

Inclusive Conversations S1 E2

Designing Affirmative Action with Dalal Elsheikh and Dorian ...

[This recording was a live event]

SUMMARY KEYWORDS

Inclusive Design, Affirmative Action, Photography, Fashion Industry, Transportation Design, Classism, Racism, Creative Industry, Decolonization, Minority groups, Visibilization, Representation, Diversity.

RESUMEN DE PALABRAS CLAVE

Diseño Inclusivo, Acción Afirmativa, Fotografía, Industria de la Moda, Diseño de Transporte, Clasismo, Racismo, Industria Creativa, Descolonización, Minorías, Visibilización, Representación, Diversidad.

00:02

Zoya:

Well, hello.

00:04

So the topic of this episode is affirmative action. And the language in this episode is both English and Spanish. Yeah, we were ambitious, maybe a little over ambitious. And we decided to chat with two super interesting creatives at once because we saw some similarities in their work. But we didn't quite anticipate how the multiple time zones and languages spoken in this conversation would turn out. So throughout this episode, you'll hear English and Spanish, and then Spanish and then English, and it'll keep going back and forth. But if anything, I think this is a really good example of inclusive design in practice. It's progress, not perfection. Please enjoy.

01:03

Hola, pues vamos a empezar el zoom de hoy, bienvenidos este es nuestro zoom número dos de Manifold hay gente de todo el mundo

01:10

Estamos desde Toronto, Los Ángeles y México, nuestra traductora es Tania.

01:20

Hi, this is our second soon. We're transmitting from a lot of parts in the world. LA, Mexico City, Toronto. And we're very happy to have you here. Today my function is going to be as a translator.

01:35

Um, we'll have Zoya. Zoya nos va a explicar un poco sobre el tema del Affirmative Action, después vamos a hablar de Dorian, y vamos a hablar de Dalal, y vamos a dejar que esto suceda.

01:49

So today, our guest, we have Zoya as our host, and a member of Manifold, we have Dorian as a guest and Dalal. And we're going to talk a little bit about what they do, and what is affirmative action, and let this happen.

02:08

Thanks for the lovely introduction and for everyone for being here. So tonight, we're talking about affirmative action, and we're talking to two amazing creatives. And I'm going to lead us into what affirmative action is, and then we're going to learn a little bit more about them. So in talking about affirmative action, we're talking about the application of policies, or actions aimed at favoring certain minority groups, or those that have historically suffered discrimination with the main objective of seeking the balance of their living conditions for the general population. So for example, creating gender or sexual identity quotas, in educational establishments or jobs.

So we have to Dalal, and Dalal is a user experience and transportation designer in LA. And she has a lot of interesting things to talk about, with her work in affirmative action and design. And we also have Dorian, who is a well known documentary and fashion photographer, who has worked with many fashion magazines. And he's going to talk with us about his work in the beauty world and bringing more inclusion there. So why don't you start with Dalal, if you could just tell me a little bit about your journey into design and how you became a user experience transportation designer, from your background to where you are now.

03:46

Hi, everyone. My name is Dalal. I am a user experience and transportation designer. I'm actually a graduate student still so I haven't graduated from my master's program yet. I started my design education in 2013. That's when I began my undergrad in industrial design in Newark, New Jersey, actually, so I only moved to LA about two years ago, I think. I began that originally wanting to be an architect actually. Then switching into Industrial Design. And luckily enough for me, being in a situation where my school is actually pretty diverse. So I did get to meet a lot of people who looked like me. Unfortunately in my program, I was still the only black woman, which is not uncommon. I think in Industrial Design, especially not in Transportation Design where I am now. I am usually the only woman in the room, if not the only person of color in the room.

04:48

Okay. Voy a dar un breve resumen de lo que dijo Dalal.

Dalal se encuentra actualmente estudiando en Los Ángeles su maestría en Diseño de Transportes, ella tiene su licenciatura por la Universidad de Nueva Jersey en Diseño Industrial, la razón por la que estamos aquí para hablar con ella, es porque incluso en el 2020, ella sigue siendo la única mujer de color en esta industria y en esta maestría. Thank you Zoya.

05:25

And wanting to switch over to Dorian and just find out a little bit more about his journey into the Fashion Industry and becoming a photographer that you are today and how did you get from there to wherever you started to where you are now?

05:43

Ahora quiero introducir a Dorian, empezando un poquito para que nos cuente cómo empezó esta magnífica carrera en la industria de la moda, cómo empezaste como fotógrafo, por qué la moda, y un poquito de cómo empezaste tu proyecto.

05:59

Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno yo soy Dorian Ulises López Masillas, soy fotógrafo documental y de moda, y bueno, mi viaje hasta llegar a este punto ha sido muy interesante, yo estudié Diseño Gráfico en Aguascalientes, que es un Estado que está en el centro del país, para la gente que está escuchando fuera, que a lo mejor no lo conocen muy bien, pero bueno, yo estudié ahí Diseño Gráfico, antes del Diseño Gráfico ya la Fotografía era mi hobby, pero cuando llegó la decisión de estudiar una carrera, por algunas ideas que yo tenía, estudié Diseño Gráfico, y el Diseño Gráfico me llevó a explorar el Diseño Editorial, o sea las revistas.

07:00

Y de Aguascalientes me moví a la Ciudad de México, después de buscar editoriales donde yo pudiera trabajar como diseñador gráfico, llegué a las revistas de Ciudad, que estaban muy de moda, por ahí hace yo creo que como 10 años, estamos hablando del 2005-2006, más de 10 años como 15 años más o menos estamos hablando, entonces las revistas que existían o empezaban a surgir revistas de Ciudad y pues las revistas de ciudad como Chilango, Código, yo empecé en Código, al año me llamaron para Chilango, curiosamente eran revistas medio similares

07:50

Entonces yo estuve diseñando revistas de ciudad, conociendo la Ciudad, también el Editor de la revista, siendo yo Diseñador, el Editor de la revista ya de alguna forma veía mi ojo para tomar fotos y me mandaba a fiestas, a retratar el estilo chilango, fue cuestión de tiempo para que yo llegara a ser editor de arte de una revista de moda.

08:20

Cuando yo llegué a ser editor de arte de una revista de moda, que fue la revista Elle, yo ya la fotografía, ya estaba siendo más que una herramienta de expresión que un hobby, o sea, como que había venido acompañándome toda la vida la fotografía, y cuando yo empecé a desarrollarme profesionalmente como Diseñador, la fotografía se volvió aún más aliado y llegó el momento en el que llegué a revistas de moda, y de las revistas de moda fue cuestión de tiempo para empezar a hacer foto de moda

09:00

Lo primero fue que un editor de arte, un editor creativo de una agencia, un gran amigo, me invitó a ser la campaña de Yakampot, ese fue mi primer ejercicio de moda, que mucha

gente seguro conoce la marca, es una marca que ha crecido mucho también, y así fue como entré al mundo de la moda, y en el mundo de la moda, bueno además paralelamente, como fotógrafo documental, yo venía documentando los rostros de México, el mestizaje que me fascina, la piel morena, y paralelamente mientras sucedía lo de moda, sucedía esto.

09:45

Puedo traducir hasta ahí, quiero traducirlo en dos porque es muy importante la siguiente etapa.

09:50

Sorry, I interrupted Dorian. I want to translate this first part and then the second which is very important. So Dorian is originally a Graphic Designer, his background is in Graphic Design. Originally from the State of Aguascalientes which is situated in the center of our country Mexico. Photography has always been his hobby and passion. But when he decided what career or what to study, he chose Graphic Design, because of some ideas he had at the moment, after finalizing his undergraduate studies, he moved to Mexico City to try and find work as a graphic designer. When he was exploring the City, he came across Editorial Design and started exploring that world, in the world of Editorial Design, he started documenting photographs in the City that their main focus was exploring the City itself and the style it had.

11:00

It was in 2005 and 2006, when these kinds of magazines started. He started out in a famous magazine that is called Codigo, then he went to Chilango. And in those magazines, what was asked more of him was to go to parties and portrait the style of the Chilangos that this means, it is a slang terminology for the people that we live in Mexico City. So he was asked to document all this stuff.

11:35

It took a lot of time, 10 years before he became the Editorial Director of Elle magazine, one of his first encounters with Fashion Photography was with the famous and recognized Yakampot brand, that many people know

12:05

Perdón, sigue con la parte de tu emoción por la piel morena.

Muy bien, muchas gracias por traducirme, bueno, entonces les estaba contando que empecé a rehacer foto de moda pero paralelamente yo seguía siendo fotógrafo de calle.

Lo que se conoce por fotógrafo de calle, me gustaba mucho salir a la calle y en algún momento comencé a retratar, a pedirle a la gente que me dejara retratarlos en la calle, porque siempre había vivido fascinado por la belleza que yo veía en las calles

12:45

Hasta que, pues llegó un momento en que ya la cámara y yo dijimos, bueno vamos a pedirle a la gente que nos deje retratarlos y la gente pues las reacciones eran obviamente de todo. Había gente que reaccionaba positivamente, había gente que se sorprendía, había gente

que se enojaba, pues de todo tipo, al final es coincidir con humanos entonces ya sabemos que de eso pueden surgir muchísimas cosas, entonces pues así empecé yo a retratar gente que me topaba en la calle, que me llamaba la atención su belleza, y después de cierto tiempo me di cuenta que tenía ya un archivo muy grande de rostros que me fascinaban y que esto se volvía un discurso político hacía pasarse al mexicano, un discurso de demostrarle al mexicano que es bello, y demostrárselo con imágenes, y demostrarle también, yo creo que poner la reflexión de lo que no estamos viendo, o lo que no hemos querido valorar, o que no hemos sabido valorar

14:00

Entonces bueno, estos dos mundos estaban paralelamente creciendo, yo como fotógrafo de calle, yo como fotógrafo de moda, yo como comencé en la moda era pues jugando las reglas que juega la moda, que es gente que no es como el mexicano para empezar, o sea, al final no, empecé eso con modelos de agencia que siempre eran pues extranjeras de cualquier otra nacionalidad pero no mexicanas, y al principio me parecía muy normal hasta que llegó un momento en el que yo me enfrenté conmigo mismo y decidí que yo quería hacer moda con la gente que me fascinaba, con la gente que me parecía bellísima, y que es la gente que vive en mi país, y empecé a fusionar mis dos mundos,

14:50

El mundo documental y mi mundo de moda, y bueno, ahí estoy.

15:00

Okay, so while being a Fashion Photographer, he was always photographing and finding portraits of people in the street. He was amazed and in love with all the street styles he found and amazed and valued a lot of beauty that he found in Mexican streets.

When asking people to take their portrait, he came across all kinds of reactions, which is normal when coming across all the kind of human beings he was photographing, he realized after a while, that he had made a very big archive of portraits. And it became a political action or a statement to demonstrate the people, the beauty of Mexican people and the beauty he found in our streets. As a fashion photographer previously to this, he felt it was normal to only photograph agency models that almost always have a concoction beauty. So he decided one day that he did not want to do that anymore. He wanted to photograph the beauty, he loved, the Mexican beauty. Gracias

16:25

That's a rich, rich background to dive into. So what I was thinking of when we were listening to the translation, is the interesting thing to me is that we have a woman like Dalal in a kind of traditionally male space. And then we have a male Dorian, in what could be possibly more of a female initiative. I wouldn't necessarily say that Photography or Fashion Photography is female only because I know there's historically a lot of male fashion photographers, but the initiative of pushing for inclusion and women's beauty is maybe historically more of a female driven thing. And so I'm really curious to know how Dalal found her way into this more male space, creating, I guess, a pocket of inclusion for yourself, and what that's like to navigate that, what was your motivation there? What was your interest? And how does your space of work? How does it organize itself day to day for inclusion?

18:05

Okay, voy a traducir rápidamente. A Zoya le parece muy muy interesante como tenemos este contraste entre una mujer, Dalal, que navega y hoy en día trabaja en un ambiente tradicionalmente masculino, que es el de transporte y diseño de transporte, versus Dorian que está en un espacio en el no queremos decir que es un espacio únicamente femenino, sino más bien la iniciativa históricamente, la necesidad de la inclusión de las mujeres en la moda ha sido liderada por mujeres.

La pregunta es hacia Dalal, ¿cómo se incorpora en el día a día y cómo navega en este mundo masculino y cómo integra la inclusión dentro de él? Thank you very much, we hear you Dala.

19:02

Um, so creating this pocket of inclusion, in transportation or even in design in general, I wasn't initially a conscious decision, I never thought about going into my field thinking that I was going to be the only one, whether that be woman, person of color, or black. It was just a thing that I always wanted to do. And then once you reach those spaces, quote, unquote, in the real world, and maybe not even in a classroom, but in a professional setting, and then you do start to notice that you are the only one or perhaps you're not getting the opportunities that your white or male counterparts are getting, or noticing the way that people are talking about societal issues, things that are encompassed in design in a way that you don't think is necessarily ethical or right and then you become, you come to the conclusion that might just be because of who you are, and the identity that you've grown up in, that you see the world differently from these other people. It also has to do with growing up, I grew up around a lot of people who look like me. The town where I grew up in elementary to high school was a majority African American and Latino. So I didn't think it too much, about being othered in the same way that I do in the design community, because African Americans and the Latinos communities are not well represented in design at all. Especially not in transportation. So coming into the transportation space after I've done four years of Industrial Design, being so hyper aware of my blackness and my womaness, if you will, I came to transportation and it seems as though we haven't even gotten over the hill of women in transportation design or women's space are women in STEM, that I don't even have the opportunity yet to face being black in transportation. I feel like the first read is still "there's a woman here and at this car studio" or "there's a woman at this car made up" and so first you have to get through those hurdles, and understanding that, and I think just, honestly the anger and the frustration of knowing that you have to work so much harder. Because you have to prove that you belong in that space. I think that's what really pushes me to want to create these pockets.

21:36

Gracias Dalal.

Dalal nunca pensó que ella iba a encontrarse en esta situación, en donde iba a ser la única mujer o la única mujer de color, en el mundo de diseño de transporte, ella escogió esta carrera simplemente porque le apasionaba. Ya estando ahí, se dio cuenta que se vio rodeada de un entorno principalmente masculino y blanco en el que no todos tenían las mismas oportunidades, ella específicamente tenía menos.

22:05

Incluso con sus compañeros a la hora de discutir temas sociales, se daba cuenta que su visión de la vida y de la realidad era completamente distintas. Como ella creció rodeada de

latinoamericanos y latinos, todos compartían su misma visión, y para ella, su color y su origen no eran algo con lo que vivía todos los días o pensara en eso. En el mundo del diseño, desde que entró al mundo industrial, ella se volvió 100% consciente y todo el tiempo de su diferencia.

22:40

Hoy en día, en el mundo del diseño de transporte, se da cuenta que están muy lejos de los temas de inclusión, sobre todo en el de mujer, en su trabajo normalmente le dicen “miren este coche que diseñó una mujer”, mucho menos a empezado a poder verse una inclusión en temas de color, entonces para ella es muy frustrante porque tiene que trabajar el doble, tiene que ganarse la oportunidad de porqué está ahí y tiene que demostrar porqué está ahí. Thank you Dalal.

23:15

Thanks, Tanya. So, it sounds like for both, Dalal and Dorian there's like this unconscious journey that you took to get into where you are now, you just kind of followed your instincts and your interest, and then you ended up where you are. And boom!, “oh, I'm like the only person here” or “there's something here that's kind of underrepresented, not focused on nobody's paying attention to it. And so maybe I'm gonna pay attention to it.” And this is very interesting for me is Dorian's Instagram project that he started and I wanted to know a little bit more about that and how you started it, and the results of it so far. And yeah, if Tanya can translate that for us.

24:16

Para Zoya es muy interesante ver cómo tanto Dalal como Dorian siguieron su instinto y su pasión para buscar estos proyectos de Diseño, sin fijarse que probablemente eran los únicos que tenían esta visión o les interesaba lo mismo.

La pregunta ahora va para Dorian, en el sentido de, hablando sobre tu proyecto de Instagram qué resultados has notado. Ya nos contaste un poco cómo empezó, qué resultados has notado o el público cómo lo ha recibido, o qué historias nos puedes contar.

25:00

¿Me escuchan?, ¿sí *Mexicano?*, me imagino que se refiere al proyecto de Instagram *Mexicano*, este proyecto surgió después de esto que les contaba de estar saliendo a la calle y retratar rostros que me llamaban la atención, y después de varios años de estarlo haciendo, yo empecé a mostrárselo a mis amigos, mis amigos muy cercanos con los que estaba trabajando en el momento. Y ellos también se sorprendían mucho de verlo, me alentaban mucho “esto lo tiene que ver más gente”, “esto es un discurso muy fuerte”, entonces, ellos también son editores, eran mis amigos editores, entonces pues lo que se me ocurrió en ese momento fue hacer un libro con los rostros que estaba retratando, entonces pensando en cómo ponerle al libro fue que se me vino a la mente ponerle *Mexicano*, y pensando cómo financiar el libro fue que dije “voy a abrir un Instagram que me deje que la gente conozca el proyecto para que pues luego lo pueda meter a una fondeadora y se haga realidad ese libro ¿no?”, porque hacer un libro es caro, ese era el objetivo del proyecto, obviamente siempre me pareció que era un proyecto muy fuerte, a mí incluso antes de mostrarlo a la gente ya era un proyecto que me había cambiado la vida, y bueno, cuando se lo mostré a la gente, el cambio siguió, ha sido una avalancha muy emocionante, hacer el

proyecto y que la gente lo vea, abrí el Instagram y las reacciones fueron inmediatas, había mucha sorpresa, a mí me emocionaba, me sorprendía porque al principio no sabía cómo lo iba a tomar la gente, tan extraño me parecía el proyecto, tan único, tan el primero también, que yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, de estar mostrándoles rostros que yo veía en la calle y que me parecía fascinante su belleza, no sabía cómo lo iba a notar la gente, la gente empezó a emocionarse muchísimo, las reacciones eran inmediatas, si al primero día de que yo subía una foto, eran reacciones de gente muy sorprendida por lo que estaban viendo, que era pues, ponerles en una fotografía a lo mejor, técnicamente muy bien hecha, un rostro que nos recuerda al mexicano, al final por eso yo le puse *Mexicano* al proyecto, y bueno pues la avalancha de reacciones positivas empezaron a comenzar, y a los 3 meses me llegó la invitación del Whitney que fue a través de Rafa Esparza. Llegó Rafa Esparza que es un artista de Los Ángeles que ahora se ha convertido en un gran amigo, en un gran aliado, me llegó la invitación de estar con él en la Bienal de Arte del Museo Whitney de Nueva York.

28:40

Okay, so how did *Mexicano* on Instagram started? From all these portraits he had gathered in the streets and after doing this for many, many years, he wanted to show this to the world. So his first idea was to create a book of portraits, but to find funding since making a book is very expensive. He created this Instagram account in order to be able to find these funding, the reaction since the beginning have been very interesting, surprising and amazing. He started showing it first to his friends, who supported him, his friends were editors and told him to show these pictures to the world. He found many many surprises, and in the beginning he did not know how these reactions would be. For him, the project seemed very strange at first, but people started to react positively to it. People got excited and surprised especially to see very well taken photography, very well technically photographed of these portraits, with a beauty of the Mexican beauty. So, 3 months after he started his Instagram account, he got invited to the Whitney Museum in New York for the Biennale of Art by his friend Rafa Esparza. Thank you, sigue si quieres, gracias.

30:21

Recibí la invitación para estar en la Bienal de Arte en una pieza colaborativa con Rafa Esparza con muchos artistas, éramos, no recuerdo el número, éramos artistas queer, de piel morena, y todos íbamos a estar dentro de una pieza de Rafa Esparza. Llegó la Bienal de Arte y ahí fue cuando los medios voltearon a ver el proyecto de *Mexicano*, que bueno, al final era un fotógrafo mexicano, está dentro de la Bienal de Arte del Whitney, la Bienal de Arte pues tiene su reputación y ahí fue cuando empezaron a haber artículos, memes, pictolines y la cuenta se llenó de seguidores, y muy muy padre, mucha gente reflexionando con el tema, hacia el tema del racismo y el clasismo que hay en nuestro país, a través de solamente ver rostros. Lo único que yo hago es presentarles rostros, no les cuento nada más, más que la ubicación, y de eso va el proyecto y las reacciones han sido fascinantes, he empezado a mezclar con mi otra parte de la moda, lo cual también ha dado resultados sorprendentes, he llegado a revistas que no pensé llegar, pero justo fue el matrimonio de mis dos visiones ¿no?, la que ya tenía en la moda junto con la que veía en la calle, la que mi trabajo fuera muy visible y que también se alzara la voz por la comunidad queer, por la comunidad mestiza de México, pero también empezando por otro lado, la gente con privilegios reflexionando, dándose cuenta que sí es cierto, sí es un problema del país, que hay que hablar de él, hay que reflexionar y que sobre todo hay que pensar cómo le

podemos hacer porque lo trae en el ADN, el priismo, muchos vicios, muchos vicios los que traemos los mexicanos, pues bueno, creo que por ahí podría ser.

33:27

So, from this collaborative piece that he was invited by Rafa Esparza for the Whitney Museum, which involved queer artists of brown skin. The people, the media, started to pay attention to his work. So, the articles started, with the articles started the pictolines, and the memes. And he started to have more followers in the Instagram account. These became very nice because people started reflecting about racism and classism. He did not say anything in his pictures, he just showed portraits and faces with the location of where the pictures were taken. And then, people did the reflecting by themselves. With fashion, he started to merge the union between the fashion and the photography he had been doing in the streets. And that's when he saw that this union created even more and more reflection, and he reached many magazines that he did not think he would be able to do. One of the surprisings and positive things, was that the voice for queer people, for half blood or mixed race people, the mexican people, started to happen. People of privilege started reflecting on these negative vices we have as mexican people, on this racism and classism, that this has been going on for since forever, like the PRI, which is this political party in Mexico, that seems that these negative visions are in our blood. Gracias. Thank you.

35:25

Thanks. Okay. So that's super interesting. And what I was thinking, that's a beautiful example of, arriving at this place of, "oh, I've got to do this, nobody's doing this work. And so I kind of have to take it on myself in a way." And it's clearly looking at the Instagram of successful or blossoming example of a great social project. And what I wanted to, to look background, to talk with Dalal about, is considering that you're in the academic space still. And in many ways, I see the academic space as like, I think in the Western world, we see the academic spaces, preparation for the real world projects in a way. And when it's not done in the educational space, then you get out into the real world and things can be like "Wait, what, what is going on here?" Where you are now and what you see in the academic space? Like, what do you think can be done in your area of Transportation Design? Whether it be in projects or initiatives? Or in conversations? What do you see can be done in the academic space to bring more inclusion to a diversity to your area and maybe just to Design in general?

37:10

Gracias Dorian, hermoso esta forma de evidenciar y ver cómo, si en algún lugar, en algún sector no se está algo como incluyendo esta forma de belleza o estos pensamientos, tomarlo tú por tus propias manos y hacerlo.

Ahora para Dalal, que te encuentras todavía en el ámbito académico, y en donde como yo veo, y como se entiende en el mundo Occidental, la Academia, es una preparación para el mundo real, pero si no hay herramientas en la preparación cuando sales al mundo ¿qué esperas?, ¿qué puedes esperar? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué puedes hacer?, ¿qué se puede hacer en el mundo académico para generar más inclusión en el área de Diseño de Transporte y en Diseño en general? Thank you Dalal.

38:06

I'm seeing in the academic space that is often mirrored in the career spaces, the unbalance of representation. So oftentimes, especially at the school that I'm attending right now, what I'll see is we have a lot of diversity among the student body, but those who are teaching us and those, the chairs of our school and our programs, they don't reflect that. And I think oftentimes, even in these studios that I might visit, I see that happens a lot, where we might have a really diverse group of designers, but then those who run the company, those who are leading that group, they don't reflect the people who are working for them. And I think oftentimes, we're trying to meet these quotas of diversity in terms of what our student body or what our employees look like, but not necessarily reflected in the ideas that we're producing, or the work that we're doing. So I think, in many ways, we have to look at the way that design is being taught or the way that really any, any art or any academia is being taught and examined the biases that those teachers and those professors might have intentional or unintentional, a lot of it is really is implicit, and has just been ingrained in us having grown up in the Western world or wherever. So doing that, and then that can translate into the students that were producing the students that were graduating, which thus translates into the workforce that we're creating. And by doing that, hopefully empowering people of minorities or women as well, to be able to then go out and lead their own companies or lead their own initiatives, and hire people who reflect them not only in the way that they look and their identity, but also in the ideas that they're producing. Especially in things like user experience design, what's really important is not just trying to find solutions but also to ask proper questions. So as a researcher, someone who is going out to ask someone what they need or how you can make the world a better place you have to first examine the biases that you're coming to because you can very easily ask beautiful questions that are in turn very leading questions you're just going you're not really looking for answers you're almost looking to backup a hypothesis you've already created.

40:41

El desequilibrio se nota en las universidades y en el mundo académico, no tanto hoy en día en los estudiantes en donde podemos ver que estudian minorías, pero sí en los maestros y en los puestos directivos de las universidades. Esto también se observa en los estudios de Diseño en donde se ve que los diseñadores o los que están contratados podrían ser de diversas culturas, género, color, pero no los directivos de las empresas o de los estudios. También en lo que producimos o los mensajes que creamos, no son inclusivos, no reflejan esta diversidad. Tenemos que analizar los puntos ciegos que existen en esta problemática, para que esto se traduzca a los estudiantes, y que los estudiantes de esta forma se empoderen las minorías, para que dejen estos puestos secundarios, se vuelvan en directivos, y estos directivos contraten gente diversa y que versa, y que creen en sus prototipos y en sus diseños estos mensajes de inclusión. Para esto, hay que hacer las preguntas correctas, no solamente buscar las respuestas a una hipótesis ya predeterminada, las preguntas correctas sin miedo a las respuestas. Gracias, thank you.

42:13

Thanks, Tanya. So what you just said about quotas is super interesting. And I wanted to bounce back to Dorian here, because in when I was learning about your background, and your breadth of work, I came to realize that we're talking about affirmative action, like you're one of the only Vogue fashion, that you've done one of the only Vogue fashion covers that represents Mexican beauty with indigenous models. And so, I was wondering if you find this to be just to meet some kind of quota to check a box or because you feel that it was an

honest intention of inclusion and diversity in that magazine, that organization in doing that work.

43:29

Para esto quiere traducir Monse Castera.

Dorian la pregunta es, sabemos que has hecho sobre todo trabajos muy grandes este año, como por ejemplo, la portada de Vogue, que es, una portada histórica, porque es la primer portada con una modelo indígena en Vogue en el mundo, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los cambios que crees que esto está generando? Y también, si crees que todo esto es una cuestión de justo como cumplir con una cuota, que es un poco de lo que habla también Dalal ¿no?, de si es como, sí para cumplir con una cuota, o si sí está generando cambios, y ¿cómo se generaría un cambio desde adentro? O ¿qué crees que es lo que sigue?

43:42

Corona Modelo international in

43:47

boveri. Rudolph does his apprentice in Wallace honors Community Center. Chris gets to Sacramento. He tambien eternian secret scam ghettos as an apostille como Cousteau a they compete on ricotta because

44:20

¿Me escucho? Ya listo. Gracias, sí creo que hablando en general del mundo de la moda sí hay medios para los que este cambio de, ¿cómo se le puede decir? Este cambio de dirección, el del voltear a ver hacia el mexicano, sí puede haber revistas que lo estén haciendo por supuesto por estar a la moda, o como dicen, por hacer check a una casilla, por sumarse al tema de la inclusión, seguramente sí. En el caso de la portada de Vogue, para mí es súper interesante porque ya llevo tiempo colaborando con las editoras de Vogue, en especial con Valentina y con Karla, y siendo muy franco, desde el principio me han dejado ser muy libre, como que han llegado a decirme “Dorian, ¿qué quieres hacer?, ¿hacia dónde vamos?”, y para esta historia de portada la cosa fue exactamente igual, recibí una llamada preguntándome qué tenía ganas de hacer, yo no había hecho el ejercicio de hacer retratos a distancia y eso fue lo que se me ocurrió proponerles, les dije: “no he hecho retratos a distancia, déjenme hacerles unos retratos a distancia y mi idea inicial era pues aprovechar a que como iba a ser un retrato hecho por videollamada, yo podía hacer la llamada a cualquier lugar del país, y podía hacerlo a cualquier lado en realidad, entonces aprovechando eso, mi idea era eso, como hacer un casting nacional de belleza que yo veía nacional y jugar con la ropa que la gente tenía en sus roperos y crear looks ¿no?, esa fue mi propuesta para Vogue y me dijeron que lo hiciera, originalmente iba a ser sólo un retrato, ellos la misión era sólo hacer un retrato y yo me quise proteger porque yo mismo no había hecho el ejercicio de hacer retratos a distancia e hice tres retratos, hice tres retratos, que es el de Karen Vega, que es el de la chica oaxaqueña, que se volvió viral, ella se hizo muy muy muy viral y también hice el retrato de Zeta, el chico que está desnudo en su cama y también hice el retrato, ya no me acuerdo que otro, pero bueno, al fin y al cabo presenté tres retratos y cuando lo vio la editora Vale, me dijo esto va para portada, ¿puedes hacer más retratos?, bueno me dieron muy pocos días pero bueno me las ingenié, busqué más

personas, se completó un portafolio grande de rostros y de personalidades y de regiones del país, y eso fue lo que lo entregué a Vogue, ellas realmente no me dijeron nunca nada, yo sentí mucha libertad, muchísima libertad, yo entregué lo que en realidad yo vengo haciendo con la moda desde hace mucho tiempo, que es, es usar al mexicano como modelo y jugar a la moda como se juega con los modelos, y eso fue lo que hice pero lo hice con videollamada, y pues resultó, que una de esas videollamadas fue Karen Vega, y detonó otra vez la discusión acerca de la inclusión, del racismo, pues al final pues muy bien, yo considero que es muy importante reflexionar, o sea, hay que saber cómo reflexionar, saber cómo discutir y a lo mejor lamentablemente es algo que falla pero bueno, la discusión sigue, y es importante que se hable para despertar este fantasma del racismo y clasismo que tenemos en nuestro país y creemos que no existe.

49:29

So, for the Vogue magazine. Starting sorry, talking about fashion, there is a space for this change of direction. There can be some people that are doing it just for, to be on board of the conversation or just a play a check, in the topic of the Vogue magazine, this is a very interesting topic. I have been collaborating with the editors Valentina and Karla for a while, I feel it is very honest where they come from, they have always given me freedom. They always ask me, "What do you want to do? Where are we going now?", for this book cover, it was a very fun project, I received a phone call, where they asked me, "What do you want to do?" So I decided to experiment with this photography from a distance or a portrait from a distance, these would be with the tool of some phone call or a video call to take a project. So my first idea, since it was going to be a call, I was going to be able to do it this national wide. So I started doing a casting and playing around with this idea. So I played with what the people or the individuals had in their closets, what clothes they had, and starting to play with looks that we could work with. Originally, it was going to be only one portrait. But since I had never done this technique before, to protect myself, I did three, in these phone calls, and in this casting, Karen Vega was there, this mexican oaxaqueña girl that became later viral. Also Zeta was there, the guy I photographed naked in his bed. So I prepared these three photographs, and when Vale saw them, she said, "this is a cover material". And she asked me to do more, with little time. So this was hard, but I did it. It was very interesting, because it became portraits of many places around our country with many sorts of clothes. So I delivered what I have already been doing. I use Mexican models and play around with the look, with their look, as we play around normally with any kind of model. It was by chance that Karen Vega was there. And again, just by doing this, the conversation started again, about racism and classism. And this, this discussion continues. And it's important to talk about this ghost, this ghost that haunts our country.

52:37

Thanks. Thanks, Tanya.

I was thinking about what Dorian was saying and what Dalal was saying. And seeing this journey of two people unconsciously journeying to where they are now in spaces that are not historically represented by people who look like them. And this is, in itself a small act of decolonization, these portraits that Dorian is working on. And placing mexican beauty at the forefront and indigenous models is really unique and a great harness of one's power. And thinking back to what Dalal was saying earlier in our conversation about the limitations that you experience being who you are in the space that you're in, which is that you still have to address the womaness of being there, you haven't even yet got to like the blackness of it or

just the combination of those two things. So I was thinking I was wondering, with that in mind, what do you think? What is your instinct of the possibilities of what you or just Transportation Design can do in the future?

54:25

Para Zoya es muy interesante ver cómo dos personas, se encuentran en un lugar donde históricamente no son representadas, se encuentran navegando este tema de inclusión, estos actos Zoya los encuentra como actos de descolonización, pensando en lo que decía Dalal, en cómo las limitaciones con las que ella se ha encontrado desde el lugar de Diseño en el que ella se encuentra, en el que no ha podido ni siquiera enfrentar la desigualdad por el color de su piel sino empieza a enfrentarse con lo de ser una mujer, ¿cuáles son las posibilidades que ella ve en el Diseño de Transporte para cambiar esto o qué se podría hacer para ayudar a hablar de estos temas? Thank you Dalal.

55:25

That's a really great question. I think because historically transportation has been tied to equity. We know that we live in a country right now, the Western world almost entirely, you know that if you don't have a car, you can't really have a good job, you can't get to work. But we know that it's expensive to have a vehicle. We know that when the car was first designed, it created the suburbs, it created sprawl because people decided that they didn't have to live in these industrial cities. And then what was left was what then became the ghettos, the slums. And unfortunately, in transportation design, we don't have people who, in order to get into Transportation Design, you have to be able to afford to study Transportation Design, right? It is, it is an expensive field to be in. The schools are expensive, the tools that you need, the physical tools that you need to have to do the job can be pricey. So then if you have people who have the privilege to study that, then the only designers you have are people who don't understand what it's like to live in a community where the highways of Los Angeles have torn your neighborhood apart. And now you can't see your cousin who used to live next door to you because their house was demolished by force. So historically, transportation, whether it be the private vehicle or public infrastructure has been tied to elitism and classism. We know that here, even in LA a city that is completely dependent on the car. Most people drive vehicles, we know that in areas of LA where we build infrastructure for the train, it actually makes the property value skyrocket. So the people who that public infrastructure was meant to help, in order to help them get to work without a vehicle now can't afford to live in the spaces that they used to live in. And I think the only way that we can overcome this is by having people who understand what it's like to be of an underserved community, actually getting into the field as what I spoke to earlier, when you have only people who are of a privileged class race, gender identity at the top are the forefront of this industry, then you only get those ideas being regurgitated out, even if your designers are women or of color because they're going to be doing the work that you are asking of them or they're operating under a collective conscious that is generally wealthy and white and male. Those are the types of ideas that we are going to see produced.

58:08

I'm going to give Tanya time to translate that and then I think I have one more question, same question for both.

58:17

Perfecto, es una pregunta muy interesante, porque el transporte siempre se ha asociado con la igualdad, sin embargo, sin un coche no puedes tener un buen trabajo porque no puedes llegar al trabajo, los suburbios se crearon para que la gente no viviera en estos lugares industrializados y se pudieran ir a vivir a lugares más cómodos y así es como se crearon los guetos más cerca de las industrias. Para diseñar transporte, tienes que tener dinero, tienes que poder pagarlo. Tienes que poder pagar la educación y tienes que poder pagar las herramientas caras que se usan para estudiar. Los diseñadores que estudian esta especialidad son privilegiados, entonces ellos no pueden entender lo que significa vivir en un lugar que fue gentrificado y dónde tu comunidad fue lastimada por esta falta de transporte o por esta división de la ciudad, el diseño del transporte público por esto, se vuelve clasista. Porque los directivos o tomadores de decisión no viven en los lugares donde más se necesita transporte, se puede observar en Los Ángeles, en Los Ángeles todos dependemos de coche para llegar a todos lados. Los lugares o los barrios en donde se creó el tren para tener acceso al tren se volvieron más caros, entonces la gente que no puede pagar un coche tampoco tiene acceso al tren porque no puede vivir en estos lugares, se necesita traer a gente de estas comunidades para diseñar transporte, para poder hablar de esta inclusión, se necesita una conciencia colectiva que no sea necesariamente blanca y masculina para entender esta área de oportunidad en el mundo de diseño de transporte. Thank you.

1:00:13

Thanks, Tanya. So I think my final question is going to be the same question for both of you. And you can just speak to it, to your specific industry, experiences and so forth. And so the question is, okay, you're a creative, which means that you have a vision of some kind. So if you had all the inclusive and diversity power in the world bestowed on to you, based on what you see missing in your industry, what is that one change that you could implement right away?

1:01:00

Para finalizar vamos a hacer una sola pregunta para los dos. Ambos son creativos, esto significa que ambos tienen una visión, una visión de su industria, si tuvieran todas las herramientas inclusivas para crear un cambio en esta industria, ¿cuál sería el único cambio que harían?

1:01:22

Let's start with Dalal. Are you comfortable going first? Yeah.

1:01:32

Sure thing, I think. And this is kind of a big task, and it's going to take time to get done. But we're on our way, I think it's, it's really just more representation, higher up. There's a Dominican author and his name slips my mind right now, unfortunately. But he has this great quote about representation building mirrors. And he writes about, if, historically, what we see is that the things that can't see themselves in a mirror are monsters and vampires. And if you're growing up as a child of color, and the only thing that you're seeing, represented back to you in media, is people who don't look like you, then you don't see yourself reflected. And then you might feel like somewhat of a monster. And the thing that I take with me all the time is what I want to do in my life is I want to build more mirrors. For people who don't get to see

themselves, especially young kids growing up who don't get to see themselves in fields that seem like they're very out of reach.

1:02:36

That's beautiful. building more mirrors. I like that.

1:02:39

Yeah, I should know the name of the author.

1:02:41

Feel free to send it to me later. No problem.

1:02:45

Okay, well,

1:02:45

we'll do okay.

1:02:51

Esta idea que tengo creo que es algo que va a tomar tiempo pero que algún día se va a hacer, admiro mucho a un escritor de República Dominicana que habla sobre la representación creando espejos, y tiene una frase de dice algo así, como que, los que no se pueden ver en los espejos normalmente son vampiros o monstruos, si en tu mundo no te puedes ver reflejado en los medios, quiere decir que no te puedes ver a ti en un espejo, crees que eres un monstruo o que eres feo, entonces eso es lo que yo quiero hacer, crear más espejos para que la gente se pueda ver reflejada, especialmente para los niños.

1:03:48

we need to repeat the original question.

1:03:51

No.

Sí igual pienso que es un largo camino, le queda todavía a este tema de la integración, de la justicia, todavía es un largo camino el que queda, pero bueno, un poco la pregunta es más o menos como una especie de fantasía ¿no?, es una fantasía la veo como medio pedir un sueño y pues creo que más bien mi respuesta es un poco cursi, o muy muy cursi, yo siempre digo, pues este tema de reflexionar acerca de lo clasistas que podemos ser porque así es como es el mexicano, este tipo de reflexión en realidad es hacia la gente muy muy cercana a mí, incluso yo mismo he aprendido de esta reflexión conmigo mismo porque yo mismo estaba un poco cegado, y así mí mismo y hacia mi exterior, y esto, empezar a expresárselo a la gente cercana mía, yo siempre les digo "es que tienes que abrir tu corazón" y siempre me refiero a que todo esto se trata de ser mucho más, no sé, no sé si la palabra sea cursi, si la palabra sea más humano, hay que reflexionar acerca de por qué estamos haciendo las cosas, de por qué pensamos lo que pensamos, de por qué estamos actuando como estamos actuando, pues no sé si tenga que ver con esta cosa de abrir el corazón, dejar de pensar solamente en mí y pensar más en los demás, no sé, eso sería lo que yo diría.

1:05:50

The same as Dalal. I think this is going to be a long way, this justice and integration thing. But the question is around a fantasy, to ask for a dream, in this topic of classism or class, like the way the mexican do it. It's also inside me. I see it reflected in myself. I was also blind. I expressed this thought to the people near me. And it might be very cheesy, or something cheesy, yes. But I always say "open your heart, be more human". Reflect on why do we do this? Why do we think in this way? Open your heart again. And I say to myself, don't think only on you or me and think more about others.

1:06:55

Thanks, Tanya. That's really beautiful, building more mirrors and opening your heart. That's like the theme here. So I think that we've covered a lot and we've gone pretty in depth, and we have used all of Tanya's translation skills. So thanks so much Dalal and Dorian, for attending tonight and being our guests and for sharing your stories with us. You both have, like incredible work that you're doing. And being in spaces and doing things that just existing there's kind of a radical act in itself, and we're very appreciative of your time, and we're very appreciative of everyone who attended tonight to support us.

1:07:49

Inclusive conversations is produced by Manifold and Inclusive Design consultancy that connects mission driven researchers and designers to projects that drive positive social impact. This podcast is our safe space for unique and diverse conversations with people and creatives working towards more inclusion in the world. You can find out more about both Dalal and Dorian by visiting the show notes on our website. Just go to hellomindful.com forward slash conversations.