

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

TÍTULO:

Fanzinoteca Liberada

TEMA:

Archivo de fanzines y convocatorias abiertas como despliegue de una red de resistencia.

Jano Secreto

DNI: 38983746

Leg. 67861/1

Tel: 2317-473831

E-mail: asfixiafanzine@gmail.com

Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent

Diciembre 2020

Resumen

Este Trabajo de Graduación consiste en la recopilación, construcción y difusión de un archivo físico de publicaciones de todas partes del mundo realizadas en contexto de pandemia. La FANZINOTEKA LIBERADA, ubicada en la ciudad de La Plata, ofrece acceso a producciones artísticas de forma organizada en un espacio unificado fuera del plano virtual. El objetivo es materializarlas para evitar su extravío en el flujo de sobreinformación web. En tiempos de distanciamiento social, busca registrar y visibilizar la resistencia del “hazlo tu mismo” que, gracias a la fuerza de las alianzas del accionar colectivo y el carácter global de la herramienta internet, fueron posibles.

Palabras claves: fanzines, archivo, pandemia, redes, resistencia.

Autopublicaciones y arte colaborativo en redes

A lo largo de la historia, ante la necesidad de expresión y comunicación de ideas en situaciones de crisis socioeconómicas, la autoorganización en redes de apoyo mutuo artístico ha sido crucial. Durante las décadas del 60 y 70 emergieron iniciativas editoriales que impulsaron diversos proyectos excediendo los límites convencionales del arte impreso. Los circuitos de arte correo se caracterizaron por la apropiación y la resignificación, estableciendo lógicas de intercambio horizontales y en red. Se destaca el trabajo del artista argentino Edgardo Antonio Vigo que, durante la dictadura, frente a la persecución y represión sistematizadas, impulsó un canal alternativo de comunicación entre artistas de diferentes partes del mundo. Vigo también editó numerosas publicaciones híbridas o revistas ensambladas, siempre con aportes de otros artistas.

A su vez, los años de posdictadura arrastraron resabios del silenciamiento que fueron el caldo de cultivo para nuevos canales de expresión. Una fotocopia doblada por la mitad, abrochada y estallada de información fue el comienzo de toda una cultura gráfica alternativa proveniente del movimiento punk. Patricia Pietrafesa es referente y precursora en Argentina de lo que se conocería como fanzine, un tipo de publicaciones que se acercaba a las propuestas del arte correo o las revistas

subterráneas cuya premisa motora era denunciar la realidad represiva de los años 80, todo aquello a lo que no se podía acceder en los medios hegemónicos de comunicación, extendiendo un llamado a la organización y acción a quienes no deseaban sostener ese halo de silencio. En *Resistencia* (2013), libro que recopila fanzines y otros materiales impresos y autopublicados de la escena punk local entre 1984 y 2001, Pietrafesa recupera la noción *hágalo usted mismo*: una forma de expresión artística que se transitaba haciendo y aprendiendo a hacer en el mismo proceso con un espectro de creación sumamente diverso, pero desde lo *urgente*.

La producción de auto publicación y micro edición aumentó crecientemente en los últimos años, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Alejandro Schmied (2018) define a estas prácticas de la siguiente manera:

Digo micro edición refiriéndome a la edición muy pequeña, artesanal o no, relacionada generalmente a una determinada escasez, a lo efímero, quizás frágil o volátil, iniciática. Pero también a aquella edición que tiene importantes dimensiones micropolíticas, que puede atravesar – o confluir – en nuevas subjetividades, a veces opuestas, afirmativas, *nuevos modos de hacer el mundo*. (Schmied, 2018, p.5)

En relación a lo dicho anteriormente, en la actualidad, internet posibilita y dinamiza formas de producir colaborativas facilitando el encuentro y la organización. Experiencias similares que se dan en distintas partes del país y del mundo, pueden reconocerse y converger. Un gran disparador de esto son las licencias copyleft, las cuales propician el libre uso y distribución de las publicaciones de forma consciente preservando las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados, permitiendo *colectivizar el conocimiento*.

Para este proyecto parto de mi experiencia en la realización de fanzines y publicaciones individuales y colectivas, la mayoría de las veces organizadas mediante convocatorias abiertas y colaborativas. En ese marco fueron editados los fanzines *Asfixia* (2015), *Alimaña* (2015) *Gritar-zine colectivo* (2016), *Vómito 1 y 2* (2018) y *No coman mierda (poesía visceral para sobrevivientes)* (2019). A su vez, tomo como referencia local de publicaciones con características similares, que buscaban promover modos de creación y circulación de las producciones libres y sin estructuras jerárquicas, a *Crónica Mutante* (2015), un zine autogestionado de la ciudad de La Plata. Otra referencia de importancia para este proyecto, sobre todo para pensar las publicaciones desde convocatorias colectivas de reedición de un

material preexistente, es el Remixado Gráfico realizado en el marco de PRESION Festival de Gráfica contemporánea (2015). El Remixado Gráfico planteaba la siguiente consigna: “El juego gráfico comenzaba descargando una o más imágenes del archivo de imágenes recibidas que se fueron subiendo al sitio web Presión Gráfica 2015. Desde ahí podían ser descargadas libremente para luego ser reversionadas” (Valente, 2018, p.13).

Finalmente, En relación a las acciones colectivas, me interesa recuperar experiencias en las que participo activamente como TRANZA Encuentro Federal de Gráfica (2017) o MANADA LABORATORIO TALLER (2019), proyectos donde se impulsan de forma conjunta eventos, ferias y acciones colaborativas. Si bien el contexto de pandemia y aislamiento nos impidió encender la llama que significa encontrarnos e intercambiar arte y estrategias, la virtualidad habilitó formas alternativas e insistimos en nuevas estrategias desde el cuidado mutuo.

Archivos virtuales/archivos materiales

En la actualidad la necesidad de conservar estas publicaciones surge debido a su progresivo reconocimiento como prácticas artísticas y al deterioro de su materialidad. Pueden mencionarse diferentes iniciativas con la misma impronta, que promueven la conservación y difusión de este tipo de materiales gráficos. Por ejemplo, el “Archivo de culturas subterráneas” (2010), que resguarda parte de la historia punk local de forma virtual, creó un sitio web donde se encuentran producciones culturales independientes de carácter alternativo, elaboradas desde el retorno de la democracia hasta nuestra actualidad. Por otro lado, en la ciudad de Córdoba el colectivo de auto publicadores “*Fanzine Time*” organiza *Festival Ctrl+ P: Semana intergaláctica del fanzine*, que consiste en una muestra de auto publicaciones que son donadas por sus autores/ editores y posteriormente catalogadas para conformar un acervo de micro ediciones que puede ser visitado en *Casa 13*, el lugar donde se estableció de forma permanente el archivo. Y en nuestra ciudad, la *Fanzinoteca de La Plata, Berisso y Ensenada*, impulsada por Lino Divas, que actualmente está a resguardo del proyecto *Impreso por Mí*.

Las fotocopias sufren el paso del tiempo y la virtualidad sufre la pérdida de lo tangible. Este proyecto busca poner en tensión *procesos de archivar* que se dan en

la actualidad, en este caso, transitar un camino inverso al habitual, de lo virtual a lo físico. Creo fundamental la necesidad de atesorar y reconstruir este pedazo de la historia que en contexto de aislamientos impulsó a la configuración de nuevas estrategias de encuentro y difusión entre artistas. Muchas publicaciones individuales y colectivas fueron liberadas en diversas plataformas para poder ser vistas online o descargarse gratuitamente. La construcción del arte y la cultura en nuevos formatos permitió lograr la circulación del contenido. Muchas plataformas donde se suben las publicaciones buscan asimilar la experiencia física, por ejemplo, el efecto de pasar la hoja del fanzine y el ruido que eso genera. En otras se suben directamente en pdf, editadas y listas para imprimir.

Publicar y difundir en pandemia fue y es un acto de resistencia considerando que el acceso a la cultura de forma presencial estuvo restringido durante esta emergencia sanitaria, y en algunos casos lo sigue estando. Desde la urgencia del hacer colectivo, y en sintonía con los proyectos anteriormente mencionados, en abril del 2020 realicé un fanzine de convocatoria abierta llamado “Pandemia”, impreso y subido a las redes de forma liberada (copyleft) (Figuras 1, 2 y 3). Posteriormente, descubrí que había una gran cantidad de micro ediciones bajo el mismo concepto en todo el mundo. A partir de identificar estas múltiples publicaciones surge la Fanzinoteca Liberada que pretende reunir el material que está circulando por la web para armar un archivo físico.

Potenciar la red

En relación a lo mencionado anteriormente, la Fanzinoteca Liberada parte de la creación de un sitio en la plataforma Instagram, elegida por su alcance masivo. Se inició una convocatoria abierta con tiempo indeterminado a través de un flyer (Figura 4). Empezaron a llegar fanzines por medio de mails, esto dio lugar al diálogo con personas de diferentes partes del mundo. Así se fueron generando intercambios de conocimientos, más allá de la producción que enviaban, que germinaron en diversas redes de alianza mundial.

También se comunicaron otros que habían logrado la materialización de las publicaciones por sus propios medios que querían donar ejemplares. Se dieron encuentros de forma presencial que llevaron a propuestas desde el intercambio,

invitaciones a la participación en eventos como la Feria del libro Anarquista que se retomó recientemente y acciones gráficas de pegatinas en la vía pública con el grupo Femigrabadoras en la ciudad de La Plata como forma de manifestarnos frente a la represión del código de convivencia que propuso el actual intendente Julio Garro en la ciudad de La Plata, donde se podía palpar la expansión de esta red y la necesidad de juntarnos desde la resistencia con lemas como “Nos organizamos o desaparecemos”, “¿Preferís amoldarte o desarrollar estrategias?” o “Hackeá la realidad”, entre muchas más.

De esta forma se va generando, entre quienes participan, un lazo invisible por la misma acción colectiva de la que son parte y lo que ésta desencadena como resultado del encuentro.

Materializando lo digital

“(…) producir, movilizar, y generar interrogantes sobre el estatuto de obra y artista”.
Crónica Mutante (2017)

La red social de la fanzinoteka fue pensada como un canal alternativo de difusión para generar interrogantes sobre el estatuto de obra y artista. Estas publicaciones funcionan como archivo y registro de la historia en un hecho que modificó las formas de encuentro y que apostó a colectivizar el conocimiento, ya que la gran mayoría de los zines son publicaciones liberadas o colectivas desde convocatorias que, de cierta forma, son llamados al accionar y a no olvidar.

Utilicé Instagram estratégicamente como canal para mayor alcance de difusión en las convocatorias y la visibilidad de las publicaciones. También existe un sitio web en la plataforma Wix que muestra todo el contenido unificado.

La estética de las plataformas visualiza los zines como un todo, es decir les da entidad y fuerza como conjunto. Comenzó con el flyer de convocatoria realizado con imágenes de objetos escaneados que empleo a la hora de crear fanzines como cúter, plancha de corte, tijeras, papeles, tipografías recortadas, cinta adhesiva, algunos chorreados y símbolos que provenían del fanzine Pandemia. Cada ejemplar que integra este archivo, es publicado en la plataforma con una descripción de cómo llegó a mí. A su vez se muestran videos de aquellos zines que sean plegables para visualizar su totalidad. También diseñé una imagen para la versión digital y física.

Por otro lado, el momento de darles vida en forma de papel a las producciones digitales que me enviaron implicó rearmar las ediciones, ya que los fanzines estaban pensados y producidos para circular en plataformas webs. La compaginación para el armado de las páginas me hizo considerar la selección de tamaño de acuerdo al contenido de la publicación, lo mismo con las decisiones de los papeles y los tipos de impresión. Siempre manteniendo cierta fidelidad con la propuesta inicial de quien lo realizó y a su vez generando un diálogo con los autores en la toma de las decisiones que he ido llevando a cabo. De acuerdo al sentido de cada pieza fui sumando objetos, hojas guardas, papeles de colores y demás cosas que reforzaban la propuesta de su contenido.

Las publicaciones fueron y están siendo impresas en lugares autogestivos e independientes en la ciudad de La Plata como Imprenta cooperativa e Hitolab. Esta decisión también continúa el despliegue de la red de resistencia y el apoyo entre pares además de la materialización de los zines, y visualiza el accionar colaborativo.

Rompiendo fronteras

En cuanto a lo de dicho anteriormente la Fanzinoteca cuenta con algunos reeditados e impresos por mí, entre los que estaban publicaciones de otros países como Colombia, México y España. Esto amplió la diversidad de contenidos influenciados cada quien por su contexto. A su vez, uno de los zines tiene contenido fotográfico sobre la explosión gráfica en Chile durante el estallido en octubre de la revuelta social. Contiene afiches, estenciles y demás intervenciones en las calles, información que es directa de quienes lo realizaron, contando su experiencia de viaje y de shock en un momento donde empezaba el aislamiento social preventivo. Casi un recordatorio de los espacios ganados de las luchas en las calles. Este proyecto me pareció un gran ejemplo de apoyo donde la publicación funciona como puente de expansión de la información y de acompañamiento entre pares, ya que lo recaudado de la venta de los zines es destinado a los presos políticos y a sus familias, una forma de seguir rompiendo barreras y fronteras.

Agrupar y organizar un archivo

La catalogación de este tipo de producciones artísticas es compleja por la gran diversidad de propuestas y la ausencia de límites a la hora de crear. Cabe

mencionar las observaciones de Nicolás Cuello y Luca Disalvo (2019) que visualizan la amplitud que es el fanzine y el punto de encuentro entre tal diversidad:

En su modalidad de compaginación fácil, el fanzine da cuenta de estas premisas, en tanto confección instintiva y deseante que incorpora la particularidad del papel cortado, las tipografías artesanales, el collage, el espesor de la tinta china, la precariedad de la fotocopia, los temblorosos dibujos hechos a mano, el filo punzante del alfiler de gancho, el tiempo ansioso de quien corta y pega, la monstruosidad, la parodia, el ridículo, y el asco con el que se representa al poder, entre muchas imágenes. Una vez más, toda esa maquinaria de signos y afectos está concebida de antemano para moverse y proliferar, funcionando solo en tanto copia, reiteración, múltiple, veloz (Cuello, 2019, p.296).

Pero hay ciertas características que se asimilan, no tanto con su contenido o la técnica que utilizan en cuanto la materialización sino desde la impronta que se le da a la hora de crearlo. Comencé determinados grupos principales: los fanzines que son liberados y los que permanecen bajo derechos de autor. Luego estos grupos se ordenan en subcategorías: Individuales, Colectivos, Convocatoria, Reedición. A su vez, se vuelven a subdividir si son individuales y colectivos, por motivación propia o si surgen desde la propuesta de alguna institución. En el caso de tratarse de la categoría Convocatoria se diferencian en abiertas o específicas, y en este último caso, si hacen referencia a su contenido (Figura 5).

Todo esto fue asentado en un archivo de Excel y los fanzines fueron sellados con el logo de la Fanzinoteka Liberada para reconocerlos y evitar que se extravíen.

Además, desde la Fanzinoteka está previsto el lanzamiento de la convocatoria Re(d) Armarse, en cual se accederá de forma liberada a un archivo de drive con las imágenes del fanzine colectivo "Pandemia". El foco de la convocatoria estará puesto en la experiencia de reedición para ver la mutación del contenido, desde el collage y la fragmentación de las imágenes, siempre apostando a la construcción colaborativa tan enriquecedora que nos permite salir de la individualidad y cuestionarnos ¿qué es obra, qué/quién es artista y qué/quienes son público? Estas publicaciones se proponen cuestionarlo todo, hasta la quietud, porque están en constante crecimiento alterando lo establecido, desde sus técnicas hasta sus contenidos. Plantear una propuesta diferente donde la obra puede comenzar en un flyer, terminar en una plataforma liberada para ser impresa en otra parte del mundo y reinventada sin genio creador, sino desde redes que crean juntas nuevos mundos posibles aquí y

ahora. El material resultante pasará a formar parte de la categoría Reedición de la Fanzinoteca Liberada.

Habitar espacios de resistencia

El archivo encontró un lugar permanente, aunque la propuesta está anclada a la circulación y crecimiento constante del mismo, abriéndose a nuevos proyectos a futuro. Benteveo Espacio Cultural, que cuenta con diferentes talleres y estudios artísticos en la ciudad de La Plata, además de tener una tienda fija de venta de producciones de diferentes artistas, será el lugar de acervo de la fanzinoteca por el momento.

Esta fue una de las propuestas que surgieron desde las alianzas tejidas al compartir acciones colectivas y colaborativas con la gente de ese espacio cultural. Por ejemplo, el ciclo artístico que llamado Vereda Gráfica del que participamos con Manada Laboratorio Taller, creando una posta de impresión en serigrafía desde la propuesta de la estampa al paso. Vereda Gráfica a su vez fue parte del Circuito Gráfico, que coordinamos desde TRANZA: un recorrido donde participaron cinco espacios culturales de la ciudad de La Plata (Benteveo, Ramos Generales, Magia Negra, El espacio, El Fotoclub), con diferentes propuestas de ferias, estampas al paso y apertura de talleres /tienda. A partir de estas acciones se fortalecieron lazos y surgió la idea de llevar adelante una fanzinoteca que se extienda en temáticas, dándole lugar a un sector para el archivo de la Fanzinoteca Liberada, que permanecerá ahí durante un lapso determinado de tiempo. Por tratarse de un espacio con constante tránsito de personas diversas y, a su vez un público específico del ambiente gráfico, permite seguir ampliando la red a futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Berlini, M.; Boyeras Baldomá, P.; Fuchila, S.; Lucentini, V. ; Rimola, M. ; Alvarado Vargas, J. (2017) "Crónica sobre crónica: fanzine autogestivo, colectivo y participativo". Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales-JEIDAP. Recuperado de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66584>
- Cuello, N. y Disalvo, L. (2019). Ninguna línea recta. Contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina 1984-2007. Buenos Aires: Tren en movimiento.

-Pietrafesa, P. (2013) Resistencia. Registro Impreso de la cultura punk-rock subterránea, buenos aires 1984-2001. Buenos Aires: Alcohol y Fotocopias.

-Schmied, A. (Ed.). (2018). Libro de Fanzines. Buenos Aires: Tren en Movimiento.

-Valente, A. (2018) “Gráfica artística y nuevos medios. Modos de producción y circulación en Presión Festival de Gráfica Contemporánea”. En: ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación, no. 15, pp.35-50. Recuperado de: <http://asri.eumed.net/15/grafica-artistica.pdf>

PROYECTOS DE REFERENCIA

CRÓNICA MUTANTE (2016) Auto-publicación “Otro canal de difusión para las producciones artísticas actuales”, La Plata. <http://issuu.com/cronicamutante>

FANZINETIME (2010) Grupo de fanzineres, Córdoba. <https://fanzinetime.wixsite.com/ctrl-p>

FANZINETECA CTRL+P (2018) Archivo permanente de fanzine en Casa 13, Córdoba. https://www.instagram.com/fanzineteca_ctrlp/?hl=es-la

MANADA LABORATORIO TALLER (2019) Gráfica transfeminista, La Plata. <https://www.instagram.com/manada.laboratoriotaller/?hl=es-la>

Remixado Gráfico (2015) Presión Festival de Gráfica Contemporánea, La Plata. <http://presiongrafica.blogspot.com/>

TRANZA (2016) Encuentro Federal de Gráfica, La Plata. <https://www.instagram.com/tranzafestival/?hl=es-la>

ANEXO

Figura 1: Flyer de la convocatoria para el "Zine Pandemia" editado por Asfixia en abril de 2020.

Figura 2: "Zine Pandemia" publicado por Asfixia en agosto de 2020.

Figura 3: Reedición de "Zine Pandemia" desde ediciones cartoneras por Fungis.

Figura 4: Flyer de convocatoria para la Fanzinoteka Liberada publicado en la plataforma Instagram.

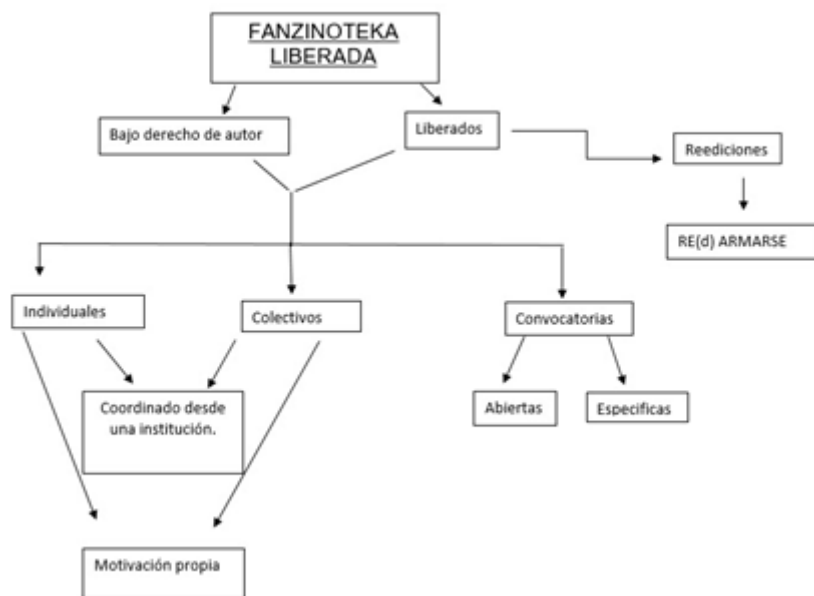

Figura 5: Modos de organización de la Fanzinoteka por categorías y subcategorías.