

**extra
bold**
un manual
feminista
inclusivo
antirracista
y no binario
para el
diseño
gráfico

ELLEN LUPTON
FARAH KAFEI
JENNIFER TOBIAS
JOSH A. HALSTEAD
KALEENA SALES
LESLIE XIA
VALENTINA VERGARA

www.editorialgg.com

GG

índice

4—acerca de este libro

8—teoría

- 10—feminismo
- 12—racismo sistémico
- 14—antirracismo
- 16—interseccionalidad
- 21—igualdad frente a equidad
- 24—voz | kristy tillman
- 26—dar clase de diseño
 - a personas negras
- 30—te presentamos a
 - la norma mítica
- 34— *mansplaining* y
 - otros *'splainings*
- 36—teoría de la discapacidad
- 42—este cuerpo es valioso
- 43—el club antiescaleras
- 44—voces | shannon finnegan
 - y aimi hamraie
- 48—aprendizaje encarnado
- 52—se va contigo
- 53—vida | sugandha gupta
- 54—madre ciborg
- 58—estructuras binarias
- 62—terminología de sexo y género
- 64—binarismo tipográfico
- 72—*a queer year of love letters*
- 74—voz | shivani parasnis
- 76—voz | tré seals

78—historia

- 80—mapear la historia
- 86—vida | yolande bonhomme
- 87—vida | ann smith franklin
- 88—vida | sojourner truth
- 89—vida | william wells brown
- 90—vida | angel de cora
- 92—vida | anni albers
- 96—vida | charlotte perriand
- 100—vida | feminismo en india
- 102—vida | ed roberts
- 103—vida | neil marcus
- 104—símbolo internacional
 - de accesibilidad
- 108—cronología | historia *queer*
- 112—vida | walt whitman
- 113—vida | ruth ellis
- 114—vidas | claude cahun
 - y marcel moore
- 116—vida | susan sontag
- 117—vida | willi smith

- 118—**trabajo**
- 120—prácticas
- 122—voz | tanvi sharma
- 124—arrancar
- 128—voz | farah kafei
- 130—voz | valentina vergara
- 132—líderes del diseño
- 134—voz | amy lee walton
- 136—voz | elaine lopez
- 138—voz | irene pereyra
- 140—voz | leslie xia
- 142—voz | njoki gitahi
- 144—voz | sabrina hall
- 146—voz | shira inbar
- 148—lugares de trabajo
- 152—trabajar desde casa
- 156—brecha salarial
- 158—contratar con atención a la diversidad
- 162—¿y las personas negras del mundillo del diseño?
- 166—la discriminación
- 168—maternidad, paternidad y trabajo
- 170—salir de armario
- 174—transparencia salarial
- 176—estrategias de salida
- 180—el precariado
- 182—desigualdad y autoconfianza
- 188—cuidados emocionales
- 192—seguridad psicológica
- 196—dar y recibir crédito
- 198—mentorías
- 202—cartas de motivación
- 204—presentaciones
- 208—presencia *online* y redes sociales
- 210—autoedición
- 212—activismo
- 214—consejos para principiantes
- 217—índice analítico

MAY THIS CRISIS
DISMANTLE
ALL OF OUR
FAULTY
ASSUMPTIONS
AND FORCE US INTO
NEW TERRAIN

DR AISHA AHMAD

En marzo de 2018, Farah Kafei y Valentina Vergara organizaron una muestra de mujeres diseñadoras en el Pratt Institute de Brooklyn (Nueva York). De allí salió la idea de hacer este libro. Kafei y Vergara, que por aquel entonces estaban acabando un máster de diseño en esa institución, encontraban frustrante que el programa estuviera tan centrado en roles masculinos y de raza blanca, a pesar de la diversidad étnica y racial del Pratt y de que la mayoría de las estudiantes del centro son mujeres.

Durante la jornada de inauguración de la exposición, organizaron una mesa de debate a la que invitaron a varias diseñadoras para que hablaran de su experiencia laboral en la industria. El auditorio se llenó de gente, de diferentes partes de la propia ciudad e incluso de más lejos y, en el turno de preguntas, numerosas diseñadoras tomaron la palabra para hablar de sus esperanzas y sus preocupaciones como mujeres, inmigrantes o personas transgénero que comenzaban una carrera en el sector creativo. En general, echaban en falta herramientas que les permitieran desarrollar una práctica del diseño que fuera sostenible e inclusiva.

Animada por la energía que se creó en la sala, Ellen Lupton se acercó a Kafei y Vergara y les propuso colaborar en la edición de un libro. *Extra Bold* comenzó a gestarse esa misma tarde y no dejó de crecer desde ese momento. Con el tiempo, el proyecto reunió a todo un equipo. La artista y académica Jennifer Tobias ha creado para el libro decenas de ilustraciones y ha escrito sobre temas distintos, desde las cuestiones políticas del espacio de trabajo hasta la vida y obra de diseñadores y diseñadoras marginados. Leslie Xia, directora artística residente en Nueva York y graduada en el Maryland Institute College of Art (MICA), ha hablado de su experiencia como diseñadora racializada, *queer* y divergente de género. Kaleena Sales, catedrática de la Tennessee State University, escribe sobre la experiencia de impartir clases de diseño a personas negras y explora algunos conceptos teóricos vinculados con el racismo estructural y la equidad en el ámbito del diseño. El diseñador, educador y defensor de los derechos de las personas con discapacidad Josh A. Halstead aborda cuestiones relacionadas con el diseño y la accesibilidad. Kafei y Vergara han entrevistado a un gran número de diseñadores y diseñadoras, han compartido su experiencia como mujeres jóvenes que empiezan en esta profesión y han aportado en todo momento su opinión sobre la estructura y la voz narrativa del libro, así como sobre su estilo visual. Lupton ha aprovechado su experiencia editorial para producir el libro y conseguir entrevistas, textos, proyectos, cronologías, familias tipográficas y otros materiales de las numerosas personas que han colaborado en él.

¿Qué contiene este libro? *Extra Bold* es una mezcla de teoría, historia y consejos útiles. Libro de texto, pero también cómic, fanzine, manifiesto, guía de supervivencia y manual de autoayuda, *Extra Bold* está lleno de voces e historias que no figuran en otros manuales ni publicaciones que ofrecen panorámicas sobre el diseño. Pragmático y crítico a la vez, el libro explora tanto las estructuras de poder que rigen la sociedad como formas de desenvolverse en ellas. Los ensayos que contiene vinculan enfoques teóricos sobre feminismo, racismo, discapacidad y pensamiento binario con personas y prácticas reales. Las tipografías empleadas, las biografías y las entrevistas reflejan las ideas y el trabajo de personas que han sido marginadas por el sexismo, el racismo, el capacitismo y otras formas de exclusión.

Lo que empezó como un libro feminista se convirtió pronto en algo mucho más amplio. *Extra Bold* está diseñado para todo el mundo, lectoras y lectores cis, trans, intersexuales, *queer*, de género neutro o no binario, personas con discapacidad, personas de etnias y razas diversas, con diferente poder adquisitivo y diferente acceso a los privilegios sociales. El libro está escrito principalmente desde el punto de vista de unas diseñadoras que desarrollan su práctica profesional en Estados Unidos y que también se han formado como tales, entera o parcialmente, en dicho país. Las ideas que aquí se debaten resultarán pertinentes en diferente medida para personas que trabajan en el ámbito del diseño o que se están formando para ello en otras partes del mundo.

La gente comienza sus carreras profesionales con historias personales muy diferentes a sus espaldas. Esa experiencia previa afecta a lo que sabemos, a la forma que tenemos de trabajar, así como a los diferentes talentos —y sesgos— que desarrollamos (y que aplicamos en nuestro trabajo). Quienes ocupan posiciones de autoridad en la docencia o en el ámbito laboral, como el profesorado o los puestos de dirección, ostentan un poder explícito, pero eso no quiere decir que entre quienes ocupan una posición de “pares” con sus compañeros y compañeras no existan también desequilibrios. Cuando tienes referentes históricos en los que verte reflejada, ganas poder. Cuando de ti se espera que triunfes, ganas poder. Las herramientas, la información y los espacios que se adecúan a nuestros cuerpos y nuestras mentes confieren poder. Y todas las personas pueden emplear su poder para amplificar otras voces y romper los patrones de la desigualdad.

Quienes hemos participado en este libro queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido a traernos hasta aquí: nuestros profesores y profesoras, nuestras amistades, estudiantes, familiares,

antepasados, quienes nos han ofrecido su mentoría, quienes han editado y publicado nuestros textos... Estamos en deuda con las generaciones de escritoras, diseñadores, activistas y pensadores cuyas ideas celebramos en estas páginas. Producir este libro nos ha obligado a aprender muchísimo unas de otras. No solo hemos estudiado teorías e historias que nos resultaban nuevas, sino que hemos trabajado en equipo, hemos confiado mutuamente. Queremos daros las gracias por vuestro tiempo y vuestra atención a quienes leáis este libro. Esperamos que os guste, que le deis uso y que lo hagáis vuestro.

autoras

ELLEN LUPTON
 FARAH KAFEI
 JENNIFER TOBIAS
 JOSH A. HALSTEAD
 KALEENA SALES
 LESLIE XIA
 VALENTINA VERGARA

han colaborado (con imágenes, textos, entrevistas...)

ADOLPHE QUETELET	FREERANGE FUTURE	RAVYN MCCOLLINS
AI HASEGAWA	GARY ROBINSON	ROBERT WECHSLER
AIMI HAMRAIE	HANK WILLIS THOMAS	ROGER PEET
AKSHITA CHANDRA	HANNAH SOYER	RUTH ELLIS
ALEJANDRO BATRES	HATEM IMAM	SABRINA HALL
ALFRED H. BARR JR.	HEATHER ABBOTT	SARA TORRES
AMY LEE WALTON	IRENE PEREYRA	SARAHGRAPHIX
ANASTASIA COLLINS	JARED ERONDU	SEAN-KIERRE LYONS
ANDY CAMPBELL	JENNIFER WHITE-JOHNSON	SHAINA GARFIELD
ANGEL DE CORA	JEROME HARRIS	SHANNON FINNEGAN
ANN SMITH FRANKLIN	JIMINIE HA	SHIRA INBAR
ASH HIGHFILL	JOHN BERRY	SHIVANI PARASNIS
BARBARA KRUGER	JUNOT DÍAZ	SILAS MUNRO
BEN WARNER	KAYLA WORKMAN	SKY CUBACUB
BOBBY GHOSHAL	KIM GOODWIN	SOJOURNER TRUTH
BOBBY TANNAM	KRISTY TILLMAN	STEPHANIE BORGOVAN
BRIAN JOHNSON	MARCEL MOORE	STEVEN HELLER
CARLY AYRES	MARY MATHIS	SUGANDHA GUPTA
CHRISTINE SUN KIM	MAURICE CHERRY	TANVI SHARMA
CLAUDE CAHUN	MAYA MOUMNE	THOMAS CARPENTIER
DAMYR MOORE	MOREL DOUCET	TOM OLIN
DECONG MA	NAT PYPYER	TRÉ SEALS
ELAINE LOPEZ	NATASHA JEN	WALT WHITMAN
ELIZABETH GUFFEY	N'DEYE DIAKHATE	WILLIAM WELLS BROWN
EMILY WATLINGTON	NEIL MARCUS	YOLANDE BONHOMME
ERNST NEUFERT	NJOKI GITAH	
FIRMIN DIDOT	PAULA SCHER	
FRANCESCO GRIFFO	POLYMODE	

TEORÍA

Construir un mundo más justo requiere lucha y también debate. Con el tiempo, garantizar los derechos de algunas personas ha acabado implicando la exclusión de otras. Quienes trabajamos en el diseño gráfico producimos representaciones de la sociedad y podemos ayudar a facilitar el acceso a la información y las ideas. Pero, al final, ¿quiénes son las personas que terminan viéndose representadas? ¿Quién consigue tener acceso? Si bien los principios eurocéntricos del diseño moderno fueron concebidos en su momento como herramientas igualitarias destinadas a fomentar el progreso social, sirvieron para invisibilizar las diferencias entre las gentes de todo el planeta. De hecho, es fuera de los preceptos de la teoría del diseño occidental donde están floreciendo hoy metodologías y puntos de vista alternativos. Quienes están desarrollando el diseño inclusivo son personas con identidades, procedencias y habilidades muy diversas.

El feminismo defiende la igualdad entre las personas de distintos géneros. Históricamente, las feministas han luchado para conseguir derechos sociales y económicos tanto para ellas como para otras personas. Cualquiera puede ser feminista, ya sea hombre o mujer; queer o hetero; cisgénero, transgénero o divergente de género.

Las estructuras sociales han oprimido a algunos grupos en función de su identidad de género y su orientación sexual. Estas estructuras se ven reforzadas por las leyes, la educación, los medios, las prácticas de los empleadores, las creencias religiosas, los estándares de belleza, las costumbres locales, los tipos de crianza y una infinidad de interacciones cotidianas. Las feministas tratan de configurar nuevos patrones y prácticas cuestionando y desafiando esas jerarquías sociales.

De la misma manera que cualquier persona puede ser feminista, sin importar su identidad de género u orientación sexual, cualquiera puede también rechazar el feminismo. Algunas de las voces más críticas con los derechos reproductivos, el del aborto y los del colectivo LGTBI, por ejemplo, han sido mujeres. En todas partes del mundo existen personas de todos los géneros que creen firmemente que existe un fundamento biológico o religioso que justifica la subordinación de las mujeres y el castigo de quienes no se someten a los roles de género normativos.

El significado del feminismo siempre ha estado en disputa. Durante el siglo XIX las mujeres blancas dominaron el movimiento. Las feministas blancas excluyeron a las mujeres racializadas, aduciendo que la igualdad de género y la igualdad racial eran batallas independientes. Las mujeres afroamericanas rechazaron este punto de vista. Frances Ellen Watkins Harper (1825-1911) fue una destacada poeta y activista antiesclavista nacida en Baltimore que perteneció a la efervescente comunidad de personas negras libres y con estudios que existía en aquella ciudad. Publicó su primer libro de poesía en 1849. Su discurso de 1866, "We Are All Bound Up Together", preparó el terreno para lo que hoy se conoce como "interseccionalidad". En él, Harper afirmaba: "Vosotras, mujeres blancas, habláis aquí de derechos (*rights*). Yo hablo de males (*wrongs*) [...]. Dejad que intente subirme mañana a uno de vuestros tranvías [...]. El conductor tirará del freno y parará el vehículo antes que permitirme viajar en él". Harper, cuyas opiniones muchas feministas blancas consideraban estridentes y ofensivas, siguió expresándose sin ambages.

En 1920, las feministas blancas estadounidenses obtuvieron el derecho al voto, pero las mujeres racializadas tuvieron que esperar hasta la promulgación de la Ley de Derecho al Voto de 1965, una ley que los activistas habían reclamado durante la era del movimiento por los derechos civiles. En esa época se produjo una segunda ola feminista en Estados Unidos. Una vez más, sin embargo, fue a las mujeres blancas a quienes se les otorgó toda la cobertura mediática de la lucha para redefinir el rol social y económico de la mujer. Aquellas feministas defendían que las mujeres no debían limitarse a ocuparse del hogar y de la crianza de la prole, sino que debían poder formarse y optar a puestos de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres.

Las feministas afroamericanas, como Kimberlé Crenshaw, Audre Lorde y bell hooks, han señalado hasta qué punto esas demandas de igualdad de oportunidades reflejaban los privilegios de clase media de las intelectuales blancas. Las mujeres pobres y de clase obrera siempre han trabajado fuera del hogar, a menudo desempeñando labores que las mujeres blancas no querían realizar. Ser ama de casa no es una elección al alcance de todas. bell hooks aboga por un feminismo de amplia base social que incluya a personas de

raza, procedencia y condición económica distintas. "Todas las mujeres blancas de este país", escribe, "saben que ser blanca es un privilegio. Que las mujeres blancas opten por reprimir o negar este hecho no significa que lo desconozcan: significa que están instaladas en el negacionismo". Las mujeres blancas tienen ventaja por el mero hecho de haber nacido en una sociedad cuyas empresas, instituciones y medios están en manos de hombres blancos.

De acuerdo con hooks, pueden ser feministas las mujeres de cualquier condición. También los hombres pueden serlo: pueden luchar por la igualdad, compartir el poder y denunciar la violencia de género. Asimismo, pueden luchar por emanciparse de la opresión que también ejercen sobre ellos los estándares masculinos normativos. Los hombres pueden configurar su propia identidad y rechazar las normas estereotípicas que recompensan la agresividad, la violencia y la fuerza física.

¿Qué implicaciones tienen estos conflictos para el ámbito del diseño? Hay personas a las que les intimida acercarse al feminismo, dado lo controvertido y problemático de su historia. Siempre parece más sencillo esquivar esos problemas que enfrentarlos. Comentarios del tipo "yo no veo razas" o "yo no veo géneros" son formas de negar la realidad y de evitar tener que posicionarse respecto a las estructuras de poder.

Comencemos por definir el feminismo como una práctica. En su libro *Vivir una vida feminista*, Sara Ahmed explica que hacerse feminista implica reconocer las desigualdades, compartir el poder, detectar los privilegios y mostrar los sesgos implícitos. "Vivir una vida feminista no significa adoptar un conjunto de ideas o normas de conducta, pero sí implica hacerse preguntas éticas sobre cómo vivir mejor en un mundo injusto y sin igualdad", explica. El feminismo es una práctica, una forma de pensar y de actuar. El diseño también es una práctica. Desarrollar una práctica feminista del diseño conlleva someter a examen los propios prejuicios y privilegios para representar formas más plurales de ser y hacer sitio a voces infrarrepresentadas.

FUENTES: McGill, Meredith, "Frances Ellen Watkins Harper and the Circuits of Abolitionist Poetry", en Langer Cohen, Lara y Stein, Jordan Alexander (eds.), *Early African American Print Culture*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2012, págs. 53-74. hooks, bell, *El feminismo es para todo el mundo*, trad. de Beatriz Esteban Agustí, Lina Tatiana Lozano Ruiz, Mayra Sofía Moreno, Maira Puertas Romo, Sara Vega González, *Traficantes de Sueños*, Madrid, 2017; Ahmed, Sara, *Vivir una vida feminista*, trad. de Maria Enguix, Bellaterra, Manresa, 2018.

KIMBERLÉ CRENSHAW

Las mujeres blancas y las mujeres negras no padecemos el sexismo de la misma manera.

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](#)

Extra bold
Ellen Lupton

www.editorialgg.com