedía al artista la compra de varios modelos de urinarios para exponerlos en la *Challenge and Defy*, éste accedió y se dedicó en los posteriores años a firmar bajo unas letras prediseñadas Richard Mutt. Y así fue hasta 1964 cuando la galería Schwarz exhibiría la serie más famosa de urinarios de Duchamp, una serie 'limitada'.

¿Robada la obra y robado el discurso artístico? Duchamp se volvía de oro mientras Elsa habría muerto años antes pobre y olvidada como aquel paraguas abandonado del que le hizo una estatua a su amado Duchamp, Existe la carta, existe la firma y el estilo artístico que lleva a cabo la Baronesa Dadá. El señor y la señora Owen permanecerán en anonimato y ya no queda ninguna figura de porcelana sobre la mesa. Richard Mutt, ya te conocemos.

Baroness Von Freytag
Uncredited photographer
No date recorded

Embrión
Paula Bonet
2018

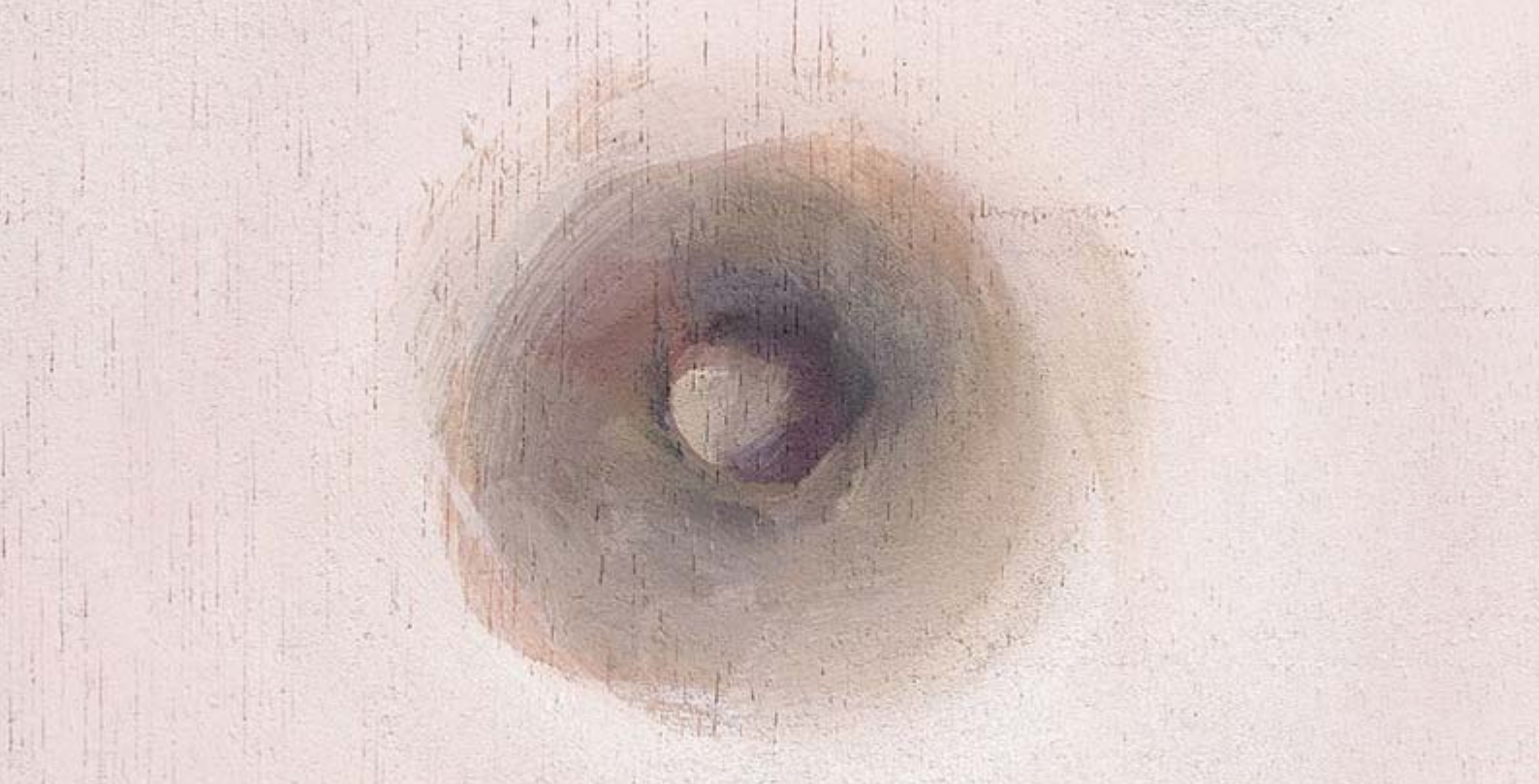
“El objetivo de mi trabajo es nombrar el mundo en femenino”
Paula Bonet

CAMINANDO EN CÍRCULOS

La evolución de la obra de Paula Bonet

Paula Bonet
2016

‘La culpa no hay que buscarla en los astros, en nuestras hormonas, en nuestros ciclos menstruales o en el vacío de nuestros espacios internos, sino en nuestras instituciones y en nuestra educación’

Linda Nochlin

La historia del arte, como otras muchas historias está escrita por una mano diestra y masculina. Hace años Linda Nochlin se preguntaba por qué no había mujeres artistas y respondía: las hay. Las hay, siempre las hubo, pero aquella mano diestra ha sido durante siglos la encargada de, con la goma de borrar, reducir a la mínima expresión el recuerdo y trabajo de miles de artistas que un día compartieron notoriedad con los que hoy llamamos genios.

Linda Nochlin despertó de aquel estado de REM donde no existía la mujer como sujeto, donde no había aparentemente ninguna figura femenina en el mundo del arte. Hoy son muchas las mujeres que han despertado y se han levantado en busca de aquellas desaparecidas en la historia. Anónimos, obras atribuidas a nombres de varón e incluso algunas de ellas desaparecidas. Paula Bonet fue quien no dudó en poner la mano en el fuego cuando habló del caminar en círculos de las mujeres, el día que despertó gracias a su segundo trabajo: *La Sed*.

Tras un libro lleno de delicadeza, como fue *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE*

END. Su estilo preciosista y lleno de metáforas fueron la excusa para no hablar en crudo de la realidad en la que la mujer se desenvuelve ante los distintos finales de relaciones. De modo romántico, casi melancólico las ilustraciones de Bonet dieron una visión equivocada de la situación real de dolor que quería significar este libro, romantizaba las relaciones tóxicas y vivir bajo el yugo del patriarcado.

Plasmó aquella tormenta de pensamientos contradictorios sobre lo que había supuesto a la sociedad su anterior trabajo a través de la dureza de *La Sed*. Dejando en un segundo plano las relaciones amorosas y sus desencuentros, sacando a la luz temas tabú como el suicidio, el verdadero dolor que sienten las personas tras una ruptura, cómo volver a rehacer una vida, la soledad o la culpa. Su estilo pictórico se tornó oscuro, encontró las respuestas que años llevaban atormentándole, la sensación de culpabilidad que no sólo ella, sino muchísimas mujeres llevaban años sufriendo en silencio. La artista valenciana les dio nombre, significado, color y sombra.

Como cuando un ciego ve los colores por primera vez, abre los ojos a un mundo lleno de información desconocida. Sin comprender los significados del azul, el verde o el amarillo palpa la realidad que pasa frente a su retina a la velocidad de la luz. Los colores en el rostro, en las manos, la culpabilidad y opresión en el pecho. Así fue como Paula descarnó sus más profundos pensamientos y cambió las acuarelas azules y las metáforas por la crudeza y la oscuridad de *La Sed*. Puso color y forma a las preguntas que años llevaban rondando a las mujeres sin darse cuenta de que también había dado vida a sus respuestas

Fue en esta época de su obra artística cuando, no sólo despertó de su situación personal, sino también de cómo la historia del arte había cementado el recuerdo de miles de artistas femeninas y comenzó a realizar diferentes trabajos para la visibilización de la mujer.

Uno de ellos fue la portada de *Mètode*, una revista de ciencia con perspectiva de género y dos de sus proyectos más viralizados: las ilustraciones corporativas de *Las mujeres del libro* por el 8 de marzo. Sin acuarelas, sin metáforas, sin retoques. Su época delicada y llena de color había finalizado hasta el punto de desgarrar su interior en aguarrás y óleo ocre.

Minimalismo, dureza y honestidad. Sin acuarelas, sin colores vivos; Sólo óleo y grabados convirtiéndose en la única metáfora posible para la artista, la simbología de la desolación y resurrección. Su último trabajo *Roedores*. Cuerpo de embarazada sin embrión habla de lo que nadie quiere hacer eco, tal y como hacía en su anterior trabajo, pero esta vez consigue una crudeza aun mayor, se puede percibir el dolor a través de la pincelada. La soledad a la que se enfrenta alguien tras aborto, el tema tabú de la mujer.

Ilustración de *La Sed*

Ilustración de *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*

Es más que evidente que La Sed supuso un antes y un después en su obra, el vaticinio de lo que más tarde llegaría como culmen de su trabajo escrito y pictórico. Su último libro rompería todos los tabúes acerca del aborto involuntario. Harta de no comprender qué ocurre en su interior como mujer, ni tampoco en el exterior. Aprendiendo a base de golpes, dolor y, sobre todo, sentimiento de culpabilidad. El óleo y grabado han sido durante sus dos últimas obras el canal para romper con lo que nadie habla, pero todos conocen.

Miles de personas son las que hoy leen los textos de la artista valenciana, miles de personas que se identifican con su obra, con lo que piensa y divulga tanto en sus escritos como en sus redes sociales. Ella es una de las artistas que se ha encargado de difundir y dar a conocer a aquellas que hoy ya no tienen voz para reclamar su puesto en el mundo del arte. Pero también se ha encargado de dar voz a aquellas mujeres que cada día sufren las desventuras de ser mujer.

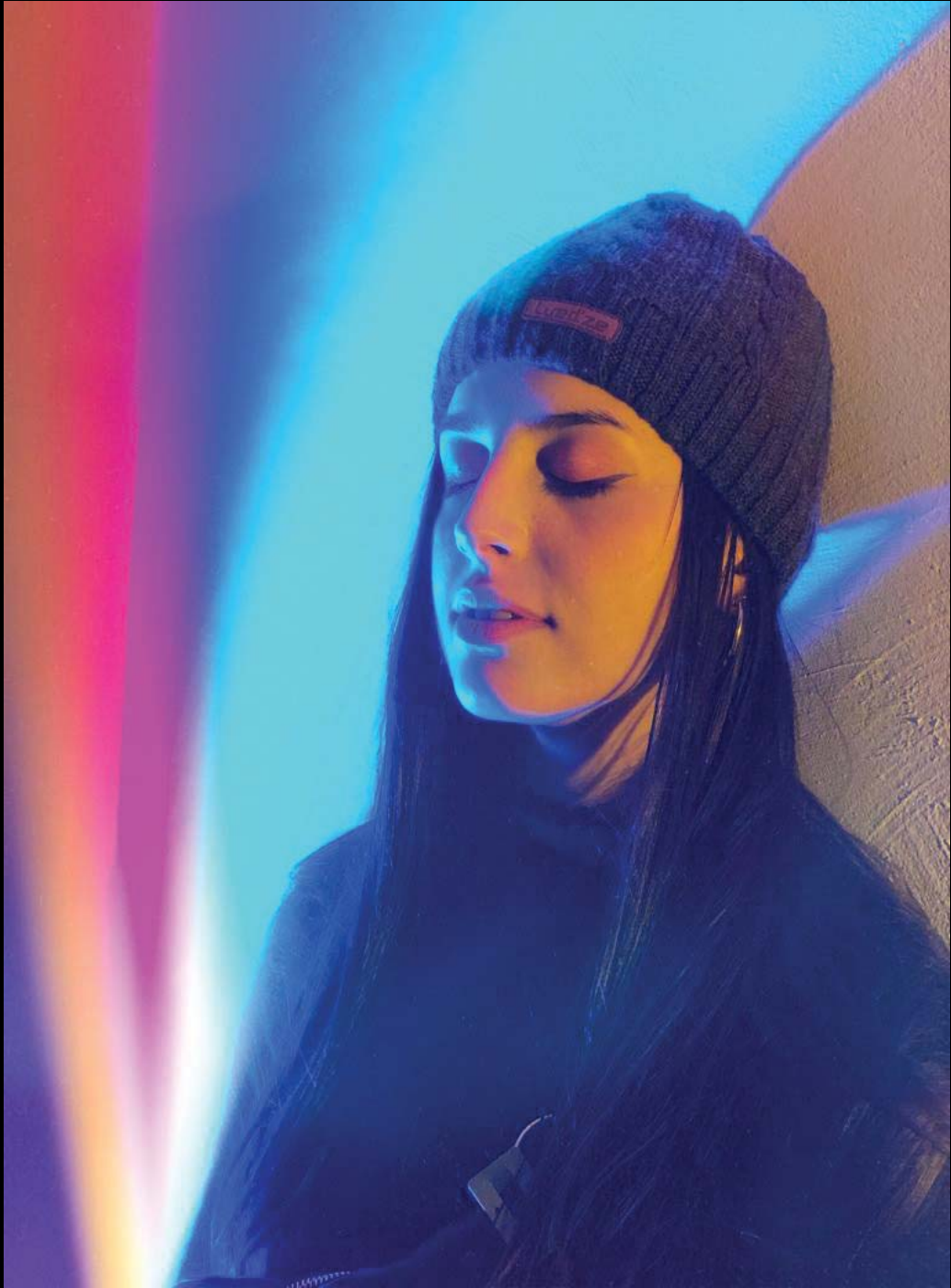
Es tarde, y como diría Rosa Luxemburgo ‘Quien no se mueve no siente sus cadenas’ Está llegando un momento en el que el círculo por el que siglos las mujeres han caminado tratando de buscar una salida da a su fin.

Cartel de Paula Bonet para Las mujeres del libro, 8M

IGNORAMOS
NUESTRA VERDADERA
ESTATURA
HASTA QUE NOS
PONEMOS DE PIE
EMILY DICKINSON

EL 8 DE MARZO
LAS MUJERES DEL LIBRO PARAMOS

BOLSILLOS ANTIABURRIDOS Y BARAJAS DE JUEGO DE TRONOS

Entrevista a Alba Cantalapedra

Demasiado joven para tener una biografía.

Esa es la descripción que Alba Cantalapedra deja en sus redes sociales al hablar sobre sí misma. Pero para tener veintitrés años la ilustradora ya tiene bastante que contar sobre su trayectoria entre pinceles, iPad y bolígrafos. Una de las artistas jóvenes más reconocibles de Valladolid, vive ahora en Galicia y puede decir sin ninguna duda que del arte, aunque no sea como esperas, se puede vivir.

P: Quién es Alba Cantalapedra?

No sabría qué decirte, de momento no es nadie importante. Creo que soy una persona que tiene inquietudes artísticas como puede tener muchísima gente y por el momento estoy intentando vivir de ello ya no tanto el hecho de hacerse un hueco dentro del mundo del arte y la pintura que sería estupendo, pero actualmente acabo de salir de mi etapa académica y estoy intentando encontrarme a mí misma con la finalidad de poder dedicarme a ello en un futuro.

P: ¿Por qué decides dedicarte al diseño gráfico en lugar de haber escogido otra carrera como Bellas Artes o Ilustración?

Tiene varios motivos, cuando yo acabé bachillerato no tenía ni idea de que hacer porque desde pequeña había pensado que lo mío sería Bellas Artes pero me encontré en un momento en el que no estaba tan segura. Bellas Artes es pintura, escultura, fotografía, modelado, y yo sí, quería pintar y quiero pintar pero también ilustrar. No sabía si ahí me iba a encontrar. Por otro lado en segundo de bachillerato cursé una asignatura que se llamaba diseño, era muy genérica. Había de todo y me flipó porque era como el programa de Art Attack.

Otro motivo es muy personal pero fue muy determinante en el momento. Estaba muy enamorada de un chico de Galicia, él vivía allí y yo en Valladolid que ya había bastante distancia, me habían hablado muy mal de Bellas Artes en Salamanca y Madrid estaba muy lejos de él. Sí que es verdad que un alto porcentaje también fue sentarme a la mesa y preguntarme cómo quería enfocar mi vida, tenía muy claro que no quería pasarme los días escribiendo frente al ordenador. Quiero experimentar, quiero hacer cosas quiero pintar pero también quiero trabajar de algo en un futuro. Y el diseño gráfico me brindaba esa oportunidad. Muchísimas empresas pedían diseñadores gráficos por lo que entre todo un poco elegí esta carrera

P: ¿Cuáles son tus influencias artísticas?

Creo que referentes en la ilustración que me han marcado y que realmente los noto sin lugar a dudas Gabriel Moreno o Pat Perry. Sveta Doroshe-

va tiene una obra muy femenina monocromática, usa mucho la línea y me ha influido mogollón.

Dentro de la pintura, a nivel actual, Olivia Charmaine, Joseph Iorosso y Malcolm Liepke. Los tres siguen una línea de mancha, de unión y es algo que me llama mucho la atención cómo con poco se hace tanto. Por nombrar un clásico Mucha, me encanta en general me gusta muchísimo el Art Nouveau.

P: ¿De todos tus trabajos, con cuál estás más satisfecha?

Mi Trabajo de Fin de Grado, sin duda. La baraja de Juego de Tronos. No sé si es el componente emocional, pero lo que sí es cierto es que esta serie ha marcado ocho años de mi vida. Lo vi al día desde la segunda temporada, me ha acompañado durante tanto tiempo que decidí abarcar todo mi TFG a esa serie. Cuando la acabé me sentí muy vacía.

P: ¿Cuál es tu técnica favorita de todas las que sueles utilizar?

Bolígrafo bic. Me considero demasiado poco conocedora de lo que existe y realmente las técnicas que yo abarco es poquísimo con todo lo que se puede hacer y técnicas que hay, pero me siento muy cómoda. El lápiz me parece sucio y el bic me encanta, deja un resultado que lo intento reproducir con el ipad pero es que no es lo mismo. Me siento muy cómoda, pero ya te digo, sólo de momento, tengo muchísimo que aprender. Quizá, en un tiempo, encuentre otra.

P: Ha existido mucha polémica con tus bolsillos anti-aburridos por temas de plagio en las redes, ¿cómo intentarías evitar que sucedieran estas cosas?

Si que es verdad que esto no me ha molestado por el hecho de que la gente lo reprodujera basado en los míos, porque yo estaba haciendo la customización del bolsillo con una obra ya existente en la historia del arte. No me puedo atribuir el diseño porque son otros artistas. Lo que me molestaba es que dijera 'voy a hacer esto' y no te mencionan, ni te dicen nada e incluso se lucran a tu costa.

No quiero hablar muy alto porque esto no es mío, pero concebir esta idea y que te la cojan sin nada como ha podido ser dibujos míos como me he encontrado en fundas de móvil que dices Dios mío pero, ¿qué haces? La mejor opción creo que sería la educación y la concienciación. A mí no me sirve de nada poner una firma porque alguien que sepa un poco de Photoshop la puede quitar, y lo mismo podría pasar con la marca de agua. Esto creo que tiene que empezar por un cambio propio, personal. Pero tal y como está el gremio de desvalorizado creo que el camino va para largo

P: ¿Intentarás sacar adelante y comercializar la línea de bolsillos anti-aburridos?

Sí, estoy en ello. No sé cuándo podré hacerlo porque es un proceso muy tedioso porque además encontrar proveedor de pantalones es muy complicado. Espero algún día poder. Tengo una idea en mente pero todavía no quiero decir nada y espero poder darle el toque a estos diseños y poder reproducirlo, ojalá vea la luz este año. Quizá, incluso antes de verano pero todavía no hay nada claro,, pero este año espero poder llevarlo adelante.

Ojo sobre hoja
Alba Cantalapiedra
2018

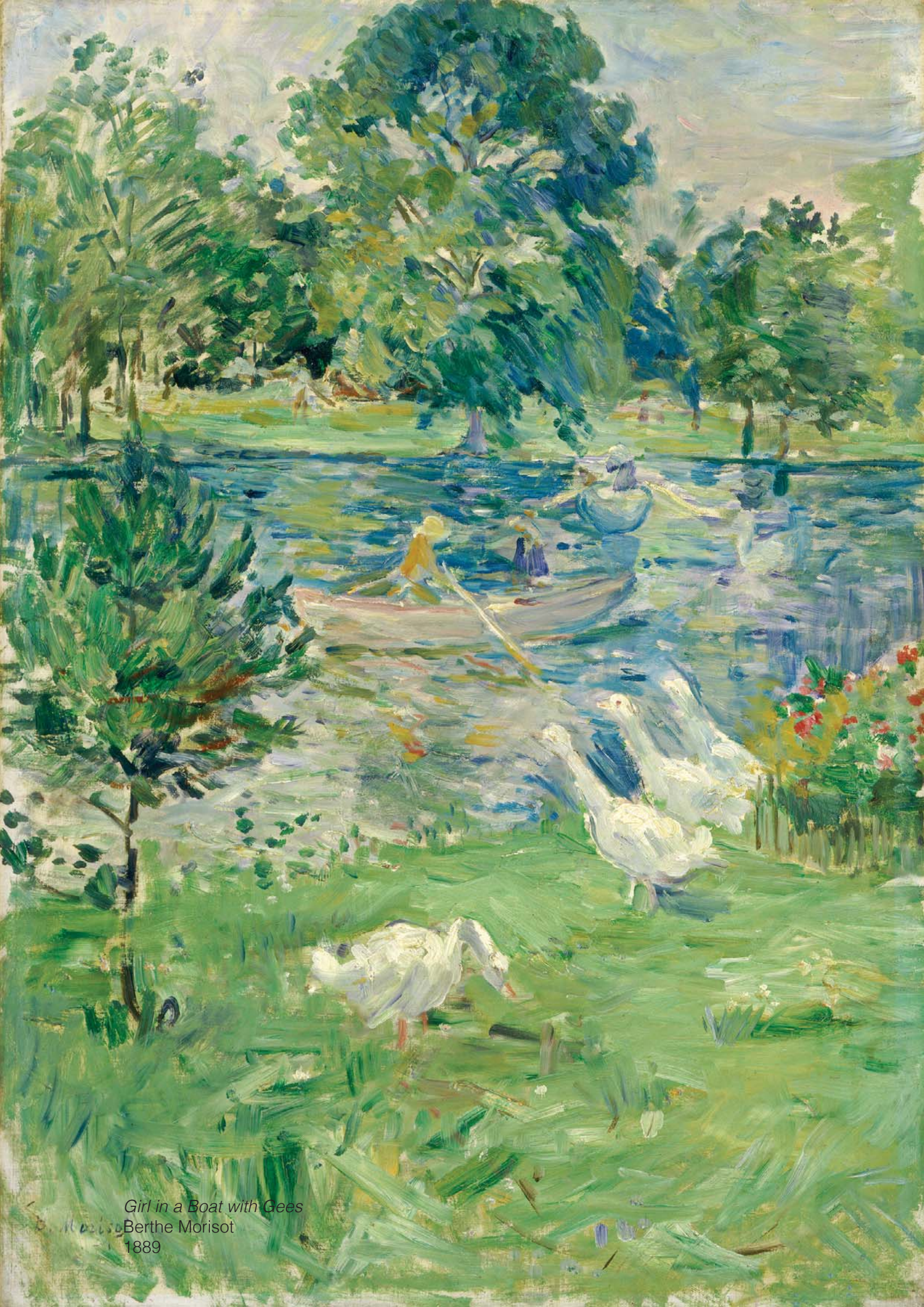
.P: ¿Si tuvieras que quedarte con un único cuadro de la historia del arte, cuál sería?

No soy muy de favoritos, no me gusta escoger, pero sería Beso en la cama de Toulouse Lautrec, me encanta ese artista. No sé qué tiene, pero a mí me encanta.

-¿Tienes algún proyecto en desarrollo que nos puedas contar?

Tengo proyectos pero creo que de momento no puedo contar nada. Pronto irán viendo la luz, sobre todo por mis redes sociales.

Girl in a Boat with Gees
Berthe Morisot
1889

Vue du petit port de Lorient
Berthe Morisot
1869

La pincelada impresionista Biografía de Berthe Morisot

Tantos espléndidos cuadros, iridiscentes, aquí, precisos, espontáneos, que con futura sonrisa harán que, aún antes de sopesar sus cualidades, un nombre, que da título al folleto que los ordena, la simple enunciación de ese nombre suscite el encanto extraordinario de quien lo llevó, evoque una figura de genio, de exquisita elegancia.

Stéphane Mallarmé

Como si de un telón un segundo antes de mostrar la incertidumbre de su interior se tratase. La pincelada marcada con nombre y apellidos, la magia de la luz y la satisfacción que provocan a la mente humana; Berthe Morisot fue la primera mujer en bautizarse impresionista.

El arte en la Francia de 1864 vivió la llegada de una joven de veintitrés años que con dos paisajes expuestos en el Salón de París se posicionaría en la vanguardia de la época. Morisot había asistido desde hacía siete años antes, junto a su hermana, a clases privadas de dibujo con Geoffroy Alphonse Chocarne, Joseph Benoît-Guichard y Camille Corot, quienes, inconscientemente moldearían la inspiración y técnica de la artista.

De mirada extranjera. La mirada de quien se envuelve de la belleza de lo visto por primera vez. Como si sus cuadros reflejaran el primer halo de luz que ve un ciego tras recobrar la vista. Los colores reproducidos la primera vez que alguien los observa.

Asidua a las sesiones de copiado del Louvre e inducida por Guichard años atrás, en 1868 conocería a Manet en uno de esos encuentros. Gracias a su duradera amistad pudo aprender en las veladas que se celebraban en la casa de Manet, acerca de los debates sobre el arte mo-

derno que se celebraban en el Café Guerbois, ya que era un lugar vetado al sector femenino.

La retroalimentación de los artistas del momento como Baudelaire, Edgar Degas o Atruc causaría en ella una evolución en su obra importante. Tras el estallido de la guerra Franco-Prusiana en 1870 y por una salud delicada de la artista decidió volver a la casa de sus padres en Saint-Germain-en-Laye, donde retomaría la pintura por primera vez tras el comienzo de la guerra. Así nacería *La Cuna y Mujer y niño sentados en el prado* en 1871.

El uso del color blanco es el gran punto de la obra de Morisot. Vive su propia pintura y pinta su propia vida, fue la cotidianeidad lo que la hizo alzarse como una de las grandes artistas del París impresionista. La predilección por los colores claros, los detalles marcados a pinceladas gruesas, pero a la vez delicadas. Los tonos pastel, las sonrisas y retratos de la gente de su alrededor. Cronista en su época de todo aquello que consideraba bonito. Su obra tiene un encanto particular que no se encuentra en sus contemporáneos y colegas Renoir o Cézanne.

Sus modelos se encuentran en el entorno, no en un taller bajo los mandos de un maestro. Morisot busca la expre-

sión psicológica de las modelos y encuentra y reproduce a la calidad de la realidad la expresión de sus pensamientos. Desarrolló al máximo una técnica que su maestro Corot le había enseñado años atrás; el Plein air o técnica al aire libre. Sin darse casi cuenta su mentor le había dado la llave del éxito a una joven Berthe.

En 1872 vende un total de veintidós pinturas a Paul Durand-Ruel, un famoso comerciante y promotor parisino. Hecho que la catapultaría en su fama. Un año más tarde se volvería a presentar como todos los años anteriores al Salón de París. Donde, en esta ocasión solamente aceptarían uno de sus cuadros y llegando a negar la participación a Monet, Pissarro y Sisley. Un hecho que llevaría a la creación, un año más tarde, de la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Había nacido el Impresionismo. Haciéndose material en la primera exposición de sus artistas inaugurada el 15 de abril de 1874 en el antiguo taller del fotógrafo Nadar, ubicado en el IX Distrito de París.

Su estilo evolucionaría a una pintura más rápida gracias a su viaje a Wight con su marido en 1875. De pincelada corta, un estilo experimental y de retratar la instantaneidad como si se tratase de un diario de viaje. Ella pinta a su manera, diría Paul Valéry.

La obra de la artista hace, no sólo que nos demos cuenta de que sus ojos eran los de una extranjera caminando por primera vez bajo la realidad de sus óleos, sino que hace partícipe al espectador de este hecho. Vuelve a quien observa su obra un extranjero más. Tras visitar el estudio de Renoir 1886, Morisot se inspiraría en algunos de sus dibujos para hacer los estudios preliminares de algunas de sus posteriores pinturas figurativas.

De nuevo su pintura evolucionaría hacia estudios de desnudos. Emplearía distintas técnicas como el pastel, el carboncillo o el grabado pudiéndose observar en la Exposición Impresionista, celebrada en 1886, donde presentó once óleos, además de una serie de acuarelas, dibujos y abanicos decorados. Tras exponer en Londres y Nueva York y con su primera exposición individual como artista en 1892, tres años después moriría por una congestión pulmonar.

EL COLOR DE LA FEMINIDAD

Nacimiento de Venus
Sandro Botticelli
1485-1486

La delicadeza, la calma y la pasividad asociadas a los colores pastel. La fuerza, la agresividad y la valentía a los colores saturados. La maldad, el peligro y el miedo a los oscuros. Un color es capaz de hacerte sentir, de llevarte hasta un recuerdo, de provocarte una sensación de incomodidad o, por el contrario, de una relajación absoluta.

Los hospitales son blancos, los villanos de Disney verdes, las enfermedades amarillas y el peligro rojo. Pero existen dos colores que han alcanzado un estatus aún más importante y controvertido: El color de lo masculino y de lo femenino. El rosa y el azul, la eterna batalla entre dos colores antagonistas que no únicamente designan un género sino todos los atributos que traen con él.

El rosa, un rojo desaturado. Un color pastel, delicado y pasivo como hasta hoy se atribuía a la mujer. En el imaginario colectivo esta asociación color-género lleva siendo así desde siempre incluso llegando a -intentar- razonar una explicación lógica a que el rosa sea un color asociado a lo femenino desde el comienzo de los tiempos. Pero no es así, ni lo ha sido nunca.

Fue aproximadamente en los años veinte cuando comenzó este complicado idilio entre color y género. La llegada de los grandes almacenes, las marcas de ropa y la moda hizo que, por una decisión -que podría haber sido otra perfectamente- se asociara a las mujeres con el rosa y a los hombres con el azul. Sin ningún tipo de miramiento, sin razón y sin un análisis sociológico. Simplemente se había encontrado el modo de que los tintes resistieran mucho más a los lavados con agua hirviendo, por lo que se comercializó este tipo de vestimenta para niños. Se le llamó 'Moda reformista' y fue la que liberó a la mujer del corsé y cambió de pies a cabeza la forma de vestir a los niños. Y, como en todas las modas, la sociedad lo aceptó y es un hecho que se mantiene a día de hoy.

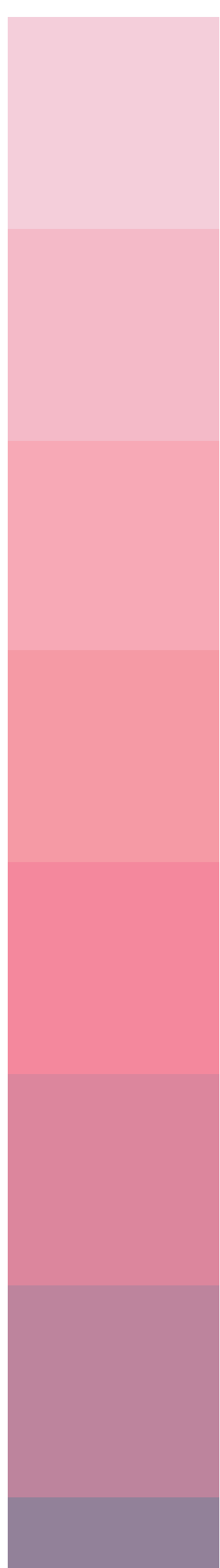
Hasta la llegada del siglo XX los colores en niñas y niños eran lo completamente opuesto y tiene mucho más sentido que la moda impuesta hoy. En el libro *Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America*, Jo Paoletti explica que en los años setenta la moda infantil era unisex. La historia del arte ha retratado a la Virgen María con mantos en color azul ultramarino. Y no porque el azul se le atribuyera a la mujer, sino porque dicho pigmento era el más caro del mercado, era considerado una joya a la hora de pintar e incluso los artistas tenían que hacer una factura a parte a la

hora de realizar un encargo puesto que este tipo de azul era tan extremadamente caro que no todos podían permitírselo. Al únicamente vestir de manto azul a la figura de la Virgen María, se le atribuyó a las niñas y mujeres. Por otro lado, el azul es apacible, pasivo e introvertido. Se le vincula al agua que es un atributo también femenino.

Goethe llamó al rojo 'el rey de los colores' y no la reina. El rojo es un símbolo de fuerza y agresividad. Es pasión y también podría atribuirse a lo femenino por el deseo sexual que despierta este color. Los vestidos rojos y el pintalabios rojo pasión. Por su lado, el rosa, el rojo desaturado es mucho más cortés. Shakespeare en *Romeo y Julieta* decía 'I'm the very pink of courtesy' es decir, soy tan cortés como el color rosa. Es el color del desnudo y lo erótico puesto que recuerda al tono de la piel. Durante el Barroco muchos retratos de varones se vistieron entre colores rosa. El rosa era el pequeño rojo, el color dado a los niños que un día serán un guerrero y vestirán en sus trajes de este color. A todo ello añadimos el punto religioso, puesto que los nobles ricos donaban sus trajes gastados a la Iglesia que eran transformados en ropa litúrgica y en 1729 se declaró el rosa como color litúrgico, siendo los sacerdotes quienes lo llevan el tercer domingo de cuaresma y el domingo de adviento.

Y, realmente, daría igual si se asocia un género con un color si no se hiciera uso de prejuicios sobre esta correlación. Pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial haría que se asociase el rosa a la homosexualidad, siendo Hitler quien obligase a llevar a todos aquellos presos homosexuales un triángulo rosa. El rosa, un color débil, un color afeminado. Si bien es cierto que psicológicamente el rosa es un color dulce, asociado al olor de la flor rosa, a los dulces y a lo suave ninguno de estos adjetivos debería ser considerado peyorativo. El azul no es más fuerte que el rosa, durante siglos ha sido un color asociado a la realeza, pero también el pequeño rojo. Las familias de bien eran las únicas que podían permitirse entintar sus vestimentas a menudo puesto que desteñían con facilidad, así como el blanco nuclear.

¿El rosa es de lo femenino y lo azul es lo masculino? Evidentemente no. El ser humano siempre buscará el sentido a todo lo que le rodea, lo catalogará, etiquetará y dará un sentido a lo que siempre ha estado de un modo casual en la naturaleza. Y, verdaderamente, si hubiera que elegir un color para la feminidad hoy en día sería el violeta.

PECHOS Y NATURALEZA

Entrevista a Eva Zurita

Teta, seno, pecho, mama. La zona del cuerpo femenino tabú del siglo XXI y, sin embargo, llenan los museos de arte de ellas.

Los desnudos femeninos constituyen el 85% de la colección artística del MET, la anatomía femenina ha liderado los temas pictóricos y escultóricos durante siglos de historia del arte.

Y nos encontramos ante un siglo

XXI que agoniza cada vez que se encuentra de cara con un desnudo. Eva Zurita, artista de Málaga se ha dado a conocer en el panorama actual gracias a sus maceteros en forma de torso femenino desnudo.

Realizados con arcilla, y ahora mismo vendidos por gran parte de Europa, estos maceteros reflejan a la perfección la inmensa variedad anatómica de pechos que se pueden encontrar en el mundo.

P: Estudiaste ilustración en Málaga, ¿comienzas aquí tu pasión por la ilustración o lo comienzas a descubrir a raíz de tu carrera?

Desde bastante joven, tenía claro que me encantaba eso de dibujar, modelar, pinturas, lápices...me crié rodeada de aquello y me fascinaba; pero no pensaba que esto también podría ser un modo de ganarse la vida, aparte de una forma de expresarse y sacar no sé qué cosas que los artistas necesitamos sacar. Después del bachiller artístico no tenía ni idea de lo que quería hacer, ni sabía qué era eso de la ilustración. Me comentaron brevemente en qué consistía y me encantó.

Aunque tuve muy buenos profesores, creo que ninguno supo transmitir en qué consistía realmente la ilustración, o qué mundo tan amplio es y lo he ido descubriendo después, leyendo, observando, conociendo personas y creando. Ahora tengo bastante claras las diferencias entre ser ilustrador, dibujante, artista plástico... yo creo que soy más de lo último.

P: ¿Cómo crees que se consigue un estilo propio como el que tú tienes en tus ilustraciones?

Es muy común que cuando estamos empezando, andemos perdidos. Tampoco entendemos bien este mundo del arte y a veces ni a nosotros mismos. Así que se tiende a buscar referentes y representar cosas o utilizar técnicas que pueden asemejarse mucho a alguien que admiremos. Hay personas que se ofenden, pero yo creo que me atrevería a decir que muchos hemos estado en esa situación y es muy frustrante. Te sientes como en altamar, así sin barco ni flotador ni nada. Si eres consciente de esto y de que tienes que encontrar tu camino propio, al final consigues casi sin darte cuenta.

Al final es cuestión de probar, investigar y ser muy curioso, pero siempre con respeto.

P: ¿Crees que es importante encontrar un estilo que te defina como ilustrador o también se puede vivir como tal siendo un artista más ecléctico?

Es un tema delicado porque a veces el estilo que te define no es nada comercial y a casi todos los del gremio nos gustaría vivir de nuestro trabajo propio; Entonces, si consigues encontrar otra forma de trabajar, siendo fiel a ti mismo, que funcione y se venda, me parece totalmente respetable.

Yo, por ejemplo, he encontrado un producto que ha tenido mucho éxito; no es lo que más me define o mi trabajo más personal, pero creo que está muy en consonancia con el resto de mi trabajo. Encontrar un equilibrio, básicamente.

P: Tienes una línea bastante extensa de macetas con pechos, ¿en qué momento nace esta idea?

Esta idea surgió a raíz de una Expo individual que hice en Barcelona. Estaba aburrida de exponer sólo dibujos, así que decidí completar la Expo con algunos platos pintados y un macetero de pechos, siendo la temática de la expo era "mujeres y plantas". Ya había visto esta idea pero la adapté a mi estilo. No tenía intención de ponerla a la venta, pero empezaron a hacerme pedidos y fue todo poco a poco hasta el punto en el que estoy ahora, que prácticamente dedico todo mi tiempo en realizar pedidos y venderlas por todo el mundo. Tengo que decir que la idea original no es mía, tampoco sé de quién es y que muchos artistas hacen trabajos similares y de verdad que me encanta porque por lo general hay apoyo.

Imágenes de los maceteros
Eva Zurita

P: ¿Crees que hoy en día es sencillo vivir como ilustrador, dibujante o artista?

Sí y no. Tenemos muchísimas herramientas y parece que el arte vuelve a tomar importancia en nuestras vidas. También requiere muchísimo trabajo y sacrificios, pero hay profesionales muy buenos y talento para aburrir; el problema es que los impuestos y autónomos son altísimos, desaniman mucho porque ves que la mitad (o más, dependiendo del caso) de tus beneficios se van para pagar y luego encima no tenemos muchos privilegios cuando realmente son necesidades.

P: ¿Qué es lo que más te ha gustado ilustrar de algún trabajo?

Lo relacionado con el mundo infantil, sin duda. He hecho murales y muchos dibujos para niños, incluso algún cuento, y me resulta más placentero. Fluyen más las ideas porque a los niños es más fácil darles todas las opciones y fantasías posibles.

P: ¿Algún trabajo como ilustradora que aún no hayas realizado pero que te gustaría hacer?

He ilustrado dos cuentos, pero no los he sentido muy míos. Me gustaría mucho ilustrar un cuento de estos de flipar y donde tenga mucha libertad a la hora de dibujar. Estoy segura que lo haré tarde o temprano. Tengo muchas ideas que sacar.

P: ¿Cuáles son tus influencias artísticas?

Me influyen artistas de mi gremio, el arte clásico, las personas que veo por la calle, las personas que imagino, los niños que me rodean (sobrinos, alumnos...) y sus conversaciones, la naturaleza, mis plantas, mis Gatos...

P: ¿Algún proyecto entre manos que puedas contar?

Muchas ideas entre manos...poco tiempo... Pero seguramente para final de año haré algún taller de modelado, también algún producto nuevo, soy un desastre, lo reconozco. Tengo ideas pululando por mi cabeza, pero no consigo ordenarme

LA PUNTA DEL ICEBERG

No están en los libros de arte, desde luego. Tampoco en volúmenes recopilatorios de grandes artistas de la historia del arte. Y te preguntas que si quizá no hubo mujeres artistas lo suficientemente importantes como para recordarlas.

Y la realidad incita a pensar así. Múltiples titulares de medios de comunicación hablaban de la mayor representación femenina de la historia de la Feria de Arte Contemporáneo este 2019. Un 26% de mujeres fueron expuestas en una de las ferias más importantes del año. Quizá no haya mujeres artistas, ¿es acaso un arte reservado para ser liderado por el varón? A fin de cuentas, así lo dice la historia del arte y así se ha podido comprobar esta pasada edición de ARCO. Pero el océano es muy profundo y simplemente se muestra la punta del iceberg.

Giorgio Vasari es considerado uno de los primeros historiadores del arte, quien recopiló en el siglo XV la vida y obra de muchos artistas italianos en el Renacimiento en su libro *Vida de los más excelentes pintores, escultores y*

arquitectos. Un siglo después llegó Karel van Mander con *Het Schilderboeck* y en 1724 Antonio Palomino con *Las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles*. Y nadie cabeceó dos veces cuando leía estas obras carentes de una representación femenina.

Anguissola ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar; por eso ha triunfado no sólo dibujando, coloreando y pintando de la naturaleza, y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma que ha creado excelentes y muy bellas pinturas.

Aquellas fueron las palabras que Vasari dedicó a una de las más importantes artistas del renacimiento; Sofonisba Anguissola. Instruida informalmente por Miguel Ángel durante 1550 y reconocida pintora del a corte de Felipe II. Supo salir airoso de la traba que suponía a las mujeres no poder aprender anatomía en un taller ni poder dibujar del natural un desnudo

do, puesto que era algo inadmisibles para una mujer. Aclamada en su época, reconocida por los artistas más notables y, sin embargo, tras su muerte la mayoría de sus cuadros fueron atribuidos a otros pintores. *El retrato de la niña con el enano* fue asignado a Alonso Sánchez Coello o el *Retrato de Felipe II* y el de su esposa, Isabel de Valois, que desde el siglo XVII se atribuyó a Juan Pantoja de la Cruz.

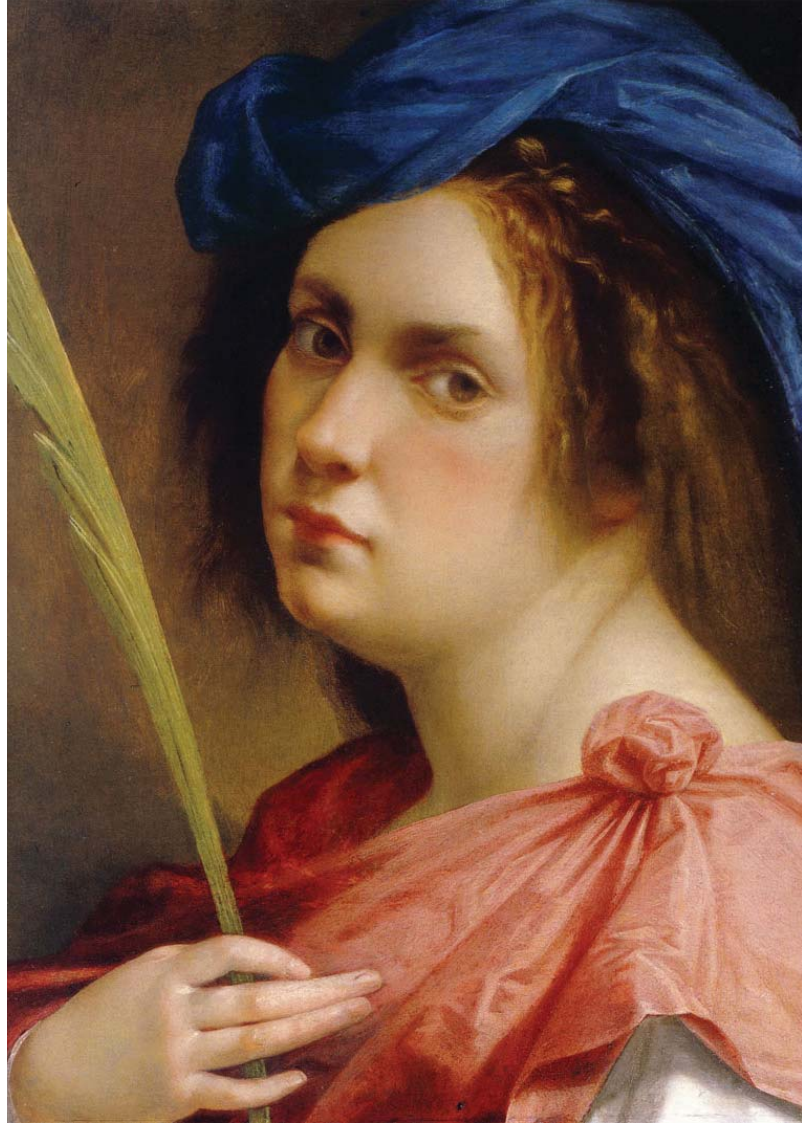
Algo similar ocurriría con la artista Artemisia Gentileschi, quien pudo aprender de la pintura gracias a su padre que también era artista. Uno de sus cuadros más importantes Susana y los viejos se atribuyó durante años a su padre. Clara representante del caravaggismo pudo superar, incluso, una de las obras del autor italiano con *La decapitación de Judith y Holofernes*, siendo una representación muchísimo más dura y cruda del pasaje bíblico. En 1916 el crítico Roberto Longhi en su ensayo *Gentileschi, padre e hija* hablaría maravillas del cuadro anteriormente mencionado, así como de la estatura artística de la autora. ¿Cómo es posible que menos de un siglo después apenas se hable de ella en los libros de historia del arte?

Una ciudad como Valladolid, lugar donde nacería Felipe II, la que fue un día capital y que tiene una gran riqueza en historia del arte con la sede del Museo Nacional de Escultura, en los últimos diez años se han llevado a cabo en las salas municipales un total de 126 exposiciones de las cuales nueve han sido dedicadas a una mujer. Y, en la capital actual, Madrid, hace tres años ocurría un hecho histórico para la museística de Espa-

ña. Clara Peeters se convertía en la primera mujer en tener una exposición propia en el Museo del Prado. Una autora que mostró la suficiente valentía como para no sólo firmar los cuadros con su nombre completo sino, además, autorretratarse en todos ellos, en los reflejos de la cristalería de sus bodegones.

No hay tanta mujer artista, desgraciadamente dicen. Sí la hay, pero no todas las personas se cubren con el traje de buzo para ahondar en quienes fueron ellas. Importantes en vida y olvidadas tras su muerte. Les robaron la autoría de cuadros, se atribuyeron a un autor varón, quizá para ganar más prestigio, quizá para aumentar el valor de la obra. Todavía hoy, José Álvarez Lopera, considerado la mayor autoridad sobre el Greco, prefirió mantener la autoría del autor griego en el cuadro *La dama y el Armiño* ya que Sofonisba no era una alternativa mejor aun siendo un cuadro muy atípico del autor y con claras evidencias de que perteneciera a la autora italiana.

La historia del arte se ha escrito bajo mano de varón, pero no bajo un ojo crítico y veraz. Cuando hacen la pregunta de doble filo de ‘¿Qué artistas conoces?’ automáticamente pasan por nuestra mente una lista bien escrita de artistas como Van Gogh, Monet, Da Vinci, Velázquez o Dalí. La cima de un bloque de hielo escondido bajo las profundidades del mar. Al lado de Monet existió una gran artista participante del grupo Los Impresionistas; Berthe Morisot. Amiga de Dalí era Maruja Mallo, una de las integrantes de las Sin Sombrero. Están y han estado pero siempre nadando bajo el océano, bajo la punta del iceberg.

DESCUBRE

Edición Verano

**Retratos de mujeres
realizados por mujeres**

*Self-Portrait Holding Portrait of Her
Sister*
Rosalba Carriera
1715

Self-Portrait
Theresa Concordia Mengs
1755/45?

Self-portrait in a Straw Hat
Louise Élisabeth Vigée Le Brun
1782

Self portrait of Princess Vilma Lwoff-Parlaghy
Vilma Lwoff-Parlaghy
1880

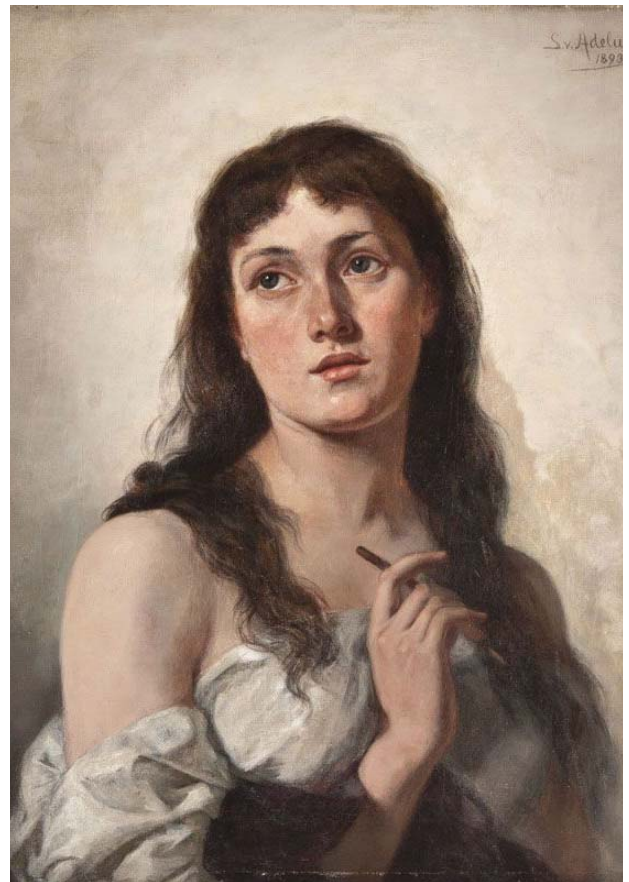
Self-portrait
Venny Soldan-Brofeldt
1882

Slovenščina: Avtoportret v belem
Ivana Kobilca
1910

Self-portrait
Therese Schwartze
1917

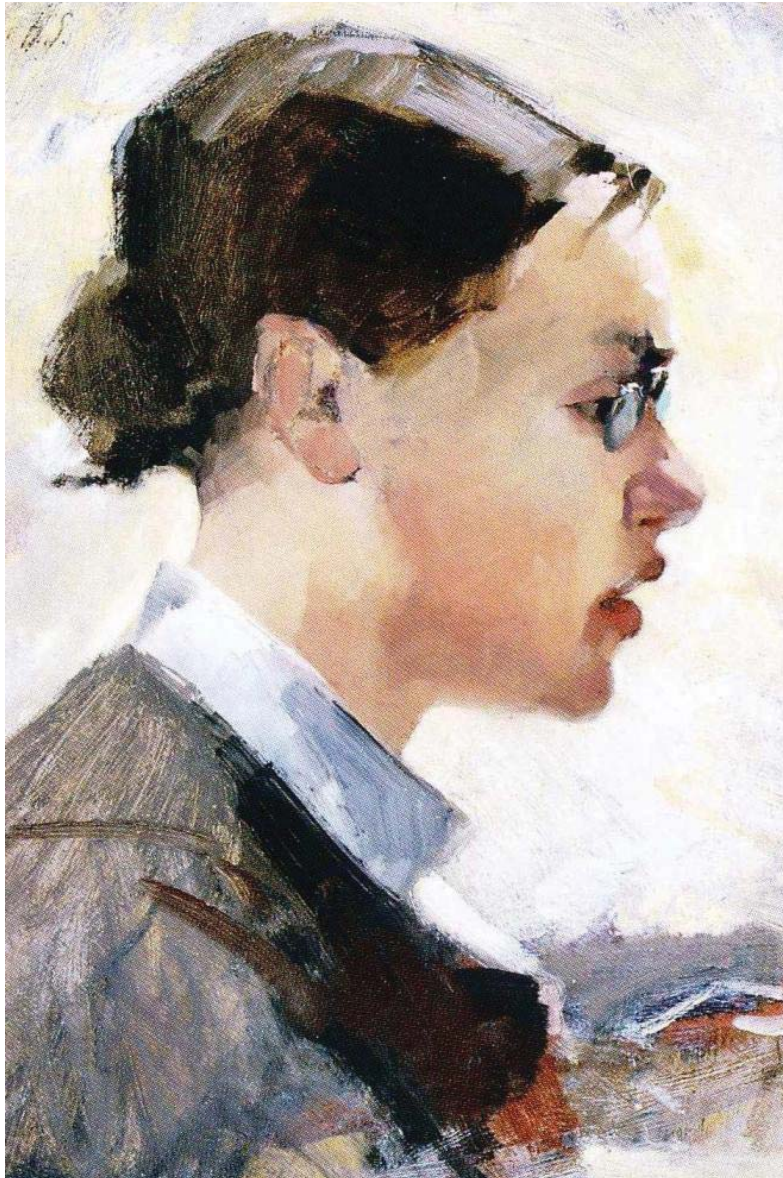
Self-portrait
Sophie von Adelung
1893

Girl Arranging Her Hair
Mary Cassatt
1886

Schjerfbeckin omakuva vuosilta
Helene Schjerfbeck
1884-1885

Helene Schjerfbeckin maalama muotokuva
Helene Schjerfbeck
1884

SUSCRÍBETE
www.ateliermagazine.es

