

Volumen 4 - Número Especial - Julio/Septiembre 2017

REVISTA INCLUSIONES

REVISTA DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

ISSN 0719-4706

Homenaje a

José Manuel González Freire

MIEMBRO DE HONOR COMITÉ INTERNACIONAL

REVISTA INCLUSIONES

Portada: Felipe Maximiliano Estay Guerrero

221 B

WEB SCIENCES

CUERPO DIRECTIVO

Directores

Ph. D. Francisco Ganga Contreras

Universidad de Los Lagos, Chile

Mg. © Carolina Cabezas Cáceres

Universidad de Los Andes, Chile

Subdirector

Dr. Andrea Mutolo

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Editor

Drdo. Juan Guillermo Estay Sepúlveda

Universidad de Los Lagos, Chile

Editor Científico

Dr. © Juan Abello Romero

Universidad de Los Lagos, Chile

Cuerpo Asistente

Traductora Inglés

Lic. Pauline Corthorn Escudero

221 B Web Sciences, Chile

Traductora: Portugués

Lic. Elaine Cristina Pereira Menegón

221 B Web Sciences, Chile

Portada

Sr. Felipe Maximiliano Estay Guerrero

221 B Web Sciences, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Carolina Aroca Toloza

Universidad de Chile, Chile

Dr. Jaime Bassa Mercado

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Heloísa Bellotto

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dra. Nidia Burgos

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Mg. María Eugenia Campos

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Lancelot Cowie

Universidad West Indies, Trinidad y Tobago

Lic. Juan Donayre Córdova

Universidad Alas Peruanas, Perú

Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia

Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Francisco José Francisco Carrera

Universidad de Valladolid, España

Mg. Keri González

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Dr. Pablo Guadarrama González

Universidad Central de Las Villas, Cuba

Mg. Amelia Herrera Lavanchy

Universidad de La Serena, Chile

Dr. Aleksandar Ivanov Katrandzhiev

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Mg. Cecilia Jofré Muñoz

Universidad San Sebastián, Chile

Mg. Mario Lagomarsino Montoya

Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Claudio Llanos Reyes

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Dr. Werner Mackenbach

Universidad de Potsdam, Alemania

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Ph. D. Natalia Milanesio

Universidad de Houston, Estados Unidos

Dra. Patricia Virginia Moggia Münchmeyer

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Ph. D. Maritza Montero

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Mg. Julieta Ogaz Sotomayor

Universidad de Los Andes, Chile

Mg. Liliana Patiño

Archiveros Red Social, Argentina

Dra. Eleonora Pencheva

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Rosa María Regueiro Ferreira

Universidad de La Coruña, España

Mg. David Ruete Zúñiga

Universidad Nacional Andrés Bello, Chile

Dr. Andrés Saavedra Barahona

Universidad San Clemente de Ojrid de Sofía, Bulgaria

Dr. Efraín Sánchez Cabra

Academia Colombiana de Historia, Colombia

Dra. Mirka Seitz

Universidad del Salvador, Argentina

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Comité Científico Internacional de Honor

Dr. Adolfo A. Abadía

Universidad ICESI, Colombia

Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Martino Contu

Universidad de Sassari, Italia

Dr. Luiz Alberto David Araujo

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil

Dra. Patricia Brogna

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Horacio Capel Sáez

Universidad de Barcelona, España

Dra. Isabel Cruz Ovalle de Amenabar

Universidad de Los Andes, Chile

Dr. Rodolfo Cruz Vadillo

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México

Dr. Adolfo Omar Cueto

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Dr. Miguel Ángel de Marco

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Emma de Ramón Acevedo

Universidad de Chile, Chile

Dra. Patricia Galeana

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Manuela Garau

Centro Studi Sea, Italia

Dr. Carlo Ginzburg Ginzburg

Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia
Universidad de California Los Ángeles,
Estados Unidos

Dr. José Manuel González Freire

Universidad de Colima, México

Dra. Antonia Heredia Herrera

Universidad Internacional de Andalucía, España

Dr. Eduardo Gomes Onofre

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Miguel León-Portilla

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Miguel Ángel Mateo Saura

Instituto de Estudios Albacetenses "don Juan Manuel", España

Dr. Carlos Tulio Medeiros da Silva

Diálogos en MERCOSUR, Brasil

Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut

Universidad Santiago de Compostela, España

Dra. Yolanda Ricardo

Universidad de La Habana, Cuba

Dr. Manuel Alves da Rocha

Universidade Católica de Angola Angola

Mg. Arnaldo Rodríguez Espinoza

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

Dr. Miguel Rojas Mix

Coordinador la Cumbre de Rectores Universidades Estatales América Latina y el Caribe

Dr. Luis Alberto Romero

CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Adalberto Santana Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Juan Antonio Seda

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Saulo Cesar Paulino e Silva

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso

Universidad de Salamanca, España

Dr. Josep Vives Rego

Universidad de Barcelona, España

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Comité Científico Internacional

Mg. Paola Aceituno

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Ph. D. María José Aguilar Idañez

Universidad Castilla-La Mancha, España

Mg. Elian Araujo

Universidad de Mackenzie, Brasil

Mg. Romyana Atanasova Popova

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Ana Bénard da Costa

*Instituto Universitario de Lisboa, Portugal
Centro de Estudios Africanos, Portugal*

Dra. Alina Bestard Revilla

Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Cuba

Dra. Noemí Brenta

Universidad de Buenos Aires, Argentina

PhD. Juan R. Coca

Universidad de Valladolid, España

Dr. Antonio Colomer Vialdel
Universidad Politécnica de Valencia, España

Dr. Christian Daniel Cwik
Universidad de Colonia, Alemania

Dr. Eric de Léséulec
INS HEA, Francia

Dr. Andrés Di Masso Tarditti
Universidad de Barcelona, España

Ph. D. Mauricio Dimant
Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel

Dr. Jorge Enrique Elías Caro
Universidad de Magdalena, Colombia

Dra. Claudia Lorena Fonseca
Universidad Federal de Pelotas, Brasil

Dr. Francisco Luis Giraldo Gutiérrez
*Instituto Tecnológico Metropolitano,
Colombia*

Dra. Carmen González y González de Mesa
Universidad de Oviedo, España

Dra. Andrea Minte Münzenmayer
Universidad de Bio Bio, Chile

Mg. Luis Oporto Ordóñez
Universidad Mayor San Andrés, Bolivia

Dr. Patricio Quiroga
Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Gino Ríos Patio
Universidad de San Martín de Porres, Per

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta
*Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, México*

Dra. Vivian Romeu
*Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, México*

Dra. María Laura Salinas
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

Dr. Stefano Santasilia
Universidad della Calabria, Italia

Mg. Silvia Laura Vargas López
*Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, México*

Dra. Jaqueline Vassallo
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Dr. Evandro Viera Ouriques
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Dra. María Luisa Zagalaz Sánchez
Universidad de Jaén, España

Dra. Maja Zawierzeniec
Universidad de Varsovia, Polonia

Editorial Cuadernos de Sofía
221 B Web Sciences
Santiago – Chile

Revista Inclusiones
Representante Legal
Juan Guillermo Estay Sepúlveda Editorial

REVISTA
INCLUSIONES
REVISTA DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

221 B
WEB SCIENCES

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
CAMPUS SANTIAGO

Indización y Bases de Datos Académicas

Revista Inclusiones, se encuentra indizada en:

Information Matrix for the Analysis of Journals

MIAR 2014
Live

CATÁLOGO

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

REDIB | Red Iberoamericana
de Innovación y Conocimiento Científico

Bibliografía Latinoamericana
en revistas de investigación científica y social

Clase
Citas Latinoamericanas en
Ciencias Sociales y Humanidades

CiteFactor
Academic Scientific Journals

WZB

Berlin Social Science Center

uOttawa

Bibliothèque
Library

REX

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

Secretaría de Articulación
Científico Tecnológica

Uniwersytet
Wrocławski

Stanford University
LIBRARIES

PRINCETON UNIVERSITY
LIBRARY

WESTERN
THEOLOGICAL SEMINARY

ROAD

DIRECTORY
OF OPEN ACCESS
SCHOLARLY
RESOURCES

**PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DISEÑO:
DECONSTRUIR LA NEUTRALIDAD DE LA TIPOGRAFÍA Y LA INDUMENTARIA**

**GENDER STUDIES AND DESIGN:
DECONSTRUCT THE FALSE NEUTRALITY ON THE TYPOGRAPHY AND CLOTHING**

Dra. Laura Zambrini

Universidad de Buenos Aires, Argentina
laura.zambrini@gmail.com

DG. Griselda Flesler

Universidad de Buenos Aires, Argentina
gflesler@fibertel.com.ar

Fecha de Recepción: 14 de abril de 2017 – **Fecha de Aceptación:** 18 de junio de 2017

Resumen

Los estudios de género habilitan un debate acerca de los modos de construcción del conocimiento en diversas disciplinas. Sin embargo, esta perspectiva ha estado escasamente presente en la enseñanza, las prácticas y los relatos de legitimación del campo proyectual. Este trabajo utiliza la perspectiva de género para analizar los discursos del diseño moderno y poner en cuestión la noción de "neutralidad". Se propone echar luz sobre los modos en que el desarrollo de las disciplinas proyectuales estuvieron atravesadas por ideologías de género que determinaron la mayor o menor valoración de distintas disciplinas y privilegiaron unos estilos de diseño por encima de otros. Es decir, la asociación tácita de la estructura con la forma masculina por sobre el adorno y el ornamento enlazado a lo femenino. Esto es, una retórica de la neutralidad que invisibiliza la supremacía de los valores asociados históricamente a lo masculino en el campo del diseño. Para analizar estas cuestiones se establece un diálogo entre el campo tipográfico y el de la indumentaria.

Palabras Claves

Diseño – Género – Tipografía – Indumentaria – Falsa neutralidad

Abstract

Gender studies enable a debate on the ways of building knowledge in various disciplines. However, this perspective has been scarcely present in teaching, in practices and in stories of legitimation of the design and project field. This work uses the gender perspective to analyze discourses on modern design and critique the notion of "neutrality". It is proposed to shed light, on the contrary, on the way in which the development of the project disciplines was crossed by gender ideologies that determined the greater or lesser valuation of different disciplines and privileged some styles of design over others. That is, the tacit association of the structure with the masculine form over adornment and ornament linked to the feminine by virtue of a rhetoric of neutrality that invisibilizes the supremacy of values historically associated with the masculine in the design field. In order to analyze these issues, a dialogue is established between the typographic and clothing fields.

Keywords

Design – Gender – Typography – Clothing – False neutrality

Introducción

Los estudios de género habilitan los debates sobre los modos de construcción del conocimiento en diversas disciplinas. Sin embargo, esta perspectiva ha estado escasamente presente en la enseñanza, las prácticas y relatos de legitimación del campo del diseño. En ese sentido, este trabajo considera que dicho campo disciplinar, especialmente a partir del legado del movimiento moderno, ha recreado un parámetro ideológico que puede ser caracterizado como el constructo de un *falso neutro* que sigue vigente hasta el presente. Es decir, una concepción de la neutralidad expresada mediante morfologías generalmente asociadas al universo masculino.

Para analizar dichas cuestiones, este ensayo establece un breve diálogo entre el campo tipográfico y el campo de la indumentaria. En esa directriz, el objetivo principal es reflexionar, desde una mirada teórica, sobre aquellos discursos del diseño basados en la producción y la funcionalidad desde la retórica de la neutralidad. Con tales fines, se hacen referencia a algunos ejemplos del universo de la tipografía y de la moda a modo de soporte a los argumentos esgrimidos.

Diseño y Movimiento Moderno

El origen del diseño como disciplina está estrechamente relacionado con la emergencia y los discursos de la sociedad moderna e industrial¹; discursos que entre otras cuestiones, enlazaron lo masculino al poder productivo y lo femenino a la domesticidad pasiva. Al igual que la mayoría de los espacios sociales, el diseño ha tenido un predominio simbólico masculino cuya impronta se cristalizó desde los inicios de dicho campo disciplinar.

En aquel contexto, principios del siglo XX, los denominados pioneros del diseño moderno conceptualizaron la “buena forma” como una morfología funcionalista ligada a la producción industrial y al positivismo². El tradicional lema que señalaba que *“la forma sigue a la función”*³ determinó un modo de hacer y pensar las disciplinas del diseño. Gracias a esta mirada particular se dejó de lado algunas prácticas artesanales en pos de limitar la especificidad del diseño a las tareas ligadas a la industria. Es decir, desde sus inicios los discursos dominantes del diseño se han cruzado principalmente con el modelo del movimiento moderno.

Como tales, dichas visiones privilegiadas estaban atravesadas por el momento histórico en el cual se consolidaba la ideología positivista de las esferas separadas en torno a lo público y privado. Esto es, lo masculino asociado a lo productivo (actividad pública asociada al trabajo y la política) y lo femenino relacionado a lo reproductivo (la actividad doméstica y el hogar). Como se dijera anteriormente, este esquema no fue diferente en el embrionario campo del diseño a inicios del siglo XX; mientras que los varones tuvieron asignada una función determinante en las áreas productivas del diseño

¹ L. Arfuch y V. Devalle (comp.), Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global (Buenos Aires: Prometeo, 2009).

² V. Devalle, La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948-1984) (Buenos Aires: Paidós, 2009).

³ L. H. Sullivan, “The Tall Office Building Artistically Considered” en Lippincott's Magazine (pp. 403-409) (Filadelfia: 1896).

(producción industrial), las mujeres en cambio fueron relegadas a actividades relativas a lo doméstico (artes decorativas, joyería, ilustración, textil, cerámica, etc.). Según Judy Attfield⁴, esta concepción dominante priorizó a la máquina sobre el cuerpo, es decir: la forma (femenina) debía seguir a la función (masculina).

De igual manera, la impronta masculina se cristalizó en la escuela alemana Bauhaus y su política sexista en torno a la participación de las mujeres en los talleres y su formación profesional⁵. Es decir, prácticamente no eran aceptadas en las aulas de arquitectura o de diseño industrial, sin embargo, se las alentaba a tomar clases de tejido, bordado, cerámica, entre otras, por considerarse tareas más acordes con las expectativas sociales de los roles femeninos⁶.

En esta misma dirección argumentativa, aquí se hace referencia al arquitecto Adolf Loos quien en el año 1908 estableció que *“el ornamento era un delito”*⁷. Loos, considerado uno de los pioneros del movimiento moderno a partir de su prédica contra el ornamento, sostuvo que el exceso decorativo provocaba una innecesaria pérdida de trabajo, tiempo y dinero. De este modo, la estética curvilínea y de motivos florales con la cual el movimiento *Art Nouveau* tiñó las principales capitales del mundo a fines del siglo XIX fue contrarrestado por un nuevo discurso purificador. O sea, el concepto de estructura por sobre el ornamento y el empleo de las formas geométricas básicas y los colores primarios puros cobró fuerza entrado el siglo XX gracias a las vanguardias abstraccionistas y cubistas⁸. Esta es una de las razones más significativas por las cuales la moda y el diseño de vestidos no encontraron un espacio de reconocimiento en el campo del diseño. La asociación con lo femenino, el adorno y la banalidad harían que las disciplinas proyectuales no le brindaran el mismo status al campo textil⁹. Partiendo de estas premisas, en este trabajo se plantea que los discursos legitimadores del diseño pueden ser repensados desde una perspectiva de género¹⁰, por ejemplo a partir de la puesta en cuestión de ciertas morfologías y producción de objetos signados por el movimiento moderno. Es decir, la asociación tácita de la estructura con la forma masculina por sobre el adorno y el ornamento enlazado a lo femenino en virtud de una retórica de la neutralidad¹¹ que invisibiliza la supremacía masculina en el mundo proyectual.

⁴ J. Attfield, “Form/female follows function/male: feminist critiques of design”, en *Design History and the History of Design*, Walker, J. (comp.) (Londres: Pluto Press, 1989).

⁵ M. Valdivieso, “Retrato de un grupo y una dama: el papel de la mujer en la Bauhaus”. En: A. Calvera y M. Mallol (eds.), *Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño*. (246-255) (Barcelona: UB, 2014).

⁶ J. Attfield, “Form/female follows function/male: feminist...”

⁷ A. Loos, “Ornament und Verbrechen,” en *Fremden-Blatt*. Viena. 1908.

⁸ La Escuela Bauhaus, a partir de su estancia en Dessau, se verá muy influenciada por De Stijl (neoplasticismo holandés) y por el constructivismo ruso, desplazando la vertiente expresionista de sus inicios.

⁹ L. Zambrini, “De diseñadoras, diseñadores y diseños. Reflexiones desde una perspectiva de género” en *Revista Iconofacto*, vol 11, Nro. 17 (2015). Medellín. Colombia.

¹⁰ J. W. Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” en *The American Historical Review*-Vol. 91, No. 5 Oxford University Press (1986) 1053-1075.

¹¹ R. Kinross, “The Rhetoric of Neutrality” en Margolin, V. (Ed.) *Design Discourse: History/theory/criticism*. University of Chicago Press. Chicago (1989) 131-143.

Crítica feminista: La falsa neutralidad

La hipótesis principal de este trabajo es que la división arbitraria entre la esfera pública y privada denunciada por el feminismo también se manifestó en la formación de las disciplinas proyectuales. En este sentido, la denominada segunda ola feminista apuntó a desnaturalizar la categoría mujer como categoría social y no natural. Entre otras cuestiones, bajo el influjo del existencialismo francés Simone de Beauvoir¹² propuso pensar el género como una construcción social. A su vez, la segunda ola también estuvo influenciada por los aportes de feministas norteamericanas tales como Betty Freidan (1950) y Carol Hanish en la década de 1960¹³. Dichas autoras se encargaron de denunciar la opresión y descontento padecido por las mujeres “amas de casa”, en el marco de los hogares tecnificados de la segunda posguerra. Según Pérez¹⁴ allí cobró fuerza una imagen del hogar como espacio confortable para el consumo de nuevas tecnologías y artefactos de diseño industrial. Esto generó una suerte de profesionalización del ama de casa a partir de la mecanización de las tareas domésticas y de una nueva demarcación de las responsabilidades de las mujeres en el hogar. En ese contexto, las feministas propusieron el lema *lo personal es político* como intento de ruptura de la dualidad de los órdenes públicos y privados¹⁵.

Específicamente, autoras como Judy Attfield¹⁶, Cheryl Buckley¹⁷ y Pat Kirkham¹⁸, se encargaron de denunciar el silenciamiento histórico de las mujeres en el campo proyectual y la supremacía de lo masculino. Asimismo, cuestionaron el legado del movimiento moderno a la disciplina y la construcción del canon, especialmente en torno a la retórica de la neutralidad. Es decir, echaron luz sobre las consecuencias políticas de pensar la producción de los objetos despojados de toda relación histórica y social. La crítica feminista hizo evidente que el canon es pensado como un valor universal y neutro, a la vez que deja por fuera otros discursos, prácticas y sujetos en detrimento de lo femenino. Concretamente, en el campo del diseño ello se ha manifestado, por ejemplo, en el lugar que ha ocupado el diseño textil, las artes aplicadas y la moda. Es decir, estas disciplinas fueron subestimadas porque se las enlazó con el ámbito doméstico/privado y lo decorativo; aspectos que la lógica sexista ha calificado como femeninos, en oposición a lo público y racional, propio del universo masculino¹⁹.

¹² S. de Beauvoir, *El segundo sexo* (Madrid: Cátedra, 2000).

¹³ C. Hanish, “The Personal Is Political. The Women’s Liberation Movement Classic with an Explanatory Introduction”. 2006. En: *Women of the World, Unite! Writings by Carol Hanisch*. <http://www.carolhanisch.org/index.html>.

¹⁴ I. Pérez, *El hogar tecnificado. Familias, Género y Vida Cotidiana (1940-1970)* (Buenos Aires: Biblos, 2012).

¹⁵ Es importante aclarar que tanto la primera como la segunda ola feminista no lograron romper con el pensamiento binario, propio de la racionalidad moderna, quedando de alguna manera capturadas en una visión esencialista a la hora de concebir la identidad. También, se considera que estas teorías solo planteaban la problemática de aquellas mujeres blancas y burguesas, es decir, han sido teorías valiosas, pero con un fuerte sesgo clasista y euro-céntrico.

¹⁶ J. Attfield, “Form/female follows function/male: feminist critiques...”

¹⁷ Ch Buckley, “Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design”. En Margolin, V. (comp.) *Design discourse: history, theory, criticism* (Chicago: The University of Chicago Press, 1989).

¹⁸ P. Kirkham (ed.), *Women Designers in the USA, 1900-2000: Diversity and Difference* (Nueva York, Yale University Press, 2000).

¹⁹ Ch Buckley, “Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women...”

“Menos es más” en las formas tipográficas

A continuación, en el siguiente apartado, se citan algunos ejemplos que ilustran acerca de la impronta de la retórica de la neutralidad y el canon en el diseño tipográfico desde una perspectiva de género. Específicamente, en 1925 Mies van der Rohe propuso el lema “Menos es más” en línea con su maestro Peter Behrens y la idea de una arquitectura moderna y funcional, es decir, alejándola del ornamento. Sin embargo, esta consigna no solo impactó en un modo de concebir la arquitectura sino que además marcó el campo del diseño en general. Por ejemplo, en el caso de la tipografía, la corriente de la Nueva Tipografía estableció la asociación entre las morfologías simples con una retórica de lo universal y por lo tanto, de la neutralidad.

Asimismo, sentó las bases para futuros proyectos de carácter neutralistas tales como los exitosos alfabetos diseñados a partir de la segunda posguerra. Este es el caso de la familia *Univers*, diseñada por el suizo Adrian Frutiger en 1957, la cual desde su nombre ya instalaba una utopía universalista o bien, la *Helvética*, diseñada en el mismo año por Max Miedinger, otro afamado tipógrafo suizo “con la intención de crear un carácter tipográfico perfectamente neutral sin formas abiertamente individuales ni idiosincrasias personales”²⁰.

Con todo, aquí se destaca la existencia de un linaje de familias tipográficas asociadas al concepto de universalidad, pureza y neutralidad cuyo resultado debía ser garantía de máxima legibilidad. Estas tipografías responden morfológicamente al mapa de significaciones asociadas a un imaginario masculino (funcional, racional, frío, neutro, limpio, recto, serio) e ilustran acerca de la concepción de la neutralidad en el diseño. Es decir, dicha retórica neutral ha sido significativa para el campo del diseño y en consecuencia lo ha sido también en su modo ideológico de concebir los géneros. Wim Crouwel, fiel heredero del movimiento moderno, afirma al respecto: “Siempre me ha interesado la claridad. Debe ser claro, ser directo. La Helvética fue un verdadero paso sobre las tipografías del siglo diecinueve. Era algo más, como hecho a máquina, y se iba deshaciendo de esos detalles manuales, y eso nos causó una gran impresión porque era más neutral. Y la neutralidad es una palabra que nos encanta.”²¹

Desde su aparición, estas tipografías han sido utilizadas cuando el objetivo era “neutralizar” o “universalizar” el mensaje: identidades corporativas de multinacionales, comunicación de la industria farmacéutica, señalización de aeropuertos y vía pública, etc. Es decir, en plataformas que requerían de un “lenguaje universal”. Esto es, la legitimación de prácticas ligadas a la máquina y asociadas a la masculinidad que generan la ilusión de morfologías funcionales, simples, no ornamentadas erigidas como un lenguaje universal y neutro²², como ilustra la Figura 1:

²⁰ L. Savan, “Este carácter tipográfico está cambiando tu vida”. En: M. Bierut (comp.), *Fundamentos del Diseño Gráfico* (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2001), 309.

²¹ J. Crouwel, *Helvética*. Film dirigido por Gary Hustwit. 2007. Recuperado el 13/09/2015 de: <https://www.youtube.com/watch?v=uUSmT77mKxA>.

²² G. Flesler, “Diseño y nuevas tecnologías: Una mirada desde los estudios de género al diseño, selección y categorización de tipografías en las plataformas digitales.” En: *Actas 3º Congreso Virtual: las Nuevas Tecnologías. Su influencia en la formación y producción disciplinar* (San Miguel de Tucumán: Facultad de Artes-UNT, 2015).

Figura 1

Señalización del Aeropuerto Schiphol en Amsterdam, Estudio Mijksenaar
 Fuente: <http://www.mijksenaar.com/project/amsterdam-airport-schiphol/>

En la actualidad, las distribuidoras de tipografías digitales, utilizan sistemas de filtros y taggeos (etiquetados), que posibilitan acelerar la búsqueda de una tipografía particular, según criterios de selección claramente atravesados por el sistema binario (Flesler, 2016). En muchas de las fundidoras que poseen la tecnología específica, como *Fontspace* y *Font House*, esto se vuelve evidente. Las tipografías etiquetadas por los usuarios y seleccionadas bajo la categoría de “femeninas”, son generalmente caligráficas o *script*, curvas, *handwritten*; mientras que las etiquetadas como “masculinas” presentan rasgos geométricos, sans serif, etc., y responden a la misma tipología que aquellas destinadas a un “lenguaje neutral y/o universal” (Figuras 2 y 3).

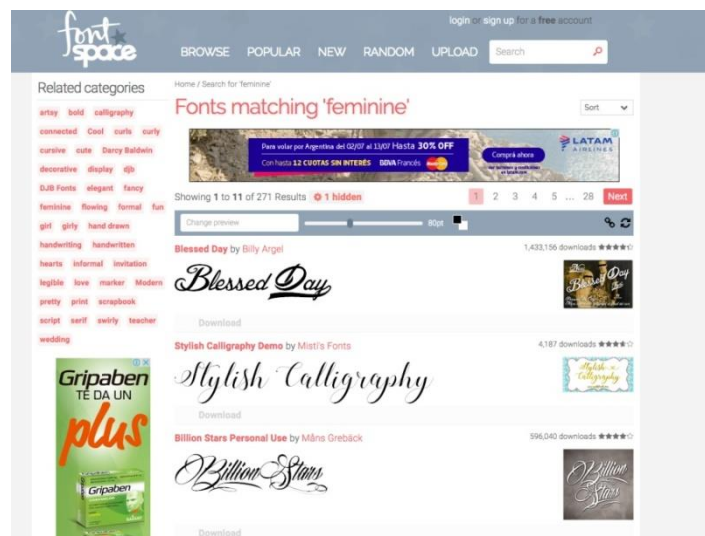

Figura 2

Búsqueda de tipografías por palabra clave “feminine”
 Fuente: <http://www.fontspace.com/search/?q=feminine>

Perspectiva de Género y Diseño: Deconstruir la neutralidad de la tipografía y la indumentaria pág. 17

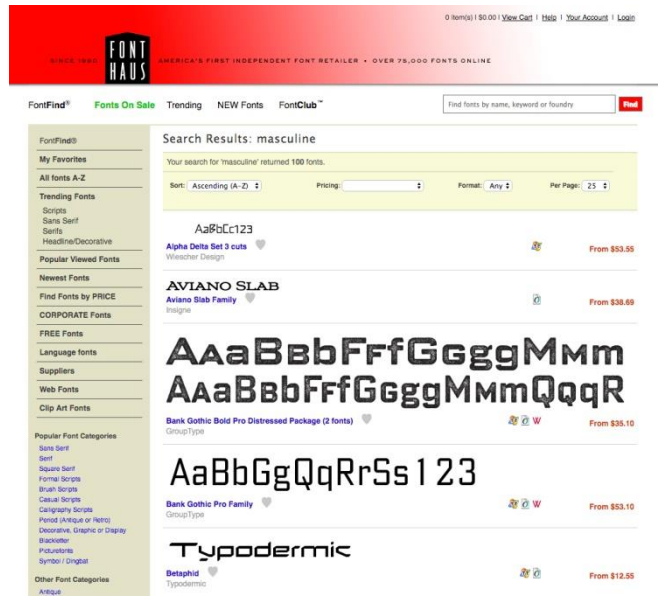

Figura 3
 Búsqueda de tipografías por palabra clave “masculine”
 Fuente: <http://www.fonthaus.com/fonts/search/masculine>

Indumentaria, Moda y Diseño

El cruce entre moda y diseño se torna especialmente complejo pues la particularidad del sistema de la moda hizo que tardara varias décadas en ser reconocida como una labor proyectual. Asimismo, por ser llevadas en el cuerpo de los sujetos las prendas de vestir requieren un análisis aparte en tanto objeto de diseño²³. Sin embargo, en virtud del tema que convoca este trabajo se debe destacar que fue a partir del siglo XIX que a través de la indumentaria se marcó deliberadamente las diferencias de género de modo binario. De esta manera, se afirma que para la modernidad industrial y la ideología burguesa, la vestimenta ha tenido un lugar muy significativo en torno a la clasificación de los géneros en términos binarios y en la regulación cultural de las sexualidades. Por ejemplo, las modas femeninas estaban basadas en el uso de prendas que dificultaban los movimientos corporales de las mujeres; aspecto que consolidaba el pensamiento moderno que alejaba lo femenino de la fase productiva y posicionaba a las mujeres como consumidoras pasivas²⁴.

Específicamente, a principios del siglo XX, una de las primeras marcas del movimiento moderno en el campo del vestir puede encontrarse por ejemplo en los trabajos del diseñador Paul Poiret. Entre contribuciones más relevantes se destacan la eliminación del corsé del vestuario femenino y la simplificación en los cortes vestimentarios sin que eso pusiera en cuestión el ideal de la elegancia y distinción pretendida por la moral burguesa. Además se le reconoce la incorporación del uso de la

²³ C. Fernández Silva, “El vestido dentro del diseño ¿requiere un estudio diferenciado?” en Revista Iconofacto, vol 11, Nro. 17. 2015. Medellín, Colombia.

²⁴ L. Zambrini, “Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas culturales sobre el cuerpo”. Revista de Estudios de Género Nomadías, 11. Santiago de Chile: Universidad Nacional de Chile. 2010.

falda-pantalón en las mujeres. Tal como se dijera, a partir de la modernidad industrial la falda fue asociada exclusivamente a lo femenino así como el pantalón a lo masculino y por ende, al poder²⁵.

Sin embargo, luego de la primera posguerra en el siglo XX, fue gracias a Coco Chanel que la moda se organizó acorde a los principios estéticos de la arquitectura moderna. Esto es, los lemas mencionados del movimiento moderno tales como “*Menos es más*” y “*La forma sigue a la función*” también se expresaron en los diseños de Chanel marcando un antes y un después en la historia del vestido occidental. Es decir, su mayor legado consistió en adaptar los pantalones y trajes sastres masculinos a las siluetas femeninas. El pantalón y el traje femenino, el uso de las rayas en las estampas así como el vestido negro expresan el traspaso del ideal de funcionalidad y simpleza del movimiento moderno hacia el campo del vestir. De esta manera, su arrojo por llevar la elegancia del vestir a la mayoría de las mujeres, trascendiendo el elitismo de la alta costura, estuvo en sintonía con los ideales del movimiento moderno y las premisas que dieron vida a la utopía de la escuela Bauhaus. Es decir, la universalidad de las formas y la estandarización de los objetos en virtud de transformar el mundo a través de la fusión del arte y el diseño⁴. Tal como ilustran los siguientes ejemplos:

Coco Chanel en 1928 vestida con una marinière y pantalones masculinos
Fuente: <http://img3.hungertv.com/wp-content/uploads/2015/08/Coco-Chanel-Trousers-784x1067.jpg>

²⁵ C. Bard, Historia política del pantalón (Buenos Aires: Tusquest, 2012).

⁴ El uso de joyas en Chanel es un rasgo a señalar pues contrastaba con la estética modernista explicitada en este trabajo. Si bien, en sus diseños primaba la funcionalidad y simplicidad; en cambio, las joyas tenían una estética asociada al *Art Decó*. Esto es, adornos de fantasía, llamativos y ostentosos en oposición a la sencillez de sus trajes y vestidos.

Casa Chanel 1930

Fuente: http://static.wixstatic.com/media/cd50e7_aecf0e4fc77c46b49f6acbe55825a1c8.jpg

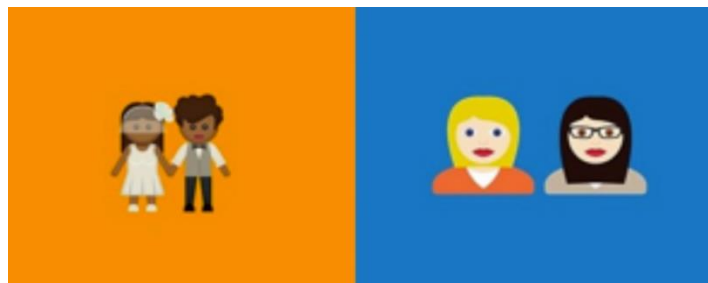
A su vez, los diseños de Chanel también suelen ser caracterizados como una de las primeras manifestaciones de la noción de lo “unisex” en la moda. Si bien, esta tendencia fue incorporada masivamente en las décadas de 1980 y 1990 a partir de la adaptación de los diseños de ropa deportiva para la vida cotidiana; aquí se destaca el acento puesto en la neutralidad como ideología que intenta desdibujar las fronteras de lo femenino y lo masculino en pos de una nueva forma universal. Es decir, un discurso que se hace presente en las disciplinas del diseño a lo largo del tiempo en virtud de la supuesta trascendencia de los géneros binarios imponiendo nociones de las formas asociadas a la masculinidad.

Renovación teórica y diseños en plural

En las últimas décadas la renovación teórica y conceptual en las ciencias sociales posibilitó el estallido de las principales categorías modernas para pensar las problemáticas de las identidades de género. Especialmente, se destacan las aportaciones de la tercera ola feminista y su particular problematización de los usos sociales del lenguaje. Los vínculos entre el feminismo de la tercera ola y la corriente de pensamiento post estructuralista²⁶ habilitó la configuración de nuevas herramientas conceptuales que resultaron sustantivas para abordar y comprender las posiciones de sujeto femeninos en los contextos actuales. Asimismo, la tercera ola forjó un terreno fértil para la inclusión de otras categorías que antes habían quedado por fuera de las problemáticas de género. Por ejemplo, la impronta de los estudios poscoloniales permitió incluir temáticas como el racismo y la invisibilización de aquellas subjetividades subalternas, que no encontraban hasta el momento modos de representación discursiva. La teoría de la interseccionalidad de los géneros fue un aporte fundamental para pensar la interrelación entre el género, la

²⁶ M. L. Femenías, Judith Butler: introducción a su lectura (Buenos Aires: Catálogos, 2003).

raza y la clase social²⁷. Con todo, estas nuevas formas de expresiones subjetivas también han tenido su impacto en el campo proyectual. Concretamente, en los últimos años dichas herramientas teóricas permiten plantear la idea de la neutralidad en el diseño como un discurso ideológico que deja por fuera otros modos de representación. Por ejemplo, hoy día existen algunos casos en el campo del diseño de la información que abren el camino hacia un horizonte de mayor diversidad e inclusión como intento por desnaturalizar la aparente universalidad de los emoticones²⁸. Resulta ilustrativa la siguiente figura:

Lesbian emojis

Fuente: <https://instagram.com/lesbianemojis/>

A su vez, en el campo del diseño de indumentaria han surgido tendencias de diseño que pretenden trascender las clasificaciones de género binarias que históricamente organizaron las colecciones de indumentaria. Por ejemplo, la tienda *Selfridges* en Inglaterra fue la impulsora del movimiento *AGender*, proponiendo una nueva forma de vestir sin definición, examinando los límites de los géneros a partir de colecciones denominadas HE/SHE/ME. Tal como se ilustra a continuación:

Diseño de colección Agender

Fuente: Revista Código

Como se dijera anteriormente, el diseño de indumentaria conlleva otras preguntas que exceden los objetivos de este trabajo pues la vestimenta dialoga y dota de sentido al cuerpo. Es decir, la pretensión de neutralidad en el diseño de indumentaria supone además la idea de corporalidades neutrales, más allá del objeto de diseño, lo que exige

²⁷ Angela Davis, *Mujeres, raza y clase* (Madrid: Akal, 1981).

²⁸ G. Flesler, "Tipografía y estudios de género: estereotipos, modelos de clasificación y nuevas tecnologías." En: *Actas de XXX Jornadas de Investigación: Configuraciones, acciones y relatos* (Buenos Aires: FADU-UBA, 2016).

otra problematización a nivel conceptual. Sin embargo, a los fines de este trabajo resulta un ejemplo significativo para plantear una mirada crítica sobre los principales legados del movimiento moderno en las disciplinas proyectuales.

Palabras Finales

Hasta aquí se propuso interpelar al campo diseño desde una perspectiva de género haciendo referencia a los posibles diálogos de la tipografía y la indumentaria con el concepto de falsa neutralidad. En ese recorrido, ha sobresalido la necesidad de repensar el impacto del legado y la vigencia de los principales conceptos del movimiento moderno en el campo proyectual. En este sentido, recobra vitalidad discutir sobre la retórica de la neutralidad en el diseño. Lejos de clausurar la temática, aquí se señaló que repensar el diseño desde una perspectiva de género habilita en primer término, a interrogarse sobre la construcción y circulación de estereotipos femeninos y/o masculinos y en segundo término, ayuda a la desmitificar de la idea de neutralidad en pos de visibilizar las ideologías que subyacen en la producción y circulación de los objetos y la cultura visual.

Bibliografía utilizada

Arfuch, L. y Devalle, V. (comp.) Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global. Buenos Aires: Prometeo. 2009.

Attfield, J. "Form/female follows function/male: feminist critiques of design", en Design History and the History of Design, Walker, J. (comp.), Londres: Pluto Press. 1989.

Bard, C. Historia política del pantalón. Buenos Aires: Tusquest. 2012.

Beauvoir, S. de. El segundo sexo. Madrid: Cátedra. 2000.

Buckley, Ch. "Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design". En Margolin, V. (comp.) Design discourse: history, theory, criticism. pp. 251-262. Chicago: The University of Chicago Press. 1989.

Crouwel, J. Helvética. Film dirigido por Gary Hustwit. 2007. Recuperado el 13/09/2015 de: <https://www.youtube.com/watch?v=uUSmT77mKxA>.

Davis, Angela. Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal. 1981.

Devalle, V. La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948-1984). Buenos Aires: Paidós. 2009.

Fernández Silva, C. "El vestido dentro del diseño ¿requiere un estudio diferenciado?" en Revista Iconofacto, vol 11, Nro. 17. 2015. Medellín, Colombia.

Flesler, G. "Diseño y nuevas tecnologías: Una mirada desde los estudios de género al diseño, selección y categorización de tipografías en las plataformas digitales." En: Actas 3º Congreso Virtual: las Nuevas Tecnologías. Su influencia en la formación y producción disciplinar. San Miguel de Tucumán: Facultad de Artes-UNT. 2015.

Flesler, G. "Tipografía y estudios de género: estereotipos, modelos de clasificación y nuevas tecnologías." En: Actas de XXX Jornadas de Investigación: Configuraciones, acciones y relatos. Buenos Aires: FADU-UBA. 2016.

Femenías, M. L. Judith Butler: introducción a su lectura. Buenos Aires, Catálogos. 2003.

Hanish, C. "The Personal Is Political. The Women's Liberation Movement Classic with an Explanatory Introduction". 2006. En: Women of the World, Unite! Writings by Carol Hanisch. <http://www.carolhanisch.org/index.html>.

Kinross, R. "The Rhetoric of Neutrality" en Margolin, V. (Ed.) Design Discourse: History/theory/criticism. University of Chicago Press. Chicago (1989) 131-143.

Kirkhan, P. (ed.). Women Designers in the USA, 1900-2000: Diversity and Difference. Nueva York, Yale University Press. 2000.

Loos, A. "Ornament und Verbrechen," en Fremden-Blatt, Viena. 1908.

Pérez, I. El hogar tecnificado. Familias, Género y Vida Cotidiana (1940-1970). Buenos Aires: Biblos. 2012.

Savan, L. "Este carácter tipográfico está cambiando tu vida". En: Bierut, M. (comp.) Fundamentos del Diseño Gráfico, Buenos Aires: Ediciones Infinito. 2001.

Scott, J. W. "Gender: A Useful Category of Historical Analysis" en The American Historical Review-Vol. 91, No. 5 Oxford University Press (1986) 1053-1075.

Sullivan, L. H. "The Tall Office Building Artistically Considered" en Lippincott's Magazine (pp. 403-409), Filadelfia. 1896.

Valdivieso, M. "Retrato de un grupo y una dama: el papel de la mujer en la Bauhaus". En: Calvera, A. y Mallol, M. (eds.) Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. (246-255). Barcelona: UB. 2014.

Zambrini, L. "Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas culturales sobre el cuerpo". Revista de Estudios de Género Nomadías, 11. Santiago de Chile: Universidad Nacional de Chile. 2010.

Zambrini, L. "De diseñadoras, diseñadores y diseños. Reflexiones desde una perspectiva de género" en Revista Iconofacto, vol 11, Nro. 17 (2015). Medellín. Colombia.

Para Citar este Artículo:

Zambrini, Laura y Flesler, Griselda. Perspectiva de Género y Diseño: Deconstruir la neutralidad de la tipografía y la indumentaria. Rev. Incl. Vol. 4. Num. Especial, Julio-Septiembre (2017), ISSN 0719-4706, pp. 11-22.

221 B
WEB SCIENCES

CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Inclusiones**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo debe hacerse con permiso de **Revista Inclusiones**.