

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una
fanzinoteca feminista-queer.

Doctoranda: MARÍA ÁNGELES ALCÁNTARA SÁNCHEZ

2015

**UNA ARCHIVA DEL DIY (DO IT YOURSELF):
AUTOEDICIÓN Y AUTOGESTIÓN EN UNA
FANZINOTECA FEMINISTA-QUEER.**

DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Doctoranda: MARÍA ÁNGELES ALCÁNTARA SÁNCHEZ

Tesis doctoral dirigida por:

D. PEDRO ORTUÑO MENGUAL

TESIS DOCTORAL, 2015

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado económicamente y burocráticamente haciéndome la matrícula y arreglando papeles cuando he estado fuera, supongo que esperan de esta tesis algo *productivo*, espero no defraudarles. Gracias a Gloria Anzaldúa por la lengua de fuego y a Clarice Lispector por el huevo y la gallina. A Pedro Ortuño por ser un director de tesis atento cuidadoso y paciente, a mi asesora Rían Lozano de la Pola durante mi estancia en el PUEG por abrir mi mente a los feminismos y estudios descoloniales, a Marisa Belausteguigoitia por las lecturas que me ha dado en sus seminarios y que ya van dentro de mí. A todo el equipo con el que he trabajado en la cárcel de mujeres en *Santa Martha Acatitla* y a las mujeres internas artistas-muralistas-fanzineras de las que he aprendido tanto. A Maite Garbayo por ayudarme con la tesis y mi estancia en México, a Amor Teresa Gutiérrez por ayudarme a contar, a Fru Trejo que me ha sufrido en los peores momentos y ayudado en los mejores. A Jesús Arpal Moya compañero y amigo con el que trabajo en Jeleton desde 1999 y ha estado presente en todo el proceso de la tesis. A la librería *La Canibal* por proveerme de tantos libros, a Iván Munuera por la exposición en Murcia de mi archiva y conectarme con *Fru star Fru* y su instalación de ensueño para una *riot grrrl* adolescente que me hubiera gustado ser si no lo fui un poco; y por decir que le recuerdo a Kathleen Hanna. A Enrique Arriaga por contar con Jeleton y mi archiva en la *Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo*. A Iurhi Peña mi compañera en *Yo, la peor de todas* por introducirme en los fanzines mexicanos feministas. Y como no a todas las fanzineras con las que he colaborado en los fanzines *Miau*, *Fempunk*, *Feminizine*, *Mujeres con Pajarita*, *Los Archivos de Beauvoir*, *Blood*, *Bravas*, *Nenazas*, *Bulbasur*, *Siterhood* a Franzina y Cati por las entrevistas. A Rosa Parma y Jorge Nuñez de *T-Festa*, *Arrezife* y *Puerta* por contar conmigo siempre. A Marc Vives por invitarme a presentar mi archiva en *Secció Irregular*. A todas aquellas que han cargado con fanzines y discos para mi archiva, a *La Fonográfica General de Barcelona*, a Andrea Galaxina por lo que hace y haremos. A María Bilbao y *Hello Cuca* por ser las que me metieron en esto. A las *Riot Grrrl* de los 90 y las de ahora: punk ahora, punk presente, punk, feminismo y DIY!

A todos los *Ladyfest* que he asistido y al *HTF! (TransHackFeminista)* en Puebla por hacerme sentir tan bien. A los programas de radio *Hacia el Sur en el Atlántico*, *Tirando Bombitas*, *Ruda FM*, *enREDadas* y *Sangre Fucsia*. A todas las veces que me he enfadado y a Audre Lorde porque gracias a ella he sabido que hacer con la ira.

*El fanzine es amor
el femzine es la verdad, léelo.*

(Iliana Martell, 2015)

INDICE	9
INTRODUCCIÓN	
(Hipótesis / Objetivos / Metodología)	15
PARTE PRIMERA: EL FANZINE COMO PRÁCTICA ARTÍSTICA.	
1. ¿QUÉ ES UN FANZINE? Y EL PROBLEMA DE DEFINIRLO.	29
1.1. Definición etimológica.	30
1.2. Pautas y ética del fanzine.	32
1.3. Una definición de fanzine desde <i>Una Archiva del DIY</i> : la fan, la fanzine, el femzine.	37
2. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DEL DIY	
(DO IT YOURSELF/HAZLO TÚ MISMA).	43
2.1. En colectivo: DIWO (Do It With Others / hazlo con otras) o DIT (Do It Together, hacedlo-juntas).	46
2.2. Método autodidacta.	47
2.3. Hecho a mano.	48
2.3.1. Asociación con el emprendizaje.	50
2.3.2. El <i>Craft</i> [artesanía, el punto, ganchillo].	54
2.4. Autogestión como base.	55
2.4.1. Formas de recaudación: fiestas, <i>merchandaising</i> , conciertos.	59
2.4.1.1. <i>Crowdfunding</i> , fondeadoras o micromecenago.	61
2.4.1.2. En asociación con la Institución.	63
2.5. DIY (hazlo tú misma) desde <i>Una Archiva del DIY</i>	68

3. TEMÁTICAS Y GÉNEROS EN LOS FANZINES:

NECESIDADES Y URGENCIAS.	71
3.1. El fanzine de fan u homenaje.	73
3.2. Fanzines colectivos.	76
3.2.1. La <i>no-autoría</i> : el uso de seudónimo y el anonimato.	78
3.3. Fanzines del día.	80
3.4. Fanzines manual o fanzines DIY.	81
3.5. Fanzines a partir del formato: Cartoneras, Editorial Textilera, CD-zine.	83
3.6. Fanzines Feministas (Femzines o Femizines) desde <i>Una Archiva del DIY</i>	90

4. LA DECISIÓN MARCADA DE LA APARIENCIA FORMAL:

ESTILOS Y GUSTOS COMO IDENTIDAD.	97
4.1. Apariencia formal: diseño, formato e impresión.	97
4.1.1. Publicación en internet.	104
4.1.2. Detalles, regalos y complementos.	106
4.1.3 <i>Low-fi</i> [baja fidelidad].	109
4.2. Condiciones socioculturales y rasgos identitarios asociados al fanzine.	112
4.2.1. De la periferia al centro y viceversa.	112
4.2.2. La nostalgia.	115
4.2.3. Edadismo (condicionante de la edad).	116
4.2.4. Posicionamiento contracultural.	120
4.2.4.1. Fotocopia vs. revista profesional.	125
4.2.5. La hegemonía del gusto.	127
4.3. Estilos y gustos como identidad desde <i>Una Archiva del DIY</i>	128

5. DISTRIBUCIÓN: DEL MANO A MANO AL BOCA A BOCA.	135
5.1. Ferias, jornadas, mercadillos y encuentros.	135
5.1.1. Distribuidoras y editoriales.	138
5.1.2. Espacios, medios y recursos institucionales.	142
5.2. Librerías, tiendas de discos, conciertos y eventos.	144
5.3. Copyleft, Copylove, Copyfight.	145
5.3.1. El ISSN en los fanzines.	148
5.4. Los medios digitales, e-zines, podcast, canales de video y redes sociales se añaden como medios de distribución.	149
5.4.1. E-Zines, Webzines.	151
5.4.2 Radios Libres, Podcast.	154
5.4.3. Video-zines, seriales.	154
5.4.4. Redes sociales.	156
5.4.4.1. Páginas y grupos de trabajo.	157
5.5 Distribución: reformulación constante en <i>Una Archiva del DIY</i>	158

PARTE SEGUNDA: EL FANZINE Y SU CONTEXTO HISTÓRICO.

6. ANTECEDENTES E INFLUENCIAS DEL FANZINE, DE LA IMPRESA A LA FOTOCOPIADORA.	163
6.1. <i>Herstory</i> : la historia contada con y desde ellas.	163
6.2. <i>Omnia sunt communia</i>	167
6.3. <i>Arts and Craft</i>	170
6.4. Vanguardias (<i>avant garde</i>).	173
6.4.1. Agitprop: agitación y propaganda.	174
6.4.2. La generación Beat.	176
6.4.3. El Situacionismo.	178
6.4.4. Fluxus	179

6.4.5. Mail art	181
7. EL <i>PUNK</i> : MOMENTO ÁLGIDO DE DESARROLLO Y SU NO MORIR.	184
7.1. Antecedentes del punk: prensa radical.	185
7.1.1. <i>Las Panteras Negras</i>	188
7.1.2. El colectivo W.I.T.C.H.	194
7.2. Una revisitación del punk con perspectiva de género.	201
7.2.1. <i>Las Guerrilla Girls</i>	215
8. FANZINES HECHOS POR CHICAS. <i>LAS RIOT GRRRL</i>	223
8.1. <i>Ladyfest</i> festival feminista-queer autogestionado.	233
8.1.1. <i>Girls Rock Camp</i>	236
8.1.2. <i>Riot Grrrl Collection</i>	237

PARTE TERCERA: UNA ARCHIVA DEL DIY, PROPUESTA DE ANÁLISIS.

9. LA TEORÍA DE LA PRÁCTICA EN <i>LA ARCHIVA</i>	243
9.1. Mascaradas: <i>Una Archiva del DIY</i> , <i>Missarchive</i> y <i>Helenística Fénix</i>	254
9.2. Lenguajes: música y el dibujo, empoderantes y performativos.	257
9.3. Fichas de actividades que ha promovido, organizado y colaborado <i>Una Archiva del DIY</i> desde 2005.	263
9.4. <i>Mapa colabora-afectivo</i> de <i>Una Archiva del DIY</i> en el Estado Español y México.	307

10. MISSARCHIVE: UN ARCHIVO DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA - QUEER.	311
10.1. Inventario de fanzines <i>feministas-cuir</i> en <i>Una Archiva del DIY</i>	317
11. HELENÍSTICA FÉNIX: UN ESTUDIO HERMENÉUTICO DEL IMAGINARIO EN LOS FANZINES FEMINISTAS.	325
11.1. <i>Las 272 esferas de Helenística Fénix para el Hieroglyphica de Una Archiva DIY (texto)</i>	327
11.2. <i>Hieroglyphica de Una Archiva DIY</i>	331
11.2.1. Despliegue <i>Hieroglyphica</i>	333
CONCLUSIONES	339
BIBLIOGRAFÍA	349
RESUMEN	371
SUMMARY	373

INTRODUCCIÓN

Desde el 2005 mi práctica artística se abre al mundo del activismo feminista vinculado al fanzine a partir de mi involucración como voluntaria en el *Ladyfest Spain 2005* y observo que existe una necesidad en visibilizar esta actividad que se está generando, los cambios que está produciendo en las formas de hacer y comunicar, las redes de activismo y procesos artísticos en creciente efervescencia. Es ahí cuando me planteo realizar una tesis doctoral basada en un *Archivo DIY (Do It Yourself/hazlo tú misma¹)*, una *fanzinoteca feminista-queer* que pueda servir de referente a futuras generaciones de estudiantes en *Bellas Artes* y otras disciplinas transversales. En todos estos años, han surgido proyectos de bibliotecas, archivos y fanzinotecas en los que personalmente he estado vinculada, dado el interés creciente en el contexto del mundo del arte.

Con la creación del archivo podía conjugar mi labor de artista, mi práctica e intereses con una investigación que fuera pertinente y urgente (Rogoff, 2011), y que siguiera vigente en el futuro por los temas que tratara y que se nutriera también de una parte teórica importante. Que hablara de prácticas mías y no sólo mías, prácticas compartidas y temas de actualidad que se pudieran compartir y en la Academia.

¿Cómo investigar y poder compartir esta información? Si era necesaria y cómo se plantearía. El tema era de interés y estudio en el momento que parte esta tesis en el 2011 y continúa siendo un tema de interés incluso creciente como podemos ver en la amplia gama de ferias y exposiciones de autoedición que suceden durante todo el año en el Estado Español y México donde he ampliado mi campo de estudio estos dos últimos años.

La creación de este archivo sería más bien la creación de un *no-archivo*, un *oxímoron* de archivo (Romero, 2009). Teniendo en cuenta que muchas de estas ediciones no estaban

---

1. "Hazlo tú misma" es una cita a la conferencia de María Bilbao sobre *Ladyfest* en las *Journées DIY* organizadas por Jeleton en París, 2009. En la que se hablaba de la importancia de la filosofía DIY (Do It Yourself/Hazlo tú misma) en el movimiento *Riot Grrrl* en Olympia (Washington) en los años 90 y su influencia en la actualidad.

hechas o no quieren depende cómo entrar en un archivo con un sistema hegemónico que repite clasificaciones y lugares excluyentes, donde estas iniciativas no entraban o no estaban representadas, con difícil acceso (Woolf, 2008). Si esto está cambiando y ahora sí que hay interés tanto por la institución como por las creadoras de estos fanzines es uno de los temas de mi archivo a estudiar el *por qué* y *cómo*, y qué lugar van a tener esas nuevas entradas en esos archivos, si es posible incidiendo.

Hipótesis

Mi hipótesis parte de la observación, seguimiento y experimentación de la proliferación de la autoedición asociado a momentos de crisis económica. En la actualidad hay numerosas ferias de autoedición y los museos y la academia se están interesando e integrando estos métodos y ediciones. Desde mi práctica y dentro de una línea feminista de activismo desde la autoedición y la autogestión, me interesa estudiar cómo están entrando y dialogando estas prácticas. La necesidad de experimentar y practicar nuevos archivos.

Siguiendo precedentes de artistas que han trabajado el archivo como *anarchivo*, con obra e investigación unidas como el *Archivo FX* de Pedro G. Romero o el *Anarchivo Sida* del *Equipo re* formado por Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés dos ejemplos que señalo aquí por la mayor afinidad a la hora de trabajar con el archivo con mi proyecto de tesis dentro del arte contemporáneo. También incluyo *La Fanzinotheca* de Barcelona proyecto de *anarchivo* más vinculado a la contracultura e iniciativas desde el mismo fanzine como *Archiving the underground* de Jami Sailor y Jenna Brager. Unido a estudios feministas y queer, que re- piensan, deshacen, reactivan los archivos como *Re.Act.Feminism (a performing archive)*, o la *Martha Rosler Library* han sido cruciales para la elaboración de *Una Archiva del DIY*. Desde la Academia la *Barnard Zine Library* y *The Fales Library Special Collections* de la NYU con *The Riot Grrrl Collection*. Estos proyectos unidos a intereses y necesidades desde las instituciones públicas, museos y bibliotecas sobre la reactivación del archivo y creación de

Fanzinotecas como la del *Museo Universitario del Chopo*, en Ciudad de México o la instalada en la biblioteca del CA2M de Móstoles *Un fanzine al día*.

La problemática del archivo y su reactivación es un tema de interés en la actualidad así como la demanda de este tipo de documentación, esto se ve reflejado por ejemplo en el contexto que me ocupa, en la reciente donación en el 2010 de su colección de *Riot Grrrrl* a la *Universidad de Nueva York* por Kathleen Hanna escritora y activista feminista, vocalista en los 90 de grupo *Bikini Kill*, *Le Tigre* y en la actualidad *Julie Ruin* y la adquisición importante en los últimos años de fanzines y materiales similares de los movimientos queer a la colección del MNCARS.

Objetivos

El objetivo de esta tesis sería la proposición de una revisitación de la actividad del archivo como una necesidad de práctica vivencial, que ponga en crisis los criterios de admisión y analice y evidencie los vacíos y las carencias actuando sobre ellas, usándolas y re-posicionándolas. Que replantee los recursos y fuentes incluidas como condicionantes que alternen con necesidades urgentes vinculantes con acontecimientos actuales. Que esté abierto a posibilidades y haga partícipes a las personas que lo alimentan con proposiciones abiertas. Una archiva-personal como activador experimental de conocimiento, creador, dialogador, proyector y cuidador de memorias. La creación de archivos como motor visibilizador de lo que no entró para ver el por qué y mostrarlo para analizar las consecuencias a que ha llevado sus ausencias y la pertinencia de que si queremos o quieren entrar ahora, cómo se lo vamos a facilitar o vamos a entrar. Que la puesta en cuestión de la importancia o justificación que aboga por dejar de lado estas ausencias por colocarlas en segundo termino y no estudiarlas desde la perspectiva de género en depende qué contextos o se justifique con “la mirada del momento” y fechas de otros tiempos sea reemplazada por la evidencia de la importancia que tiene abogando por la visibilidad, promoviendo el cambio y removiendo esas ideas.

Incidir con esta investigación y con las que se vinculan en el cambio de miradas pasado-presente-futuro del archivo. Fomentador redes y conexiones desde el *anarchivo* de aquellas formas de hacer posicionadas en los límites, en la frontera, extrañas, migrantes, raras por no ser la norma no encajar en lo correcto y lo conocido, las que no suenan porque no son nombradas, no se reconocen, no se entienden, las del otro lado de las luces asociadas al Museo, al Archivo, a la Academia. Un estudio que busque la conexión entre partes supuestamente opuestas que permita entradas y salidas temporales y espaciales si fuera necesario, que pretenda enlazar de forma horizontal y rizomática estos saberes y practicas en movimiento sin colocarlos en “su sitio”. Usar el archivo desde la negación de él para volver a hacerlo esta vez más nuestro. Buscar las fisuras, *desmitificar-con* las telarañas verlas como tejidos que se entrelazan.

Desde la práctica artística como mediadora y facilitadora de estudios transdisciplinares, desde la deconstrucción y los estudios feministas. Experimentar con el archivo sin pautas sin reglas, sin tiempos marcados, revisando genealogías y proyectando en futuros ejerciendo en el presente. Aprender de estas prácticas incluidas en el archivo de autoedición y autogestión desde un práctica artística activista de reformulaciones que den sentido al *hacer* en un beneficio colectivo. Proponer el archivo como ejercicio integrador y comunicador de conocimientos, de micro archivos, de nano archivos y mega archivos mutantes (archivos ficticios y de ciencia ficción). Desde la educación en *Bellas Artes* escuchar el archivo y conocerlo, siendo parte de él, saber de sus estrategias usarlas y hacer otras cuando sea necesario, el autoaprendizaje y el *hacer* vinculado a la teoría pasándola por el cuerpo, poniéndolo, que el acto tenga una consciencia responsable ante los demás y con una misma. Estudiar sus lenguas articuladas e inarticuladas que nos sirva para hablar de aquello que *no se dice* (por miedo a la violencia entre otros miedos).

Como en las bases de fanzine y el DIY (Hazlo tú misma) usar los medios que tenemos al alcance y buscar nuevos. La enseñanza y educación compartida como medio y vocación del arte como lugar desde donde actuar, desaprender, ver desde otros lugares y llegar a más partes.

Los objetivos concretos serían:

- Crear una red de visibilización de fanzines *feministas-queer* realizados en el Estado Español y Latinoamérica.
- Fomentar redes y conexiones entre Academia y activismo artístico.
- Establecer puentes de unión y buscar los pactos entre el Museo y el *underground*.
- Experimentar con el archivo como motor de conocimiento desde el *anarchivo*.
- Replantear e incluir fuentes, visibilizar.
- Crear una archiva personal, vivencial y sentimental.
- Pensar y actuar sobre cómo queremos que sea un archivo *feminista-queer*.

Con la creación de *Una Archiva del DIY* conseguí unir mi experiencia en trabajos en archivos y bibliotecas, tanto como becaria en la UCLM en la Universidad de Cuenca en la *Biblioteca Central* y en la *Hemeroteca*, como en el MIDE (Museo Internacional de Electrografía) y como documentalista el *Museo de la Música de Barcelona* con mi práctica artística con Jeletón en proyectos como *Londres-Atenas*, *Rumpite libros* y la serie de publicaciones corales (colectivas), *anotados* similares al fanzine desde sus planteamiento de autoedición y colectividad que trabajo en *Una Archiva del DIY*. En las que ya se planteaban temas como *Punk*, *Feminismo* y *DIY*. Así uní mi trabajo en arte y su parte de investigación y a otro nivel mi trabajo como artista contemporánea (música y dibujo, publicación y performances) con mis prácticas y activismo en el mundo *underground* (fanzines, *Ladyfest*, *La Fonográfica General*).

Cuando presento por primera vez el archivo en *L'Occasione*, 2011 en Bilbao, al ser artista-productora, me encuentro con la necesidad de la práctica y decido crear en el marco de esta investigación *lápiz por baqueta: editorial, sello, distribuidora o motor que genera su propio objeto de estudio*, con la intención de actuar en el archivo añadiéndole materiales mediante mi involucración para que sean (sucedan, continúen), organizo seminarios, actividades, colaborando y haciendo fanzines.

Durante el transcurso de la construcción del archivo veo que se están dando unas circunstancias impulsadas por los feminismos y la necesidad de referentes que me llevan *usar-crear* una trinidad de mascaradas que me permiten de forma estratégica involucrarme y adaptarme de distintas formas a el mundo del fanzine, la autoedición y la autogestión pasando a ser el archivo “yo” (Gelen Jeleton) con estas vertientes *Una archiva del DIY* (en las charlas, conferencias, talleres...), *MissArchive* (a la hora de archivar si se traduce miss puede ser señorita y también en inglés este prefijo puede ser de deshacer el archivo o archivo mal hecho tiene la doble lectura) y *Helenística Fénix* (como iconóloga, es un personaje de heroína de ciencia ficción que me cuenta los símbolos que se repiten en los archivos *feministas -queers* y me ayuda a leer el mensaje como si de un jeroglífico se tratara). Tres personajes en una que me ayudan a la hora de hacer el archivo y sus intereses como cajones o secciones de un todo.

Para la bibliografía he incluido aquellos textos que quizás no tan directos dentro del fanzine y el archivo sí que han hecho que haga esta tesis y han definido puntos de vista importantes y respondido a necesidades de localización y posición desde la que hablar y que repetidas veces son referencia en los fanzines de *la archiva*. Lecturas sobre feminismo, academia, enseñanza, que se me hacen importantes pues igual que las *Riot Grrrl* hicieron sus fanzines para poder hablar de lo que ellas estaban viviendo y sus necesidades, para mí es importante incluir a aquellos textos en algunos casos: novela, cuento, cómic, documentales, películas y canciones, entre otros. También los numerosos blogs y posts sobre el tema, artículos, programas de radio, fanzines, libros y catálogos, así como autoras que hablan de lo que a mí me está pasando, de mis problemas al escribir la tesis, entre ellas, Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Clarice Lispector.²

---

2. Autoras que he podido tener la suerte de leer gracias a los seminarios que pude seguir durante mi beca de estancia en PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género) en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) con la asesoría de Dra. Rían Lozano de la Pola. Dentro de los seminarios que quiero señalar estarían el de *Cultura visual y género: prácticas culturales y pedagogías de lo inesperado* con la Dra. Marisa Belausteguigoitia y Dra. Rían Lozano de la Pola, *Del grito al llamado: prácticas culturales y pedagogías disidentes* con Marisa Belausteguigoitia y *Cultura visual y género. Contravisualidades latinoamericanas y producciones culturales a-normales* (2015-1) con Dra. Rían Lozano de la Pola y la Dra. Nina Hoechtl en el que participé de ponente con mi proyecto de tesis. Estos seminarios han incorporado lecturas y autoras que me han ayudado considerablemente en la investigación, tales como Audre Lorde y Gloria Anzaldúa. Y textos como *El huevo y la gallina* de Clarice Lispector.

He incluido también los libros que en las tesinas me enseñaron a investigar en la línea de la *Escuela Warburg* sobre iconografía e iconología en los estudios de Alquimia y Simbología Renacentista. Algunos de los libros y revistas son recopilatorios de fanzines que con el paso de los años se ha convertido en libro como *Ablaze!*, *Riot Grrrl Coleccion* o la *Revista Pikara Magazine*.

La Academia tiene como base la transmisión de conocimiento y una de las formas es compartiendo citas, pensamiento, esto requiere de una repetición de citas compartidas, pero también es labor de la investigadora ir introduciendo nuevas. Opto por llevar estas citas, notas al pie y bibliografía a la realidad de cada una, para ver qué nos sirve y cómo nos ha influenciado repetir esas citas durante generaciones, contextualizándolas y siempre que se pueda reactualizándolas, es la forma en que me gustaría *descolonizar* (Rivera Cusicanqui, 2010) las citas, las notas al pie y las bibliografías.

He intentado siempre que he podido y desde la bibliografía y citas una paridad en sexo, clase, raza. Así que mediante pequeños cambios como este, mediante la mitopoiesis de repetir la historia o *herstory* empoderándose y con nuevos referentes citando libros y películas, fanzines de mano en mano de boca a boca. Pequeñas estrategias de base e importantes si tenemos en cuenta que quiero ser investigadora en estudios de género mediante mi archivo de fanzines, tengo que buscar y encontrar aquellas autoras y buscar medios de visibilizarlas. Con esta intención hice el ensayo que se titulaba *La bibliografía como autorretrato* (Gelen Jeletón, 2014a), en la que señalaba la importancia del activismo hecho por el “feminismo académico” de incluir referencias y citas de autoras para que cada vez estén más presentes. Lo anterior explica por qué a veces recurriré al texto de revisión de una autora, así como a la fuente primera, pero señalando que he dado preferencia (pese que me ha sido difícil y un esfuerzo, ya que hay autores que se repiten constantemente de mucho más fácil acceso) a aquellos textos de académicas para darles una mayor visibilidad y porque son clave para esta tesis.³

Mediante la teoría que extraía de la práctica y que recogía de los textos activándolos mediante talleres, grupos de lectura, el dibujo y la música. Me he encontrado muchas veces con textos de feminismo que reafirman lo que estaba pensando, encontrando lo que yo quería decir, dándome el vocabulario necesario para transmitir y entendiendo mejor lo que estaba haciendo. Buscado puentes entre separaciones de la cultura y la contracultura cuando era más fructífero buscar los pactos y señalar su distanciamiento autoconciente sin negarlos para analizarlos, deconstruirlos y aprender de ellos.

Los textos que he seleccionado he intentado que fueran en castellano por el motivo de mi archivo y de visibilizar pensamiento académico dentro de la contracultura del mundo del fanzine en castellano, aunque he tenido que incluir muchos en inglés pues la principal fuente hasta ahora para hablar de los fanzines y el *feminismo-queer* en estudios de género sigue siendo la mayoría anglosajona vinculada a los *Cultural Studies* (Lozano, 2010) y porque la referencia de mi archivo más directa es la *Riot Grrrl Collection* de la *Universidad de Nueva York*. Por otra parte, muchas veces he recurrido a traducciones en fanzines o blogs de estos textos en castellano ya que es una labor que se ha dado mucho en la práctica del fanzine, traducir textos del inglés al castellano de referencias que no eran tan accesibles, y para subrayar esta labor tan importante para mí y muchas de las que consumíamos esos fanzines como método de transmisión de conocimiento entre las fanzineras.

Aunque citaré referencias escritas quiero señalar que la definición de fanzine ha pasado por la cultura oral más que la escrita, probablemente para no ser “fijada”, y normalmente si se cita se recurre a textos en inglés. Yo he recogido de mi experiencia haciendo fanzines y participando en eventos relacionados, de las versiones orales en encuentros y discusiones y algunas en

---

3. *Invasorix* es un colectivo artista [activista desde el arte] con sede en Ciudad de México, para la presentación de su fanzine *Mi primer cuaderno feminista cuir: Nos multiplicamos para desaprender* hicieron una performance en la que hacían referencia al video de Martha Rosler *Semiotics of the Kitchen* (1975) y en la que cantaban una canción compuesta por ellas titulada *El macho intelectual*, en la que aludían dentro de la enseñanza con una perspectiva de género como se mantienen los mismos nombres y repetición de citas sin analizarlas o llevarlas a la práctica incorporándolas en acciones, y no sólo en parafrasear el texto. A continuación reproduzco una estrofa de dicha canción: “Estudié con un macho macho-man/era un maestro muy popular./Él era un macho intelectual/él era un macho intelectual./Impresionaba con su subjetividad/y todo el mundo lo quería escuchar./¡No te hagas wey! ¡No te hagas wey!/Él era un macho intelectual/Me hablaba de Foucault/De vigilar y castigar/Y sólo me quería callar, asustar y follar, educar, dominar...” (Invasorix, 2015).

castellano que sí empiezan a circular por internet en ensayos y fanzines (la demanda de este tipo de información y estudios empieza a verse en la Academia ya que hay gente haciendo tesinas sobre ello con las que mantengo relación como Jessica Espinoza, Alex Xavier Aceves Bernal etc).

También he decidido hablar cuando he podido en femenino y femenino plural, y esta decisión está orientada a la celebración de la participación de la mujer en las artes y la investigación con intención de contagio (Lozano, 2010).

Me he extendido en las notas al pie puede que por defecto del método seguido en los *anotados* de Jeleton sobre un conocimiento que se abre bifurca con numerosas ramificaciones creando un árbol genealógico de referencias, de colaboraciones, de influencias y afectividades comunes y colectivas. A veces confundiendo o dando la misma importancia al texto base que a la nota al pie, por la que he decidido dejarla como lectura durante los capítulos y no al final.

Igualmente me extiendo a veces en citas de definiciones de las iniciativas de cada colectivo para mostrar su uso del vocabulario cambiante, a veces inventado, base de los fanzines como el escribir transcribiendo fonéticamente, con k en vez de qu, con la x, es, is para hablar de un género neutro, tachones con correcciones que he conservado en las citas por lo intencionado en ellas (quieren mostrar lo que tachan), e incluso faltas de ortografía. Estas prácticas están dentro de los que sería una tercera lengua, una *lengua cuir* (Cervantes, 2015) que mediante los conceptos que comunica y maneja su intención es compartida como lengua común en estos círculos y yo he intentado reflejarla y traducirla cuando ha sido necesario.

También he optado por señalar todas las veces que he podido autoras murcianas por lo importante de la descentralización y localización de la presentación de mi tesis, y porque Murcia es un lugar de referencia en este tipo de actividad del fanzine y música desde los feminismos y la autogestión con grupos como *Hello Cuca*, el fanzine *Miau*, Coco Riot artista activista y fanzinera queer y el festival *Zorrifest*. Iniciativas que parten del feminismo en la

autogestión que colaboran o son afines con los feminismos para señalar el vínculo que no es exclusivo si no inclusivo desde su base.

El punto de arranque de mi investigación son las *Riot Grrrls* en Olimpya en los años 90, ellas cansadas de estar al final de la sala, título del documental *From Back of the Room* (Oden, 2011), deciden reunirse y hacer sus propios fanzines, su música, sus eventos, dando lugar al movimiento *Riot Grrrl* que pasados los años se convierte en el *Ladyfest* y después en los *Girls Rock Camps* con todas la generaciones unidas por un empoderamiento feminista, las cuales, adaptándose a los tiempos se definirían como *feminista-queer*, *feminista-cuir* o *transfeminista*.

Desde mi archivo me interesa ver cómo ésta influencia ha sido traducida a una cultura “hispana”, principalmente como lengua maleable y reapropiable dentro del Estado Español y todas sus lenguas; tengo materiales en castellano, catalán, euskera y gallego. En México en español, chicano y espero encontrar náhuatl, otomí, etc. Esta vertiente de mi archivo la estoy trabajando junto con Iurhi Peña en la revista *Yo, la peor de todas* (revista online y de acción). Desde esta plataforma pretendemos dar una mayor visibilización de textos y producción en español de teoría e iniciativas en el *artivismo feminista-cuir*, resaltando y enseñando las conexiones entre el Estado Español y Latinoamérica como lugar geopolítico.

Lo subversivo es una característica del fanzine, el uso de la palabra y sus connotaciones como en el caso del insulto es reapropiado y devuelto resignificadamente. Se convierte en identitario, un mensaje de múltiples lecturas y un código entre los que lo comparte: el símbolo de la palabra como magia, se le da vida cuando se sabe verdaderamente lo que afecta (Romero, 2012) y vuelves el insulto tuyo.

Otro aspecto importante es la recopilación de estas ediciones y su puesta a disposición pública para su estudio como conjunto e intentando incidir en lo posible en una mayor visibilización de los fanzines feministas. Al ponerlos juntos se ve la cantidad, luego la necesidad y los temas que repiten, las inquietudes, los lenguajes, los mensajes. He usado la localización de la repetición

de símbolos e iconografía e iconología en las ediciones del archivo encontrando las conexiones cognitivas, como método de estudio.

La repetición es el método que he usado por comparativa en mis estudios de alquimia y simbología renacentista durante el DEA en la UB (Universidad de Barcelona), dentro del *Departamento de Dibujo* con el Doctor Raimon Arola editor en *La Puerta*. Estudié los jeroglíficos del renacimiento a partir del libro de *Hypnerotomachia Poliphili, o Lucha de Amor en sueños de Polifilo* de Francesco Colonna, 1499 (facsimil y traducción de Pilar Pedraza en la editorial Acantilado) y la simbología alquimista en el *Opus Medico-Chymicum* de Johann Daniel Mylius, 1616 (edición original del libro y estudio de la serie en el *El Juego Áureo* de Stanislas Klossowski de Rola editado por Siruela). Para ello usábamos los manuales como *Icología I y II* de Cesare Ripa (1593), el *Hieroglyphica de Horapolo* (1505), *Emblemata de Alciato* (1531). Y los estudios en la línea de la *Escuela Warburg*, en *Iconografía e Iconología* comparativa con autores como Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst Gombrich, Edgar Wind, Jurgis Baltrušaitis, Károly Kerényi, Emmanuela Kretzulesco-Quaranta, Juan Eduardo Cirlot y Victoria Cirlot por citar a los que más recurría.

Al trasladar este método a mi archivo y la localización de símbolos en la práctica feminista en los fanzines he prestado especial atención en los pactos y también he intentado ser sensible y abrirme a numerosas corrientes y prácticas dentro del activismo en fanzines *feministas-queer*. Este método que puede parecer paradójico no lo es si tenemos en cuenta que Aby Warburg con sus paneles de *Atlas Mnemosyne* y su biblioteca es un referente que han usado para muchos archivos o *anarchivos* como el *Archivo F.X.* de Pedro G. Romero (Enguita, 2009). A partir del estudio y análisis de la repetición de eslóganes en el imaginario de los fanzines *feministas-queer*, buscando los comunicados y la esencia política como práctica artística en la publicación autoeditada y autogestionada.

Mediante los talleres, seminarios y prácticas artísticas feministas intento contestar a la serie de preguntas que se me plantean durante la actividad y la teoría que me ha dado la experiencia,

observación mediante la práctica y asistencia a los eventos, conocer a las autoras, gestoras y activistas personalmente y colaborar con ellas. Estar e intentar ser de fácil acceso, participar y estar disponible es uno de mis compromisos dentro de *la archiva*, llegando a ser un personaje público y si puedo de referencia.

De esta manera me he prodigado todo lo que he podido pasando la palabra (como dirían las W.I.T.C.H.), investigado y usado las redes sociales, los blog y páginas en internet para dar a conocer mi archiva e iniciativas afines. Para la elaboración de mi investigación apenas he recibido ayudas, por que también me he propuesto pensar mucho qué ayudas pedir y cómo, siendo responsable con mi actividad y a quienes implica, habiendo sido de gran ayuda mi beca de estancia en el PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género), la exposición en el *Museo Universitario del Chopo* y el proyecto de taller de fanzines *LEELATU* en el penal de *Santa Martha Acatitla* dentro del proyecto *Mujeres en Espiral* de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

PRIMERA PARTE:
EL FANZINE COMO PRÁCTICA ARTÍSTICA .

1. ¿QUÉ ES UN FANZINE? Y EL PROBLEMA DE DEFINIRLO.

“Un fanzine puede ser todo y puede ser nada.
Yo no voy a decir lo que es un fanzine os lo voy a contar”.
(Gelen Jeleton, 2014b)

Así comencé a dar una conferencia sobre el fanzine dentro del *Seminario de Investigación, Mujeres privadas de libertad: derecho, arte y justicia*, 2014 en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) seminario vinculado con el proyecto de *Taller de fanzines: Leelatu*⁴.

El fanzine ha sido una herramienta usada por la contracultura [aquella cultura no representada en los medios hegemónicos] y medios *underground* [medios no *mainstream* o contra la corriente principal] como estrategia política para poner en circulación sus intereses y demandas, publicando y haciendo red. Mediante la edición de publicaciones en papel de bajo presupuesto y distribución personal iban pasando de mano en mano fuera del circuito convencional hablando de aquello que en los periódicos, la televisión o revistas no aparecía por estar alineadas a otra ideología e incentivar un sistema de vida que no participaba ni respondía a sus inquietudes ni problemas. Mediante el fanzine se proponían alternativas a ese mandato y otras formas de *hacer* con la intención de diseminar sus ideas desde la rebeldía con una aptitud contestaría. Andrea Díaz Cabezas (Andrea Galaxina) responsable de la editorial y distribuidora de fanzines *Bombas para Desayunar* además de creadora de fanzines como el *Femenizine* (fanzine colectivo de temática feminista) en su artículo *Fanzines realizados por mujeres* nos habla del uso del fanzine por los que se posiciona en los márgenes:

El fanzine es el medio de expresión más urgente, auténtico y poderoso del que nos ha dotado la subcultura. Mientras que el gran público ignoraba su existencia, en las partes más subterráneas de

---

4. El *Taller de fanzines: Leelatu* forma parte del proyecto *Mujeres en Espiral* dentro del área artístico pedagógica en el que he colaborado durante los años 2014 y 2015 en el *Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla* en Ciudad de México. *Taller de fanzines* que dio sentido a todo el trabajo que estaba realizando desde *Una Archiva del DIY*. Y que citaré repetidas veces en esta tesis como trabajo de campo e investigación.

la sociedad los fanzines fueron tomados como instrumento para la lucha y la expansión de ideas y consignas por aquellos que se posicionaban en los márgenes. (Díaz Cabezas, 2013)

El fanzine es un medio rápido y barato, no requiere de conocimientos previos, profesión u oficio y cualquiera puede hacerlo, mensaje que transmite desde sus acabados con usos como el collage usando periódicos, revistas para cambiar los mensajes mediante la reapropiación transmitiendo otros mensajes *los suyos* contrarios al que promueve el sistema dominante. Aunque estas eran las características del fanzine en su posicionamiento más político la palabra fanzine está cargada en la actualidad de connotaciones dependiendo del contexto y quienes los realizan. Es difícil dar una definición de fanzine ya que este medio se ha caracterizado por huir de definiciones y clasificaciones apelando a la total libertad de acción y forma (contenido y continente). También es difícil enmarcarlo en un lugar o tiempo determinado. En este capítulo contaré qué es un fanzine comenzando por el análisis de las dos palabras que contiene y cómo se ha ido manifestando, desde una perspectiva de género.

1.1. Definición etimológica.

La palabra fanzine se compone de dos palabras en inglés *fan* y *zine*, es una palabra de origen anglosajón que se ha popularizado a muchos niveles y se usa extendidamente para hablar de publicaciones autoeditadas. **Fan** es alguien que le gusta mucho o admira una cosa determinada o conjunto de cosas, una persona fanática de algo o también se puede traducir como aficionada que realiza una práctica sin ser profesional o que siente afición por algo a lo que sigue en sus manifestaciones. **Zine** es la palabra en inglés para publicación autoeditada *self-publication*/revista, cuando hablamos de autoedición nos referimos a que las personas que hacen la publicación las editan ellas mismas sin intermediarios, también se puede entender como autoedición si son pequeñas editoriales. Así que con la unión de las dos palabras podríamos decir que **fanzine** es cuando una persona fan de algo decide compartir esa pasión haciéndola pública, editando su propia publicación.

La palabra fan también está relacionada con amor y de ahí a *amateur* o aficionado, una persona que ama algo y practica ese amor desde la necesidad sin la profesionalidad que le acredite, le favorezca o de permiso para *escribir-dibujar*, para *hablar-cantar* (aquí hago una similitud de lenguajes de la escritura como dibujo y el hablar como cantar que desarrollaré más adelante en música y dibujo como lenguajes empoderantes usados como herramientas performativas en políticas identitarias). La necesidad de hacer un fanzine puede deberse a muchas causas, combatir el aburrimiento, encontrar gente afín con la que compartir y comunicar, pero muchas veces y desde los fanzines feministas cobra sentido y se reafirma la causa de responder a la ausencia y la urgencia de crear espacios desde los que poder hablar (Butler, 2009, Spivak, 2009, Warner, 2008) y creando tu propia cultura.

En el blog de la *Barnard Zine Library*⁵ de la *Universidad de Columbia* de Nueva York, uno de los referentes para mi archivo por ser una fanzinoteca con perspectiva de género en la universidad, equivalente que aún no he encontrado en España ni en México y que me gustaría promover con esta tesis y a la que sigo por los criterios que plantean en la selección y adquisición de fanzines, arriesgando e introduciendo siempre una mirada de lo último que se produce en fanzines de esta temática, incentivando su consulta entre investigadoras y/o creadoras (por ejemplo tienen unas ayudas para consultar el archivo a modo de beca en la que proponen que una se organice como pueda la bolsa de ayuda y te consultan si vas con familia, etc). En la sección de definición zine utilizan esta cita de Jenny San Diego de su zine *Not Sorry*, #3 para explicar qué son y por qué son necesarios los fanzines:

Aún intentando no ser dramática, para el mundo en general, soy un bicho raro. Mi voz es minimizada, ignorada y/o convertida en una broma en la masa de la desaprobación verbal y física que me bombardea todos los días cuando salgo de la seguridad de mi casa o tomo la estúpida decisión de

---

5. Descripción de la *Barnard Zine Library* en su página web: "Barnard's zines are written by women (cis- and transgender) with an emphasis on zines by women of color. We collect zines on feminism and femme identity by people of all genders. The zines are personal and political publications on activism, anarchism, body image, third wave feminism, gender, parenting, queer community, riot grrrl, sexual assault, trans experience, and other topics". [Los fanzines de la Barnard están escritos por mujeres (cisgénero o transgénero) con énfasis en los fanzines hechos por mujeres de color. Nosotras coleccionamos fanzines feministas y hechos por mujeres para gente de todos los géneros. Son fanzines personales y políticos dentro del activismo, anarquismo, cuerpo e imagen, tercera ola del feminismo, género, crianza, comunidad queer, riot grrrl, agresiones sexuales, experiencias trans y otros temas], [la traducción es mía]. Visto por última vez el 5 de junio de 2015. Disponible en: <https://zines.barnard.edu/about-zines-at-barnard>

leer un periódico, una revista o encender la televisión. Cuando estoy fuera de mi elemento, me han dicho que mi propia existencia esta mal o es problemática porque soy gorda, rara, loca, una mujer política radical con muy poco dinero y poco o ningún respeto por los estándares de belleza y así sucesivamente. Pero ¿sabes qué? joder NO VOY A PEDIR PERDÓN. Mientras yo y otras no seamos respetadas, seamos invalidadas, no estemos seguras y sigamos ignoradas por las masas, mis experiencias, ideas y opiniones deben ser escuchadas y voy a seguir hablando de esta mierda y no va a ser bonito. Además, ¿cómo si no estas historias van a ser documentadas? Con la excepción del movimiento de derechos de los homosexuales, estas historias lo más probable es que no se encuentren en los futuros libros de historia, y si llegan a estar, serán lo más probable inexactas. Ahora sé que este *fanzine* no va a ir mucho más allá de la comunidad de lectura del *fanzine*, pero aquí es donde he elegido estar para comenzar y es algo que siempre es mejor que nada.⁶ [la traducción es mía].

Esta cita recoge muchos de los elementos que dan sentido a la producción de fanzines de crear espacios desde los que hablar, crear comunidad, estar fuera de de los cánones impuestos y usar el fanzine como crónica y denuncia.

1.2. Pautas y ética del fanzine.

Hay una serie de reglas no escritas del fanzine, que se saben sin decirlas una vez que eres parte de ese mundo o iniciado y puedes detectar por la repetición del mensaje. Digo no escritas porque entre la gente que hacemos fanzines hay una reticencia a que queden fijas, para no restar libertad de formato, mensaje, medios, no encasillar ni etiquetar. Un dato de base al que siempre se vuelve cuando se discute la esencia del fanzine es no olvidar que es un medio totalmente libre. Estas discusiones tienen lugar en eventos y encuentros de autoedición, ferias de fanzines

---

6. "I'm not even trying to be dramatic, but to the world at large, I am a freak. My voice is downplayed, ignored and/or made into a joke in the mass of verbal and physical disapproval that bombards me every day when I leave the safety of my house or make the stupid decision to read a newspaper, magazine or turn the television on. When I am out of my element, I am told that my very existence is wrong or problematic because I am a fat, queer, mentally ill, politically radical woman with very little money and little to no regard for beauty standards and so on and so forth. But you know what? I am so NOT fucking SORRY. As long as myself and others are disrespected, invalidated, unsafe and ignored by the masses, my experiences, ideas and opinions need to be heard and I will keep on talking this shit and it is not going to be pretty. Besides, how else are these stories going to be documented? With the exception of the gay rights movement, these stories will most likely not be found in any future history books, and if they are, they will most likely be totally inaccurate. Now I know that this zine will not go much beyond the zine reading community, but this is where I have chosen to start and it's something which is always better than nothing". Jenny San Diego en *Not Sorry*, #3, 2005, Portland, Oregon. Visto por última vez el 5 de junio de 2015. Disponible en: <https://zines.barnard.edu/definition>

donde además de enseñar y compartir ediciones, el fanzine se acompaña muchas veces en estas ferias de discos de vinilo, casetes de pequeños sellos de música, carteles, postales, camisetas, chapas... se dan charlas y se hacen talleres sobre el fanzine, compartiendo referencias y formas de hacer como la *Mesa redonda de fanzines Ladys-¡Lo voy a hacer!* que organicé junto con Andrea Galaxina de *Bombas para Desayunar* e Irene López de *Mujeres con Pajarita* sobre fanzines hechos por mujeres en el *Ladyfest Madriz 2013* o la charla que di en la primera edición del *Gutter Fest Fira d'Autoedició i de Microedició de Barcelona* en 2013 sobre mi archivo de fanzines alrededor de la música y el dibujo invitada por una de sus organizadoras Clara Iris (dibujante, fanzinera e investigadora). En estas ferias y reuniones participando en los talleres, viendo el trabajo de otros y compartiendo inquietudes es como mejor se transmite lo que es un fanzine creando grupo.

El fanzine es libre por convicción pero si responde a unas pautas éticas y estéticas que nos permite reconocerlo. Seguidamente plantearemos una lista de características que se suelen repetir pero que durante toda esta tesis iremos matizando ya que el fanzine va adaptándose a sus tiempos y necesidades y no es un formato cerrado, hay quienes siguen estas pautas a toda costa por posicionamiento político y otros que son menos dogmáticos y las ajustan a necesidades y gustos no siempre menos politizadas como el caso de usar o incluir otras técnicas o materiales como combinar con blog en internet o webzines y que sean descargables en archivos informáticos como el PDF.

- Podemos decir que un fanzine es una publicación autoeditada y autogestionada; cuando hablamos de autogestionada quiero decir que la persona que lo hace es la que pone o busca los medios para producirlo que son preferiblemente los mínimos.
- Es una publicación estrechamente vinculada a la filosofía DIY (hazlo tú misma), separándose del consumo masivo y apoyando lo autodidacta. (En el siguiente capítulo hablaremos más extensamente del DIY).
- De bajo presupuesto, se hace con lo que tienes a mano.

- Motivada por el deseo de expresarse y encontrar gente con la que compartir las mismas inquietudes.
- Libre en contenidos y forma.
- Puede ser individual o colectiva.
- Sin ánimo de lucro, no busca conseguir dinero, y a la contra de lo que se entiende por trabajo en un sistema capitalista.
- De pequeña tirada, se realizan aquellos que son necesarios dentro de una medida abarcable en presupuesto y distribución.
- Es *anti-copyright*, la difusión es sin límites, incluso es común el rechazo a la autoría muchas veces firmando con seudónimos o siendo anónima.
- No tiene una periodicidad fijada.
- Fomenta comunidad entre sus creadores y lectores, incitando al contagio y llegando a ser ambos las dos cosas.

En el Estado Español como referente de lugar de archivo de fanzines está *La fanzinoteca* proyecto que inició en 2005 como un espacio de consulta permanente en *Sala de Estar* en el barrio de Gracia en Barcelona, al cerrar este espacio el proyecto pasó a ser *La fanzinoteca ambulante* con la construcción del módulo itinerante en mayo del 2008. Este módulo ha itinerado por diversos espacios culturales acompañado de talleres, charlas, conciertos vinculados con el mundo del *fanzine* como su participación reciente en la exposición en el MUSAC⁷ de *Fuera de Cobertura*, 2015 comisariada por Ginés Martínez con un taller de *Tagging Day* para etiquetar fanzines y su participación en las *Sesiones O.I.L. [Sesiones de discusión de la Oficina de investigaciones lentas]* donde se discutieron algunas de las cuestiones y problemáticas del mundo de la *auto-edición*. *La Fanzinoteca* participó en la sesión *Archivar inclasificables*, sesiones a la que yo también estuve invitada pero como representante del *Ladyfest* dentro de *Nosotros Feriantes*⁸ que se pueden consultar en internet. En la página web de *La fanzinoteca*

---

7. Para la exposición se hizo un mapa muy extenso de las iniciativas alrededor de la autoedición llamado *Atlas Periférico de la autoedición independiente en la península Ibérica* diseñado por Olaf Larousse y Martín López. Como iniciativa de autoedición y autogestión de práctica feminista aparece el *Ladyfest Madrid*. Son de señalar también en el Estado Español *Jornadas Mutantes*, *Festa Gallarda Jornades Fanzineres Feministes*, *Biblioteca de Fanzine Trans-Feminista Barcelona*, *Chavalas Zine* y *Una Archiva del DIY*. Visto por última vez el 4 de julio de 2015. Disponible en: http://issuu.com/musacmuseo/docs/atlas_perif_rico_def

8. *Sesión O.I.L. 1, Nosotros Feriantes*. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <https://vimeo.com/127931165>

en la sección información nos dicen qué entienden por fanzines: “Entendemos por fanzines [en general] aquellas publicaciones independientes editadas en soporte físico, producidas con medios de bajo coste, distribuidas de forma limitada, creadas como un medio de expresión directa y sin el objeto de generar un beneficio económico”.⁹

Esta definición recoge la mayoría las pautas éticas y estéticas que señalábamos en el listado anterior y que podríamos decir responden a los principios del fanzine. Remitiéndome al inicio de este capítulo cuando decía que un fanzine puede ser todo y nada, lo digo porque es todo si es tu herramienta de lucha, como es el caso de los fanzines feministas y nada porque hay una pose dentro del mundo del fanzine y sus creadores (dentro de estas reglas no escritas) que son parte de humildad o intención de separarlo de lo que se supone es relevante, importante marcado por la academia, el museo y la institución como lugares que representan lo correcto y válido. Otro punto de vista es el de ser conscientes que siendo una herramienta con un gran potencial no deja de ser un publicación y su circuito o distribución es dentro de un margen pequeño. Su trascendencia subyace en el empoderamiento personal y colectivo que genera. En ocasiones se acusa al fanzine de ser un medio endogámico sólo para el círculo donde se mueve, útil como espacio seguro protegido pero sin repercusión, puede que sea así en un principio pero lo cierto es que es una plataforma desde la que lanzarse y de ahí pasar a otros medios de incidencia políticos y públicos¹⁰ o bien producir pequeños cambios de paradigma en la vida cotidiana. Su efectividad como herramienta de contagio, sus contenidos y práctica se hacen para *hablar* y ser *escuchados*. En el *fanzine-póster Contra la Cultura* que repartió la *La Fanzinoteca* en el evento del primer *GutterFest: Fira d'Autoedició i de Microedició de Barcelona*, en el *Centro de Producción de Arte Hangart* en 2013, señalan el mensaje de *nada* pero importante, el fanzine no cambiará nada pero es necesario: “Los fanzines, sin pretender ser la solución a nada, están ahí siempre para recordarnos que “si se puede”, que hay otros relatos más allá de lo autoritario y lo hegemónico” (La Fanzinoteca, 2013).

---

9. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.fanzinoteca.net/info/>

10. He podido vivir este año viendo cómo amigas que estaban dentro del mundo del fanzine, blogs y podcast han pasado a la política activamente en partidos como Valladolid *Toma La Palabra* o Guanyem Barcelona. Y es de señalar la participación de muchos ilustradores, diseñadores juntos en las campañas trabajando de forma altruista en carteles, gráfica para las campañas por Manuela Carmena y Ada Colau. Ha sido muy grato ver como algo nunca imaginado por mal visto (participar de la política estatal) hace unos años tanto por mí como por ellas ha pasado a ser “si se puede”.

Es común que convivan las dos posiciones de *todo* y *nada* en el mundo del fanzines, reforzándose y mostrándonos al fanzine como una herramienta muy potente a la vez que ligera donde la contradicción no sirve para desacreditarla si no reforzarla. Una característica de las vanguardias artísticas es el aspecto ligero y de juego para comunicar ideologías que desde el arte a distintos niveles han contribuido a cambios de miradas o contravisualidades¹¹ (Mirzoeff, 2011). En el caso de los fanzines de ética feminista a dar voz y autoconciencia de la violencia de género, sexismo, homofobia, machismo, racismo, clasismo... y han ayudado a un empoderamiento colectivo comunicado desde los fanzines que pasa a la acción en festivales como *Ladyfest*, *I Jornada Riot Grrrl*, reuniones como *Punto subversivo* y exposiciones como *Chavalas Zine*, de las que hablaremos en los siguientes capítulos. Un caso de que el fanzine puede ser *todo* o por lo menos mucho nos lo cuenta Coco Riot¹² (artista activista murciana) en *LLueven Queers*:

Si piensas que un fanzine es una pequeña publicación con un par de hojas te equivocas: un fanzine es siempre un trampolín hacia un montón de aventuras, y concretamente éste, me ha dado trabajo, me ha permitido estudiar, me ha provocado esguinces de muñeca, me ha hecho ir a lugares que nunca habría imaginado, me ha ayudado a obtener becas, a pagar el alquiler, me a invitado a conocer a mis amigos, me ha impulsado a escribir artículos, a dar cursos de fanzines a jóvenes y a adultos, a mudarme a Montreal y me ha dado la oportunidad de encontrar al amor de mi vida. Como ves, creo que le debo mucho a este puñado de hojas. (Coco Riot, 2010)

Esta cita la veo pertinente porque rompe con los esquemas *no importante*, es una explicación de *fanzine* desde un activismo feminista queer, podríamos decir que una explicación extraña con temas que no se dirían dentro de esa no importancia que algunos sectores del fanzine reafirman como en la entrevista de Elena Cabrera a unos de los componentes del fanzine *Stamp*¹³ o la

---

11. En la entrevista con Nicholas Mirzoeff en *Visualidad, contravisualidad e imagen digital* por Andrea García Cuevas en la *Revista Código*, julio 26, 2013. “[...]¿quién tiene derecho a mirar? Cuando exigimos libertad para “ver” cómo está organizado el terreno de lo social creamos una forma de “contravisualidad”. Visto por última vez el 15 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.revistacodigo.com/entrevista-con-nicholas-mirzoeff/>

12. Conocí los fanzines de Coco Riot por una de las asistentes (presa anarquista de Quebec, no digo su nombre por guardar su anonimato) al taller de fanzines en la cárcel de mujeres en Ciudad de México, ella me pasó su libro en castellano de Coco Riot *artista-activista-queer* murciana que residía en Montreal. En Murcia hay muchas artistas que han sido referente en el mundo de los fanzines feministas como las hermanas Mabel y Lidia Damunt con su fanzine *Miau*, grupo de música *Hello Cuca* y sello *Rompepistas* y pienso no es casualidad que yo esté haciendo un archivo sobre ello, o por lo menos me parece muy importante citarlas en esta tesis.

entrevista de radio de *Barrio Canino* a la editorial *La Felguera*¹⁴. Desde el feminismo en los fanzines tanto en esta explicación de Coco Riot como en la de Jenny San Diego en la *Barnard Zine Library* si señalan una importancia de base, una importancia vital sin dejar de estar completamente integrada en la idea política del fanzine y es que es acceso a lo importante sigue siendo un reto para las mujeres y la visibilización una reivindicación feminista que desde los fanzines busca cómo deconstruirlos y acceder a esos espacios pero de otra manera, cambiándolos o creando otros más inclusivos y feministas.

1.3. Una definición de fanzine desde *Una Archiva del DIY: la fan, la fanzine, el femzine.*

Mi decisión de hacer un archivo de fanzines parte de mi trayectoria con ellos y empieza a partir de mi colaboración en el *Ladyfest Spain 2005* que tuvo lugar en Madrid, un festival feminista y autogestionado que celebra la participación de la mujer en la la música y las artes. Allí empiezo a interesarme por este tipo de actividades y a conocer palabras como empoderamiento, DIY (hazlo tú misma), mi colaboración junto con Jesús Arpal Moya como equipo Jeleton era gráfica, diseñamos los carteles, las entradas, el programa de mano, decoración de stands... Uniendo estos factores son los que fundamentan mi archivo feminismo, música, dibujo y empoderamiento desde el *hazlo tú misma*.

---

13. El *fanzine Stamp* es un fanzine musical que fue una referencia para mí y para muchos fanzineros de mi generación por ser de los primeros en el Estado Español y tener un gusto y estética que crearía escuela. Tuvo lugar en Madrid entre 1989-1992 y ha sido reeditado en libro por *Libros Walden* en 2014, con motivo de la reedición Elena Cabrera (del sello de música *Autorreverse* y periodista a la que puede ver en la charla *Mujeres en la prensa alternativa* en el *Ladyfest Spain 2005*) entrevista a Manuel Ríos y Fernando Delgado sobre esta reedición: “E: Flipásteis? F.: Muchísimo. No nos lo creíamos. De hecho no dejábamos de preguntarle ¿tú estás seguro de que esto lo quieres reeditar?, ¿tú estás seguro de que esto le interesa a alguien? M.: ¡Pero si esto no le interesa a nadie! ¿Pero quién va a comprar esto?”. Visto por última vez el 15 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.madriz.com/fotocopias-pop/>

14. *Barrio Canino* es un proyecto de contracomunicación transmedia con programa de radio libre y *fanzine*. Jeleton ha colaborado con él organizando en Bilbao un taller de *Radio Guerrilla* (el nodo de trabajo experimental de radio itinerante orientado a la experimentación y la innovación en radios libres que pretende liberar el código fuente de *Ágora Sol Radio*) dentro del contexto de la exposición *El Contrato*, comisariada por *Bulegoa* en 2014 donde se presentó el taller y el proyecto *Mari-Fenix irratiak*, dos programas de radio feministas de Jeleton. Uno de los programas está dedicado a fanzines sonoros y podcast feministas. Los programas se pueden escuchar en: <http://helenistikafenix.tumblr.com/>

En la entrevista de *Barrio Canino* a Servan Rocha miembro fundador del *Colectivo de Trabajadores Culturales La Felguera*, colectivo que ya se disolvió con el que editaban fanzines, y que ahora es la editorial *La Felguera*. En la entrevista cuando le preguntan si reciben alguna subvención dice que no pero que no es una cosa a despreciar en un futuro: “siempre se decía todo lo comercial todo lo que sea algún tipo de negociación con la administración no, yo creo que ahora mismo realmente las cosas, ni nosotros somos tan importantes, ni tenemos esa importancia en las cosas que hacemos, no?”. En este caso es más que antes pensaban que sí era algo importante lo que hacían, que tendría repercusiones. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <http://barriocanino.blogspot.mx/2011/08/video-entrevista-servan-rocha-editorial.html>

Con la creación del archivo y ponerlo en práctica empiezo a conocer fanzines políticos que hablan de género, a participar en ellos a dar charlas y talleres y así voy encontrando mi propia definición para fanzine que parte de la influencia que el *Ladyfest* ha tenido en mi recorrido; con referentes como la música y la posición de los cuerpos en el escenario como representación de acceso a lo *público* buscando una definición para fanzine feminista hablando de fan desde *la fan*.

Hace años que mi definición de fanzine desde *Una Archiva del DIY* es: “cuando la fan sube al escenario y coge el micro”. Haciendo una metáfora del paso de *fan-pasiva* a *fan-activa*. La fan se empodera sube al escenario y coge el micro porque tiene algo que contar. Aquí el micro es un medio que amplifica la voz para llegar a más público y está encima de una plataforma que permite que te vea más gente, es el acceso a lo público de las que estaban relegadas a estar abajo como observadoras, al final de la sala o detrás del escenario. La posibilidad y cambio de mirada de estar arriba y que sirva como nuevos referentes y genealogías.

Si el fanzine era un medio marginal y *underground* responde a la situación de la mujer precarizada e invisibilizada situaciones que posicionan mi definición desde la experiencia de la mujer como idoneidad para hablar del fanzine.

La fan ha sido numerosamente representada y asociada con la histeria y las *groupies* en su rol femenino. Como las fans de los *Beatles* que me remiten a la imagen de gritos y manos en la cabeza que ha sido tan popularizada. El tema de *la fan* como *groupie* será analizado profundamente por el movimiento *Riot Grrrl*. Una de las frases más populares que circulan por internet en redes feministas es una cita de Kathleenn Hanna la condición de la *groupie*: “Te enseñan que la única forma de tener el poder de una estrella del rock como mujer es ser una *groupie*, enseñar tus pechos y ser la elegida de la noche. Aprendemos que la única forma de entrar en algún lugar es a través de un hombre. Y eso, es mentira”¹⁵ [la traducción es mía].

Por *groupie* se entiende generalmente a aquellas chicas que van a los conciertos a entablar relaciones sexuales con los músicos del grupo (hombres). Aunque también se usa como fan o

seguidora del grupo sin esa connotación sexual. Es común hablar de ellas como las chicas que van detrás del escenario.

María José Belbel en el texto que escribió para la exposición *BESTE BAT!* de rock radical vasco comisariada por Miren Jaio y Fito Rodríguez para la *Sala Rekalde* en Bibao en 2004 nos contextualiza en su momento histórico de mirada misógina y testoterónica donde el papel de la mujer era la de fan, groupie o novia de y cómo poder hablar de ellas, así dice:

[...]¿y cómo no hacerlo? el lugar ocupado por las mujeres en la música, -al fin y al cabo sólo somos una minoría del 51%-, el papel desempeñado por las fans y por las groupies en el combo sexo, drogas y rock and roll y por las artistas que sólo pudieron desarrollar su creatividad por poderes: yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat/ le llevaba la maqueta en un bolso gris de Rubi y los Casinos.¹⁶

María José Belbel nos propone la *autohistoria* término acuñado por Gloria Anzaldúa como híbrido entre biografía personal y contexto histórico para hablar de la experiencia personal y colectiva. Propuesta a la que me acojo y llevo a mi trayectoria dentro del mundo del fanzine, paso de ver y leer a hacer y subir al escenario en el *Ladyfest Madriz 2013* en la que hago performance con Jeleton y presentación del archivo con fanzines propios y de mi colección e invitamos a que lo hagan otras con taller de performance *Turntable-Piece*.

---

15. “You learn that the only way to get rock-star power as a girl is to be a groupie and bare your breasts and get chosen for the night. We learn that the only way to get anywhere is through men. And its a lie”. Esta cita fue extraída del blog: *cherrybombzine,tumblr*. *Cherry Bomb*, el nombre del fanzine del que he recogido la cita que a su vez una cita a una canción de *The Runaways* un grupo compuesto por chicas creado por el productor Kim Flowley. Estuvieron en activo de 1975 a 1979. Algunas de sus componentes continuaron haciendo música como Joan Jett quien fue un referente para las *Riot Grrrl*. Kathleen Hanna y Joan Jett tocaron juntas algunas canciones en conciertos. En el 2010 se estrenó la película *The Runaways* donde se cuenta la historia del grupo, dirigida por Floria Sigismondi. Dakota Fanning hace el papel de Cherie Currie y Kristen Stewart interpreta a Joan Jett (nombro a las actrices también porque son dos referentes que aparecen como iconos en fanzines de la vertiente más pop). Hay toda una cultura de la *groupie*, estaban las *Baby Groupies* en los 70 llamadas así por ser muy jóvenes y las *groupies* que pasan largos periodos de tiempo con los músicos de gira ejerciendo de segunda novia o madre cuidándolos y atendiéndolos. Algunas de ellas pasaron a ser famosas en una escala muy diferente a ellos contando sus experiencias en libros, montando su propia marca de de ropa *Groupie Couture* de Pamela des Barres y personajes como Lori Maddox y Geraldine.

16. *Una mystique determinada* texto de María José Belbel en que realiza una crítica sobre la exposición *BESTE BAT!*. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <http://old.arteleku.net/arteleku/publicaciones/dossieres/feminismos/textos/maria-jose-belbel>

La referencia de subir al escenario tiene que ver con la idea de acceso a la esfera pública (Habermas, 1981) y contrapúblicos (Warner, 2008) estos contrapúblicos se desplazan, imagen que traslado a los cuerpos situados en el escenario al que dedicaré más espacio en los siguientes capítulos por ser un tema base que impulsó el debate en los fanzines feministas de los 90 desde el movimiento *Riot Grrrl* y otro ejemplo de referente es el título del documental de *Tomar el escenario*, Barcelona, 2013 de Elena Idoate Ibáñez. Un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa¹⁷. Este documental forma parte de *Una Archiva del DIY*¹⁸ como colaboración participando en el *crowdfunding*. (Para más información sobre *crowdfunding* o micromecenazgo hablaremos más extensamente en el siguiente capítulo sobre autogestión).

En mi búsqueda de una definición de fanzine dentro del fanzine feminista encontré que en las sesiones de *Coordenadas* serie de charlas sobre la música independiente en México, Marcos Hassan hablaba de “la fanzine” y me interesó el por qué el uso del artículo en femenino, hablando con él por el chat de Facebook me comentó que le gustaría darme un respuesta más política pero que el uso en femenino de “la fanzine” se debía a la asociación con revista y querer vincularse con esa traducción del fanzine como la revista (aunque le gustaba mucho mi interpretación desde el feminismo me apuntó). Hay un fanzine en Valladolid que se llama *La Fanzine*¹⁹, nació en Valladolid en 2009 editado por Adriana Bañares y Patricia Maestro cuando estudiaban Filosofía en la Universidad de Valladolid a partir de 2011 se realiza entre

---

17. Y la *Trobada Prenem l'Escenari* que se celebra en Benimaçlet, Valencia por segunda vez este año 2015, encuentro que reivindica la presencia de la mujer en la música y que surgió a partir de proyectar el documental *Tomar el escenario* el primer año 2014. Lo organizó *Fusa Activa* (página Musical Feminista) + *My Lost Soul* (colectivo *HxC Punk* que trabaja bajo la ética del DIY) y en el 2015 por *Assemblea Trobada Prenem l'escenari* y *Fusa Activa*. En el comunicado de 2014 decían: “Entre todas tomemos el escenario!!! Participa, difunde la idea!” Visto por última vez el 6 de julio de 2015. Disponible en: <http://fusaactiva.blogspot.mx/2014/03/trobada-prenem-lescenari.html>

18. Con Elena Idoate Ibáñez también participé entrevistándola con el artista performer Jaume Ferrete a partir de la colaboración con su proyecto de *Voz Mal* en el taller-publicación de *Jeleton Paris is Burning, oharduna*, Arteleku, San Sebastián, 2013. Para el fanzine que publiqué desde la editorial-distribuidora-sello *lápiz por baqueta* que es parte del archivo de investigación y trabajo de *Una Archiva del DIY* el fanzine titulado *Voces femeninas* (dentro de la serie *Fanzines-Estudio*), un mapeado del uso de la etiqueta *voces femeninas* en movimientos feministas, iniciativas autogestionadas y artículos en prensa musical. En esta entrevista hablamos del documental y de su anterior relación con los fanzines feministas y la escena hardcore en Barcelona. En *Una Archiva del DIY* tenemos copia de la serie de fanzines *Clitocore #1, 2, 3, 4, 5*, realizados entre 2003 y 2007 que donó al archivo Elena Idoate Ibáñez, fanzine colectivo en el que participaba cuya temática era la escena hardcore y punk en Barcelona con una perspectiva feminista.

19. La página de *La Fanzine* donde se pueden consultar las nuevas convocatorias del fanzine y descargar los números anteriores para imprimir y distribuir se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 6 de julio de 2015. Disponible en: <http://lafanzine.blogspot.com.es/>

Bembibre, León y Madrid. Cuando les pregunté por correo electrónico el por qué de tu nombre en femenino de fanzine me contestaron:

En realidad, el nombre no tiene una historia ni una intención. O no empezó así. Patricia y yo queríamos hacer algo. No teníamos claro si hacer una plaquette con poemas nuestros, o un fanzine en el que estuviera implicada más gente y de diversas disciplinas. La cosa es que Patri se confundía y decía “el plaquette” y “la fanzine”. El error era bonito. Nos gustaba cómo sonaba “La Fanzine” y así se quedó. Me imagino que luego la gente lo ha relacionado con el hecho de que somos dos mujeres las que editamos esta publicación y que puede que se trate de una reivindicación feminista para visibilizar la labor de la mujer en un terrero —el *underground*, lo pulp, la serie b— que siempre se ha asociado a los hombres. Me parece bien que lo piensen porque no les falta razón. (Bañares, Maestro, 2015)

Los juegos con la palabra fanzine son muy variados como veremos más adelante y el uso de palabras relacionadas, una de las variaciones que he usado desde el trabajo del archivo es el título para la exposición de fanzines *feministas-cuir-trans* y hechos por mujeres titulado *Autoeditoras: Hacemos Femzines* que llevamos de gira con el proyecto *Yo, la peor de todas*, (revista online y de acción) de Iurhi Peña de la editorial de *Pet-Rat* y yo con *Una Archiva del DIY* a la segunda edición de *Ladyfest Juarez 2015*, a la también segunda edición de la *THF!* (TransHackFeminista!) la primera fue en Barcelona y este año en Puebla, México y a la *Biblioteca Móvil de Alumnos 47* de agosto a noviembre del 2015. Con la palabra *femzine*²⁰ he podido comprobar que es usada para hablar de fanzines feministas dentro del mundo de la autoedición y autogestión es usado en convocatorias, nombres de webzines, etc.

A la hora de crear fichas para los fanzines de mi colección en el blog del archivo como *MissArchive*²¹ tengo una etiqueta que dice: *se denomina fanzine*. Después de varias discusiones de lo que es o tiene que ser un fanzine como la que se dio en la charla y taller *La rebelion de*

---

20. El uso de *femzine* para hablar de fanzines feministas lo podemos comprobar en convocatorias varias como *Cuerpos ingobernables* en Bogotá. Visto por última vez el 6 de julio de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/events/806837639343502>. O la convocatoria de *Mengana* en Ecuador. Disponible en: <https://www.facebook.com/events/170248133121883/>

21. *MissArchive* (fichas y recuentos) es el blog de *Una Archiva del DIY* donde voy archivando haciendo y deshaciendo fichas de fanzines, camisetas, parches, chapas, casetes... que integran *la archiva*. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/>

los fanzines y autoedición en red invitada por *Mujeres con Pajarita* en el festival *Murcia Open Design*, 2013 en la que yo aún tenía ciertas reticencias a llamar fanzine a una publicación de tirada mayor de 300 ejemplares decidí escuchar, entre otros motivos por que tampoco me sentía cómoda con esas declaraciones que aunque tenían su sentido repetía sin haberlas estudiado detenidamente y más dentro de un contexto de fanzines de autoedición con carácter feminista, la decisión de llamar a tus ediciones fanzines conlleva un posicionamiento que tenía que analizar y que era pertinente señalar. ¿Quién mejor que la persona que lo hace para decir si es un fanzine o no? Recientemente en las redes sociales de foros de fanzines en internet encontré esta definición acorde con mi etiqueta en la convocatoria para *Ctrl P: la primera semana intergaláctica del fanzine*:

Se convoca a enviar publicaciones en formato fanzine para una muestra que tendrá lugar en el centro de arte Bastón del Moro, sin restricción de lugar de procedencia (tanto nacional como internacional), contenido, formato y/o tipo de impresión-edición. En este sentido, se considerará un fanzine cualquier tipo de publicación casera cuyo autor considere fanzine²². (Ctrl P, 2015)

---

22. *Ctrl P: primera semana intergaláctica del fanzine* está organizada por el colectivo *FANZINE TIME* de autopublicadores de fanzines en la ciudad de Córdoba Capital, Argentina. Visto por última vez el 5 de junio de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/events/388929101309018/>

2. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DEL DIY (DO IT YOURSELF/HAZLO TÚ MISMA).

El DIY (Do It Yourself / hazlo tú mismo) es una ideología, incluso un forma de vida que se propone como alternativa al sistema de consumo capitalista. Busca la autonomía relacionada con lo autodidacta, invita a la acción y rechaza la especialización. Entre sus consignas está la autogestión buscando sus propios medios alternativos de financiación, suprimir el cisma entre el que hace y el que consume con la creencia de que cualquiera puede crear sea cual sea sus orígenes y formación. Su premisa es la acción, primero hacer y luego pensar (Gallego Perez, 2009:279-280).

En el manifiesto manifiesto *Riot Grrrl* que escribió Kathleen Hanna en 1991 para el fanzine *Girl Power* realizado por el grupo de música punk-rock *Bikini Kill*, habla de la importancia de hacer para poder encontrar herramientas para contar esas cosas de las que nos cuesta hablar y crear grupos de apoyo:

Es muy importante leer, hacer, ver o escuchar cosas chulas que nos reafirmen y que nos planteen retos. De este modo, podremos fortalecer la sensación de grupo que necesitamos para identificar la manera en la que inciden en nuestras vidas cosas como el racismo, el capacitismo, el especismo, el clasismo, el sexismo, el antisemitismo, el heterosexismo o la discriminación por edad o por corporalidad diversa. (Manifiesto Riot Grrrl, 1991)²³.

La importancia de pasar a la acción lleva a poder contar cosas de las que no se hablan o cuesta hablar (porque nos han dicho que no hablemos de ellas como hablar del aborto, violación, acoso sexual, racismo, transfobia... Si me preguntan ¿quienes nos han dicho? No puedo decirlo claramente porque se me dijo sin palabras y podrían ser todos los de mi entorno antes de mi círculo de fanzineras con el silencio, nerviosismo e incomodidad con el que se evadían estos

---

23. Traducción de Beatriz Esteban en *Hacia el Sur en el Atlántico*, podcast de feminismo pop en el programa *Especial lo-fi #09* en el que fui invitada para hablar de mis referencias musicales en el DIY. En la misma entrada del *blog* con el motivo de la celebración de la publicación del libro *The Riot Grrrl Collection* cita el *blog Henry Rewiew* graban a Kathleen Hanna leyendo el manifiesto que escribió a los 21 años ahora 24 años después. Visto por última vez el 15 de julio de 2015. Disponible en: <https://haciaelsurenlatlantico.wordpress.com/2013/07/30/especial-lo-fi-las-referencias/>

temas; eso en el mejor de los casos en el peor eran insultos enmascarados de bromas que daban miedo y me callaba para que no te tocaran). También en determinados círculos como los grupos políticos feministas o asociaciones a la hora de comenzar algo a veces de tanto discurso y posibilidades se discute y argumenta tanto que es difícil avanzar y lleva a la parálisis más que a hacer y esto es lo que quiere evitar la llamada a la acción (por ejemplo en los talleres de fanzines que hago desde el archivo como el de *Collage Histórico* o el del penal en *Santa Martha Acatitla* que hasta que no empezamos a trabajar era muy difícil fluir por comentar tantas posibilidades). A partir de lo hecho permite analizar, a partir de la prueba y error siendo el error bienvenido. Una de las frases que guardo en el archivo y que he dibujado varias veces es “fracasa otra vez, fracasa mejor”²⁴. En *Una Archiva del DIY* tengo una camiseta del grupo activista argentino *Internacional Errorista* con el lema *I love error*²⁵. (Garín Guzmán, 2005)

La filosofía DIY te permite crear nuevos espacios a medida, generar lo que realmente necesitas y encontrar y compartir con más gente para ver que no estás sola, para hacer masa crítica²⁶ y sentirse apoyada. Hacer tú propia escena, tu propia experiencia cultural (Díaz Cabezas, 2013). Mediante los fanzines como el taller de fanzine dentro del proyecto *Laboratorio de ideas feministas – El tejido es el mensaje*²⁷, en el que fui invitada por su organizadora Irene Bebob del podcast *Ruda FM*, festivales como el *Zorrifest* un festival feminista organizado bajo los criterios de autogestión y ética *hazlo tú misma* con el que participé en el *crowdfunding* y

---

24. Frase que me dijo Azucena Vieites en las *Jornadas de Producciones de arte feminista: procesos de conocimiento e interrelaciones generacionales* al que fuimos invitadas Jeleton en Arteleku, San Sebastián en 2013. Posteriormente investigando descubrí que era una cita de Samuel Becket. En mis dibujos de citas lo tengo así: “Todo antes/Nada más jamás/Jamás probar/Jamás fracasar/Da igual/Prueba otra vez/Fracasa otra vez/Fracasa mejor. Rumbo a peor, Samuel Becket” (Becket, 2001:9).

25. Una de las etiquetas que uso en el archivo es indicar de donde procede o como ha llegado al archivo y por ejemplo esta camiseta está etiquetada como: *regalo de Nancy Garín*.

26. Uso la expresión de *masa crítica* para hacer referencia a las acciones que se programan en diversas ciudades todos los meses en la que se reúnen ciclistas y patinadores en las que toman las calles al ser mayoría dejando relegados a los vehículos motorizados. Usan lemas como: “No contamina ni gasta gasolina”, “Cuido mi planeta yendo en bicicleta”. La bicicleta y el feminismo están muy vinculadas habiendo muchas asociaciones y colectivos como la *Organización comunitaria Cicliátrico* que se formó por el ambiente paternalista y machista que encontraban cuando iban a los espacios de reparación de bicicletas, este colectivo que participó en *Ladyfest Madrid 2013*, o la iniciativa *Te enseño a andar en bici: ciclismo para mujeres* (al que quiero asistir porque no se montar en bici). Representativo del vínculo en movimientos feministas son los programas de radio podcast dedicados a la bicicleta y mujer en *Hacia el sur en el Atlántico #01: ¡bicicleta y mujer!* disponible en: <https://haciaelsurenlatlantic.wordpress.com/2013/01/26/programa-01-bicicleta-y-mujer/> y en *Sangre Fucsia #15 Mujer y bicicleta: alegría entre tus piernas!* disponible en: http://www.ivoox.com/sangre-fucsia-15-mujer-bicicleta-alegria-entre-audios-mp3_rf_2058155_1.html/

27. En este taller participé enseñando ejemplos de otros fanzines y proponiendo formatos, ideas y materiales. El *fanzine* colectivo tiene su versión en papel y digital en la página del archivo *MissArchive*. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2015/05/09/fanzine-laboratorio-de-ideas-feministas-el-tejido-es-el-mensaje-ruda-fm/>

con la exposición *Una Archiva del DIY* en el *Cuartel de Artillería* y el mercadillo *Fritanga y Fosquitos (1er mercadillo de autoedición)* en *Casa Chiribiri Estudio-Taller de Diseño Gráfico e Ilustración* donde fui invitada por una de las fundadoras Eme de M (grafitera e ilustradora murciana) en el 2015 en Murcia.

El DIY conlleva que no es un encargo, nadie te ha pedido que lo hagas. No parte de una moda o demanda que aparece en los anuncios de televisión para buscar beneficios económicos repitiendo y entrando en el círculo de esas demandas impuestas. En particular las iniciativas feministas DIY nacen de necesidades no cubiertas ya que hasta dentro canales *punk, underground* y contraculturales siguen siendo marginadas, por eso la necesidad de crear nuestro propio espacio de actuación con nuevos referentes y genealogías. Así en el texto de las organizadoras de *Ladyfest Madrid 2010* en el texto *Queremos revolución grrrl ahora* el cual se presentó en las *Jornadas Feminista de Granada* en diciembre de 2009 nos habla del DIY y su traducción en femenino.

El Do It Yourself (hazlo tú misma) es el canal a través del que se plasman las manifestaciones culturales, muchas de ellas realizadas por mujeres. Estas manifestaciones se alejan, o directamente critican, de las normas ideológicas y estéticas propias del mainstream patriarcal y animan a todo el mundo a crear aquello que se propongan, rompiendo la dicotomía jerárquica entre experta y profana. Lo traducimos en femenino, hazlo tú misma, para resaltar y denunciar la falta de referentes femeninos en el mundo cultural y musical, tanto mainstream como *underground*. (Ladyfest Madrid, 2009)²⁸

---

28. *Ladyfest: queremos revolución grrrl ahora*. Visto por última vez el 3 de junio de 2015. Disponible en: http://feministas.org/IMG/pdf/17-Queremos_revolucion_grrl_ahora.pdf (documento que encontré en internet buscando *Ladyfest 2009* y que Marta G. Franco participante en las asambleas de *Ladyfest Sur 2007, 2009* y *Ladyfest Madrid 2010* y *2013* me confirmó eran el documento que llevaron a las *Jornadas Feminista de Granada* en diciembre de 2009. (“Éramos las que luego hicimos Ladyfest Madrid 2010, aunque yo acababa de mudarme desde Sevilla y creo que en la preparación también participó alguna compa del Sur”). El texto está publicado en el libro sobre las *Jornadas Granada 30 años después: aquí y ahora con el documental 5000 feminismos* guión y dirección de Cecilia Barriga (2010). Tanto el libro como el documental los pude ver en su presentación en Madrid de 2011 en la librería *La Marabunta* en una de las sesiones de *Punto Subversivo* evento presentado por María Bilbao del fanzine *Fempunk* y parte organizadora en el *Ladyfest Spain 2005, 2008* y *Ladyfest Madrid 2010*. El libro se encuentra disponible en: http://www.caladona.org/grups/uploads2014/05jornadas_estatales_granada_30_anos_despues_aqui_y_ahora.pdf

2.1. En colectivo: DIWO (Do It With Others / hazlo con otras) o DIT (Do It Together, hacedlo-juntas).

Este hazlo tú misma de que nos hablan las coordinadoras de *Ladyfest* es con la que aprendí esta filosofía y que atraviesa al archivo en sus prácticas. Así me coloco en los márgenes del fanzine, con una identidad política de resistencia y lucha dentro del espíritu feminista de empoderamiento hazlo tú misma y de solidaridad/sororidad²⁹ incluso de apoyo pasando a ser DIWO (Do It With Others / hazlo con otras) o DIT (do it together, hacedlo-juntas) como manifiestan en el texto antes citado:

[...] busca otras formas de hacer cultura, de superar los binomios reduccionistas y celebrar la diversidad en espacios liberados.

Por eso, además de realizar eventos D.I.Y., donde aprender haciendo, realizamos eventos D.I.T. (do it together, hacedlo-juntas), donde se comparten conocimientos y se prima el proceso de empoderamiento colectivo que supone. (Ladyfest Madrid, 2009)

El DIY invita a la acción, a hacer con la seguridad de que nadie te diga que está mal hecho, si es trabajo en colectivo y no se está de acuerdo se discute pero el mal hecho no es una pauta que desestime una colaboración o propuesta porque no hay unas pautas a seguir de lo correcto o si las hay es para evitarlo para replantearlo. Lo que pretende transmitir es que no es dominio de unos pocos, no es un lujo, el mensaje es: *tú puedes hacerlo*.

---

29. *Feminismo Unizar* una asamblea transfeminista surgida en el ámbito de la universidad dentro de su proyecto *Diccionario semanal* nos dan la definición de *sororidad*: “Sororidad: Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Se trata de una alianza entre mujeres que propicia la confianza y el apoyo. Conduce a la búsqueda de relaciones positivas con otras mujeres, para contribuir a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el empoderamiento vital de cada mujer. Se trata de sumar y crear vínculos. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin” (Feminismo Unizar, 2014). Visto por última vez el 5 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1441447696090442.1073741829.1437421726493039&type=3>. Respecto al uso de la palabra *sororidad* en referencia a *hermandad* entre mujeres, Audre Lorde nos recuerda: “En el movimiento de mujeres actual, lo habitual es que las mujeres blancas se centren en su opresión en tanto que mujeres y pasen por alto las diferencias de raza, preferencias sexuales, clase y edad. La palabra hermandad lleva implícita una supuesta homogeneidad de experiencias que en realidad no existe” (Lorde, 2003:40). En unas reuniones de la *ra/am* (red de artistas activistas mexicanas) durante un taller de derecho penal hablaron de la libertad, igualdad y solidaridad con la intención de cambiar la palabra *hermandad* o *sororidad* me explicaron por *solidaridad* una posición tomada por algunos feminismos latinoamericanos.

Al igual que el fanzine el DIY es de influencia anglosajona asociada al fanzine y al punk y en otra vertiente a las manualidades como *hobby*, entretenimiento realizado en los tiempos de ocio y aprendizaje que aunque también puede ser comprometido no está tan alineado a querer cambiar el *statu quo*.

2.2. Método autodidacta.

La idea del DIY desde sus inicios ha estado muy ligada a hacer uno mismo a saber hacer de todo un poco, este tipo de labores estaban generalmente divididas sexualmente, reparaciones de casa, coches, motos, obras de carpintería, fontanería, electricidad para hombres y la sección de punto, ganchillo, cocina y jardinería para la mujer. Y aunque aún persiste esta división en la actualidad se ha intentado romper este binomio y hay proyectos como Ciciátrico organización comunitaria de *Taller de reparación de bicis para mujeres, bolleras y trans* y la comunidad *Tejiendo Malasaña* con el *Taller los hombres tejen, por un cambio de patrón* que se hizo el 8 de marzo de 2014, ambas tienen lugar en Madrid. Entre los primeros fanzines que leí que circulaban por mi facultad de *Bellas Artes* en Cuenca entre 1995-1998 y que hacían amigos estaba el *Mecánica popular* (donde leí por primera vez fragmentos de la *Internacional Situacionista* referente imprescindible en el mundo del fanzine y al que se cita constantemente como en el fanzine de Andrea Galaxina *No todos los que vagan están perdidos*, siendo el Situacionismo uno de sus referentes) cuyo nombre hacía alusión a una publicación autoeditada *Popular Mechanics* de principios del siglo XX con secciones de bricolage.

Dentro de estas prácticas DIY tenemos las que se llaman makers, es un enfoque más desde la tecnología, para hacer tus propios objetos, una versión del DIY de fabricación tecnológica, robótica, 3-D, carpintería y sección *craft* [artesanía]. Está basada en el conocimiento libre (código libre), en compartir, en reciclar y la sostenibilidad. Una de sus máximas representantes es Limor Fried con seudónimo *Ladyada* haciendo homenaje a una de las precursoras de la informática Ada Lovelace del siglo XIX.

Dentro de esta línea de construir tu propia tecnología desde el feminismo y con un carácter menos empresarial tenemos una de las líneas de trabajo del encuentro *TransHackFeminista* con el proyecto *Gynepunk*:

Es disponer la emergencia de laboratorios DIY-DIT y de técnicas de diagnóstico en espacios de experimentación. Se refiere a tener estas posibilidades en un lugar estable y/o en laboratorios móviles nómadas, pudiendo realizarlas tantas veces como queramos, de manera intensiva: citologías, análisis de fluidos, biopsias, PAPs, hormonas sintetizadas a voluntad, análisis de sangre, de orina, análisis de HIV, alivio del dolor o lo que sea que necesitemos. Trata sobre hackear y construir nuestros propios dispositivos de ultrasonidos, endoscopias o ecografías con un bajo coste. Toda esta experimentación se realiza en complementariedad con conocimientos sobre hierbas naturales, tradiciones orales, recetas *underground*, una búsqueda insaciable para generar una plétora de lubricantes DIY, métodos anticonceptivos, dominios open doula, cuidado salvaje de cualquier tecnología artesana visceral como la extracción menstrual, todo ello elevado a su máximo potencial de aprendizaje común y de un empoderamiento corporal radical. (TransHackFeminista!, 2015)

2.3. Hecho a mano.

El DIY tiene muchas variantes dentro de la gente que lo práctica y puede ser desde autogestivo sin ánimo de lucro en la creación de nuevos espacios, suplir carencias de publicaciones, foros de discusión y eventos hasta para crear beneficios económicos desde el autoempleo, a favor de un comercio más pequeño y personal como alternativa a las grandes empresas que dominan el mercado respondiendo también con un producto de mejor calidad y personalizado con precios ajustados. Todos esos factores entran así en el llamado *handmade* [hecho a mano] con plataformas en internet como *Etsy* donde abriendo una cuenta puedes anunciar tus productos y venderlos a través de transferencia bancaria y envío por correo o ferias de encuentro donde también se venden fanzines entre ropa, comida, utensilios de casa... En el archivo tengo imanes, chapas y bolsas que he comprado e intercambiado personalmente o a través de *Etsy* a compañeras como Ana Aranoa con su marca *Retro-Attact* de Pamplona y vestidos y libretas Irene Baeza con su marca *Lady Dilema* en Murcia y en ferias *handmade* como el mercadillo *At Home* especial navidad (2011-2012) organizado por Amor Gonzalez de *Casa Taller Birdie*

que se realizó en la *Asociación Cultural La Azotea* en Murcia en 2011 y en *La Azotea* y en *El Casino de Lorca* en 2012. El cartel del *Mercadillo at Home* de 2011 fue realizado por Ana Galvañ y el de 2012 por Fuli García ambos tienen relación con los fanzines y son ilustradores (los señalo porque me parece importante resaltar la red que se crea de colaboraciones).

En su parte más politizada el hecho a mano fomenta el intercambio y la sostenibilidad en la medida que responde a una salida a la crisis o a modas. Respecto a el uso del DIY como salida a la “crisis”, el colectivo de *Chavalas Zine* dice en un artículo en el fanzine *Feminizine #4* que en los últimos años el DIY se ha generalizado convirtiéndose en la única vía posible de hacer las cosas:

El DIY (do it yourself) como única forma posible de sacar adelante las cosas no nos convence. Esta práctica, antes marginada, ha ganado buena fama en los últimos años, en parte porque la precarización de las condiciones de vida –y, en consecuencia, de la cultura– convierten al “hazlo tú mismo” en la única vía posible de hacer algunas cosas. Está bien comprobar que se puede hacer mucho con poco, pero nada es gratis: Chavalas Zine es posible gracias a que al menos cinco personas hemos invertido incontables horas de trabajo en este proyecto. (Feminizine#4, 2014:13)

El tiempo que se le dedica a sacar este tipo de proyectos es mucho y es tema resaltado por muchos colectivos en entrevistas y charlas, como nos comentan la organizadoras de *Chavalas Zine* una exposición de fanzines de chicas y de fanzines sobre género y en las *Sesiones O.I.L. [Sesiones de discusión de la Oficina de investigaciones lentas]* dentro de la sesión *Archivar inclasificables*³¹ las moderadoras Silvia Nanclares, María Castelló Solbes y Luz Santos Rodero participando por el proyecto *bookcamping* una biblioteca digital colaborativa que reseña y enlaza recursos licenciados en su mayoría con licencias abiertas, sacan a debate el tiempo de dedicación y lo complicado que es gestionarlo. En estos proyectos no es precisamente el tiempo libre para ser ocupado es el tiempo que tienes, el que robas y más. Otro tema que tocan

---

31. *Sesión O.I.L. 4. Archivar inclasificables* dentro de la exposición *Fuera de Cobertura* en el MUSAC, León, 2015. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <https://vimeo.com/128598616>

32. –no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma–, frase que dice Serván Rocha en el programa de radio de *Barrio Canino* antes citado. Visto por última vez el 5 de julio de 2015. Disponible en: <http://barriocanino.blogspot.mx/2011/08/video-entrevista-servan-rocha-editorial.html>

respecto al DIY *Chavalas Zine* es ese carácter marginal o de contracultura que ha generalizado y empieza a ser la norma³², hasta el punto que la Institución introduce la autogestión dentro de las pautas que exige a los artistas colaboradores o incluye el *hazlo tú mismo* y su consiguiente autogestión como una cualidad más y además efectiva para el buen funcionamiento y relleno de programación cultural de eventos, tema del que hablaremos más en el capítulo de autogestión.

2.3.1. Asociación con el emprendizaje.

Respecto a las modas en un artículo en *El Periódico* con la palabra “Tendencia en alza” anunciaban la primera edición del *Handmade Festival Barcelona* en la *Fira de Barcelona* del 25 al 27 de abril de 2014: –“una auténtica experiencia” del ‘hazlo tú mismo’ evento único en España–. Y hablaban de como se habían multiplicado las tiendas especializadas en Barcelona convirtiéndose en una de las capitales del “hecho mano”. La feria contaba con un sector *bodas handmade* y el *Handmade home - Living DIYsign*, en la que mostraban una casa de 60 metros cuadrados decorada con productos reciclados y técnicas DIY. Ese mismo año en Madrid tenía lugar en noviembre la *Feria Internacional DIY show* con un apartado “mamá, quiero ser artista” y que su segunda edición en navidad está anunciada en la web de *EFE EMPRENDE*.³³

Esta forma de ver el DIY es un planteamiento comercial que con vistas al sector empresarial no ha dudado en poner precios a nuestras experiencias, sentimientos y motivaciones exprimiendo las posibilidades incluso dándole forma en el personaje del “emprendedor”. En el libro de Jaron Rowan el *Emprendizajes en cultura*. Discursos, instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural nos señala que la imagen del emprendedor es individualista y no exenta de ideología la cual es neoliberal, fundamentada en el libre mercado y la competencia. El emprendedor ha de arriesgar y sacrificar su vida al trabajo a cambio de trabajar en lo que le gusta, es el precio que ha de pagar, lo que pareciera un virtud se convierte en un castigo; si tiene éxito es admirado y un ejemplo a seguir, si fracasa es que no ha sabido prever, aguantar o

---

33. *Handmade Festival Barcelona* en la *Fira de Barcelona* y la *Feria Internacional DIY show*. Visto por última vez el 9 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/fira-de-barcelona/barcelona-hace-suya-filosofia-hazlo-mismo-3255810> y disponible en: <http://www.efemprende.com/noticia/diy-show-feria-madrid/>

no era lo suficientemente bueno. También nos señala Jaron como la imagen del emprendedor tiene un perfil señalado chicos jóvenes y barbudos que desarrollan sus empresas en el garaje de su casa (haciendo referencia a Steve Jobs de la empresa *Apple* de informática). La vida económica del emprendedor pasa a depender directamente de sus capacidades que además son masculinas. Al parecer la mujer no está capacitada para ser emprendedora, si es nombrada en la mayor de los libros de cómo ser un buen emprendedor es para ser el elemento disuasorio de que él continúe en su empeño, ellas buscan seguridad. Incluso nos nombra un artículo en el diario *The Guardian* donde se discute de la propensión a asumir riesgos y ser más emprendedor a los niveles de testosterona³⁴ (Rowan, 2010:40). Lo que me llevaría a posicionar a la mujer como “contraemprendedora” más cercana a un DIY político social en línea al ecofeminismo, que no busca beneficio económico *per se*.

Angela McRobbie en La “losangelización” de Londres: tres breves olas de microeconomía juvenil de la cultura y la creatividad en Gran Bretaña nos habla de como en Inglaterra los reclamos de la lucha obrera de los setenta y del movimiento feminista por un trabajo en mejores condiciones no repetitivo y explotador o feminizado mal pagado busca una trabajo de mayor independencia y realización personal a lo que Lazzarato llama “trabajo inmaterial” (Lazzarato, 2006). McRobbie lo divide en de tres olas de trabajadores subculturales, empresarios y empresarias jóvenes (en este caso vinculadas a la moda-costura) que viven estos cambios una vez instalados y absorbidos por el sistema. La primera ola viene influenciada por el *ethos postpunk* y la creación *do-it-yourself* hacia una economía *indie* o independiente que no fue entendida en su momento ni por el gobierno que no los ayudaba con subvenciones culturales o artísticas ni por la izquierda que dudaba que de este tipo de autoempleo que veían como negocios pequeñoburgueses en condiciones de autoexplotación fuera a salir nada progresista además poco realistas ya que no podían competir con las grandes empresas. Esta ola terminó a finales de los noventa desapareciendo poco a poco por el escaso apoyo para llegar a la segunda ola con los creativos autónomos o freelance con varios trabajos a la vez más neoliberal y de un individualismo competitivo que no da lugar a hablar sobre cuestiones como clase raza, género

---

34. *The Guardian* el 15 de abril de 2008, firmado por James Randerson. Visto por última vez el 9 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.theguardian.com/science/2008/apr/15/medicalresearch.gender>

y sexualidad que se dan por superados en el ámbito cultural. La tercera ola es completamente dependiente de uno mismo [selfhood], asociada a un proyecto de vida que se mantiene gracias a otros más rutinarios y que son los que te dan ingresos. Está basada en la esperanza de éxito personal con expectativas de mejor nivel de vida y seguridad, de una economía basada en el talento. Lo que obliga a las personas a depender de sí mismas creando su propio empleo haciendo que no se responsabilice el Estado y descargando de responsabilidades a las grandes corporaciones respecto la fuerza de trabajo. Requiere de un alto nivel de autoresponsabilidad y la internalización e individualización del fracaso (McRobbie, 2007).

De este pensamiento individualista de y responsabilidad frente al éxito nos habla también Víctor Leonore focalizándolo en la figura del “hipster” en su libro *Indies, hipsters y gafapastas. Crónica de una dominación cultural*. Leonore nos habla de los *hipsters* como los nuevos modernos (no hace referencia al origen del grupo nacido en Brooklyn en los 40-50 de generación beat, camisa a cuadros y fans del *jazz*) y como se usa en la actualidad sinónimo de indie, cultueta, moderno y gafapasta que se han convertido casi en un insulto, nadie quiere serlo siempre es el otro pero si tienes entre 25 y 45 años es muy probable que seas hipster. Esto nos dicen en una entrevista a Victor Leonore en el eldiario.es por Jesús Rocamora³⁵. Los *hipsters* como una subcultura de imagen *underground* de apariencia rebelde que como novedad tiene que no lucha contra el sistema dominante si no que lo apoya y es complice de él. Lo *hipster* desprecia a los sectores más castigados por la pobreza y los responsabiliza de sus desgracias pensando que si te esfuerzas y eres inteligente puedes salir de ahí pasando a ser una cuestión personal. Independencia, creatividad e innovación son su tres pilares basados en el individualismo, son emprendedores y apolíticos (Leonore, 2014). Se respaldan en un buen gusto normativo y anglófilo que les lleva a despreciar a los que apoyan movimientos sociales a lo que añadido a lo que dice Leonore según mi experiencia los que llaman *hippies pijos* o en México *hippies fresas*. En la entrevista Leonore nos cuenta como este conjunto de actitudes nos impregnó a todos de alguna manera en mayor o menor grado, y me siento identificada en esa pose en el pasado, sólo salí de este tipo de pensamientos a partir de participar como

---

35. Entrevista a Victor Leonore (15/10/2014). Visto por última vez el 6 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.eldiario.es/cultura/libros/Hijo-hipster_0_313918750.html

colaboradora en *Ladyfest Spain 2005* por lo menos públicamente, antes me afectaba por supuesto y por eso me acerqué a un tipo de DIY feminista pero todo esa programación estaba y continua lo importante es que cuando aparecen sé localizarlas.

Estas maneras diferentes maneras de acercarse al DIY conviven en las mismas ferias y eventos creando bandos: los sociales comprometidos, los punks , los anarquistas, las feministas radicales, los *hipters*, los modernos... en todo caso todos estos apelativos tienen connotaciones negativas y sirven de insulto de unos a otros. Esta situación del *hipters* despolitizado e irónico que huye de implicarse en nada parece ya que hace años esta cambiando pero va muy lento, de hecho ser moderno respondería más a dejar de usar la ironía para despreciar lo políticamente correcto y ser más receptivos a la colectividad y sensibilización a problemas que nos atañen al conjunto. En el marco de la crisis capitalista los movimientos sociales como el *15M* y *Stop Desahucios* en el Estado Español han ayudado a cuestionar la individualidad frente a la necesidad de lo colectivo.

En respuesta a esta necesidad de lo colectivo tendríamos varias respuestas como los llamados *freegan* [la palabra es una mezcla entre *free* y *vegan* , gratis y vegano] o *friganos* que recogen comida de la basura y toda clase de objetos para su vida cotidiana. Son activistas contra el consumo y desperdicio de productos. Salen por la noche a buscar la comida a los contenedores de basura de supermercados y restaurantes donde los alimentos aún están en buen estado y los utilizan para preparar sus comidas o compartirlas en comedores colectivos. Este movimiento se da más en Nueva York pero yo he salido con un amigo freegan en Barcelona de “recolección urbana” o “dumpster diving”. La editorial *molestar.org* tiene el fanzine *La basura como herramienta – Manual de reciclaje urbano* sobre cómo se hace la recolección urbana y en el que nos dan a conocer las tres *Xarxas de Alimentos* que hay en Barcelona de reciclaje en los barrios de Gracia, Sant Antoni e Eixample Dereta estas combinan la recolección directa en

---

36. La editorial *molestar.org* tiene la publicación para descargar en PDF para imprimir y difundir y la versión para leer en internet. Visto por última vez el 9 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.molestar.org/2014/05/01/la-basura-como-herramienta-manual-de-reciclaje-urbano/>

las basuras como contactar con tiendas, quedan todas las semanas son abiertas a todo el mundo y hacen un trabajo de concienciación.³⁶

2.3.2. El *Craft* [artesanía, el punto, ganchillo].

Sobre el tema del *craft* [artesanía/manufactura] es muy extenso desde fanzines a grupos de reunión de ética feminista asociados al punto o el ganchillo como *Punto Subversivo* en Madrid, *Mitja Subversiva* en Barcelona o *Calça Subversiva* en Palma de Mallorca. Desde el archivo e influenciada por estos grupos de los que he formado parte he organizado sesiones a partir del grupo *Las Austenettes* grupo de lectura, punto, música y dibujo desde el que he editado fanzines de recetas, poemarios y punto. También he organizado sesiones de *yarn bombing* a lo que llaman el *nuevo grafiti ecológico* o arte callejero hecho con hilo o lana que consiste en reunirse y cubrir espacios públicos con secciones unidas de punto o en ganchillo que se hacen en grupo, troncos de árboles, esculturas, bancos de la calle o en el caso de la acción desde el archivo forrar parte de la sala donde estaba instalada *Una Archiva del DIY* en el *Museo Universitario del Chopo* en el Ciudad de México en 2014. Y ya hay un *Día internacional de tejer en público* el 14 de junio donde los colectivos *Lana Desastre* y *Tejer es punk* hicieron un *yarnbombing* en el metro del Ciudad de México en 2015³⁷. Sobre el uso del punto y su relectura desde los movimientos feministas. Laura Gaelx (una de las fundadoras de *Sangre Fucsia*, parte del grupo de *Punto Subversivo* en Madrid, organizadora en el *Ladyfest Madrid 2013*, columnista en la revista digital *Todo lo contrario* sobre cine, cómic, manga y ciencia ficción) en el fanzine sonoro *Sangre Fucsia* en su programa dedicado al *Punto Subversivo* nos dice:

Para nosotras puede tener un “punto subversivo” recuperar una tradición exclusivamente femenina casi brujeil de transmisión de conocimiento. Una manera de volver a lo artesano y al DIY, apropiándonos de algo de lo que no hay por qué renegar, como el poder hacer nuestra propia ropa y salirse de la industria textil que mal paga en industrias descentralizadas. (*Sangre Fucsia*#71, 2015)³⁸.

---

37. Artículo por Miriam Mabel Martínez: *La rebelión de los estambres: Historia de un yarnbombing en el metro de la Ciudad de México, cuya felicidad duró sólo un instante....* Visto por última vez el 16 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.reversos.mx/la-rebelion-de-los-estambres/>

38. [Transcripción mía] del fanzine sonoro: *Sangre Fucsia* #71, especial: *Punto subversivo*. Visto por última vez el 22 de marzo de 2015. Disponible en: <https://sangrefucsia.wordpress.com/2015/03/22/sangre-fucsia-71-punto-subversivo/>

Dentro de estos grupos es donde he visto una mayor concienciación respecto al consumo de la compra de ropa, las multinacionales y la descentralización de la producción. El *craft* también responde a una moda de hace ya varios años y que viene de USA y que llevada a España y México no es siempre tan concienciada, por ejemplo un grupo al que asistí en Murcia distaba mucho de estar en una línea feminista era más una reunión de destreza de quien sabía hacer mejor, aunque si enseñarse unas a otras pero más una actividad *trendy* de tendencias y ver cómo se le puede sacar rentabilidad haciendo muñecos para tartas de boda y belenes. Esto pasa también con los fanzines como el caso que nos expone Martina Deren (Irene López) de *Mujeres con Pajarita* de Murcia con las que he colaborado varias veces nos habla en su artículo Lo verdaderamente radical es el papel, de cómo la autoedición en los últimos años ha pasado a ser *cool* [guay] y como los medios de masas se la reapropian borrando la esencia contracultural que la sustentaba.

[...]Si bien es cierto que creaciones como el fanzine nunca se acabaron de ir, ahora es cool autopublicarse y mostrarlo en Twitter o Facebook para estar a la última moda.

Esta revalorización del fanzine ha llegado hasta los medios de comunicación más comerciales. Hace poco, el suplemento *S Moda* de *El País* publicó un artículo online donde aludía al fenómeno de los fanzines “femeninos” que luchan contra el patriarcado y no sé cuántas cosas más. Para mi sorpresa, ya que ni siquiera nos habían avisado, el fanzine de *Mujeres con Pajarita* (que edito junto con un par de amigas) apareció en una suerte de ranking, siendo definido como el “artístico” frente al “cool” o al “serio”, que eran otros.

El gran embolado que es el aparato consumista se apropia de cualquier manifestación contracultural para subvertirla y extirpar la frescura y genuinidad que pudiera contener. (Martina Deren, 2014)

2.4. Autogestión como base.

El término autogestión está muy ligado al DIY (hazlo tú misma), a veces incluso se entiende como su traducción en castellano. Decidí darle su propia sección ya que la forma de llevarla a cabo buscar los recursos una misma o en colectivo, es muy variada y poder extenderme más en este capítulo a la práctica de cómo dar forma a esa filosofía del DIY mediante la autogestión.

La palabra autogestión ligada al DIY y el fanzine estaría más cercana a los movimientos sociales favoreciendo el empoderamiento, la horizontalidad y la autonomía que respondiendo a intereses comerciales.

El sistema de autogestión del fanzine está planteado para que apenas requiera de inversión monetaria si no que sea el mínimo gasto, entre otros motivos para que nada impida poder hacerlo, no es necesario disponer del dinero, conseguir un préstamo o inversión de hecho se intenta prescindir de él *nadie cobra, nadie paga* y cualquier persona puede hacerlo. La no dependencia en recursos implica inmediatez y responder a urgencias si es preciso o todo lo contrario postergar en el tiempo sin limitaciones de fecha de entrega *a priori*. En principio los fanzines se realizan sin ningún interés monetario siendo regalados, gratis, de precio libre e intercambio y si se venden son al precio que ha costado fotocopiarlos. Al venderlos a ese precio promueves que alguien los pueda distribuir y vender al mismo precio, muchas veces viene indicado como mensaje : “copia/ coparte/difunde” junto al dibujo del símbolo de copyright tachado, siendo el caso de *Tirando Bombitas* indicado en la parte trasera del fanzine, editado por *Bombas para Desayunar*.⁴⁰

Los fanzines no suelen contener publicidad y si la llevan es jugando con ello, referenciando otros fanzines o sellos de música pequeños como en el caso del *programa de mano-fanzine* que diseñamos y maquetamos Jeleton para el *Ladyfest Spain 2005* el cual contenía una sección *anuncios* de pequeños sellos de música amigos al *Ladyfest* como *Discos Harte* y *Rompepistas* (sello del grupo de música *Hello Cuca* de Murcia compuesto por las hermanas Mabel y Lidia Damunt y Alfonso Melero). Estos ejemplos anteriores responderían al fanzine más tradicional en su vertiente más punk de estilo y contenidos de distribución libre. Aunque hay excepciones por ejemplo hay fanzines con publicidad como *Ramalazo*⁴¹ (Fanzine marica apto para punkis)

---

40. Los fanzines de *Tirando bombitas* se encuentran en *la archiva* y se pueden consultar en la página *MissArchive*. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2013/08/04/tirando-bombitas-2/>

41. Este fanzine se encuentra disponible en *la archiva* gracias a Beatriz Esteban de *Hacia el Sur en el Atlántico*, podcast de feminismo pop y formó parte de la *Feria de fanzines* en el *Ladyfest Madrid 2013*. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2013/07/20/ramalazo23/>. En este enlace se puede ver una entrevista a Beatriz Esteban en el reportaje de *Arcuva televisión* contándonos la historia de el fanzine *Ramalazo*. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <https://youtu.be/PA9oabsN0nA>

editado por la *Fundación Triángulo (Asociación por los derechos LGBT de Valladolid)* este fanzine se financia con publicidad de locales de Valladolid que ayudan con la producción a la vez que están haciendo red y es gratuito.

Amador Fernández-Savater de la editorial *Acuarela* nos dice en su blog que los inicios de la editorial fueron en el mundo del fanzine con el fanzine *Apuntes del Subsuelo* donde lo importante era *hacer y hacer con poco*: “En cuanto a la financiación, el único gasto, si no recuerdo mal, eran las fotocopias al publicar cada número del fanzine, que financiábamos con lo que no nos habíamos gastado en la cafetería”.⁴²

Este sería el caso de fanzine en fotocopia en blanco y negro de hoja plegada en medio. Pero cuando por parte de quienes los hacen deciden que va a requerir de más recursos hay varias fórmulas ya planteadas a las que te puedes acoger incluso adaptándolas y proponiendo nuevas. Vamos a exponer varios casos que van desde la edición del fanzine tal cual a la edición de eventos relacionados.

Andrea Galaxina en su editorial de fanzines *Bombas para Desayunar* optó para editar el *Feminizine* que es un fanzine pero ya más publicación cercano a una revista con colaboraciones, amplio número de páginas, encuadernado y con ISSN hacer un *kit de pre-compra* con regalo especial. Con el dinero recaudado con las *pre-compras* se producía la primera edición y cuando se agotaba era decisión desde la editorial subir el archivo del fanzine a la plataforma ISSUU en internet donde se puede leer (servicio en internet que te permite ver publicaciones que hayan sido digitalizadas de forma parecida a un lector digital) y se ofrecía la opción de descargarlo en formato PDF también para todas aquellas personas que estuvieran interesadas pudieran

---

42. *Acuarela* es sello de música y editorial (Victor Lenore, José Luis Villalobos, Jesús Llorente en el sello de música ahora sólo Jesús Llorente y Amador Fernández-Savater y Abel Hernández en la editorial). El sello de música tiene sus comienzos con el fanzine *Malsonando* nos dice Jesús Llorente en su entrevista en *Secretolivo.com*. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.secretolivo.com/index.php/2013/11/29/jesus-llorente-acuarela-la-idea-sigue-siendo-publicar-todo-aquello-que-haga-sentir-orguloso-pueda-defender-de-principio-fin-y-emocione/>

Y la editorial con el fanzine *Apuntes del Subsuelo* en la cafetería de la *Facultad de Historia* de la Complutense nos comenta Amador Fernández-Savater en *Comunismo literario: de los fanzines al copyleft (¿y ahora?)*. *Apuntes sobre la historia de Acuarela Libros* en el blog de la editorial. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <http://acuarela.libros.blogspot.mx/2010/03/comunismo-literario-de-los-fanzines-al.html>

consultarlo y tenerlo en este caso en digital. Esta última opción fue debatida por una de las participantes que le parecía poco respetuoso respecto al trabajo realizado y el hecho de no cobrar el subirlo a internet en abierto para todo el mundo, cuando en realidad era un acto político desde la editorial y del que participábamos las que estábamos en su formación desde el grupo de trabajo cerrado en la plataforma de la red social en internet *Facebook* de poner a disposición pública el *Feminizine* estando bajo *licencia CC* y siendo una práctica dentro de esta editorial y de otras editoriales de fanzines común, como el fanzine *Nenazas*. En todo caso la discusión sirvió para especificarlo y reafirmarlo repensando los motivos que nos llevaban a ello. (Del ISSN y la *licencia CC* hablaremos más detenidamente en el capítulo *Distribución*).

Una Buena Barba (revista de cultura y actualidad) explican en su página cómo funcionan las colaboraciones y qué hacen con el dinero recaudado en las ventas recordándonos una de las pautas del fanzine en el que nadie cobra por el trabajo realizado, el intercambio se produce de otras formas:

Una Buena Barba no obtiene beneficios de las ventas realizadas. Todas las ganancias de las revistas, chapas, etc. se utilizan para cubrir los costes de impresión y envíos a colaboradorxs y librerías. Por esta razón, no podemos pagar a quién colabora en la revista. Para expresar nuestro agradecimiento, enviamos a cada colaboradorx un ejemplar de la publicación en la que ha participado.⁴³

Hablando con Kitty (Lucía Fernández) de cuando participaba en la publicación de *Eskalera Caracol* (Revista de intervención sociológica) realizada por un grupo de graduadas de Sociología de la UBA (Universidad de Buenos Aires) me comentaba que lo publicaban con el dinero que recaudaban en las ventas anteriores. El primero número lo hicieron en en fotocopias más barato y de ahí poco a poco dispusieron de más para editarla más tipo revista.

Así al igual que la idea del fanzine fotocopiado cambió en muchos sectores a la revista de tirada más amplia como *Bulbasaur* fanzine feminista de Barcelona editado, publicado y diseñado por Andrea Alvarado Vives, Blanca Miró y Mirena Ossorno (con las que colaboré

---

43. Visto por última vez el 24 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.unabuenabarba.com/contacto/>

exponiendo parte del archivo y en la charla de las *Jornadas Feministas Bulbasaur en Hangar*, 2013 en Barcelona y el que muchos de ellos pueden ser consultados en internet y descargados en formato digital es un tema que se discute y yo soy parte de él y mi archivo al incluirlos y pensar sobre ello el *cómo* y el *por qué*. Y una de las causas es que los precios con la impresión digital han bajado y ya no hay que sacar muchos ejemplares para que compense como pasaba antes con el sistema de impresión *offset*, puedes imprimir una pequeña tirada. Además estos fanzines suelen estar ya diseñados en programas de diseño por ordenador siendo su paso a formato descargable en PDF y de consulta en internet más sencillo y rápido. Si la prioridad es la visibilización es una buena opción el publicarlos en internet y adaptarse a los tiempos.

2.4.1. Formas de recaudación: fiestas, *merchandaising*, conciertos.

Un clásico para la recaudación de fondos es el organizar fiestas, eventos donde se presenta el fanzine, se vende comida y bebida y ponen música amigas gratis para recuperar lo invertido como en el caso de la *Fiesta Riot Grrrl* organizadas por *Mujeres con Pajarita* en Murcia por navidad, a las que asistí y participé diseñando el cartel de su segunda edición en 2011 donde la música estuvo a cargo de *Hello Cuca* y *Trinidad y Tobago*. Otro ejemplo puntual sería la venta de una edición de chapas para sacar un cómic, como el *kit de chapas* que compré a Arnau Sala Saez músico y dibujante (del sello *Ozono Kids* y grupos como *The Cheese*, *Les Aus*) en el *Stand del Primavera Sound 2005* en donde colaboraba con el *Ladyfest Spain 2005*.

A veces el fanzine te lo puede publicar un proyecto editorial que invierte en esa producción como es el caso del *necrozine* que realizamos con el grupo de investigación y lectura *Necrocanibal* con la *Cooperativa Cráter Invertido* (cooperativa, grupo de artistas y colectivos multidisciplinares) en risográfica en el Ciudad de México (de la risográfica hablaremos más extensamente en capítulo cuatro). Hay editoriales independientes como *Ultrarradio* de Madrid que alternan edición en libro (tebeos) con publicaciones tipo fanzine con la *Colección Fotocop* en la que participa Ana Galvañ con la publicación *Alguien dijo* (publicación en *la archiva* con retrato dedicado de Ana Galvañ).

En los últimos años y con la proliferación de las *ferias de autoedición* hemos podido ver muchos fanzines de ilustración con una forma, tintas o papeles especiales... que requieren de una inversión previa como *Rojo Putón* de Barcelona producido por el colectivo *Les Golfes* (Elia Espinosa, Cristina Daura, Marta Vilches y Judith Armengol) estudiantes de ilustración de *La Escola Massana*, este fanzine terminó con el cuarto número en 2012. En la entrevista que les hace Andrea Galaxina en el *Feminizine #1* ellas cuentan que el fanzine surgió a partir de la invitación a mostrar sus trabajos en la feria de fanzines *Ilu·Station* de Barcelona y como medio para publicar a ilustradores que tengan un buen trabajo: –“Que de la casualidad que quien lo lleva somos nosotras y somos mujeres es algo más, no es relevante. Tampoco creemos que se nos valore ni más ni menos por ser mujeres, si no por el trabajo bien hecho”– (Feminizine#1, 2012:22). En de la misma entrevista comentan su idea del fanzine como medio para mostrar su trabajo libremente como ellas quieren pudiendo llegar a muchas persona pero dependiendo del número que hagas y del dinero del que dispongas:

El fanzine es un gran medio para expresarte y que llegue a manos de muchas otras personas (aunque depende del número de copias que hagas, claro). Es la mejor oportunidad de sacar a la luz lo que realmente te de la gana, editarlo, distribuirlo y hasta ganar algo de dinero. En nuestro caso también ha sido y es una buena manera de publicar como nos de la gana algo nuestro. El color, el formato, todo está decidido por nosotras, no hay ningún editor o cliente. (Feminizine#1, Op. Cit.)

Dentro del mundo de la ilustración y el fanzine ya era usual desde sus inicios autoeditar sus trabajos siendo sus propios editores para poder promocionarlo siendo ediciones por lo general más cuidadas respecto a que se vea “bien” el resultado, usando técnicas como la serigrafía, estas ediciones suelen ser más lujosas y preguntando a gente que trabaja de esta forma si que consiguen reponer los gastos y hasta ganar como comentan *Les Golfes* algo de dinero.

Aquí entonces si cobra importancia la calidad concepto muy complejo pero que dentro de unas pautas de oficio de lo que se lleva de profesión y escuela (Academia) si se puede valorar y choca con la idea del fanzine más punk donde no hay un trabajo “mal hecho”. El número

que editan si suele estar fijado y es numeroso entre unos 500 y mil y suele ir seriado más parecido a una obra gráfica, grabado, libro de artista etc. Esto conlleva a que si tienes que recuperar lo invertido recurras a una mayor difusión, anunciarlo, presentaciones y eventos y que participe gente conocida para que sea más fácil su venta, esto también unido a buscar contactos profesionales.⁴⁴

2.4.1.1. Crowdfunding, fondeadoras o micromecenago.

Una fórmula de microfinanciación colectiva cada vez más popular son las plataformas de *crowdfunding* [micromecenazgo] *Goteo* y *Verkami* por poner las dos con las que tengo más contacto desde el archivo, cercanas a la autoedición y que han sido una de las herramientas para financiar festivales, libros y documentales que se encuentran en la archiva. *Verkami* se define como: “Somos una alternativa a los modelos tradicionales de financiación para artistas, creadores, diseñadores, colectivos... Un modelo basado en la complicidad con el público, una nueva experiencia de consumo cultural y un componente militante y de mecenazgo”.⁴⁵

Proyectos que han sido autogestionados mediante *Verkami* están el *Potorrock* en Valladolid en el 2014 organizado por *Acción Feminista y Hacia el Sur en el Atlántico* y el *Zorrifest* agitado por el colectivo *d.genera* y *La Red Feminista de la Región de Murcia* en 2015 ambos festivales feministas y autogestionados siguiendo la línea del *Ladyfest*. En los proyectos crowdfunding o de micromecenago puedes elegir diferentes tipos de aportación por los que te dan diferentes “recompensas” en *la archiva* tenemos la camiseta y chapa del *Zorrifest* por el micromecenazgo de 20 euros, el diseño es de *Las Culpas* (Alexandra Cánovas del Rey y Martaé Martínez Martínez a las que invité al *Seminario de Autoedición empoderada* que se realicé entre *Puertas de Castilla* y el *Cuartel de Artillería* en 2013 en Murcia).⁴⁶

---

45. La definición es extraída de la página web de *Verkami* disponible en el siguiente enlace. Visto por última vez: 21 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.verkami.com/page/about>

46. *Las Culpas* se definen en su página web como: “mujeres diseñadoras y artesanas con influencias del punk, feministas y riot grrrls [...]”. Visto por última vez: 21 de julio de 2015. Disponible en: <http://lasculpas.com/home/nosotras>
Como anécdota importante cuando les pregunté por el nombre de la marca me dijeron que venía de *Las Vulpess* (en el *single* de *Me gusta ser una zorra* lo escribieron con doble “s” pero luego será *Las Vulpes* que en latín es *Las Zorras*) un grupo de punk rock femenino de Baracaldo (1982-1983). Lo referencio aquí por la importancia de genealogías e influencias. *Las Culpas* aparecen repetidas veces en *la archiva* en el fanzine *Mujeres con Pajarita #1*, Murcia, 2011 y fanzine *El Cosmonauta* de Monterrey, México, 2014.

También es usado para financiar la autoedición de libros de viñetas como el de Ana Belén Rivero *Somos pobres en euros pero Ricos en pelos de Coño* de 2014 también en *la archiva*. *Goteo* se define en su página web como:

Una red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida (servicios, infraestructuras, microtarefas y otros recursos) desde la que impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, cuyos fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, periodístico, tecnológico o ecológico, que generen nuevas oportunidades para la mejora constante de la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes.⁴⁸

En *Goteo* se financia el proyecto documental en formato *webdoc* sobre el punk en Madrid titulado *Lo que hicimos fue secreto* proyecto de Landa Layasi, David Álvarez García y Gloria G. Durán.⁴⁹

En los *Ladyfest* que he participado en Madrid y ahora en Barcelona el festival se autogestiona mediante fiestas, eventos, mercadillos venta de merchandising camisetas, parches, chapas... que se van organizando durante todo el año y de esta manera se intenta conseguir dinero para transportes de las artistas participantes que vienen de fuera aunque siempre intentando que sea el mínimo gasto y aprovechando que estén de gira cerca o pasen por la ciudad donde se organiza, también se intenta para que les compense organizar conciertos cerca para los grupos o actuaciones y crear red de alojamiento entre las organizadoras y colaboradoras. Pero es un formato abierto y adaptable y en el caso de México en el *Ladyfest Juárez* si ha recurrido a *Fondeadora* (plataforma de *Fondeo Colectivo* o *Crowdfunding*)⁵⁰ para gastos mínimos y con una previsión a más corto plazo no contemplan el pagar los billetes de transporte de las participantes que se adscriben a la convocatoria abierta y vienen de fuera de Juárez (como era el caso de Iurhi Peña y mío con la presentación *Autoeditoras: Hacemos Femzines*), aunque si te facilitaron alojamiento y comidas a las participantes.

---

48. *Goteo* es una plataforma ideada por el colectivo cultural cooperativo *Platoniq* de Barcelona y con sede también en el País Vasco dentro del proyecto *ColaBoraBora* a manos de *Amasté* proyecto de creación y gestión en *GoteoEuskadi* (con estos últimos he coincidido repetidas veces en presentaciones y eventos siguiendonos los trabajos). Visto por última vez: 21 de julio de 2015. Disponible en: <https://goteo.org/>

Otra forma de microfinanciación es el *Sunday Soup* una iniciativa internacional que ofrece financiación sin trámites para comunidades locales a través de la venta de comida. Fórmula estadounidense que tiene una sede en Santander. En estas reuniones compras comida y vas reuniendo puntos hasta cinco euros equivalentes a un voto, sólo se puede votar una vez a una de las propuestas culturales que se han presentado y han sido seleccionadas para ese día que pueden ir desde al edición de una publicación, un disco, un evento. Con la recaudación de la venta de comida ese día se apoya al proyecto que haya conseguido más votos.⁵¹

2.4.1.2. En asociación con la Institución.

También están los fanzines con ayuda institucional como los del *El Contenedor* de Puebla en Mexico o con ayudas a la publicación como *Eremuak* en Bilbao. Esto podría ser criticado por sectores del fanzine que los llaman más artísticos a estos fanzines asociándolos a la élite y que traicionan los principios del fanzine de la autogestión, pero a mi me parece bien integrarlo aquí o comunicarlo como problema o pregunta. Ya que en algunas ferias como *Arrezife: Reunión Internacional de Fanzines Feministas y otros tesoros* en Bilbao en el espacio *Puerta* el 21 de junio de 2015 en la que participé por *Skype* (aplicación en internet para videollamadas) muchas de las publicaciones que se presentaban estaban producidas con ayudas institucionales como era el caso de Nadia Barcate, Josunene, Sandra Cuesta y Larraitz Torres.

En una charla que dio en la UCLM (Universidad de Castilla La Mancha) en Cuenca *La Más Bella* (proyecto de reflexión, acción y experimentación en el mundo de la edición de arte contemporáneo, que impulsa y realiza proyectos artísticos específicamente pensados para

---

49. A Gloria Durán la conozco por el grupo de trabajo en el CENDEAC *El/lo Público* durante la dirección de Yaiza Hernández en 2009 y estuve en su presentación de su libro *Dandysmo y Contragénero* editado por el CENDEAC en Murcia en el 2010. Con Landa Layasi coincidimos en su presentación del proyecto en el SOS en Murcia 2015 y seguimos en contacto por evidentes temas en común. La definición de *webdoc* viene en la página de *Goteo* del proyecto: "¿Qué es un webdoc? Es una plataforma abierta, disponible en Internet, casi siempre de trabajos de no ficción y que aparecen como mezcla de videojuego y página web, permitiendo cierta interactividad entre los usuarios y el contenido. Se trata de fomentar la participación del internauta, por lo que queremos ofrecer al usuario la opción de crear su propio orden de visionado según sus intereses personales, escogiendo el video que desea ver y compartir sus comentarios en Facebook, Twitter o Vimeo". Visto por última vez: 21 de julio de 2015. Disponible en: <https://goteo.org/project/lo-que-hicimos-fue-secreto>

50. Visto por última vez el 21 de julio de 2015. Disponible en: <https://fondeadora.mx/comofunciona>

51. Visto por última vez el 19 de julio de 2015. Disponible en: <https://sundaysoupsantander.wordpress.com/>

ser editados por canales y métodos alternativos al mundo editorial convencional) en los que estábamos invitados ambos por Jesús María Martínez González con motivo de la exposición *FANZINES 80 Efímeros Pluscuam(im)perfectos*.⁵² Pepe Murciego hablaba de un fanzine que hicieron en los ochenta y el Ayuntamiento se lo había producido. En realidad este tipo de ayudas siempre ha estado presentes y discutidas (en los lugares donde se quería representar cierta modernidad y apertura apoyaban este tipo de publicaciones).

La UPV/EHU (Universidad del País Vasco) de Bilbao ha ayudado con ediciones de fanzines a sus alumnos como era el caso de algunos fanzines en la feria del cómic de Bilbao en 2012 o bien que parten de ahí como el fanzine que me entregó para el archivo un estudiante de la *Facultad de Arte y Diseño* de UNAM en la exposición de *Una Archiva del DIY* en el *Museo Universitario del Chopo* en el Ciudad de México titulado *Miradas Violentas, 15 Estudiantes de Artes Visuales Dibujando en México, 2014* (Edición independiente y autogestiva realizada por integrantes del laboratorio de dibujo experimental, FAD, UNAM) .

Y desde la institución artística con motivo de eventos especiales en el archivo tenemos el *fanzine Manta de ostias* de Carlota Juncosa editado por el SOS en su sexta edición en 2013 y *make you TRANSITION* de *Las Lindas Pobres* para *The Dark Side of The Party* [El aldo oscuro de la fiesta], exposición comisariada por Iván López Munuera para SOS 4.8 en Murcia en 2015 ambos en *la archiva* o su fanzine *Cocoliche* en el marco de las *Picnic Sessions* de CA2M

---

52. La biblioteca *Efímeros Pluscuam(im)perfectos* en el *Centro e-Lea* de la *Villa del Libro de Urueña* (Valladolid) de la colección Martínez-Leis. Dirección y realización Jesús María Martínez González con ayuda de la la Diputación de Valladolid. En la exposición se podía ver ejemplares de los años ochenta de cómic para adultos de revistas como *El Vibora*, *Cairo*, *1984*, *Cimoc* o *Totem*, junto a dibujos originales de Mediavilla, Mariscal, Lolo o Man Meni entre otros confinados con fanzines de nueva producción de los años 2000. Jesús María Martínez también estuvo en el festival MICA de Santander 2013 y en los *Encuentros de Editores Inclasificables* en la *Biblioteca Pública Casa de las Conchas* en Salamanca 2013 donde con el colectivo *Elefante Rosa* un colectivo de poesía experimental, micro-performances, fanzine, arteterapia y objetos poéticos de Granada y Valladolid, hicieron un fanzine colectivo el cual que se encuentra en *la archiva* gracias a Jesús María Martínez González. Con el colectivo *Elefante Rosa* participé en la charla sobre fanzines en internet dentro del proyecto de Irene López *Think Arts #6 Fanzines, mujeres y Ladyfest, 2013*, junto con Andrea Galaxina como *Bombas para Desayunar*, Jessica R. DeCamp y Miriam Muñoz de *Una Buena Barba*, *Ladyfest* representada por Laura Gaelx, y *Mujeres con Pajarita* con Irene López y Piluca Martínez. La sesión se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 21 de julio de 2015. Disponible en: <http://thinkarts.cc/sesiones/think-arts-6-fanzines-mujeres-y-ladyfest/>

53. Para el evento en *Facebook* estaba diseñado con estos símbolos: ♥ ♪ ★ ▲ Presentación Fanzine Cocoliche ☪ ♪ ♪ ♪ (me es pertinente señalarlos porque más adelante en el capítulo once dedicado a la repetición como método cognitivo analizaremos la repetición y el uso de determinados símbolos como lenguaje e identificación, aquí a parecen muchos símbolos el de masculino me dio que pensar si es intencionadamente de *nuevas masculinidades* o bien con ironía o bien para evadir el de feminismo pero desde luego hay una intención. Visto por última vez el 21 de julio de 2015. Disponible en: <http://laslindaspobres.tumblr.com/>

en 2015. En el *Tumblr* de *Las Lindas Pobres* ya indica: “las lindas pobres nos somos chicas. Somos ediciones lindas con pocos recursos, o con muchos, pero con los que haya.”⁵³

La extraña relación con las instituciones y la autogestión es explicada en el fanzine que realizaron las organizadoras de *Ladyfest* con motivo de su invitación por parte de las *Picnic Session* del CA2M en 2013, aquí transcribo la entrada del fanzine:

La extraña relación de **Ladyfest** y **las sesiones Picnic** comienza aquella noche de julio que vinimos a robarnos a **Verity Sussman** para que pinchara en el primer benefit (8/junio/2012). Continúa poco después, cuando volvimos a esta misma azotea para tomar aquel concierto de **Micachu & The Shapes** (12/julio/2013) y transformarlo en la **fiesta feminista que tenía que haber sido** mediante el baile desenfrenado, las pintadas, la invasión del escenario y un *fanzine* tan complejo como aquella bella acción que titulamos **TOMA LA FIESTA MUCHACHA**. Entonces llega el DIY del Picnic 2013, y nos invitan formalmente. Entonces decidimos volver para otra vez ser nosotras las que pongamos las normas.

Esta es **una invasión ultralady** y está pasando

Sin permiso y Sin Excusas

Nadie nos pidió hacer un Ladyfest

y sin embargo había que hacerlo

Ningún participante en Ladyfest

cobra

Todas las entradas de todas

nuestras actividades han sido y son

a **precio libre**

Con precio libre no hay robo, no

hay deuda, no hay puertas cerradas

Tomar el dinero de la CAM es una

manera efectiva de **ladyficar** el mando artístico

Difícil y contradictoria es la Pop Politics

Cultura feminista son

maneras, no son qués

Nos vemos en los bailes, en las

azoteas, en las calles, en las plazas

iiiiPUSSY RIOTS DEL MUNDO UNÍOS!!!!

(ladyfest madrí, 2013)

Una de las caras del fanzine es la factura que emiten al *Centro de Arte 2 de Mayo*. Donde especifican la cantidad 1.500 euros, menos el irpf 21% Total a ingresar: 1.185 euros. En la misma página con sello de mini imprenta se puede leer: “COGE EL DINERO ... Y CAMINA, TRANQUILAMENTE”.⁵⁴

En este alegato o manifiesto de intenciones aparecen frases que explicaremos en capítulos siguientes que hacen referencia al movimiento *Riot Grrrl* como *Sin permiso* (frases-lema de las *Riot Grrrl*, como: *No te necesito (Don't need you)* canción de *Bikini Kill* y que da título al documental *Don't Need You: The Herstory of Riot Grrrl* de Kerri Koch, 2006) o *Esto está pasando sin tu permiso (This is happening without your permission)* frase de la canción *Her Jazz Lyrics* de la banda punk *Huggy Bear*.

Pop Politics es la exposición que estaba en ese momento en el CA2M comisariada por Ivan Munuera donde participábamos Jeleton. En el fanzine también está escrito necesidades de las *Ladys* en las que van a usar ese dinero:

billetes de avión pupusas caramillos carteles tela paracuartos oscuros cables altarcillos indesignpirata chapas bigotes drag ensalada de pasta cuerdas billetes de tren máquinas de humo alcayatas imprentillas emepetreses gasolina lady cóctel spray postporno fanzines pupusas baileag arrao batas pinturadecara todo lo que una lady necesita. (ladyfest madrí, Op. Cit.)

---

54. Frase similar a la de “coge el dinero y corre” que he escuchado en contextos en los que se asociaba con una actitud asociada a grupos de artistas callejeros raperos y grafiteros cuando pasaban a ganar grandes cantidades de dinero y se discutía si se habían vendido o no al sistema, a lo que respondían con una especie de picaresca en base de que nunca habían tenido el dinero y ahora que se lo dan “lo van a coger y salir corriendo” sin dar explicaciones, sin la posibilidad de que se lo quiten, antes de que cambien las tornas. Esta frase también la he escuchado en el contexto queer donde si no tenían el acceso a ese *status* público y de reconocimiento quieren ese dinero ahora que se les da y porque lo necesitan no van a decir que no. Aunque tengo que especificar que es una interpretación libre mía a esta frase que puede ser discutida y tendría que contrastarse mejor si es para explicar esta frase en concreto que aquí juega con dar varios niveles de lectura: “COGE EL DINERO... Y CAMINA, TRANQUILAMENTE” en respuesta a la otra frase (que además el es muy similar al título en castellano de la película de Woody Allen *Toma el dinero y corre*, 1969) podría ser una de sus lecturas como coge el dinero: para lo que tengas que hacer con él con orgullo y sin miedo porque puedes y camina tranquila no hay nada que esconder da la cara sin huir, como otra posibilidad o forma de hacer de *ultralady*. Este fanzine forma parte de *Una Archiva del DIY*.

Y puedo corroborar que ese dinero fue así empleado por lo menos en los transportes de tren para la mesa redonda de fanzines y feria *¡Lo voy a hacer!* que organizamos Andrea Galaxina, Irene López y yo para *Ladyfest Madrid 2013* se nos pagaron los billetes de tren desde la organización del *Ladyfest*.

Estos casos expuestos son buen ejemplo de cuando la institución ayuda y paga por los servicios y/o produce edición, que desgraciadamente no es siempre el caso. Muchas instituciones están recurriendo a ofrecer el espacio y la difusión en su página web y redes sociales remarcando que es completamente “autogestionado” teniendo el artista que lo solicita mandar proyecto de taller, poner precio a sus talleres cobrando de la gente que consigue que se apunte y dispensar los materiales, como es el caso del *Cuartel de Artillería y Puertas de Castilla* en Murcia y que recientemente aparecía un artículo en el periódico *La Verdad* de Murcia el 6 de mayo de 2015 titulado *Proyectos que están en marcha* como ejemplo de lugar público cultural que había respondido con creces a sus expectativas y que está ilustrado con una foto en la que aparezco yo dando uno de mis talleres de collage los cuales eran parte del intercambio por mi residencia del archivo en *Puertas de Castilla*. Y esto en los casos en que se ofrece que se ponga un precio al taller porque otras veces se da por hecho que va a ser gratis como la exposición de *Una Archiva del DIY* en el *Cuartel de Artillería* en mayo de 2015. Este tipo de “autogestión” desde la institución pública está siendo asumido en un complejo discurso por el cual muchas están incorporando en su vocabulario nociones como *autogestionado*, *procomún*, *autoedición*... En el blog de *Jaron Rowan* en la entrada *Era una crisis de clase...* de 2012 ya comentaba su preocupación por estas apropiaciones:

Últimamente leo con tristeza cómo se confunde lo común con lo público. Cómo se mezclan las ideas de autogestión, colaboración y la más burda explotación. Cómo de forma intencionada se introducen nociones provenientes de espacios autónomos en los discursos en torno a cómo se deben de gestionar la instituciones públicas, pese a que estos ámbitos poco o nada tienen que ver. Hablo de

---

55. Jaron Rowan junto con Silvia Nanclares es parte del proyecto *Amar en tiempos Hipster*: “un taller que pretende interrogarse sobre cuál es el ideal amoroso y qué modos de vivir la sexualidad despliega “lo Hipster”. Un taller de análisis y construcción de textos (ambiguos) con distintos lenguajes (discursivo, periodístico, ficción y no ficción textual o audiovisual, etnografía, imagen, podcast, escénicas) alrededor de las formas afectivas y la sexualidad que la “subcultura” Hipster propone y cómo ésta nos atraviesa social e individualmente”. Recuperado de http://intermediae.es/project/404/blog/amar_en_tiempos_hipster.

instituciones culturales, puesto que son las que más frecuentemente transito y frecuento, pese a que probablemente esto ocurra en muchas otras esferas y campos de acción.⁵⁵ (Rowan, 2013)

En esta entrada de blog analiza y problematiza no sin reducir las causas que llevan a esto y sus exponenciales peligros a los que Yaiza Hernández contesta por puntos y detalladamente causas y efectos terminando con una propuesta que comparto:

[...] ¿por qué no simplemente hacer lo que hacemos en otro lugar? Trabajar de gratis, como mínimo, tendría que servirnos para regalarnos un poco de autonomía. Seguimos sin darnos cuenta de que nos necesitan a nosotras mucho más de lo que nosotras los necesitamos a ellos.

En la *Sesión de O.I.L. 1, Nosotros Feriantes* para el MUAC moderada por Jara Calles (hizo su tesis doctoral en *Literatura de las Nuevas Tecnologías*, dedica su labor académica a las relaciones entre literatura y nuevas tecnologías, la escritura de fanzines y otras formas de edición independiente) una de las preguntas era nuestra relación con la institución y me atreví a aconsejar que si vas a hacer un *trabajo* sin cobrar vayas a un lugar o espacio donde no cobra nadie realmente a priori un espacio “autogestionado”.

Por lo complicado de este tema de la *autogestión desde la institución* y la proliferación de talleres como salida para el artista y la posición que tomo desde *la archiva* de trabajar con la institución le dedicaré un espacio más extenso en la tercera parte de esta tesis.

“La autogestión puede ser entendida como un mecanismo de supervivencia, pero también de militancia”. (Parramón, 2012)

2.5. DIY (hazlo tú misma) desde *Una Archiva del DIY*.

Una de las definiciones para explicar el DIY que he usado desde *Una Archiva del DIY* es: *lo voy a hacer, lo estoy haciendo*, así llamamos a convocatoria que hicimos para la convocatoria del *Ladyfest 2013: Mesa redonda de fanzines Ladys: ¡Lo voy a hacer!*. Frases inspiradas en

el *hazlo tú misma* y que de diferentes maneras aparece como referente repetidas veces dentro del mundo del fanzine y la autoedición como el título del taller *Haz fanzines* que hice con Ana Galvañ (comiquera e ilustradora murciana) en la *Tienda-galería Bambo* de Murcia en 2013 o el fanzine *Haz de Atomizador* (músico y dibujante de Madrid) referente en el mundo de la autoedición con su sello de música y distribuidora *Afeite al Perro*.

Desde *la archiva* también busqué una definición que pudiera encajar según las experiencias y premisas que pretende definirla. Con un sentido poético y referencial hice esta frase o lema que creé para el cartel de la sesión de *Todas tus amigas DJ's* (Fiesta fin de curso del taller *Haz Fanzines*) que tuvo lugar en el bar *Plan9* (cerrado el año pasado) en el que se vendían fanzines y poníamos música mucha gente cercana al fanzine como las sesiones de *Picadillo* y *Torombolo* que eramos Alfonso Melero del grupo *Hello Cuca*, ex-*Terry IV*, *Meteoro*, *Alpino* y ahora *Los Verdugos* del sello de música *Spicnic* y yo. La frase era: “DIY (Haz lo que puedas, haz lo que debas” (Gelen Jeleton, 2013).

Frase que pasé a sello con el diseño de Bruno Baeza para estampar en fanzines. El *haz lo que puedas* hace alusión a que hagamos aunque sea poco pero hagamos en la medida que podamos y *haz lo que debas* desde lo político, decisiones complicadas que te llaman a la acción donde antes no hubieras actuado. También hacía alusión la película de Spike Lee *Do the Right Thing*, 1989 que fue un referente contracultural en su momento para mi generación y que fue traducida como *Haz lo que debas* pero que ahora me replanteo, sin la connotación del deber y lo correcto (right) que contiene el título en inglés.

3. TEMÁTICAS Y GÉNEROS EN LOS FANZINES: NECESIDADES Y URGENCIAS.

La temática y géneros en el fanzine son muy variados “el fanzine es completamente libre” era otra de las frases que decía en la charla del *Seminario de Investigación, Mujeres privadas de libertad: derecho, arte y justicia*, 2014 en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) el cual cité al principio de esta tesis. Un fanzine puede contener ensayos personales, reseñas, críticas, cuentos, poemas, dibujos, cómics, fotografías, collages, etc. Cualquier cosa factible de ser fotocopiada puede ir a un fanzine: “[...]tantos temas como fanzines”. (Díaz Cabezas, 2003)

Para hablar de géneros y temáticas en el fanzine he recurrido como referencia a las clasificaciones de la *Barnard Zine Library* en la sección *Genres* [Géneros] por ser una biblioteca con fanzines en sintonía con mi archiva cada vez más enfocada en fanzines de práctica *feminista-queer*, que he ido recopilando desde el 2005 entre el Estado Español y México. Estas categorías de géneros las he contrastado con una selección de fanzines de *la archiva* que más se adecuaba al género propuesto. He intentado citar la referencia del fanzine lo máximo que he podido con los datos que aparecen en la publicación (algunos vienen con escasa información sobre la edición, ni autoría, ni fecha, ni lugar, intencionadamente, ya que el fanzine es un medio en el cual puedes prescindir de esas convenciones incluso legales que sirven para poder ser citada adecuadamente, puntos en el currículum académico, encuentren fácilmente tu fanzine en una base de datos y puedan archivarlo en una *Biblioteca Nacional*) añadiendo información relativa al fanzine de primera mano por conocer a las autoras y haber colaborado con ellas; y cuando lo he visto necesario para facilitar una mayor comprensión de cómo surgen estos géneros y a qué están asociados. Este capítulo ha resultado más extenso por este motivo en las notas al pie y comentarios que los demás.

También he añadido algunos géneros que no aparecen en la *Barnard Zine Library* y que surgen del trabajo de campo de *la archiva* con talleres, colaboraciones y finalmente para

tener un margen más amplio he añadido clasificaciones de otras fanzinotecas y repositorios de fanzines (no *feministas-queer* necesariamente o que no contemplan esta pauta para sus clasificaciones en principio) que voy anunciando durante este capítulo.

Como comentábamos es difícil clasificarlos y adjudicarles un género a los fanzines ya que muchas veces responden a varios y van cambiando⁵⁶, apareciendo nuevos géneros, e incluso huyen de clasificaciones que intentan simplificar (simplificar entendido con reducir dificultades). Aquí yo he intentado asociarlos cuando he visto que podía ilustrar bien el fanzine a ese género y que se podían apoyar el uno en el otro y no iba a *incomodar* a las personas que los realizan.⁵⁷ Desde *Una Archiva del DIY* no he usado los géneros como clasificación, sólo cuando el fanzine los indica o tiene una intención sobre ello como fanzine *transfeministas-cuir, fatzine...* mediante *etiquetas* desde la página *MissArchive*, no porque no me parezcan importantes de hecho he trabajado con ellos creando nuevos y jugando con ellos, pero no he querido asociarlos o clasificarlos por géneros cuando no tienen intención de pertenecer a uno. De los fanzines que cito en este capítulo y otros que no he citado de *Una Archiva del DIY* pero que podrían responder a algunos de estos géneros perfectamente se pueden consultar en anéxos en el listado de fanzines con imágenes y en los enlaces a *MissArchive* y páginas en internet de las notas al pie. Por supuesto hay muchos fanzines y esta es una selección de los que manejo

---

56. Respondiendo a esta característica cambiante y multiforme del fanzine y la autoedición asociándolo con la identidad y los cuerpos es el nombre de *Jornadas Mutantes* de Barcelona, unas jornadas que durante tres días proponen talleres, charlas, pase de documentales, muestra de autopublicaciones, performance, instalaciones y conciertos, desde un posicionamiento crítico común de la deconstrucción del “yo” como sujeto condicionado social y culturalmente. Siguiendo con el juego del fanzine como marginal y asociándolo a los cuerpos e identidades tenemos en Ciudad de México el evento *Los Otros Libros, Tercer Tianguis de la Diversidad Textual* organizado por *Radio UNAM*, 2015, la archiva estuvo presente en su segunda edición en 2014. Y en otra línea más formal la *Feria Editorial Independiente Libros Mutantes* que se celebra en *La Casa Encendida (Centro Social y Cultural de Fundación Obra Social y Monte de Piedad)* de Madrid en la que se inauguró un nuevo espacio, *Atlas Mex*, dedicado a la edición independiente de América Latina en 2015.

57. Incomodar me refiero a la reacción que tuvieron algunas de las realizadoras de los fanzines nombrados en el artículo que citaba de Martina Deren (Irene López) sobre *S Moda* en *El País* en el primer capítulo, en el que haciendo un decálogo de recomendación de fanzines hechos por mujeres situando al fanzine *Mujeres con Pajarita* como el “artístico”, el *Feminizine* como el “serio”, *Bulbasaur* el “cool”, *Nenazas* el “sensible”, *Una Buena Barba* el “queer”, *Elefante Rosa* el “poético”, *Rojo Putón* el “gráfico”, *What ever happend to you little zombie?* el “personal”, *Fanzines de Luna de Mayo* el de “autora” y *Chavalas Zine* el “recopilatorio”, algunas de estas adjudicaciones no gustaron por su tono *trendy* [de moda] de revista de tendencias con un desenfadado (lejano a la actitud desenfadada del fanzine) adjetivizante o de mote más que de hablar de géneros en si que opino no habría sido tan mal recibido, por lo demás el artículo tiene partes que son parte del mensaje del fanzine como la invitación a que lo haga una misma y compartir, es sólo que el medio donde son publicadas no ayuda y parecen frases hechas más propias del *marketing*. Sobre la aparición en medios *mainstream* de iniciativas feministas y sus fanzines hablaremos más extensamente en el capítulo de las *Riot Grrrl*. El artículo se puede leer en el siguiente enlace. Visto por última vez el 12 de agosto de 2015. Disponible en: <http://smoda.elpais.com/articulos/10-fanzines-hechos-por-mujeres-que-no-puedes-dejar-de-leer/4668>

hasta hoy, este capítulo podría ser considerablemente distinto el año que viene respecto a las asociaciones fanzine y género. Me parece reseñable atender a los títulos y definiciones que dan las autoras a sus creaciones con un uso del lenguaje que te introduce en un imaginario de *posicionamiento situado*, creando espacios alternativos desde donde *hablar* con un vocabulario propio en construcción, abierto, anti-normativo, subversivo e irreverente.

3.1. El fanzine de fan (fanzín de amour) u homenaje.

Para empezar por un género de la *Barnard Zine Library* que responde a la palabra tal cual tenemos el género *Fanzine* que aunque luego su uso se ha ido popularizando para hablar de publicaciones autoeditadas en general sigue siendo un género en particular, también hay que señalar que ellas usan la palabra *zine* para hablar de *publicaciones autoeditadas*. Pero lo nombro aquí porque en castellano también se usa como *género de fanzine*, serían aquellas publicaciones autoeditadas hechas por una fan y dedicadas a aquello que es objeto de su devoción. Dentro de *la archiva* podemos citar *Aguacate Nena! Un fanzín de amor a Hello Cuca* el primero de la serie *fanzín de amour*⁵⁸. Y como temática que se repite en los fanzines de práctica feminista muchas veces para deconstruir el mensaje pero desde la complejidad de ser *fan* es *Disney*

---

58. *Fanzine de amour #1: Aguacate Nena! Un fanzín de amor a Hello Cuca* es un fanzine en versión digital consultable en el ISSUU de *Bombas para Desayunar*. *Hello Cuca* es el grupo de música punk murciano compuesto por las hermanas Mabel y Lidia Damunt y Alfonso Melero formado en 1997. *Aguacate Nena*, es una canción del E.P. 7", *Amor y Cohetes*, 1998, la portada está dibujada por Lidia Damunt. El nombre del disco *Amor y cohetes* hace referencia al fanzine autoeditado *Love and Rockets* (L & R) que publicaron en 1982 los Hermanos Hernández dibujantes de cómic de familia inmigrante mexicana ellos nacieron en California y desde pequeños estuvieron rodeados de cómics gracias a su madre ávida lectora y coleccionista de *comic-books*. Los Hermanos Hernández crearon un estilo *chicano punk* en los años 80 con de personajes femininos fuertes muy señalados, integrando tragedia, música, homosexualidad, drogas, fantasía, en las sagas de *Locas* de Jaime Hernández y *Palomar* de Beto Hernández que aún siguen publicando. En el disco *Hello Cuca Esplendor en la arena. 33 canciones bajo el sol* (2009-1997), 2009 editado por el sello de Barcelona *Austrohúngaro* en el apartado temas nuevos de 2009 tienen una canción dedicada a *Luba* uno de los personajes de *Palomar* (una de las protagonistas de la saga que suele ser representada con un martillo, y que fue inspiración para el martillo que dibujo en *Una Archiva del DIY* entre otras referencias que iré referenciando durante esta tesis). El fanzine *Aguacate Nena! Un fanzín de amor a Hello Cuca* puede consultarse desde la página del archivo *MissArchive* en el siguiente enlace. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2015/08/06/fanzin-de-amour-1-aguacate-nena-un-fanzin-de-amor-a-hello-cuca-bpd-035/>

Dentro de *la archiva* tenemos también como homenaje a los hermanos Hernández el fanzine editado por *lápiz por baqueta* de *Eris love Hernández Bros*, Murcia, 2014. Este fanzine son dibujos de Eris una fan adolescente de los hermanos Hernández que copia los dibujos de sus cómics *T-Girls* y *Rocky* de Jaime Hernández y *Hablando del diablo* de Beto Hernández. Eris es un personaje ficticio parte de una novela con cariz *feminista-queer* para adolescentes que estamos realizando en conjunto por Irina Mutt, Marla Jacarilla, Rosa Naharro, Sonia Fernández Pan, Martí Manen y yo en proceso bajo el nombre de *D.Lagerblad* y que se presentó como grupo de trabajo en 2014 dentro del marco de la exposición *El text: principis i sortides en Fabra i Coats Centro de Arte Contemporáneo* de Barcelona, exposición comisariada por Martí Manen y David Armengol. El fanzine está disponible en la página de *lápiz por baqueta*. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/2014/01/20/eris-love-hernandez-bros/>

y sus *Princesas*, uno de los fanzines en *la archiva* esta vez en inglés pero que compré en México en el Ciudad de México en el *Festival de Zines Anti-Domingo* que se realizó en *Cárter Invertido* en el Ciudad de México en 2014 es el dedicado enteramente a *Disney* y sus películas *Butch nor Femme#4, Reviews of Disney's 51 animated features* de Curiouser Jane (aka Dalice Malice) de Chicago. En esta línea encontraríamos también los fanzines *homenaje* como el que realizaron para la *Fiesta tributo a Pussy Riot*⁵⁹ en 2012 organizada por la *Sala Siroco, Explosión Musical, Ladyfest Madrid* y la *Revista Una Buena Barba* o el *Braga Zine (entrevistas a mujeres que lo petan)* colaboración de *Una Buena Barba* y *Mujeres con Pajarita* con la ocasión del *Ladyfest Madrid 2013* (donde orgullosamente puedo decir que fui entrevistada). Siguiendo con el homenaje estaría el *Revolutionary Women Stencils* un *fanzine de stencils* (plantillas para serigrafiar) con referentes de mujeres revolucionarias que se encuentra en *La Fanzineteca* de Barcelona⁶⁰ y se pudo ver en la exposición de *Chavalas Zine*. Siguiendo en la línea de fanzines *fan* en *la archiva* están los que llamo de *iconos* haciendo genealogía feminista como el especial *Fanzine la Raya presenta: #Icons*, Islas Canarias, 2013 de Ida Galván y Jara Perdomo y desde de Berlín el de *Girl Gang Zine #2*, 2011 por Kristina y Maren dedicado a sus *role models* [modelos a seguir] con entrevistas, un minizine, póster interior con frases y dibujos de aquellas autoras y personajes que ellas admiran. Este fanzine podría estar dentro del género de los *crafting fanzines* citado en el libro *Fanzines* de Teal Triggs⁶¹ con acabados muy cuidados,

---

59. *Pussy Riot* es un grupo punk de música y performance feminista activista. Aparecen con pasamontañas de colores en sus actuaciones y entrevistas en las que usan pseudónimos. El 21 de febrero de 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la *Catedral de Cristo Salvador* de Moscú, tres de ellas fueron arrestadas, María Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova y Yekaterina Samutsevich acusadas de profanación y vandalismo siendo condenadas a dos años de cárcel. Hay un documental sobre su historia *Pussy Riot: A Punk Prayer*, 2013 de Mike Lerner y Maxim Pozdorovkin. Este suceso mediático tuvo apoyos de muchas artistas como las imágenes de Madonna escrito en su cuerpo *Free Pussy Riot* [liberada a *Pussy Riot*] que mostraba en sus conciertos y Patty Smith pidiendo su liberación enseñando una camiseta con la misma frase. Una de las camisetas en la archiva está escrito con plantilla *Free Pussy Riot* intercambio que hice en Puebla durante la primera noche de la celebración de la *Semana de Autoedición y Autogestión en Puebla: Amor-Zine-Amor* que organicé junto con Ali Mezcal (artista plástico) en 2014. El fanzine tributo a *Pussy Riot* se puede consultar y descargar en ISSUU. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <http://issuu.com/unabuenabarba/docs/pussyriot>. María Bilbao y yo participamos con una colaboración de texto por María Bilbao y dibujo mío pero no llegamos a tiempo, más tarde se pudo publicar en *Pikara Magazine*. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.pikaramagazine.com/2012/10/%C2%BFque-hay-de-riot-en-pussy-riot/>

60. El fanzine *Revolutionary Women Stencils*, 2005 por Tui, Reino Unido, se encuentra en el archivo de *La Fanzineteca* de Barcelona. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://fondo.fanzineteca.net/fanzine/revolutionary-women-stencils>.

61. El libro *Fanzines* de Teal Triggs ha sido duramente criticado por muchos blogs en internet porque al parecer la autora citó mal datos, y publicó trabajos sin el consentimiento de las autoras avisándolas una vez ya impreso el libro. En el *blog* de *jigsaw* de Tobi Vail creadora del *Grrrr! Zine* del mismo nombre y componente del grupo *Bikini Kill* y *Comet Gain* nos cuenta esto más detalladamente en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://jigsawunderground.blogspot.mx/2010/10/incoming-mail-zines-by-teal-triggs.html>

portada en serigrafía y póster en risográfica. Al comienzo del fanzine podemos leer esta cita de Kathleen Hanna: “IF I AM A ROLE MODEL / I WANNA BE A REALLY 3 DIMENSIONAL ONE / THAT MAKES MISTAKES / AND NOT HAS TO DO EVERYTHING RIGHT / ALL TIME”. Kathleen Hanna” (Girl Gang Zine #2, 2011:3).⁶²

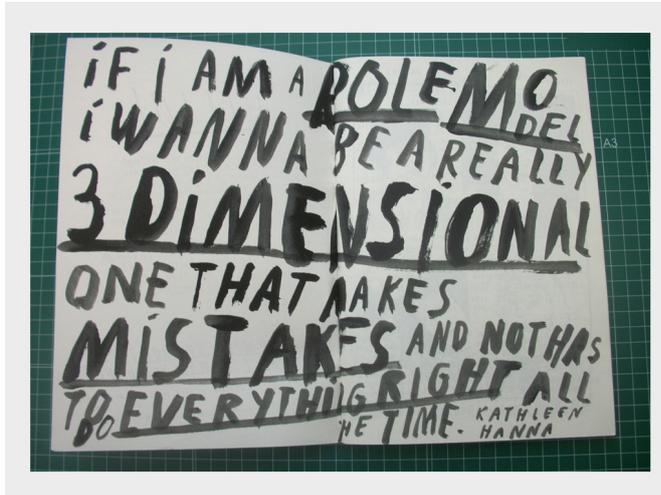

Figura 1: Fotografía del fanzine *Girl Gang Zine #2*, 2011 con la frase de Kathleen Hanna.

A su vez el *Girl Gang Zine #2* sirvió de referente e impulso para hacer el *Feminizine* según me contó Andrea Galaxina cuando le compré este fanzine y la conocí por primera vez en el encuentro *Autoeditados* en la *Alhóndiga* de Bilbao en 2011. Con esta cita quería señalar que este género de referentes y *roles femeninos* es un género común en los fanzines influenciados por los *Grrrl zines* los fanzines realizados por las *Riot Grrrl* en los noventa otro género del que hablaremos más extensamente en el capítulo ocho *Fanzines hechos por chicas. Las Riot Grrrl*.

Algunos que han ido surgiendo a partir de actividades y colaboraciones desde *la archiva* son el *necrozine* nombre que dimos a los fanzines que realizamos a partir del grupo de trabajo de *necropolíticas* que comenzó en Barcelona en la librería *La Canibal* a mano de Mauricio Patrón Rivera y Ana Felker estudiantes del PEI (Programa de Estudios Independientes) del MACBA y que continuó en el Ciudad de México alojado en *Cráter Invertido* en el 2015, o el *menstruazine* fanzine dedicado a la regla, el periodo y en el que las colaboraciones dibujos, textos... han de realizarse durante la menstruación, así llamé al fanzine *Blood* editado por *Funzines* ideado

---

62. Si voy a ser una imagen a seguir/quiero ser real, tridimensional/poder cometer errores/y no tener que hacerlo todo bien/todo el rato. [la traducción es mía].

por Bárbara Sánchez Barroso (del fanzine *Nenazas*) y Julieta Caprara de alias Jay (autora del fanzine *SOMA Records*) el cual según me informó Bárbara Sánchez Barroso cuando me invitó a participar surgió de la inspiración del primer taller de *Penélope no espera* (taller y editorial de fanzines *sci-fi* feminista hermana de *lápiz por baqueta*)⁶³ que impartimos Jeleton en Barcelona en 2014 invitadas por el colectivo *Back Tulip*.

3.2. Fanzines colectivos.

De los fanzines que empleo más tiempo y cuidado en conseguir, participar y seguir por responder al espíritu del DIY (Do It Yourself/hazlo tú misma) traducido al DIT (Do It Together, hacedlo-juntas) son los *fanzines colectivos* o *compilatorios* de línea feminista los *Compilation zines* los denominan en la *Barnard Zine Library*. Estos fanzines compilatorios suelen funcionar a partir de un tema, a través de una convocatoria abierta con una fecha límite. Así funcionan las editoriales de fanzines como *Una Buena Barba* y el fanzine *Feminizine* el cual su último número el cuatro fue en el 2014. A veces se lanza la convocatoria por las redes sociales, otras es por invitación de las editoras como el *Bulbasaur* y *Los Archivos De Beauvoir* de Barcelona. En *Los Archivos De Beauvoir* participé en el número dos con reseñas de fanzines (*Soma Records* y *Femizine*) y en el cuatro con una ilustración de Jeleton.

Los tiempos como comentamos en el capítulo anterior de DIY que se usan en el fanzine son otros a los comúnmente establecidos, fuera de un horario convencional se hace cuando puedes a veces se le dedican las noches o fines de semana. En las colaboraciones en fanzines colectivos se suele respetar una fecha para que las que participan con colaboraciones y quienes lo organizan y diseñan puedan organizarse y publicar los contenidos. Todo esto requiere de unas pautas de amabilidad, comprensión, seguimiento y estima que alarga los procesos a la misma vez que los cuida siendo la satisfacción mayor con el resultado conjunto. Y esto lo señalo por

---

63. *Penélope no espera* es un taller de Jeleton de ciencia ficción feminista experimental entre grupo de lectura y editorial de fanzines. Ya ha tenido dos ediciones la primera invitadas por *Black Tulip* en *Espacio Práctico*, Barcelona, 2014 y la segunda edición en la *Nave Estruch* impartido por Jesús Arpal Moya (Jeleton) con Bárbara Sánchez Barroso dentro de las *2º Jornadas Fanzineras Feministas*, Barcelona 2015. Este taller se explica extensamente con textos y materiales en la página web del taller y se puede consultar ensiguiente enlace: <http://penelopenoespera.tumblr.com/>

problemas que se dan a veces en estas colaboraciones colectivas cuando hay una aportación de alguien que las personas que hacen la publicación consideran que no debería estar dentro, si pasa esto que no es lo normal ya que se espera que las colaboradoras han leído las bases y visto la ideología del fanzine y el tema. En caso de que no se viera conveniente publicar esa aportación se discute para ver si puede entrar de otra forma y cuales son los criterios para que no entre en la mayoría de los casos.

En la convocatoria del número cuatro de *Feminizine* indicaba que el comité general de *Bombas para Desayunar* haría una selección de las colaboraciones que mejor se ajustaran a ese número de la revista suponemos que por lo complicado de manejar estas situaciones y el amplio número de colaboraciones, aquí citamos esta parte de a convocatoria y como especifica otros problemas que se pueden dar como la publicación posterior en red que ya comentábamos en el capítulo anterior:

FEMINIZINE 4 será como siempre pequeño y humilde, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. La temática será la misma que en los anteriores, o sea, no habrá temática concreta siempre y lo cuando lo que te apetezca aportar gire en torno al feminismo ya que FEMINIZINE es un fanzine **feminista** especialmente centrado en el papel de la mujer como creadora, en el amplio sentido de la palabra, así como en su posición dentro de la (contra)cultura, sin renunciar a otras temáticas y/o problemáticas que puedan aproximarnos de una manera más completa a la realidad de las mujeres en la actualidad y en la historia.

Como siempre el comité general de Bombas para Desayunar hará una selección de las colaboraciones que mejor se ajusten al número y que aparecerán en el FEMINIZINE. También te recordamos que si colaboras en FEMINIZINE aceptas que, una vez se agote la edición física del mismo, se subirá y distribuirá libre y gratuitamente por la red en formato PDF.⁶⁴

Estos fanzines entrarían también en el género *Feminist-zines*, *Fanzines Feministas*, *Femzines* o *Feminizines* como los ya míticos *Miau* (Cuca, Lidia, Mabel y Mati) de Murcia, el *Fempunk* de Madrid el primer fanzine en el que participé como Jeleton y los más recientes *Sisterhood* de Madrid, *Bravas* (Tania Terror y Mar Cianuro) en Barcelona que preparan su último número

---

64. Convocatoria de Feminizine#4 en la página web de *Bombas para Desayunar*. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://bombasparadesayunar.blogspot.mx/2014/01/feminizine-4-el-ultimo-feminizine.html>

sobre un cancionero doble (canción que amabas y luego no, canción-himno que amas ahora) en el que me han invitado y que dará luz para el *Ladyfest Barcelona* en la primera del 2016 por poner de ejemplo los fanzines de este género con los que más tengo contacto, colaboro y aún no he citado.

3.2.1. La *no-autoría*: el uso de seudónimo y el anonimato.

Muchos de los *fanzines colectivos* son anónimos usando un seudónimo que engloba a todos los participantes así es el caso de *El Quinto Vagón* de Murcia. Contacté con el *Quinto Vagón* para que participara en el *Seminario de Autoedición Empoderada* que organicé en Murcia y allí comentaron que *el anonimato* era un posicionamiento importante para ellos, una forma de invitar a la participación incidiendo en que cualquiera puede hacerlo negando la autoría individual. Este tipo de anonimato politizado está en la línea de los llamados *nombres paraguas*, *seudónimo múltiple*, o *fama abierta* usado por *Luther Blisset Project* iniciado en 1994 en Europa y ahora *Wu Ming* (literalmente «sin nombre» en chino mandarín) a partir del 2000 con obras literarias colectivas como *Q*, *54* y *Manituana* que para mi y muchos de mi generación fueron un referente en la *licencia copyleft* que vi por primera vez en la edición de *Q* en castellano por Mondadori en el 2000. Otro ejemplo es el colectivo *Black Tulip* los cuales trabajan desde la ciencia ficción o la *Felguera Editores*⁶⁵ que comenzaron como grupo con acciones, performances y fanzines de resistencia cultural pasando luego a editorial. Bajo la apariencia de una sociedad secreta, se dedican a revelar secretos de experiencias y fenómenos culturales transgresores dentro de su catálogo se encuentra *W.I.T.C.H. (Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno)* un libro de referencia para *la archiva*. El anonimato también es usado por las *Pussy Riot* con *pasamontañas de colores* y las *Guerrilla Girls* con la

---

65. En la página web de *La Felguera Editores* hacen un llamamiento a ser espía o agente secreto de la organización a cambio de regalos, comunicaciones especiales o descuentos. En la sección *¿Quiénes somos?-La Editorial* encontramos un video a modo de manifiesto leído por un personaje con la voz tratada en ordenador como robotizada para su no identificación, con *pasamontañas* y traje de corbata negro. Visto por última vez el 5 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.lafelguera.net/web/-rubrique10-.html>. Como repetición de iconografía de la imagen pública que *Luther Blisset* eligió dar era un retrato collage digital de caras femeninas y masculinas que vestía corbata también. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.lutherblisset.net/>. Señalo esta repetición de la iconografía por lo importante de los referentes y hacia donde te dirigen en sus múltiples lecturas, sin querer reducir aquí la interpretación a *corbata-hombre*, pero sí a los referentes que siguen de las vanguardias contraculturales perpetuando una imagen mayoritariamente masculina como referentes de representación.

máscara de gorila⁶⁶. De W.I.T.C.H. y las *Guerrilla Girls* hablaremos más extensamente en el capítulo en el capítulo siete. Respecto al anonimato y sus usos desde fanzines feministas en un *meme*⁶⁷ en *Facebook* que publicaron en su página *Calle sin acoso DF Edomex* era una imagen de Virginia Woolf con esta cita: “Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una Mujer...” Virginia Woolf ⁶⁸

Cita de *Una habitación propia* (Woolf, 2008:31) pero que he querido citar aquí desde el *meme* como unidad de conocimiento viral y rápido, siendo una herramienta usada también dentro del fanzine en papel la imagen y texto mensaje desde la cita. Y aquí respecto al *anonimato* en particular, señalándolo como uno de sus usos en la historia y reivindicativo desde la necesidad. Este uso del anonimato como reivindicación de uso por autoras que no exponían su nombre es planteada en mi archivo como un homenaje y genealogía estratégica femenina en las escritoras que usaban de él. En el fanzine de *Las Austenettes* fanzine que realizo y edito desde *lápiz por baqueta* uno de los *poemas-canción* se titula *by a lady* [por una señorita/por una mujer] haciendo referencia a como apareció firmada la novela *Sentido y Sensibilidad* de Jane Austen, la cual fue recomendada por su familia para que no apareciera su nombre ya que no estaba bien visto en aquella época que una mujer se mantuviera de la escritura y que Virginia Woolf nos recuerda en *Una habitación propia* como escondía sus manuscritos en la sala de estar común de la familia cuando escuchaba chirriar el gozne de la puerta (Woolf, Op.Cit.)

Algunos de los contenidos que vemos se repiten en el fanzine es el **manifiesto** o carta de intenciones, sobre todo en fanzines colectivos. Algunos de los manifiestos que suelo poner de ejemplo en mis talleres desde *Una Archiva del DIY* son el de *Vómito y rabia* del Ciudad de México y el del *Fanzine la Raya* de Canarias que se pueden leer completos en el apéndice

---

64. Convocatoria de *Feminizine#4* en la página web de *Bombas para Desayunar*. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://bombasparadesayunar.blogspot.mx/2014/01/feminizine-4-el-ultimo-feminizine.html>

67. El *meme* de internet es una imagen con texto que puede ir de una cita a un chiste, una broma que hable del momento y que se va publicando como un mensaje viral, muy populares desde hace unos años (2000-2002) en las redes sociales. En la página de *memes feministas* en internet nos dicen: “El ciber mundo está dominado por el humor sexista, y muchos de los famosos memes son una prueba de ello. Nosotrxs lxs feministas también queremos reírnos mientras dinamitamos el heteropatriarcado. ¡Memes feministas para todas!”. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://memesfeministas.wordpress.com/>

68. La cita de libro es un poco distinta dice (Anon [anónimo] en inglés): “Me aventuraría a decir que Anon, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer.” (Woolf, 2008:31)

manifiestos en esta misma tesis, éstos son una introducción a la ideología del fanzine y da pistas de como se van a tratar los temas en él. En el manifiesto que podemos leer en los fanzines de *Las Austenettes* cuentan su temática y aptitud que enlaza con muchos temas que se van repitiendo en fanzines feministas de *la archiva* como *contra el amor romántico*, *el poliamor*, *recetarios*...

“Las Austenettes” es un grupo abierto y deslocalizado alrededor del mundo Jane Austen. Por ahora es un grupo de música, cocina, punto y lectura. “Las Austenettes” pueden ser activas o pasivas estar enamoradas o desenamoradas y entre nosotras peleadas. (Las Austenettes#1, 2013) ⁶⁹

3.3. Fanzines del día.

Dentro de los géneros que se suelen hacer en colectivo están los fanzines *de una sesión* o que se hacen en un sólo día o *24-hour zines*. Los que se hacen como *registro* de festival o evento como los de *Gutterfest* en el que los participantes mandaban una imagen y durante el festival se formaba el fanzine y repartía o como el de *Hysteria* de celebración *Edición Especial, SEGUNDO ANIVERSARIO, Hysteria! Revista*, Ciudad de México, 2015 en el que nos reunimos en *Fidencia Espacio de Arte* colaboradores de la revista para tener una *Orgía de Dibujar* durante una tarde del que surgió el fanzine. Dentro de esta característica de fanzines hechos en colectivo en un día o sesión estarían también los *jamzine* como los llama *La Fanzinoteca*⁷⁰. Y de forma literal ocupando las 24 horas los que impartía Francecs Ruiz (artista plástico) de *24h COMIC BOOK REDUX*⁷¹.

---

69. Esta información sobre *Las Austenettes* se puede leer en su página en *Facebook*. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/pages/Las-Austenettes/259641167421830?fref=ts>. Y en los fanzines disponibles en la página de *lápiz por baqueta*. Visto por última vez el 6 de agosto de 2015. Disponible en: <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/>. *Las Austenettes* cuando participamos en fanzines solemos firmar con la inicial de nuestro nombre y Austenette como apellido, así fue en la colaboración para el fanzine de *Mujeres con Pajarira #2: Apuntes para el fin del mundo*, 2012 firmado por G. Austenette y L. Austenette.

3.4. Fanzines manual o fanzines DIY.

Otro de los géneros del fanzine que más se ajustan a su transmisión del DIY (hazlo tú misma) serían los *DIY zines* o *Fanzines manual* como les llamo yo desde *la archiva*, este tipo de fanzines te enseñan cómo puedes *hacerlo tú misma* desde *tú propio fanzine* a instrumentos musicales con la técnica *WireWrap*, *circuit-bending* o *entorchado* como el fanzine de Olaf Ladousse *Coser y Cantar* de construir *doorag* (el nombre es un invención de Olaf) de instrumentos de música experimental (estilo *ruido/noise* a partir de juguetes de segunda mano y objetos de reciclaje) que utiliza en grupos como *LCDD (Los Caballos de Dusseldorf)*. Olaf Ladousse tiene otros grupos como *Las Solex* con el que participaron en el *Ladyfest Spain 2005*. En mi archivo tengo algunos de estos fanzines manuales de fabricar instrumentos como *Sonic Anarchy Zine #2* que compré a *Atomizador* del fanzine *Haz* en su distribuidora y sello *Afeitte Al Perro*. El boletín-fanzine de *Tirando Bombitas#5, Boletín Informativo Fugaz. Especial Podcast Martes Guagua, Noviembre, 2013*” realizado por Andrea Galaxina y editado por *Bombas para Desayunar* está dedicado a *Afeitte Al Perro*⁷² imitando su forma de dibujar e informando lo importante que ha sido para la autora como fuente de inspiración: “Me emociona el modo de hacer de Jose, ya sea como dibujante, fanzinero, músico o editor; su autenticidad y la filosofía que le mueve. La reivindicación constante del DIY, el feminismo y el punk” (*Tirando Bombitas #5, 2013:1*).

---

70. *La Fanzinoteca* en su página definen al “jamzine” así: “Jornada abierta de dibujo y edición durante la cual se realizará una publicación “instantánea” (fanzine) con lo que los participantes realizarán a lo largo de estas cuatro horas”. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.fanzinoteca.net/hey-que-hacemos-un-jamzine-este-sabado/>

71. Frances Ruiz cita a Scott McCloud (autor, ensayista y teórico de cómics), son muy populares su trilogía sobre el comic *Entender el cómic*, 1993 en Astiberri, *La revolución de los cómics*, 2000 en Norma Editorial y *Hacer cómics*, 2006 en Astiberri. Scott McCloud es inventor junto a Steven Bissette de la práctica *24h Comic*, un cómic de 24 páginas escrito, dibujado, y completado en 24 horas. “Scott McCloud desarrolló el concepto de 24h Comic Day como un experimento en el que cómic, productividad y vida se fusionan en un pacto muy especial a través del cual explorar nociones de creatividad, resistencia física y estados alterados de conciencia. Adaptaciones de este formato aplicadas a ciertos géneros como la autobiografía o el reportaje nos permitirán jugar con el flujo narrativo y experimentar con la memoria y el tiempo”. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://hangar.org/es/news/comic-raro-un-taller-de-dibuix-i-narrativa-a-carreg-de-francesc-ruiz/>

72. En el fanzine *Tirando Bombitas#5, 2013* dedicado a *Afeitte Al Perro* en un apartado explica el origen del nombre del sello: “El sello toma el nombre del cómic de Daniel Clowes “Como un guante de seda forjado en hierro”. Clay, el protagonista recibe una misteriosa nota que le indica que debe afeitarse a Laura, la perra sin orificios. Sólo así descubrirá el enigma que el animal esconde” (*Tirando Bombitas#5, 2013:3*). Me parece importante citarlo aquí porque Daniel Clowes es otro de los referentes que aparecerán repetidas veces en esta tesis, cómics suyos como *Ghost World*, 1993-1997 con los personajes de Enid y Rebecca son reverenciados y dibujados constantemente como el parche que venía con uno de los *pack* de *pre-compra* del *Feminizine#1*, 2012 con el personaje de *Ugly Girls* y también aparecen en el póster del *Girl Gang Zine#2*. *Ghost World* fue adaptada al cine por Clowes y el director de cine Terry Zwigoff en el 2001, los personajes fueron interpretados por Thora Birch interpretando a Enid y Scarlett Johansson como Rebecca. El parche y el poster se pueden consultar en la página *MissArchive* de la archiva. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2014/08/15/parche-ugly-girl-feminizine1/> y en : <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2013/08/14/girlgang-zine-2/>

Uno de los fanzines que realicé para el *Zorrifest 2015* como parte del taller de fanzines que programé como colaboración coincidiendo con mi exposición de *Una Archiva del DIY* en el *Cuartel de Artillería, Pabellón 1* en Murcia eran unas hojas DIN A3 con unos dibujos indicando cómo a partir de una hoja plegada puedes hacer una mini publicación con póster incluido usando la parte de atrás. Este manual de fanzine entraría también dentro del género que nombra la *Barnard Zine Library* como *One-page-folding* fanzines de una página plegada. Para su realización me basé en otros tutoriales como el de *How to make a zine* [Cómo hacer un fanzine] en *Rookie Mag*⁷³, los *fanzines-boletín* de *Tirando Bombitas* también son una hoja DIN A4 plegados por la mitad en papel color. Otro *fanzine-manual* que podemos nombrar dentro de *la archiva* es el útil *Manual de serigrafía de guerrilla* de *molestar.org* que uso en los talleres de *Estampación DIY* desde *Una Archiva del DIY* y el fanzine que realicé con motivo de la exposición *Una Archiva del DIY* en el *Museo Universitario del Chopo* llamado *Haz tu propia fanzinoteca* con colaboraciones de participantes en los talleres que realicé con motivo de la exposición. En el fanzine hay sección de iniciación al punto con dibujo de Paulina Aranda, instrucciones de cómo hacer un *Tornamesas/DIY* por Emilia del Valle y Santiago Doljanin (artistas de música experimental argentinos), *Insoladora/DIY* para serigrafía por Vecco Gallo, *Dispensador de fanzines en cartón* por Iurhi Peña, conjuros y *oraciones feministas* por Isolé Valadez (Bruja profesional mexicana) entre otras aportaciones. El tema conjuros me sirven para enlazar con un tema común en fanzines feministas es el de las *Brujas*, fanzines con conjuros, información sobre hierbas medicinales, recetas, medios anticonceptivos y textos de historia sobre la brujería. Fanzines en *la archiva* que responden a esta temática son el *Manual de setas tóxicas para Austenettes*, Bilbao, 2011, el número especial de *Nenazas* llamado *Brujas*, 2015, *Pucha Rebelde 666*, Ciudad de México, *Cooperativa solidaria*, de *Putas Colectiva*, 2014, el *Libro de las sombras*, *Penélope no espera #1* y dentro de las hierbas y hongos el de *Maria Sabina (sacerdotisa de los hongos mágicos, 1894-1985)*.

---

73. *Rookie Mag* es una revista en internet para chicas adolescentes creada por Tavi Gevinson y que debido al éxito que ha tenido ya se publica en libro sus contenidos los *Rookie Year Book*. Tavi comenzó con 11 años a publicar en internet en su blog personal pasando a realizar *Rokkie Mag* en 2011 una revista hecha por una adolescente para adolescentes aunque muchas adultas la seguimos y somos fans por sus contenidos y estética cercana a los fanzines *Riot Grrrl*, entrevistas a músicas, listas de canciones, manuales DIY y contenidos feministas. Tavi Gevinson es una de las entrevistadas en el *Girl Gang Zine #2* dedicado a los *role models*. El manual de cómo hacer un fanzine se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.rookiemag.com/2012/05/how-to-make-a-zine/>

Los *Fanzines programa, boletines* o *Program zines* son aquellos que recogen la información de eventos como el del *Programa de mano, Ladyfest Spain 2005, Boletín #1 I Jornada Riot Grrrl Santander*.

Una categoría o género que he encontrado a partir de mi grupo de trabajo en *Facebook* y redes sociales vinculadas sobre feminismos recientemente y responde a una urgencia de la reivindicación de los cuerpos es el género *Fatzine* (hasta hace poco sólo había conocido referencias anglosajonas de hecho el nombre lo han conservado en inglés *fatzone* [gordazine]) en la primera página, en editorial, escrito a mano y tachando la palabra *fanzine* para seguidamente escribir *fatzone* dicen: “Queridas, este *fanzine fatzone* es el resultado de mucho cariño y amor” (*Cuerpos empoderados*, 2015:1). Señalo esta cita por la intención de crear un género que tienen y señalan este grupo de futuras antropólogas reunidas en *Cuerpos empoderados* con el *Fatzine*.⁷⁴

3.5. Fanzines a partir del formato: *Cartoneras, Editorial Textilera, CD-zine*.

Otra variedad recientemente encontrada es el CD-zine que prepara *Tremenda Fem Fest* con colaboraciones y que servirá como medio para autofinanciar el festival:

Atenció! Atenció!

Estem preparant un CD-zine del Tremenda Fem Fest i volem la teua col·laboració. Si t'interessa

---

74. El *Fatzine* se puede descargar para imprimir y consultar en red en el siguiente enlace de la página de *Cuerpos empoderados*. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://cuerposempoderados.wix.com/gordas#!fatzone/cuo74818/?type=1&theater>

75. [Atención! Atención! Estamos preparando un CD-zine del Tremenda Fem Fest y queremos tu colaboración. Si te interesa participar, puedes enviarnos poesías, ilustraciones, artículos, reportajes, ensayos... hasta el 15 de agosto. El CD-zine es una herramienta para la autofinanciación del festival y así hacer una nueva edición en 2016. El CD-zine se presentará en septiembre, así que estad atentas. ¡Esperamos vuestras propuestas!, ¡Ánimos!], [la traducción es mía]. En la página web de *Tremenda Fem Fest* en la sección “Manifest” [Manifiesto] nos explican que es: “és un projecte que emergeix de la inquietud d’un grup de dones per potenciar espais de festa feministes i anticomercials. El TREMENDA té les seues arrels en el LADYFEST, un festival autogestionat basat en la subcultura Riot Grrrl, la rebel·lia i la lluita contra el sistema capitalista i patriarcal i els seus múltiples eixos d’opressió”. [“Un proyecto que surge de la inquietud de un grupo de mujeres por potenciar espacios de fiesta feministas y anticomerciales. El TREMENDA tiene sus raíces en el LADYFEST, un festival autogestionado basado en la subcultura Riot Grrrl, la rebeldía y la lucha contra el sistema capitalista y patriarcal y sus múltiples formas de opresión”], [la traducción es mía]. Visto por última vez el 9 de agosto de 2014. Disponible en: <http://tremendafemfest.net/manifest/>. La convocatoria para participar en el *CD-zine* se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/TremendaFemfest/photos/a.640947805990888.1073741828.640664029352599/83960848612>

participar, pots enviar-nos poesies, il·lustracions, articles, reportatges, fotografies, assaig... fins el 15 d'agost.

El CD-zine és una eina per l'autofinançament del festival i així fer una nova edició el 2016. El CD-zine el presentarem al setembre, així que esteu atentes.

Esperem les vostres propostes! Ànims!⁷⁵

Siguiendo con CD tenemos también en el archivo los producidos por Jorge Nuñez (artista multidisciplinar y cineasta organizador con Rosa Parma de *Arrezife: Reunión Internacional de Fanzines Feministas y otros tesoros* en Bilbao y el espacio *Puerta*) con película grabada como el de *La máscara de la Atlántida*, Bilbao, 2013. Siempre han habido reseñas en los fanzines sobre películas y fanzines dedicados al cine uno para referencia que surgió a partir de las sesiones de *Ruda FM* y que se terminó de confirmar cuando hicimos el taller de fanzines en colaboración con mi exposición de *Una Archiva del DIY* en el *Cuartel de Artillería* por ahora sólo en formato web es *Fun Film Femme, Crítica feminista de cine*⁷⁶, y los de Jorge Nuñez colaborativos de *Fuerza Vital* de los que distribuimos gratuitamente desde *lápiz por baqueta* el especial series de televisión y debido a la tendencia masiva a ver series de televisión (muchas de nosotras las ve online) podríamos hablar de otro género o tema incipiente los *fanzines series tv* como los que dedico a *Juego de Tronos* y *Master of Sex* (*fanzines-collage* de una sola hoja plastificados con mensajes feministas)⁷⁷.

Siguiendo con fanzines que contienen CD nos iríamos a los ya clásicos *Fanzines de música* [music zines] como *Picnic Secreto#2* fanzine con colaboraciones de *Bombas para Desayunar* con letras de canciones y dibujos en el que participé con un dibujo de Violeta Parra y la canción

---

76. *El test de Bechdel* es un sencillo test que determina la presencia de los personajes femeninos en el cine. Su origen es de un cómic *Dykes to Watch Out For* de Alison Bechdel publicado en 1985. Consiste en fijarse en tres detalles de la película: 1. si aparecen al menos dos mujeres que 2. hablan la una con la otra y 3. acerca de otra cosa que no sean los hombres. En la página *Fun Film Femme, Crítica feminista de cine* sigue este test para la puntuación de las películas, así se definen y explican en su página en internet: “Una visión feminista del cine para destapar el patriarcado “oculto” en el séptimo arte”. El criterio de valoración: “F”, así: “F x DIGNIDAD Si pasa el test de Bechdel, F x PROTAGONISMO Si está protagonizada por una o más mujeres, F x CREACIÓN Si tiene mujeres en productoras, directoras o guionistas, F x FEMINISMO Si los personajes femeninos confrontan estereotipos machistas”. Visto por última vez el 18 de agosto de 2015. Disponible en: <http://web.funfilmfemme.es/>

77. Los *fanzines-collages* de series de televisión, los dedicados a el personaje Daenerys Targaryen se pueden consultar la página de la distribuidora de *la archiva, lápiz por baqueta* en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/>

Maldigo del alto cielo incluida como las otras canciones en el CD que va en el fanzine junto con un *manual-poster* desplegable de instrucciones de como preparar un picnic con tus amigas con diversas citas musicales. Otro numeroso y prolífico fanzine musical es el *El Planeta Amarillo* de Rafa Skam de Murcia con trece números desde el 2010, es *100% Pop Music Fanzine/Radio*⁷⁸ dice su autor y que a partir de 2010 se actualizó en formato radiofónico y con blog como extensión del fanzine a partir de 2013, otro ejemplo de fanzine musical en *la archiva* gracias a Magui Dávil (editora de *Las Lindas Pobres*, Magui nos entregó un ejemplar durante el festival SOS, 2015 en Murcia donde ella también participaba con la presentación de su *fanzine make you TRANSITION*) sería el *Ellas hacen ruido* panorama España de Natalia Piñuel Martín sobre la visibilización de las mujeres en la música electrónica, editado por *Las Lindas Pobres*, Octubre, 2014. Algunos de estos fanzines van acompañados de enlaces a internet con su versión en plataforma online con videoplaylist como el de *Ellas hacen ruido* y a veces en físico con cassette como el *Los Archivos De Beauvoir n° 1* con colaboraciones musicales de Agnès Pe y Sara Galán.

Una clasificación que considero muy amplia y engloba varios generos serían los *Art zines* o *fanzines artísticos*, con dibujos, fotografías, texto. De dibujo o ilustración podemos nombrar los de Maite Caballero con *Verdades como puños ya no caben en tu culo*, 2010 o los de *Orly magazine* de Ainize Sarasola Ugartemendia. Los *Minicomix* o *comix* son comics, historietas en formato fanzine y que aunque necesariamente no tienen que ser *mini* también los hay como el de Inechi (Inés Estrada) de Ciudad de México muy pequeño un *tiny zine* el fanzine más pequeño que he visto de unos 2 cm de alto por uno de ancho o el de *Niñita*, Ciudad de México, 2014 de Iurhi Peña de 7 cm de alto por 5 de ancho. De *comix* podemos citar los *Fuerzas Absurdas* de Andrea Galaxina y los *Split zines* aquellos realizados entre dos o más personas ya sea mediante la división por la mitad o por colaborar en un tema en especial como el *Trabajo de clase / Nuevos románticos* cómic doble realizado por Ana Galvañ (*Trabajo de Clase*) y Marc

---

78. Rafa Skam es un gran conocedor del movimiento de fanzines y me ayudó en la búsqueda de fanzines feministas y hechos por mujeres de los 90 en el Estado Español. Rafa Skam también estuvo invitado al Seminario de *Autoedición Empoderada*, en la primera sesión presentó su proyecto musical *MINIBAR* con Ruth (Vacaciones). Su página en internet con toda la información sobre su fanzine se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.elplanetaamarillo.com/>

Torices (*Nuevos Románticos*), de la *Colección Grapa Grapa #7* de *Apa Apa* comics, 2014, Barcelona. Y el *Ménage à Trois* (La Señorita, Thomas e I. Dance) trabajan en equipo pero cada cual escribe y dibuja su propia historia. De *Fotozines* [Photo zines] podemos nombrar *The Groupie #1*, editado por Ana Fantasma, Ciudad de México, y el *Humectante* de Helena Exquis. Una técnica usual en el fanzine es el *collage* tanto que desde la archiva llamo a algunos *fanzines collage* que también he podido comprobar es una clasificación en la página *Boom fanzines* un portal en internet que sirve de escaparate para fanzines,⁷⁹ hecho completamente con esta técnica es *El Problema #5*, Madrid (en realidad es el número uno, el poner números que no coinciden con su edición como despiste es un uso en los fanzines como los del *Quinto Vagón*) de Meteora (María Gallardo) realizadora también de *videocollage* y componente del grupo de música punk *Wanda y la Mujer Pantera*, otro de técnica collage es el *SutilHeces* ambos fanzines y sus autoras las conocí en la mesa redonda del *Ladyfest 2013*. Usando el *collage* como herramienta formal y conceptual asociándola a la deconstrucción, rehacer, está el proyecto *El Género como Collage* en su página en internet para explicar el proyecto en la sección *categoría* dicen: “Una definición inconclusa: Si hablamos del género como ‘algo (socialmente) construido’ y si el collage es una técnica con la que se de- y re-construyen imágenes, parece casi inevitable aplicar lo uno a lo otro...”⁸⁰ (*El Género como Collage*, 2015).

Otro proyecto de fanzine que parte de *la archiva* y sus talleres es *Taller de collage histórico*, que recoge influencias del anterior para llevarlo también a estudios descoloniales, feministas de visibilización, ciencia ficción y dentro de la tradición en el comic de los *what if*, o *Qué hubiera si...?* con historias paralelas. El taller lo anuncio como:

Multiversos, máquinas del tiempo, nuevas teorías y descubrimientos, otras posibilidades... Jugar a crear nuestros propios diagramas temporales cortando y pegando. Qué hubiera si.. no hubieran encontrado la piedra Rosetta?, ¿Si a Ana Bolena no le hubieran cortado la cabeza?, ¿Si Colón hubiera llegado a las Indias?⁸¹

---

79. Página *Boom fanzines*. Visto por última vez el 12 de agosto de 2015. Disponible en: <http://boomfanzines.com/index.php/es/>

80. Página de *El Género como Collage*. Visto por última vez el 13 de agosto de 2015. Disponible en: <https://elgenerocomocollage.wordpress.com/category/que-es-el-genero-como-collage-what-is-gender-as-collage/>

81. Se pueden consultar algunos collage en la página de la archiva en la sección de *Taller de collage histórico* en el siguiente enlace. Visto por última vez el 13 de agosto de 2015. Disponible en: <http://archivodiymusicaydibujo.tumblr.com/tallerdecollagehistorico>

Otra referencia que encontré consultando la página de *Jornadas Mutantes* es el *Terra Australis* de Srta. Jess del cual dice “Es un libro blando sobre una temática dura: la invención de América, la violación de sus cuerpos, la representación del imaginario del colono”⁸². Es un libro en textil con serigrafías, hablando con Stra. Jes (Jessica Espinoza) me dio permiso para incluirlo dentro del género *descolonial-transfeminista* que parte de una clasificación de *la archiva*. Stra. Jes también lleva el proyecto de comic textil del que dice “Porque no decir entonces que el vestuario es como un dispositivo narrativo tridimensional, un documento visual local, un cómic ambulante”⁸³.

Como editorial textil podemos citar a *Miss Ovarios Editorial Textilera* de Sara Raca, México. En su página en *Facebook* en información se describe como “Texto & textil de autopublicación / La Edición como un proceso creativo, emancipador y colectivo / [...]”. Y explica: “Me interesa #LaEdición como un medio de descentralización: no es necesario producir a escala, tampoco ser competentes para “el mercado”, ni resultados de gran calidad. O como les digo a las chavas: “No es necesario tener experiencia, a la mejor costurera se le va la hebra”⁸⁴. Impartió un taller en *Casa del Lago*, Ciudad de México 2015, *Tejido Sa(n)grado* sobre conciencia menstrual.

Los *fanzines literarios* [Literary zines] son colecciones de textos de ficción, ensayos, poesía autopublicados y distribuidos como zines, como el *EL COSMONAUTA* (poesía/narrativa/cuento/ilustración/crítica literaria) editado por Ingrid Bringas, Nuevo León, Monterrey, 2014 y la editorial *Pensaré Cartoneras* que se define como *Pensamiento político reciclable. ¡Texto global, tapa local!*⁸⁵ con los que pude participar en un taller al que asistí de *Edición para activistas* que realizó Marc DelAl en *Casa de Ondas* en el Ciudad de México en 2014 y del que compré varios libros para la archiva como el de *Amores* de Brigitte Vasallo. Estas ediciones son distintas unas de otras siendo cada portada en cartón y puede que hasta dedicada por ejemplo en mi ejemplar está escrito: “¡Edición Especial ANOTADA para Gelen Jeleton!//MX 2014.”

---

82. Visto por última vez el 19 de agosto de 2015. Disponible en: <http://jornadas-mutantes.tumblr.com/>

83. Visto por última vez el 19 de agosto de 2015. Disponible en: <http://comictextil.blogspot.mx/p/manifiesto.html>

84. Visto por última vez el 19 de agosto de 2015. Disponible en: https://www.facebook.com/pages/Miss-Ovarios-Editorial-Textilera/162003433995067?sk=info&tab=page_info

85. Página web de Pensaré Cartoneras. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://pensarecartoneras.wordpress.com/>

En la línea del diario contando experiencias vividas, pensamientos están los *Perzines* o *fanzines personales* como el de *What ever happened to little zombie?* de Helena Exquis, Barcelona, 2012 en el que nos cuenta su vida de adolescente con fotos en las que aparece con un fuerte estética entre siniestra y de *lolita* acompañado de texto donde nos va narrando las fotos y contando sus vivencias. Este fanzine se realizó durante el taller *Espigadoras de la Cultura Visual* que se llevó a cabo en el *Centro de Cultivos Contemporáneos del Barrio* (de Poblesec) impartido por Ratalia (Natalia Matzner) de la *Fanzinotheca Espigadoras*.

Un género que descubrí en el blog de Mon Magan serían los *prozines* los *fanzines profesionalizados* de los cuales nos dice son “el hermano rico del fanzine, que aunque idéntico en espíritu, utiliza medios profesionales” (Magan, 2008). Mon Magan es autor del *Pez un metazine* como se llaman a los fanzines que hablan de otros fanzines y es realizador junto con Fran Camarena del documental sobre fanzines *Grapas*⁸⁶.

Más géneros señalados en la *Barnard Zine Library* son los *School zines*, o los *fanzines académicos* o que se realizan desde la escuela o en seminarios como el *Si no puedo _____ no es mi revolución. (UN EJERCICIO REPRODUCIBLE REALIZADO POR LXS ALUMNOS DEL SEMINARIO DE POSGRADO CULTURA VISUAL Y GÉNERO: CONTRAVISULIDADES LATINOAMERICANAS Y PRODUCCIONES CULTURALES ANORMALES, EL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE POSGRADOS UNAM·CU)*⁸⁷ se basaba en rellenar las líneas como por ejemplo una de las colaboraciones con la frase *Si no puedo recortar y pegar no es mi revolución* de Rian

---

86. La definición de *prozine* se puede leer en su artículo *Los fanzines y la edición subterránea* para *HQT*, 2008. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.monmagan.com/docu/fanzineshqt.pdf>. *Grapas* es un documental sobre la escena fanzinería y la edición independiente en España y Latinoamérica codirigido por Fran Camarena y Mon Magán, fue estrenado en el *Salón del cómic de Granada* en 2012. Se puede ver y descargar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.monmagan.com/grapas/>

87. El título de fanzine hace referencia a la frase adjudicada a Emma Goldman, anarquista del siglo XX, una de las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer, conocida por sus escritos y manifiestos libertarios feministas. Es una de las revolucionarias que aparecen en *stencil* en el fanzine *Revolutionary Women Stencils* y sus escritos han sido editados en numerosos fanzines anarquistas y feministas como la publicación que tenemos en *la archiva: Emma Goldman, La tragedia de la emancipación femenina, 1906,1910*, Impresión personal con fines educativos y culturales y sin ánimo de lucro. (No aparecen más datos sobre la publicación). La frase de *Si no puedo bailar no es mi revolución* será citada numerosas veces en esta tesis ya que ha sido integrada por los movimientos feministas para hablar del goce y el disfrute que no tiene por qué ser contrario a la lucha.

Lozano como colaboración con dibujos de dunas como vallas de seguridad en relación al *Taller de fanzines* en el penal de *Santa Martha Acatitla*.

Los *Political zines* en castellano *fanzines políticos* es otro género que engloba muchos subgéneros tendríamos en *la archiva el no pasa nada hasta que pasa* que surge del bloque feminista del 15M, Madrid, 2013, los de *Mujeres pancarta #1, #2 y #3* realizados por mi individualmente o a veces en conjunto como el *Mujeres pancarta #3* (Ayotzinapa) con los participantes al taller de *La comiquera taller* en el *Museo Universitario del Chopo* donde dibujamos imágenes de las manifestaciones por los 43 desaparecidos dentro de la convocatoria desde el *Bloque rosa* con un listado de lemas que se gritaban y cantaban desde este colectivo transfeminista y el manifiesto que elaboramos para la manifestación en el *Seminario de posgrado cultura visual y género: contravisulidades latinoamericanas y producciones culturales anormales* por la visibilización de todas las muertes en México como el alto número de feminicidios invisibilizados. Siguiendo con los fanzines como lemas está el de *Consignas Feministas, para gente chida* del *Colectivo Feminista Socialista, Rosa Chillante*, Ciudad de México, 2012 (*Rosa Chillante* es un referencia al libro de Mónica Mayer artista y crítica de arte mexicana que junto con Víctor Lerma en 1989, creó el proyecto de arte conceptual aplicado *Pinto Mi Raya* cuyo eje es un archivo hemerográfico especializado en artes visuales fundado en 1991).

Algunos géneros señalados en el libro de *Notes from the underground: zines and the politics of alternative culture* y que no hemos citado son los géneros *sport zines, sex zines, travel zines*. De *sport zines* [*fanzines de deportes*] en *la archiva* no tengo ningún ejemplar en papel como fanzine, si tengo pegatinas (o *stikers* su nombre en inglés como se les llama en México y que son muy populares en las ferias de fanzines) sobre movimientos de ciclismo femenino como *Tremenda* (Mujeres que desarrollan proyectos que impulsan el uso de la bicicleta como una actitud y estilo de vida) de Ciudad Juárez, o el programa del *fanzine sonoro* dedicado al deporte femenino de *Sangre Fucsia #62: Carne y sangre en movimiento*. Del género *sex zines* [*fanzines de sexo*] por amplio también tengo que hacer subgéneros para hablar de los fanzines de mi

archivo como quizás los *erótico zines* como los *Cahiers Rouges*, 2012 de Inés García, y el de *Hoy no puedo salir porque tengo la libido muy alta, pues sexo*, Gelen Jeleton, Bilbao, 2012 editado por *lápiz por baqueta*, de *género postporno* el de *Ser unx (wanna be a) SQUIRT?* de Rurru Mipanochia Ciudad de México y *Diálogo sobre la Pornografía XXX/XXX ZINE, bonito impreso pa' la banda amante del porno y los zines, Prêt-a-porter*, de *Carnesí*, México Ciudad de México, 2012, dirección de Un cuervo, textos de Ana Elena Pena y diseño de Mercedes Wong. Y como *fanzines de viaje [travel zines]* los realizados por de Eme de M (grafitera murciana, fundadora de la *Casa Chiribiri*) durante su estancia con la beca *Erasmus* en Roma, *fanzines* que entregaba a sus amigos en forma de guía turística añadiendo anécdotas personales vividas en los lugares señalados.

3.6. Fanzines Feministas (Femzines o Femizines) desde *Una Archiva del DIY*.

En la fanzinoteca de *Ratalia* y su *Fanzinoteca Espigadoras* tiene como géneros *Queer/Transfeminismo* de este género en la *archiva* podemos nombrar el *fanzine Maricarmen* de Puebla, México, el de *Ludditas sexxuales, Una ética llamada deseo, Otium y Mi primer cuaderno feminista cuir: nos multiplicamos para desaprender*, Ciudad de México, 2015, del colectivo *Invasorix*, un grupo de siete artistas *feministas cuir* (Daria Chernysheva, Mirna Roldán, Nina Hoechtl, Maj Britt Jensen, Natalia Magdaleno López, Liz Misterio y Naomi Rincón-Gallardo), sobre su definición de artistas *feministas cuir* (a la que yo me adscribo cuando hablo de mi *archiva*) nos comentan:

La teoría *queer* hace una crítica radical a las convenciones sociales sobre la masculinidad y la feminidad, desnaturalizándolas y buscando una interseccionalidad entre las luchas feministas, LGBTTTI, negras, decoloniales, y en general, reivindicando todas aquellas corporalidades, prácticas e identidades que escapan a las normas sociales, además de que discute las maneras de transgredirlas y transformarlas. *Cuir* es una desviación fonética del término *queer*, una apropiación o españolización, que indica una desobediencia a la epistemología anglosajona, señala una condición geopolítica y nos sitúa dentro de las políticas “torcidas-trans-puta-mestisx” en Hispanoamérica. Reconoce el punto de partida epistemológico, mientras que comprende su insuficiencia, para hablar desde el contexto

del Sur global. Conservar el *queer/cuir* es evidenciar un diálogo entre los dos posicionamientos geopolíticos. (Invasorix, 2015) ⁸⁸

El género pionero en los fanzines y que en los últimos años está siendo recuperado desde la *ciencia-ficción-feminista* son los *sci-fi zine* como el grupo de lectura *neerless* del que surgió la editorial y distribuidora *Penelope no espera*, otro ejemplo dentro de la archiva sería el *Alien Invasion #2* de Lala Albert, N.Y., 2012. ⁸⁹

De los géneros que no he podido encontrar en el contexto español y mexicano y por interesantes y que espero encontrar son el proyecto *POCzine* proyecto de fanzines hechos por gente de color. Y los citados por la *Barnard Zine Library* los *Mamazines* fanzines que hablan sobre el parto, la crianza, cuidados realizado por mamás “no normativas” que no se conforman con las revistas en circulación que no hablan de sus necesidades o problemas⁹⁰. Si tengo en la archiva el de *Nua* (palabra shuar que significa mujer) editado por *Poder Amazónico* de Quito, Ecuador, 2015, su temática gira en torno a la feminidad, con temas referentes a las mujeres y su interperetación, además de consejos para abortar, el parto humanizado y masturbación entre otros. Y el manual (hoja tamaño oficio fotocopia en blanco y negro 21.59 x 34 cm) que se regalaba en el stand del *Ladyfest Juárez 2015* de la publicación *Aborto con Medicamentos, información segura para decidir* .

Un género que he añadido a mi *archiva* es el de *Autodefensa feminista*, a partir de estar en *THF!(TransHackFeminista!)*, 2015 en su segunda edición en Puebla, México presentando *Autoeditoras: Hacemos Femzines* y estar trabajando sobre la autodefensa en el nodo-taller *Autodefensa Hackfeminista y Cuidados Colectivos Digitales* realizado por Lili Anaz (Liliana

---

88. Texto extraído del anuncio de Invasorix sobre su *Taller de Protesta cuir/feminista* en el *Centro Cultural Border*, en agosto de 2015, Ciudad de México, se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://frente.com.mx/estas-por-primera-vez-en-el-espacio-feminista-cuir-de-invasorix>

89. Una muestra del creciente interés en la ciencia ficción desde el feminismo es el artículo de *La ciencia ficción feminista es lo mejor del mundo* de Claire L. Evans para la revista de tendencias *VICE*, 2014. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <https://www.vice.com/es/read/la-ciencia-ficcion-feminista-es-lo-mejor-del-mundo>

90. Dentro del Estado Español sólo encontré la página de internet *Club de malas madres* pero que no encaja con la idea de los *mamazines* más subversiva que la que la revista *Club de malas madres* plantea. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://clubdemalasmadres.com/>

Zaragoza Cano) de *Laboratorio de Interconectividades*, Guadalajara, México y mostrar mi interés en hacer un fanzine de esa temática, me enviaron desde *A.D.A. (Acción Directa Autogestiva)* para la exposición el fanzine *yo no respiro machismo* iniciativa de las mujeres que practican autodefensa en Oaxaca, México, en el fanzine indican sus referencias el *A zine about womens self defence* (Brighton, 2006), *Manual de autodefensa para mujeres y chicas* (Bilbao, Ikiniano Elkartea), *Curso de defensa personal para la mujer*, de Alessandra Zoia. 1995, Barcelona, *¿Estás segura?*, de Karin Konkle, Barcelona, 2012. Y durante el evento conocí también a Rossana y Lydia de Morelos, México, de la *Revista La Que Arde* con su convocatoria de *Autodefensa o fosa, la decisión urgente que hemos de tomar las mujeres*.

Un tema recurrente que aparece desde los 90 que señala la *Barnard Zine Library* y el libro *Fanzines* de Teal Triggs es el personaje de *Hello Kitty*, Teal Triggs en el capítulo *Girl Power and personal politics 1990-1997* [*Poder de las chicas y lo personal es político*] intenta explicar este fenómeno así:

Los fanzines Riot grrrl pueden resultar paradójicos y a menudo icónicos. Las publicaciones consideradas “femeninas” son desmenuzadas en contraposición a las consideradas “masculinas”. Utilizamos por ejemplo, la adopción del producto japonés “Hello Kitty” como un icono feminista de la tercera ola. Esta bonita ilustración, creada en 19674 por el dibujante Ikuko Shimiz, proporcionó a las riot grrrls un símbolo felino a la vez que un artículo fetiche. En el contexto de los fanzines riot grrrl, Hello Kitty se convierte en una herramienta de subversión cultural señalizando el deseo de protesta en contra, a la vez que de reclamo, del término “girly”. Hello Kitty es recontextualizada simultáneamente como femenina y radical en el sentido estético post-punk del imaginario estético de la fotocopia contrastada de los fanzines, degradación del tono convirtiendo en ilegibles ciertas áreas de texto, y con un diseño estilo collage con recortes de texto. (Triggs, 2010:132), [la traducción es mía].⁹¹

---

91. “Riot grrrl fanzines can be paradoxical and often iconic. Graphic devices that are considered “feminine” are pitted against those that are found to be “masculine”. Take, for example, the adoption of Japanese-produced “Hello Kitty” as a third-wave feminist icon. This cute illustration, created in 1974 by the designer Ikuko Shimiz, provided riot grrrls with a symbol of felinity and at the same time of commodity fetishism. Within the context of riot grrrl fanzines, Hello Kitty is re-contextualized as simultaneously feminine and radical by means of a post-punk fanzine aesthetic of high-contrast photocopied imagery, degradation of tone into unreadable areas of text, and collage-like layering of cut-out texts”. (Triggs, 2010:132).

De este efecto fan hacia *Hello Kitty* tenemos su versión en castellano en el fanzine anarquista *Hello Kitty?* de Almendrilla, Atizapank Edo.Mex, 2004 por *contraeditorial* y al que llaman *punkykomic* en la que aparece una *Hello Kitty* cansada de no tener boca y se la dibuja para poder hablar. Otra referencia es en el fanzine *Miau#2*, 1997 en el que Lidia Damunt tiene un artículo sobre *Hello Kitty* como si hablara la gatita de *Sanrio* contándonos sus gustos y amigos. En la entrevista que le hace Kiko Amat (del fanzine *La Escuela Moderna*) comenta:

“Recuerdo un artículo de Hello Kitty que escribí porque de repente me había vuelto súper fan de Hello Kitty (ríe). “Hola, soy Hello Kitty, nací en...”. Estaba escrito como si hablara ella”.⁹²

Un fanzine y luego revista que fue muy seguido por mi generación era el *Mondo Brutto* en los noventa muy polémico también por sus comentarios ácidos (los fanzines en los que se despotrica de gente es un tema común también de los fanzines), se empezó a publicar en el año 1993 en formato de fanzine fotocopiado en DIN A5 por Galactus, Grace Morales, Dildo de Congost y Joe D’Alessandro, más tarde pasó a ser revista que se compraba en los kioscos e incluso editada en libro recopilatorio *Mondo Brutto: cultura bizarra para brutos mecanicos*, editada por *La Tempestad*, 2004. En el blog de *Lo dice Diana Aller* en la entrada *Chicas de hoy?* analiza el artículo *Chicas de hoy en día* del *Mondo Brutto* por Barrabás y Lucifer en el

---

92. La entrevista de Kiko Amat a Lidia Damunt se puede consultar en la página de la página *Gent Normal* en la sección de *El Vermut de Kiko Amat*, 2014. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.gentnormal.com/2014/06/el-vermut-de-kiko-amat-8-lidia-damunt.html>. Kiko Amat es un personaje mediático podríamos decir (lo nombra Diana Aller en su artículo, aparece en numerosos fanzines por ejemplo de la archiva aparece en el fanzine de *What ever happened to little zombie?* de Helena Exquis el cual comienza comienza con un texto de la novela *Rompepistas* de de Kiko Amat, es entrevistado en *Orfidal#2* donde tiene unos comentarios sobre Yoko Ono y su *ineptitud* debido a su procedencia del arte, pero la entrevista tiene muchos años) dentro del mundo del fanzine, periodista, novelista y DJ en colectivo *Hungry Beat*, junto con su hermano Uri Amat editaban el fanzine *La Escuela Moderna* (es una cita suponemos a *La Escuela Moderna* fundada por Francisco Ferrer i Guardia en 1901 en Barcelona de pedagogía libertaria anarquista) colabora con el *Festival de Documental Musical In-Edit* y codirige junto a Miqui Otero, el festival *Primera Persona* en el CCCB en Barcelona, que ha tenido de invitadas a Lidia Damunt con el grupo de música las *Slits* y en la última edición de 2015 a Caitlin Morán periodista y autora del libro *Cómo ser mujer*, Anagrama, 2015, entrevistada por Marta Salicrú (periodista musical en la revista *Timeout*, colaboradora de la revista musical *Rockdelux* co-dirigió el programa de radio *Bonnie & Clyde* y es pinchadiscos en salas como el *Razzmatazz* o *Casette Bar* en Barcelona. Marta Salicrú es amiga y nos entrevistó a la *Fonográfica General* y colaboró pinchando en una de las fiestas para recaudar fondos para los vinilos que editábamos en *La Fonográfica General*) junto con y Laetitia Sadier del grupo *Sterolab* y ahora con su proyecto musical *Monade*. El grupo *Stereolab* estaba politizado e influenciado por movimiento *Situacionista* como se puede ver en las letras de sus canciones. La tercera novela de Kiko Amat de 2009 se llama *Rompepistas* como el sello de *Hello Cuca*. En una publicación de *La Fanzinoteca* dicen sobre el fanzine de *La Escuela Moderna*: “No hay duda que si hay consenso sobre un fanzine en Barcelona este quizás es el que han editado a lo largo de ocho años los hermanos Amat. En palabras del mismo Kiko en este número de cierre “Uno de los mejores fanzines del país. Si no el mejor”. No tiene abuela el chico (que no se lo digan, pero yo pienso lo mismo)”. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.fanzinoteca.net/volando-con-fanzines/>

que hablan de las chicas que están destacando dentro de los fanzines, grupos y sellos musicales de entonces. Diana Aller (*Diana Yoyó*, comunicadora, columnista, DJ) retoma el artículo y nos cuenta que han sido de ellas ahora (el artículo es de 2011)⁹³. Aquí cito la parte en que hablan de las chicas que hacen fanzines en el artículo de *Mondo Brutto*#17:

Más chicas... Están las de los fanzines inditos, que no son pocas. De un tiempo a esta parte salen de detrás de las setas, como pequeñas gnomitas vivarachas y saltarinas, verbigracia, Diana Yoyó, conocida en esta casa como “yoyete”; esta ejemplar veinteañera, no contenta con liderar con su presencia a los eternamente prometedores Meteosat, dirige el fanzine Yoyo junto a un novio suyo, es moderna, es rica, viste a la moda, Lucifer dice que resulta hasta guapa, canta, estudia dos carreras, escribe, y aun tiene tiempo para amar y vivir la noche a tope de drogas y alcohol. Lamentablemente estamos en un mundo asquerosamente machista, que no suele tener en cuenta todas estas virtudes y la conocen más como una tía espabilada que está en todos los saraos para ayudarse en su carrera artística y personal. O incluso que está en el grupo para dar imagen, cosa que ella nunca ha negado. En las entrevistas, frente a la exquisita prudencia de su prometido, la coqueta Dianita hace gala de un desparpajo casi natural, que ella sabe que a algunos varones les enciende un poco. Pues Diana, además de toda una mujercita, es una chica encantadora y muy natural, para nada indie ni ñoña. Distinta resulta, sin salirnos de lo encantador, la chica de Croissant 001, y nos referimos a la pequeña Vicky, claro. El propósito último de Victoria es más romántico que el de Diana: Vicky siempre sabe de qué hablar, por eso es la sucesora de Elena Cabrera y del ausente Mario Silvania en el guardarropa del discopaf Maravillas. Junto con un chiquito que debe ser aficionado al modelaje, pues es muy frecuente encontrárselo posando altivamente en donde-hay-que-estar y de aquella manera. Pero no nos desviemos, estamos aquí para hablar de chicas-chicas y no de modelos unisex. El superchuli fanzine de Vicky es una verdadera delicia de principio a fin, con esas entrevistas a los grupos que salen en *Mondo Brutto*, esos artículos bizarros que prometen y el tradicional buen gusto con el que se hacen este tipo de cosas “arties chulis”. De lo que se habla mucho últimamente es de las chicas “Extupendas” y su fanzine. Estas supuestas estupendas, esto que hacen de que no se las conozca nos hace sospechar lo peor, que las “Extupendas” sean un tío, cuando se venden como dos muñequitas indies, una rubia y otra morena. El fanzine es chupi-guay, ya sabéis: en la línea de Yoyó, Croissant 001, Mimo 2000 o Miau. Estos fanzines son todos como para soltar un suspirito mientras te miras los zapatitos y te atusas el pelito. También son ideales para llevar en el bolso, para leerlos en el club. “Miau” en cambio, es un poco distinto a todos los niveles: las riot-tochas que lo hacen en nada se parecen a las hasta ahora citadas, pues hasta témpanos de hielo como el truchón de Croissant 001 o Manuel Spicnic enrojecen con la sola presencia de las murcianas. Además, las chicas Miau, tienen

un grupo musical conocido por Hello Cuca que graban en su propio sello “Rompepistas”, donde milita Alfonso IV, nuestro admirado Alfonso Melero. (Mondo Brutto #17, 1998: 62-63).

Me ha parecido pertinente para terminar este capítulo esta cita sobre fanzines hechos por chicas ya que es una fuente de referencia de los fanzines de los noventa en el Estado Español actualizado por una de sus protagonistas doce años después.

---

93. Diana Aller empezó en la música con el grupo *Skylab* el cual pasó a ser en breve tiempo *Meteosat* y creó el *Fanzine YoYo* con Borja Prieto. Ahora desde 2006 lleva su blog *Lo dice Diana Aller*, es guionista en varios programas de televisión, redactora de la revista digital y de papel *Madriz*. El artículo *Chicas de hoy?* está disponible en su blog en el siguiente enlace. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: <http://lo-dice-diana-aller.blogspot.com.es/2011/06/chicas-de-hoy.html>

4. LA DECISIÓN MARCADA DE LA APARIENCIA FORMAL: ESTILOS Y GUSTOS COMO IDENTIDAD.

La apariencia formal es muy variada y otra vez busca no hacer dogma. Aunque si que éstas decisiones vienen marcadas justo para demarcarse o posicionarse, en la opción de la *vieja escuela* de la fotocopia en blanco y negro con grapa, usando el *collage* y el *recorta y pega* o atreverse con el color, otros papeles y técnicas o bien lanzarse ya a un fanzine más profesional tipo revista con una tirada más grande y diseño por ordenador, sin perder por eso su esencia política cuando la tiene. Para este capítulo decidí abarcar todas estas decisiones por entradas hablando del diseño, formato, impresión, publicación en internet y complementos que acompañan el fanzine como casetes, *flexis disc* (discos de audio de 7", *singles*, son flexibles de ahí su nombre) y añadir otros componentes vinculados con decisiones de gusto y estilo que podemos ver reflejados en la forma y circunstancias vivenciales que marcan la pauta del fanzine y de las que se suele hablar en el medio como en ferias de fanzines, en sesiones de discusión sobre fanzines como la *Sesión O.I.L. 1, Nosotros Feriantes*, con Jara Calles como moderadora en la que abordó algunos de estos temas que expondré en los siguientes apartados desde la decisión del aspecto formal a condiciones socioculturales asociadas con el gusto y posicionamiento dentro del mundo del fanzine. Sobre todo me he basado en mi experiencia de la práctica desde la archiva lo que me ha llevado a explicar a modo de manual cómo están realizados y vividos estos fanzines.

4.1. Apariencia formal: diseño, formato e impresión.

Los primeros fanzines de los setenta usaban el *collage* como método de apropiación o *detournement*, a partir de anuncios en prensa, de revistas *mainstream* para darles un giro y contar lo que ellos querían criticando el sistema establecido. Estaban escritos a mano y con máquina de escribir. A partir de los ochenta con la popularización de los ordenadores personales sus creadores empiezan a usar programas de diseño introduciendo un número mayor de fuentes tipográficas (Triggs 2010:9) y un diseño más parecido a un libro con las cajas de

texto e imagen. Pero se sigue usando la escritura a mano, la caligrafía, diseño de letras a mano para portadas, el *collage*. La tipo de fuente elegida en algunas de sus partes o completas es la *courier*⁹⁴ recordando a la estética de la de máquina de escribir imitando el estilo de los fanzines de los años setenta.

Estos mensajes y técnicas proveen al fanzine de una estética del “recorta y pega”⁹⁵ frase que se adjudican con orgullo y que contiene un mensaje que se ve reflejado en sus medios, en su forma y maneras de hacer. Por ejemplo que se vean los fallos o el hecho a mano es un punto a su favor porque evidencia cómo está hecho, tachones y correcciones a la vista son una estética que se repite, no esconde la duda ni el error, si no que se utiliza como herramienta identitaria, siendo una forma también de invitar y decir que quién quiera puede hacerlo, sin miedos. Por eso muchas veces se recurre al collage, con recortes de revista que responde a una estética punk y del detournement. A no demandar más productos, usar ya lo hecho.

Dentro de la técnica del detournement uno de los ejercicios usuales en el fanzine es apropiarse de viñetas de cómic y cambiarles el texto de los bocadillos incluyendo otros mensaje. Como en el número tres de *La Escuela Moderna* en la que el apartado *Sumario* es narrado por el personaje de Daredevil uno de los superhéroes de la Marvel (editorial de cómics estadounidense), (*La Escuela Moderna* #3, 2007:6).

Siguiendo esta técnica de cambiar los contenidos de los diálogos a partir de cómic es la base que uso para el taller *La Comiquera Taller* que realizo desde *la archiva*. Del que ya he impartido hasta la fecha tres sesiones la primera en MICA (Muestra de Ilustración, Cómic y Autoedición) en el *Centro Cultural Europeo Eureka*, Santander, 2013, un segundo taller en el *Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Acatlita* dentro del *Taller de fanzines*:

---

94. Definición de Wikipedia de la tipografía *Courier*: “Courier es el nombre de una tipografía digital con remates monoespaciada, inspirada en la forma de las letras que se usaban a mediados del siglo XX en las máquinas de escribir.” Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Courier>

95. Cuando yo empecé en la *Escuela de Arte* en Murcia, en el primer año del plan experimental de *Bachillerato Artístico* me gustaba mucho la técnica de *collage* y cuando mi hermano me veía en casa haciendo trabajos con esta técnica me decía: “Tú, recorta y pega, eso es lo tuyo” para humillarme y conseguía molestarme. Pasado el tiempo recojo esta frase para resignificarla y la parte ofensiva que pudiera tener ahora me da poder en vez de avergonzarme. Es un frase que con el tiempo le he comparado por similitud de la frase de “coser y cantar” que según mi madre se la decía sobre cosas que eran sencillas.

Leelatu y en el Museo Universitario del Chopo con motivo de la exposición *Una Archiva del DIY* estos últimos en Ciudad de México, 2014. En la página principal de *la archiva* en internet hago una introducción al taller explicando que es una estrategia para comenzar a hacer cómic sin necesidad de saber dibujar, mediante la apropiación, el calco revisitando el cómic desde una perspectiva de género:

Es un taller para hacer comixs a partir de calcos, collage, détournement, borrando los bocadillos... para todxs lxs que quieran contar algo en viñetas “sepan y no sepan” dibujar. Y que busca incluir y visibilizar maneras de contar haciendo hincapié en los cómics no-normativos revisitando y deconstruyendo hasta los underground, buscamos hacer comixs torcidos y cuir, con temáticas que hablen de nostrxs.⁹⁶

Invitado a consultar la página en internet (*Tumblr*) de apoyo al taller donde voy subiendo referencias de cómics de temática feminista-queer-trángenero, los fanzines realizados en los talleres y cómics de autoras⁹⁷ para su mayor visibilización una de las labores de mi archiva con referencias como Suzy X, Abby Denson, Andrea Ganuza (del fanzine *Nenazas*), Iurhi Peña (de *Ediciones Pet Rat* y colaboradora conmigo en *Yo, la peor de todas*), Jilliam Tamaki con *SuperMutant Magic Academy* y *SKIM*, Andrea Galaxina con *Fuerzas Absurdas*, Ana Galvañ, Inés Estrada, Carmen Segovia. Y cómic de referencia y las de muchas de mis compañeras de fanzines y lectoras de comix de mi generación como *La Princesa Caballero* de Osamu

---

96. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://archivodiymusicaydibujo.tumblr.com/lacomiquera>. Como respuesta a la necesidad de visibilización del trabajo de autoras y buscando la equidad de género en un campo predominantemente masculino surgió en España la AAC (Asociación de Autoras de Cómic) en su blog en internet en el apartado *Sobre la Asociación* explican sus motivos: “La Asociación de Autoras de Cómic (ACC) surge por la necesidad de agrupar en un colectivo a todas las autoras (y autores) que luchan por la igualdad real y efectiva en un mercado tradicionalmente dominado por el hombre como es la historieta.

Con esta asociación no queremos hacer apología de una diferenciación ni de una supremacía. Buscamos ocupar un lugar igualitario en el mercado del cómic; que se nos reconozca por nuestro trabajo, no por nuestro género o sensibilidad. Asociarnos nos permite luchar de forma más efectiva contra estos males que, como mujeres y autoras, nos afectan. Entendemos que unir esfuerzos será más productivo que luchar individualmente.

También buscamos recuperar el trabajo de muchas autoras que han sido injustamente olvidadas, muchas de las cuales el tiempo ha maltratado y ha dejado abandonadas a todo reconocimiento. Recuperaremos su trabajo y lo promoveremos en eventos y entre instituciones para que sean justamente reconocidas y valoradas.

Nuestro propósito es que la AAC sea una ayuda en la lucha por la equidad de género en el mundo de la viñeta. Para que el cómic sea un espacio más justo.” Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://asociacionautoras.blogspot.com.es/p/sobre-la-asociacion.html>

97. La página de apoyo al taller *La comiquera taller* se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://lacomiquerataller.tumblr.com/>

Tezuka, *Sailor Moon* de Naoko Takeuchi, *Dykes to Watch Out For* de Alison Bechdel, *La Rosa de Versalles* de Riyoko Ikeda, *Love and Rockets* de los Hermanos Hernández, *Lamu*, *Maison Ikkoku* y *Ranma ½* de Rumiko Takahashi, *Promethea* de Alan Moore, *Las Clamp* un equipo de dibujantes manga que empezaron en el instituto dibujando *dōjinshis* (historietas manga autopublicadas el equivalente al fanzine) al principio eran doce componentes de las que quedan ahora sólo cuatro, *Girl Mountain* de Simon Hanselmann, *El huso y la joven durmiente* de Neil Gaiman y Chris Riddell, *Las chicas perdidas* de Alan Moore y Melinda Gebbie y proyectos como *Projet Crocodiles (histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en bandes dessinées)* [historias de acoso y sexismo cotidiano en el cómic] y *The Hawkeye Initiative*⁹⁸ en la que a partir de representaciones de posturas y vestuario de personajes femeninos en los comic de superhéroes son representados igual otra vez pero esta vez por personajes masculinos.

Hay dos formas de hacer el fanzine, el método más rudimentario es hacerlo directamente sobre las páginas plegadas y con el llamado “recorta y pega” ir rellenándolas con contenidos. Así elaboramos el fanzine que hicimos con *Ruda FM* en una sesión de tres horas, con material ya impreso al tamaño DIN A5 del trabajo realizado en el proyecto *Laboratorio de ideas feministas – El tejido es el mensaje*, en el *Cuartel de Artillería* de Murcia, como el manifiesto, imágenes de actividades que habían realizado en las sesiones anteriores como *Taller de radio un podcast propio hacktivismo feminista*, *Taller de comunicación y creatividad feminista de lo personal a lo político*, *Proyección y debate Women Art Revolution*, más recortes de revistas y nuevos contenidos como el horóscopo que montamos directamente sobre la maqueta de hojas

---

98. La página de *The Hawkeye Initiative* puede consultarse en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://thehawkeyeinitiative.com/>

99. Los títulos títulos de los talleres hacen referencia a dos citas *Taller de radio un podcast propio hacktivismo feminista* al ensayo *Un cuarto propio* de Virginia Woolf y *Taller de comunicación y creatividad feminista de lo personal a lo político* del leitmotiv feminista de los años 60 y 70 acuñado por Kate Millet: «lo personal es político». *Ruda FM* se define como: “Espacio dedicado al abordaje del patriarcado”, en la sección *Quiénes somos* de su página en internet nos comenta como surgió y por qué: “Ruda FM es un proyecto autogestionado que se cuece y amasa desde Murcia. Soy Irene Bebob y para resistir en esta huerta de asfalto he decidido ponerme manos a la obra en la creación de un podcast feminista made in Murcia. Para visibilizar proyectos, para encontrarnos, para generar un pequeño relato independiente... Cada programa de Ruda FM es una pequeña cápsula de iniciativas culturales hechas por mujeres, especialmente incidiremos en las actividades impulsadas desde Murcia (porque en las ciudades de provincias también ocurren cosas molonas) y siempre acompañadas de la música que más nos gusta”. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://rudafin Murcia.wordpress.com/quienes-somos/>. *El fanzine Laboratorio de ideas feministas – El tejido es el mensaje – Ruda FM*, Murcia, 2015, se encuentra en *la archiva* y se puede consultar en internet en la página de *MissArchive* donde te da la opción de visualizarlo en ISSUU. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2015/05/09/fanzine-laboratorio-de-ideas-feministas-el-tejido-es-el-mensaje-ruda-fm/>

plegadas. Así y sin graparlo aún se puede llevar a fotocopiar en páginas DIN A4 por delante y por detrás quedándote el master como original.⁹⁹

Otra forma es ir haciendo los contenidos bien de forma manual con *collage*, dibujos, textos a mano que una vez digitalizados son incluidos en el programa de diseño por ordenador combinados con texto transcritos y fotografías digitales. Una vez acabado el trabajo de diseño en el programa de maquetación en el ordenador se convierte en un archivo PDF para llevar a imprimir como cuadernillo con la portada y contraportada a parte, luego las unes y se grapan juntas. Este tipo de diseño es más parecido a una revista, así realizamos los fanzines *Leelatu#1*, 2014 y *Leelatu#2*, 2015 en Ciudad de México que realizamos en el penal de mujeres *Santa Martha Acatitla*.

El formato más usual o clásico dentro del fanzine suele ser un DIN A5 (14,8, 21,0 cm) tamaño que viene dado al plegar un DIN A4 (21 x 29,7 cm) por la mitad haciendo cuadernillo. En México es el papel tamaño Carta (21,6 x 27,9 cm) que nos daría al plegarlo tamaño Media Carta (13,95 x 21,6 cm). Su extensión suele ir de diez a cuarenta páginas (Duncombe, 2008), y conviene que sea múltiplo de cuatro para que no queden páginas sueltas. Lo que yo aconsejo en los talleres de fanzines es que se haga un máster o boceto en México se le llama *machote*¹⁰⁰ con las hojas plegadas para calcular los contenidos e ir viendo las páginas que vamos a necesitar y no nos queden páginas en blanco a no ser que sea que las queramos así, aunque luego se pasen al ordenador los contenidos nos sirve de referencia. También lo puedes hacer en DIN A3 (29,7x42 cm) para obtener un tamaño más grande, en México sería tamaño Tabloide que al plegarlo nos daría el tamaño Carta (21,6 x 27,9 cm). Para la portada a veces se usa un papel de color, o un papel de mayor grosor como la cartulina o opalina en México (no puede ser mucho grosor si queremos que pase por los rodillos de la fotocopidora. El gramaje del papel oscila entre 50 y 210 gr.).

---

100. En el *Taller de fanzines* en el penal de mujeres de *Santa Martha Acatitla* le llamamos *mujerona* jugando con el cambio de género.

Finalmente viene el grapado en medio, que se hace con una grapadora de brazo extensible cuando tienes o te la dejan en la copistería de confianza a la que sueles ir a llevar tus fanzines para imprimir (esto es importante tener un lugar que conozcas bien para realizar tus fanzines ya que es un trabajo tedioso y que requiere de más tiempo y complejidad que unas fotocopias comunes, si no entienden lo que quieres hacer, puede ser muy frustrante ir a imprimir o fotocopiar fanzines). Hay una forma de hacerlo DIY (hazlo tú misma) que es con una goma de borrar y una grapadora sencilla. Colocas los papeles boca abajo con la portada mirando hacia ti y en el lado de la mitad por donde tienes la marca del plegado debajo a la mitad si vas a poner un grapa en medio colocas la goma, abres la grapadora quedando la parte de abajo libre y con la cabeza de la grapadora la clavas en el juego de papeles, debajo está la goma que recogerá las dos cabezas de la grapa, le das la vuelta y tienes que tener los dos brazos de la grapa a la vista, con la misma grapadora el brazo por ejemplo presionas hacia dentro las cabezas de las grapas cerrándolas.

También son muy comunes los fanzines de una sola página de los que ya hablamos en el capítulo anterior sobre géneros, los cuales a partir de un DIN A3 (29,7×42 cm) o Tabloide en México o DIN A4 con un corte en medio nos sale una *mini-publicación* encuadrada por el plegado y cuya parte trasera puede ser utilizada como póster. Se trabaja directamente sobre las páginas y luego se llevan a fotocopiar. Así realicé el fanzine manual que hice para el *Zorrifest*, Murcia, 2015 y que reutilizamos en el *Taller de fanzines en penal de Santa Martha Acatitla*. Lulú una de las artistas participantes en el taller realizó varios fanzines sobre la historia de México cediéndonos uno a *la archiva*. Y la misma plantilla usamos para los *necrozines* que realizamos en *Cráter Invertido* a partir del grupo de trabajo *Necrocanibal* usando el mismo método.¹⁰¹

---

101. Los fanzines de *necrozines* están en *la archiva* y pueden ser consultados en ISSUU en el siguiente enlace desde su página de *Facebook*. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: http://issuu.com/mauriciopatronrivera/docs/necrozine_7?e=6316987/13825938&fbPageId=161316622235874

102. Mimeógrafo o multicopista es una máquina de impresión de bajo coste que funciona estampando la tinta a través de una plantilla en el papel, dejando un acabado imperfecto y sucio. El fanzine *MIME* (Bruno O., Cecília Silveira, Cícero Oliveira, Victor Tozarín) es un fanzine sobre género y sexualidad impreso en mimeógrafo. En su página en internet donde publican la convocatoria abierta y temática del fanzine en su primera convocatoria es el baile, en la sección *Sobre nos* explican la intención del fanzine y cómo va a ser publicado: <http://zinemime.tumblr.com>. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://http://fanzinemime.tumblr.com/sobre>

El acabado de los fanzines está relacionado con el medio que se usa para su reproducción en sus principios con el mimeógrafo o multicopista¹⁰² de los años veinte a los cincuenta, más tarde con la impresión *offset* y la llegada de la fotocopidora se da paso a los fanzines políticos y la prensa radical en los años sesenta y fanzines punk de los setenta.

Su reproducción más común a partir de los setenta es en una fotocopidora cuando sus características son el blanco y negro y tamaño DIN A5 plegado. Hay fanzineros que siguen buscando y prefiriendo las fotocopadoras con tóner analógicas en blanco y negro porque dan un acabado más plano y sucio que la fotocopidora láser con una gama más amplia de grises y brillos en la impresión. Con las de tóner se puede jugar a que se vaya perdiendo la imagen como el fanzine que realizó la artista y dibujante Ana García Pineda para la exposición *Rumpite Libros*, dentro de la exposición del *Premi Miquel Casablanques* en el *Centre Cultural Can Fabra* de Barcelona, 2007 comisariada por Jeleton. Ana García Pineda realizó un fanzine que regalaba a los visitantes y lo marcaba con el número de edición siempre quedándose el último ejemplar fotocopiado para volver a fotocopiar a partir de éste y regalarlo a la siguiente visita, de esta forma se iba perdiendo el dibujo hasta que quedaba prácticamente blanco dando por terminando el fanzine cuando llegaba a ese punto.

---

103. Inés Estrada (Inechi) dibujante de cómic e ilustradora en su columna de *Tebeo tropical* en la revista *VICE*, México titulado: *¿Qué transa con la risografía?* del 23 de mayo de 2013. En este artículo se queja de la moda de la risografía y que algunas personas le pregunten si sus zines son en riso, pasando a explicar qué es la risografía y cómo funciona: “El problema es, a mi parecer, que la mayoría de los que tanto la alaban en realidad ni saben bien qué es. Para ponérselos sencillito, la risografía es algo así como el hijo bastardo de las fotocopias y la serigrafía. Las máquinas de risografía se parecen mucho físicamente a las fotocopadoras y el resultado de las impresiones es también parecido. Pero la diferencia atractiva de la riso es que puede imprimir con tintas de colores, como azul o rosa fosforescente. Las risográficas utilizan tinta líquida que viene en cilindros, algo así como el toner de la fotocopidora, aunque el toner contiene un polvo que se fija a través del calor. Los risos además necesitan de otro cilindro, el de los masters, que son un estencil que generan a partir de la imagen original para producir las copias. Más o menos como la serigrafía, pero más fácil, rápido y con menos manchas de tinta en tus manos y ropa. Otra ventaja es que permite hacer tirajes cortos, por lo que no es necesario invertir mucho para publicar con esta técnica. Y por último está el desfase de las dos tintas: es muy difícil lograr un registro perfecto con riso, por lo que esta característica ya más que un defecto se ve como parte del encanto.

Sus orígenes en Japón iban más encaminados a un uso práctico, tal como las fotocopadoras. Ahí se inventó a finales de los 80 y todavía se pueden encontrar risográficas en oficinas y escuelas, donde las usan para imprimir hojitas de actividades. En México se usan también para cosas aburridas, como para imprimir folletos o este tipo de tarjetas.” Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.vice.com/es_mx/read/que-transa-con-la-risografia. También recomienda un cómic de la dibujante artista y dibujante Kris Mukai en el que explica el funcionamiento de la risografía y se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://krismukai.tumblr.com/post/69903018152/here-is-a-comic-i-drew-to-accompany-a-riso>

En los últimos cuatro años del 2012 al 2015 he podido ver muchos fanzines impresos en risográfica¹⁰³ como *CS* de Inés Estrada editado por *Sacred Prism*, 2013, con portadas en serigrafía como *Amplio Enigma #2* de Pernan Goñi, Alicia Vive Aquí, Jorge Núñez y Rosa Parma, Bilbao-Madrid, 2012, o con estencil a partir de una plantilla con un dibujo recortado (en efecto espejo) se aplica la pintura que accede a las partes que no son reserva a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma como los fanzines de *Maricarmen*, Puebla, México. Los interiores suelen ser impresos en digital ya los precios no son tan altos y se puede imprimir un número pequeño de ejemplares. Algunos son en color como *Resilencia*, Ciudad de México, 2015 de Delilirium Candidum (Azucena Blanco) o con la portada en color y el interior en blanco y negro para rebajar el coste como los fanzines *Bulbasaur*.

Ratalia (Natalia Matzner) con motivo de la exposición de su *Fanzineteca Espigadoras* (Fanzineteca / Colección Micro-Editorial) en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo) Quinta Normal en Santiago de Chile, 2015, nos comenta en el evento de *Facebook* sobre esta combinación de técnicas mixtas que se compaginan en el fanzine:

Recordemos los pasquines, boletines informativos, lirás populares, cuartillas satíricas y varias autoediciones del pasado que han tenido un alto valor de cohesión social, contrainformación y experimentación plástica. Los fanzines hoy en día tienen eso de las autoediciones del pasado, y ampliando sus límites debido a la experimentación con nuevas tecnologías de reproducción y la recuperación de antiguas técnicas de grabado. (Ratalia, 2015)¹⁰⁴

4.1.1. Publicación en internet.

Los fanzines desde hace unos años por ser realizados en el ordenador o bien el fácil acceso al escaseado y querer una mayor difusión muchas de las editoriales usan de los dos formatos en papel y en digital en archivos de extensión PDF, formato que te permite guardar el diseño y su visualización en todos los sistemas operativos (GNU/Linux, OS X Mac, Unix o Windows) además de la posibilidad de conservar las imágenes que son en color para la versión en digital

---

104. Se puede consultar el video de *Facebook* en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/events/457029311141464/>

e imprimir en blanco y negro para la de papel si quieres ahorrar en gastos. En muchas páginas de editoriales te facilitan un *link* o enlace de internet a la descarga directa del fanzine en una versión que te permite imprimir y difundir. Estos archivos se descargan y se imprimen por delante y por detrás en ese orden normalmente y luego se grapán, las siguientes copias pueden ser en fotocopia si son más baratas. Otras veces suben el archivo PDF en versión para consulta con la opción de descargar y visualizar en el ordenador desde la plataforma ISSUU. Para subir a internet un fanzine hecho desde el master (directamente en el papel) hay que digitalizarlo (quizás tengas que usar un programa de edición de imagen como el *Photoshop*), escanear las páginas siguiendo el orden que tienen sin plegar separadas, por delante y por detrás, montándolo en un programa de diseño de maquetación (composición digital de páginas) en el ordenador o en el mismo programa de edición de imagen pasándolo a PDF una vez terminado. Para subirlo a internet en ISSUU (con visualización como un libro para leer) hay que separar la portada y contraportada y guardarlo como archivo PDF en un programa de maquetación como el *InDesign* (en el fanzine de *ladyfest madri*, 2013 que realizan para el evento en el que participan en el CA2M dentro de las *Picnic Sessions* y que citamos en el capítulo anterior sobre los géneros apuntaban como una de las necesidades en las que van a emplear el dinero recibido: “*indesignpirata*” [*InDesign pirata*]).

Otra forma de mostrar los fanzines en internet es el video como el fanzine *siniestro*, Puebla, 2015 de Mal Hechx en la plataforma de video en internet *Youtube*, en el que se puede ver unas manos pasando las páginas y termina viéndose que la música que suena de fondo es un concierto en directo¹⁰⁵, o el proyecto *Paper Is Beauty* en la plataforma de video *Vimeo*¹⁰⁶. También y con una estética más retro es usado el *gif animado* (una serie de imágenes fijas en movimiento como el *stop motion*) una técnica de animación que consiste en crear movimiento a partir una serie de imágenes fijas sucesivas que se suele realizarse desde un programa de diseño gráfico de tratamiento de imagen como *Photoshop* de *Adobe* o *Krita* de código libre, así son

---

105. El video del fanzine *siniestro* se puede ver en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://youtu.be/OW2hrJE2g0s>

106. El proyecto *Paper Is Beauty* [El papel es bello] es una iniciativa de recopilación de fanzines y publicaciones independientes de Diego Besné, Yosigo e Iban Petit. Una plataforma de exposición desde donde mostrar el trabajo de la autoedición y publicaciones independientes de pequeño formato. Los fanzines son mostrados en video. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://paperisbeauty.com/>

Figura 2: Una de las imágenes de el gif animado y cartel en el que piden colaboración para alojamiento del festival *Pumpk* en Pamplona, 2015.

dos de los anuncios de la feria *Pumpk* que tuvo lugar su primera edición en septiembre de 2015 en Pamplona organizado entre otras por Andrea Lansbury Klamsteim (del fanzine *Nenazas*, dibujante de comic), el gif animado por *Efimerobruno* un mini fanzine que pasando las páginas explica la feria¹⁰⁷, y el gif animado en el que se pide alojamiento para los que vienen de fuera de Pamplona: “Adopta un fanzirex, Pumpk necesita camas” siguiendo la estela de festivales como el *Ladyfest* en el que voluntarias prestan sus sofás, sus camas y casas de alojamiento para la gente que viene de fuera creando red. También el gif animado de los fanzines de la editorial de *Bombas para Desayunar* a modo de catálogo, este tipo de formato es creado específicamente para las páginas en internet.

4.1.2. Detalles, regalos y complementos.

Es de uso común los sellos de estampación, que van desde el sello hecho con patata, con goma eva o foami en México, con goma de borrar hasta mandarlo a hacer y el uso de mini-imprentas en las que se van colocando las letras de una en una y puedes ir variando el contenido. También letras transferibles, rotuladoras *Dymo* y sellos de caucho.

---

107. El gif animado de Efimerobruno se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: http://33.media.tumblr.com/9601c2d8bc8b0572c0bae5c40e09cc97/tumblr_nszfjctQea1uqpgx4o1_400.gif. El gif animado de “Adopta un fanzirex, Pumpk necesita camas” se puede consultar en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://pumpkfestival.tumblr.com/post/127021928314/hola-se%C3%B1oras-sabemos-que-iru%C3%B1a-no-es-precisamente>

Sobre todo en los *feministas-queer*, *Grrrl zines*, se usa purpurina de colores, diamantina en México, algunas portadas se pintan de una en una. El fanzine de *Leelatu#1* está besado con pintalabios rojo en la sección del manifiesto cada número.

Muchos se acompañan de pegatinas, stickers como los de *Maricarmen* dentro de una bolsa o sobre. El de *siniestro*, Puebla, 2015 de Mal Hechx hay una boquilla de aerosol, en *Mi primer cuaderno feminista cuir: nos multiplicamos para desaprender* Ciudad de México, 2015 de Invasorix, contiene máscaras de referentes de sus amigas imaginarias como Gloria Anzaldúa, Pina Bausch, bell hooks, Pedro Lemebel, Silvia Rivera Cusicanqui, María Sabina, Patti Smith, Annie Sprinkle, Martha Rosler, María Sabina, Silvia Federichi, Beatriz Preciado, Hannah Arendt, Virgine Despentes, Sor Juana Inés de la Cruz, Simone de Beauvoir, Nina Simone. El de *Picnic Secreto#1*, Muriendas, 2011 llevaba un servilleta de papel para el “picnic” de la editorial *Bombas para Desayunar*. Los fanzines *Manual de setas tóxicas para Austenettes#1*, Bilbao, 2011 y *Tirando Bombitas#3*, Muriendas, 2012 contienen chapas o pins. Los *Fanzines-Estudio de lápiz por baqueta* el de *Voces Femeninas*, Murcia, 2013 tiene flores orquídeas blancas de plástico adheridas y los de *Magic Mirror* [Espejo mágico] de Blancanieves, Murcia 2013 y *Sleeping Beauty* [La Bella durmiente], Murcia 2013 tienen stickers de colores brillantes en su portada a modo de piedras preciosas y las páginas interiores funcionan como posters.

El *Contenedor#1: Fanzine - Pistola*, 2012, Puebla del colectivo *El Contenedor*¹⁰⁸, es un juego de *papiroflexia* que sujetándolo por una esquina con los dedos y lanzándolo al aire con fuerza hace el ruido parecido de un disparo de arma de fuego, esta técnica también es usada por Luisa (Toga) en su colaboración en el fanzine de *Mujeres Pancarta #3-Especial Ayotzinapa*¹⁰⁹, Ciudad de México, 2014 en el póster interior con las indicaciones de plegado para que nos de ese resultado haciendo alusión a la violencia ejercida en México en el caso de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos.

---

108. El fanzine *El Contenedor#1: Fanzine - Pistola* está en la archiva y puede consultarse en los siguientes enlaces. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.elcontenedor.org/index.php/fanzines> y http://issuu.com/elcontenedorfanzine/docs/el_contenedor_pistola_digital

109. El fanzine *Mujeres Pancarta #3-Especial Ayotzinapa* puede consultarse junto con la colaboración de Luisa (Toga) en las páginas 13-14 en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: http://issuu.com/gelenejeleton/docs/mujeres-pancarta-ayotzinapa_digital

El póster interior es un elemento que se repite en fanzines de diversos géneros como el realizado por *Bravas* (Tania Terror y Mar Cianuro) para *Los Archivos De Beauvoir#2*, Barcelona, 2014.

Los fanzines de música suelen ir acompañados de una casete o un *flexi disc* como los que venían en el fanzine *STAMP* y más reciente dentro del libro *Rookie Year Book#1*¹¹⁰ con el *flexi disc* que contiene dos canciones, una de *Supercute!* y la otra del grupo *Dum Dum Girls*. A la inversa están los discos de vinilo con fanzine dentro como los que hace el sello *Chin-Chin Records* de Pamplona en los que participamos Jeleton en el primer número del vinilo *Retumbarama*, 2011 del grupo *Los Ginkas*. Este número del fanzine fue diseñado por Miguel Sádaba y Luis Paadin diseñó la portada del vinilo. Luis Paadin diseña los fanzines, vinilos, carteles, flyers, camisetas y chapas de *Chin Chin Records*, con Luis colaboramos en *La Fonográfica General* de Barcelona y a partir de la archiva junto con Jesús Arpal Moya organizamos una exposición de sus carteles en *Anti Liburudenda* de Bilbao, con una sesión especial en la que ejercía de pinchadiscos seleccionando canciones del sello que aparecían en los carteles, la sesión de música se llamó *Vermouth (corto de Cinzano)* haciendo referencia a una de las canciones del segundo disco de *Los Ginkas*, *Ginkana-Rama-Gabba-Rama-Mania*, 2012 (la imagen de la sesión de pinchadiscos se puede ver en las fichas en el capítulo nueve).

---

110. *Rookie Yearbook#1* es una recopilación del contenido más destacado de la revista online *Rookie magazine* esta publicación es reseñada en la página on line *Todo lo contrario* por Esther Miguel Trula el 23 de mayo de 2013. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <http://todocontrario.es/%E2%99%A1%E2%99%80-rookie-yearbook-one%E2%99%80%E2%99%A1-stickers-feministas-encanto-pubescente/>. En la sección *Quiénes somos* nos cuentan: “TODO LO CONTRARIO es una revista on line de cultura (y su contra) que pretende dar cobertura a lo que se cuece en el panorama subterráneo de aquí y allá. Música, fanzines, libros, cine, feminismos, citas, noticias, opinión, entrevistas y algún relato soñador, por qué no. Confiamos en que el rigor no está reñido con el humor y la frescura, sino todo lo contrario. Tomamos la actualidad como punto de partida, pero siempre dejando espacio a las segundas revisiones. Un espacio en el que sentarnos a intercambiar recortes y hablar de las cosas que nos interesan. Todo lo contrario es eso, y todo lo contrario. Antes solía salir los jueves,/juzgaba a la gente por sus zapatos,/me cortaba el pelo todos los meses./Pero ahora todo lo contrario./Feria. Somos Isabel Beldad, Andrea Galaxina y todas las personas que colaboran y apoyan el proyecto.” El párrafo de *Feria* es un fragmento de la letra de la canción del mismo nombre que la página como homenaje. *Feria* es un grupo del sello *Austrohúngaro* de Barcelona formado por Marta, Elisa y Helena. *Las FERIA* antes tocaban en el grupo *Les Biscuits Sales* de las que habla en artículo de *Mondo Brutto* ya citado *Chicas de hoy en día* junto con Araceli. *Feria* son amigas y con ellas he colaborado en el programa piloto para televisión de música para público infantil *Chic Chic Nyap*, aparecían en uno de los flyers del *Conchita Club* que realizábamos Jeleton en *Le Centquatre* Paris, 2008-2009. Elisa hizo uno de los carteles de *La Fonográfica General* de Barcelona e hizo y diseñó algunas de las portadas de discos cuando era componente del grupo *Los Fresones Rebeldes* de Barcelona que tenemos en la archiva. La canción de *Todo lo contrario* se puede escuchar en el siguiente enlace de *Youtube*. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://youtu.be/1n4vRYeSgl4>

4.1.3 *Low-fi* [baja fidelidad].

La filosofía DIY y el *low-fi* (low-fidelity) [baja fidelidad] muchas veces asociado a lo analógico de fácil acceso y de simple tecnología. *Low-Fi* toma su nombre en oposición al sonido *hi-fi* de alta fidelidad o alta calidad de grabación y está relacionado con el mundo del casete donde producirse y distribuirse una misma o mediante sellos pequeños es más importante que la calidad, incluso le añade autenticidad por encima de la calidad de sonido. La cultura de la autoedición y *low-fi* te incentiva a que realices tus propias portadas a mano, dibujos, collage etc. El libro *Gracias por la música* de la editorial *Belleza Infinita*, 2005 es un archivo de esas casetes que grabábamos con listas de canciones, grabaciones de cintas personalizarlas que pasaban a ser pequeñas obras de arte. Estas cintas eran regalos, declaraciones de amor, toda una dedicación y forma de distribuir la música y gustos. Con *Belleza Infinita* editorial amiga publicamos nuestro primer libro *Jeleton* llamado *Las Lilas de Jeleton*, 2003, y en *Gracias por la música* participé con una casete que se llamaba *De la plenitud del Amor a la plenitud del Dolor* la cual contenía mi primera performance radiofónica realizada para la asignatura de Jose Antonio Sarmiento en la *Facultad de Bellas Artes* de Cuenca llamada *Otros Comportamientos Artísticos*.

Alta fidelidad también es una película del año 2000 rodada por Stephen Frears protagonizada por Jonh Cusak, basada en la popular novela *High Fidelity* escrita en 1995 por Nick Hornby. Que hace referencia por su título a la obsesión de proyectar todo en la música (el protagonista tiene una tienda de discos) y nos cuenta a partir de las canciones sus fracasos en las relaciones con las mujeres. Una versión a la contra desde el punto de vista de la novia que tiene a su pareja chico obsesionado con la música y canciones pop y no le escucha a ella es la canción de France Gall compuesta por Serge Gainsbourg en 1964 en el que ella le dice a su novio que por favor deje de escuchar a sus ídolos y esas canciones con estribillos que repite y que la escuche a ella porque ella está loca por él [N'écoute pas les idoles/Écoute-moi/Car moi seule je suis folle/Folle de toi]. Incluso hay un momento en la canción en que ella dice que va a ir a romper sus discos [Pourtant j'irai chez toi puisque/C'est comme ça/Rien que pour casser tes disques/

Tu ne pourras]. Esta canción ha sido versionada en español por Jessy Bulbo (*front-woman* es la palabra que se usa para cantantes solistas compositoras, que hace alusión en inglés a mujer al frente también respecto a su posición en el escenario) cantante mexicana que ahora toca en solitario y que formó parte de un grupo de referencia dentro de los grupos de *punk-rock* formados enteramente por chicas (*all-female bands*) *Las Ultrasónicas*. *N'écoute pas les idoles* es también un proyecto dentro de *Una Archiva del DIY* y del que hablé en la performance de Jeleton Turntable-Piece: Mari-Fénix en la edición del *SOS 4.8* de 2015 sobre la *anti-fan* y que parte de los momentos en que se caen tus ídolos por actos contradictorios a la idea que tenías de ellos o creías te transmitían y en consecuencia actuarían, imágenes como Patty Smith dándole la mano al nuevo Papa Bergoglio, Moe Tucker en la manifestación del *Tea Party*, o el grupo *Os Mutantes* haciendo publicidad de la compañía petrolera *Shell* eran algunos de los referentes de los que se hacía alusión en la performance.

De *Las Ultrasónicas* tengo sus CDS autoeditados en el archivo, y los conseguí desde Barcelona contactando por *Facebook* con una de sus componentes Jenny Bombo que ahora toca en *Las Navajas* concertando una cita con mi amigo y artista Jorge Satorre que se encontraba en México para que me los trajera a Barcelona mi lugar de residencia entonces. Para terminar con la relación de la canción *N'écoute pas les idoles* como la versión *punk* de la *Psycho-Grilfriend* (novia *psycho*) empoderada, imaginario que recojo en la página en *Facebook* y *alterego* de fanzines del mismo nombre la comparo y busca la semejanza con el nombre del sello *Kill Rock Stars* sello editor del movimiento *Riot Grrrl* en Olympia.

La versión ibérica de *Alta fidelidad* y como este sentimiento y éxito de la película y novela esté tan arraigado lo tenemos en el artículo *Los chicos de los discos* de Kiko Amat.

Somos los chicos de los discos. Somos los chicos de los pisos inclinados por el peso de todo ese vinilo mal distribuido. Somos los chicos de las Expediit llenas. Los de las peleas conyugales por espacio, los de las pilas de “nuevas entradas” que crecen hacia el horizonte, somos los que pedimos que nos falsifiquen el ticket de compra en las disquerías para que –a efectos maritales- parezca que hemos comprado menos.

[...] La lista de mujeres que, después de recibir mi titubeante regalo en una TDK -con portada hecha a mano- se dieron la vuelta para introducir su lengua en la tráquea del cabeza-de-yunque rugbista más cercano es casi infinita. Pero no me entiendan mal: No les guardo rencor. No todo el mundo tenía el gusto educado por aquel entonces para salir con enclenques narizotas peinados a lo Ronnie Lane. En el caso de la Cinta de Amor, todo lo que no ponga la piel de gallina debe ser desechado firmemente. Queremos HITS. Queremos Power pop exultante (Teenarama de The Records), punk emotivo con coros (como el Gabrielle de The Nips o el First time de The Boys) y soul de corazones llameantes. Buscamos emoción y producción de feromonas, y hay tipos de música que fueron concebidos especialmente para este propósito: para llevar a señoras guapas a desordenar camas. Pueden incluir piezas románticas, lentas y baladas pop, pero sin pasarse: No somos unos blandengues. Somos rebeldes con gusto; duros con alma. Cuidado también con el artwork de portada; su diseño tiene que estar entremedio del nonchalance “te lo hice ayer en un ratito, guapa” y el cuidadoso “he torturado mi cuerpo durante horas para conseguir esta obra maestra de la creación”. Ni una mierda con churretones que denote completa falta de interés por las futuras proezas sexuales de la homenajeadada, ni tampoco una currada delirante con 7 rotuladores fosforescentes de colores distintos que le diga al mundo que no tenemos amigos ni nada mejor que hacer con nuestras tardes. El receptor/a de la cinta ya asume que somos unos freaks; no se lo pongamos más fácil.

(Amat,2007:216-20)

De esto hay mucho que hablar porque uno de las cosas que me llevo a interesarme por el *Ladyfest* eran comentarios como en el *Festival Benicasim* por ejemplo, esta es una de las anécdotas que más recuerdo, una chica viendo discos que a uno de mis amigos les parecía que era muy bueno o especial y decir mira que tía seguro que se lo ha dicho su novio, que por otra parte puede ser cierto porque como bien decía María Bilbao (en una conversación particular) nuestros gustos musicales bien venían de vínculos familiares afectivos, de hermanos mayores y novios. En mi caso gran parte de mi hermana Inma sobre todo música francesa de cuando se fue a París de *opper*.

En el programa de *low-fi* de *Hacia el sur en el Atlántico* me invitaron y hablé de varios grupos femeninos que usaban de esta técnica y un grupo que descubrí gracias a Blanca Pérez-Portabella que llevaba el *re.act.feminism #2. A Performing Archive* en la *Fundació Antoni Tàpies* llamado *Disband* que tuvo lugar de 1979 y 1982 en la ciudad de Nueva York las cuales

cantaban a cappella entre sus componentes artistas referentes como Ilona Granet, Donna Henes, Barbara Kruger, Ingrid Sischy, Diane Torr, y Martha Wilson. Entre sus canciones con declarada intención feminista estaban *Every Girl*, *Hey Baby* y *Fashions*.

4.2. Condiciones socioculturales y rasgos identitarios asociados al fanzine.

Hay una cierta asociación con la clase obrera por los fanzines punk de los setenta ingleses asociados a la periferia, extrarradio. Y porque muchos de ellos nacen del aburrimiento para combatirlo y encontrar y crear nuevos estímulos. Los bajos recursos en los medios el *low-fi* como identidad y de uso, porque no tienes recursos y porque no tienen por qué ser necesarios para hacer y a la misma vez hablan de una identidad de un posicionamiento sociocultural, de gente humilde sin grandes recursos:

Así lo ha explicado Eloy Fernández Porta, quien apunta un viraje en las formas actuales de creación contemporánea, donde “el estilo es un código sentimental [...] una posición ética y estética que se integra en la reevaluación del low tech como estilo de la Verdad. (Calles, 2013)

4.2.1. De la periferia al centro y viceversa.

A partir de mi estudio he podido comprobar que muchas iniciativas autogestionadas, fanzines, sellos de música pequeños nacen en la periferias como la editorial de fanzines *Bombas para Desayunar* en Muriendas, Santander, el fanzine *Miau* del sello *Rompepistas* en La Manga del Mar Menor en Murcia y *La Fonográfica General* en el Ferrol, Galicia por nombrar algunas de las iniciativas con las que tengo más relación por participar en ellas y o tener amistad con quienes las crearon. También tienen en común nacer del aburrimiento para combatirlo, de querer encontrar gente con tus mismas inquietudes, de la necesidad generar nuevos espacios. En el prólogo del libro *Ilustrando el underground*, 2012 de Javier Castro editado por *Libros Kirlian* en el prólogo firmado por Andrea Galaxina nos ilustra esas necesidades:

Vivía (y vivo) en un pueblo de una pequeña provincia, no había conciertos, no había amigos, no había tiendas de discos. Tampoco tenía dinero así que ¿qué más da? La radio y los pocos discos que podía conseguir en viajes fortuitos a ciudades más grandes se convertían en el por qué de la vida. Ya no estabas sola, o tan solo, sabías que remotamente había alguien que vivía, que pensaba y que sentía como tú. Y ¿quién podía pensar en que de verdad existía esa otra realidad? Desde el precioso instante en que descubrías esos grupos, sus discos, sus canciones, la realidad terminaba por ser eso, y sólo eso. (Castro, 2012:9)

Muchas veces y yo me incluyo entre ellas, es gente que termina viviendo o pasan una temporada en grandes ciudades convirtiéndolas en su nuevo lugar de residencia por trabajo normalmente. Entre los años 2010-2014 he visto y vivido en persona como muchas de mis amigas sobre todo de trabajos de diseño, ilustradoras, cómic, artistas, fotógrafas, hemos tenido que regresar a nuestras ciudades de origen como fue mi caso del 2011 al 2013 cuando regresé a Murcia, aunque por temporadas intermitentes el lugar de residencia era ahora otra vez la casa de los padres, esto fue debido normalmente a la alta precariedad en la que vivíamos de pluriempleos y alquileres muy altos que en los últimos años se hicieron insostenibles. Gracias a este retroceso o vuelta pude observar como en Murcia surgían numerosos eventos culturales como el fanzine *Mujeres con Pajarita* y su *Fiesta Riot Grrrl*, la *Feria de cómic e ilustración: Burundanga*¹¹¹, el *Zorroclodos e lobos*, *Encuentro formal de autoeditores de cómic de la Región de Murcia*, 2014, 2015 residencias para artistas con el *Centro Negra* en Blanca, *La Postiza* en Monteagudo, locales autogestionados como *Asociación La Azotea* (cerró en julio de 2014), *El Quirófano* (las dos últimas participaron en el *Seminario de Autoedición Empoderada* que realicé entre *Puertas de Castilla* y el *Cuartel de Artillería*), el *Café Ficciones* con videoclub y sala de exposiciones, el *Cine-club Pruden*, *Casa Chiribiri*, la *Tienda-galería Bambo* (acaban de cerrar en 2015), mercadillos como el *At Home*, festivales como el reciente *Zorrifest*, bares como *Plan9* (cerró en 2014 aunque sigue organizando eventos), *Trémolo Bar* las cuales crearon red con otras que ya estaban como la galería *Progreso 80*, el *Bar Ocio* y otros que se me escaparán por no haberlos frecuentado tanto o haber estado fuera de Murcia estos dos últimos

---

111. A la *Feria de cómic e ilustración: Burundanga*, 2013 asistí como *lápiz por baqueta* pero al ser de ilustración y cómic, éramos los menos con fanzines recopilatorios por temática. Me sorprendió grátamente ver que vinieron unas chicas específicamente por el fanzine *Bulbasur* que yo anuncié estaba distribuyendo en el evento *Facebook* de la feria.

años. Estas iniciativas fomentaron una red más amplia de activación de la ciudad quizás debido a la vuelta de muchas de nosotras y la intuición de que no iba a ser por poco tiempo y así he podido comprobar en otras ciudades como la feria de *PUMPK* en Pamplona en la que en su comunicado de presentación resaltan este componente: “Somos conscientes de que vivimos en una ciudad que se debate entre la cultura más elitista o la más rancia, por eso reivindicamos el valor de la periferia como el lugar en el que verdaderamente pasan cosas.”¹¹²

La descentralización es un tema a tener en cuenta y que en los últimos *Ladyfest* se ha tratado y exponen en sus escritos, siendo la intención de que no se desarrollarán todos los eventos en el centro de la ciudad si no que intentaron ir a barrios de extrarradio etc.

Como forma de ilustrar la vuelta a casa cito un fragmento de la biografía de Maria Serrano ilustradora murciana que conocí en Murcia y que colaboró conmigo en varias sesiones de la archiva como en el *Taller de fanzines de collage histórico* que impartí en el *Puertas de Castilla* cuando tenía en residencia mi archivo allí:

Soy licenciada en Bellas Artes, por la Universidad Complutense de Madrid. Sevilla, Madrid, Valencia, Francia e Inglaterra son las etapas de un recorrido de casi diez años que termina donde empezó, en mi Murcia natal, en casa de mis padres donde echo más horas que un reloj para intentar abirme paso en lo que más me gusta: la ilustración.¹¹³ (Serrano, 2014)

Respecto al aburrimiento y la necesidad de combatirlo por la que surge crear nuevos espacios cuando no los hay desde le fanzine como comunicador y conector desde festivales o eventos como *La Fonográfica General* de Barcelona o *Ladyfest*, y citando otra vez a Andrea Galaxina

---

112. En la página web de *PUMPK!* señalan que el evento se llevará a cabo en un espacio autogestionado: “La primera edición de *PUMPK!* se celebrará en Jazar, espacio autogestionado de Iruña situado en Avda. Aróstegui, 12 Etxabakoitz, Proyecto que hace espacio, espacio que hace proyecto”/ <http://jazar.org/>”. Visto por última vez el 9 de agosto de 2015. Disponible en: http://pumpkfestival.tumblr.com/8_que_es_pumpk/

113. Empieza a ser un statement evidenciar nuestra precariedad y realidades. En la charla que dimos Jeleton sobre el dinero y el tiempo en las jornadas de *Eremuak* dirigidas por Nuria Enguita y Pedro G.Romero, expusimos nuestra preocupación basada en la convicción por vivencial en primera persona y contratada con compañeras artistas de que gran parte de nuestro trabajo que forma parte de programaciones de centros culturales, se mantenía por prestamos, prestamos familiares como son la vivienda, el dinero, la manutención vinculados a lazos sentimentales y afectivos por nuestras familias esperando que salgamos aún con muchos años adelante.

citando al grupo de música *Hidrogenesse* y asociándolo con sus prácticas *amateur* está el tema de la no especialización: "si te especializas tanto, cualquier cosa resulta aburrida". Así que para evitar aburrimientos innecesarios y adaptándome a la falta de copisterías en mi entorno he empezado a hacer un podcast" (Galaxina, 2015).¹¹⁴

Esta no especialización dentro del mundo del fanzine asociado al DIY aboga por una forma de conocimiento valorando más el saber autodidacta al alcance de todas, y el saber un poco de todo con la intención de subsistir y crecimiento personal que permita la autogestión y por supuesto divertirse, no convertirlo en trabajo especializado, curricular y exclusivo.

4.2.2. La nostalgia.

Hay una cierta nostalgia que impregna al fanzine, en sus temas, en su estética en sus tiempos, y una cierta llamada a pensar que todo momento pasado fue mejor, y que cuando te haces mayor ya los fanzines no son iguales y no tiene sentido hacerlos. Pero cada momento es distinto, y ahora se editan de otras maneras y añaden otros motivos etc. Jara Calles en su blog nos comenta como dentro de las narrativas y la edición literaria va cambiando y como muchos autores optan por el fanzine como medio:

Quizá sea momento de ir desterrando ciertos tópicos, como los que ligan este fenómeno a un criterio juvenil y amateur, poco o nada profesionalizado. ¿Se ha producido un cambio de recepción para estas prácticas? ¿Y de su producción? ¿No resultan cada vez más profesionalizadas?

---

114. El sello *Austrohúngaro* está formado por Genís Segarra y Carlos Ballesteros este último realizaba un *fanzine* con Manolo Martínez del grupo *Astrud* junto con Genís Segarra también de *Austrohúngaro*, el *fanzine* se llamaba *Esmeraldo* donde Manolo escribía los textos, Carlos Ballesteros hacía los dibujos y Genís Segarra el diseño, fueron hasta 5 números que se pueden consultar en la página de *Austrohúngaro*, disponible en: <http://www.austrohungaro.com/esmeraldo/?id=descargas>. El grupo *Hidrogenesse* de *Austrohúngaro* formado por Genís Segarra y Carlos Ballesteros colaboró con *La Fonográfica General* de Barcelona en el segundo vinilo que editamos titulado: *Lo nuevo y lo viejo* un *split* compartido entre *Hidrogenesse* y *Evipidis Sabatis* del que Carlos Ballesteros hizo la portada. En *la archiva* tenemos varias camisetas del sello *Austrohúngaro*, de *Hidrogenesse* como la de *Con el poder de mis tejanos, con el poder de mis 15 años* que una de las canciones del grupo, una camiseta dibujada a mano del caballo logotipo del sello *Austrohúngaro*, la bolsa de *Feria* hecha por Helena del grupo *Feria* con serigrafía de un dibujo de Elisa Pereza de las que hay muy pocas (es un prototipo) y tengo la suerte de que me la regalara Helena una para *la archiva*, la bolsa del grupo *Espanto* regalo de Elisa Pereza, y teníamos la bolsa del *gato gordo* pero se la regalé a Pedro G. Romero cuando vino a Murcia invitado a presentar su trabajo dentro del programa de investigación *Políticas del Ser* en *Puertas de Castilla*, yo llevaba las publicaciones de *anotados* de Jeleton para regalárselas en esa bolsa y él me la pidió además la bolsa (y no supe decirle que no).

Ahora bien, por sí misma la autoedición no parece ofrecer más garantías (tampoco menos) que un sello editorial al uso, pero sí permite, en cambio, una experiencia más orgánica de la escritura (especialmente, en papel y derivados), que aporta así a los textos no sólo textualidad, sino textura. Quizá por eso resulta complicado delimitar la naturaleza de estas prácticas (¿cuáles son ahora los límites de un género como el fanzine?), del mismo modo que ocurre con su utilidad y uso. ¿Es la autoedición un reducto punk, un subterfugio de creación? Sí y no, porque propuestas hay para todo. Pero lo que sí es cierto, y esto es quizá una novedad, es que en su mayoría son prácticas a menudo ligadas a un sentimiento de nostalgia que, curiosamente, es el que determina el ámbito de credibilidad de estas propuestas, crucial en esta época. (Calles, 2013)

Pero esta añoranza es contemplativa y recurrente en los fanzines más clásicos y a los que he llegando a ser crítica por *puristas*, prefiriendo la reconstrucción por la que abogan mayoritariamente los fanzines feministas, me parece pertinente señalar al respecto al punto de vista anterior la cita de Maria José Belbel:

Convendría ser conscientes que generalmente es más fácil destruir que construir. Y todos vamos cumpliendo años, y parece que sólo existen como opciones: o entrar en un proceso de conservadurismo o defender lo generacional desde la nostalgia, o anclarse en el miedo y en el rechazo a crecer, y ser un eterno Peter Pan, otra manera de ser conservador y nostálgico. Y en la época que nos ha tocado vivir, se habla de jóvenes de casi cuarenta años, y al día siguiente nos despertamos siendo personas de mediana edad o ancianos. (Belbel, 2009)

Y es que sí que hay un apego y nostalgia de identidad etc, pero que veo que en los feminismos se integra y desintegra, quizás hablo desde mi experiencia desde la necesidad pues hay tantas cosas que me dijeron que eran así, y a las que me alié porque son las que me habían enseñado o con las que me asocié pues eran asociadas a lo “cool”[frío, pero se puede traducir según mi opinión como guay] y que he tenido que reconstruir para sobrevivir o sobrellevarlas y entenderlas que estamos en una carrera sin fin a la vez que es maravilloso ver que podemos hacerlo.

4.2.3. Edadismo (condicionante de la edad).

En el fanzine *Orfidal#2* había un artículo que al principio me chocó pero luego me gustó mucho pues respondían a una realidad de *edadismo* a la inversa. Los fanzines y la autogestión para realizarlos está asociada a una edad juvenil, como comenta Jara Calles en su cita pero no desde el mundo del fanzine en sí es más desde fuera o en determinados sitios, se dice tanto que hasta se dice sin analizarlo del todo (con esto quiero decir determinadas afirmaciones que de tanto decirlas nos las creemos y entran a ser parte de nuestros argumentos, por repetición convirtiéndose en verdades incondicionales).

En la charla por internet de la *1ª Sesión OIL de Nosotros Feriantes* en la que participé el representante de la feria *El Tenderete* de Valencia decía que cuando se hace uno mayor la gente tiene hijos y ya no se puede dedicar a esto, pero cada vez esto es menos común (tener hijos y que lo dejes por ello) que no digo que no pase, pero esto no es sólo un condicionante para no hacer fanzines a veces el punto de arranque. En el caso de los fanzines feministas los haces para hablar de ello también (de las maternidades, cuidados, autoaprendizaje...), o como es muy caso empezar con una edad ya avanzada:

Esto último es un tema recurrente en estos fanzines, en los que las autoras explorarán su hetero/homo/bisexualidad, la manera de lidiar con la edad adulta sexual y los tópicos que sobre el sexo son sostenidos en la sociedad.” (Díaz Cabezas, 2013)

También hay un componente de que el fanzine te ayuda a lanzarte a cosas que antes creías que no podías así que hay gente que empieza haciendo fanzines y termina montando una editorial o sello de música. Y luego pues el recorrido es variado pero si por ejemplo se da que gente que empezó haciendo *fanzines* como *La Felguera* ahora es editorial, o Lidia Damunt del fanzine *Miau* y grupo de música *Hello Cuca* ahora sigue tocando sola como Lidia Damunt y con un grupo de chicas *Arre Arre* que edita en su propio sello *Tormina Records*. Son iniciativas que se adaptan, que crecen con el momento que escuchan que son orgánicas. Cuando algo ya se ha hecho y el cometido se ha logrado no hay que seguir por seguir se hace otra cosa por ejemplo

el *Feminizine*, o los *Ladyfest* que pasan el relevo. Esto está lleno de contradicciones y no hay reglas. En la entrevista de Elena Cabrera a Manuel Ríos y Fernando delgado del fanzine *Stamp* Elena Cabrera les pregunta como se conocieron y aquí hablan un poco de este paso a la edad adulta y cambios:

¿Cómo os conocisteis?

M.: Fernando y yo nos conocemos desde que íbamos a parvulitos, cuando teníamos 5 años.

F.: Y María es del barrio (Moratalaz).

M.: Yo conocí a María en clases de inglés, 2 o 3 años antes de *Stamp*, de adolescentes. Y Javier Pascual era de mi clase en la universidad.

F.: Y a Miguel le conocimos porque tenía un microespacio en el programa de radio de Rosa Pérez y ponía música que nos gustaba mucho. Y siempre estaba diciendo “si a alguien le interesa que me escriba” y le escribimos. Y se presentó en mi casa para responderme a lo que le había preguntado. Así tal cual. Hola, soy Miguel, me escribiste y tal. Ah, pasa. Y nos empezamos a dejar discos y en dos meses estábamos haciendo el fanzine.

¿Y María, qué es de ella?

F.: Está viviendo en Newcastle y trabaja en una biblioteca, es madre de familia...

Se puede ser madre de familia y hacer fanzines...

F. y M.: Sí...

Y tener un sello...

F.: Sí, pero sólomente es madre de familia y bibliotecaria.

[...] Sí, hay una tónica de que los sellos independientes de los 90 se crean a partir de un fanzine, como el caso de *Stamp/Spicnic*, *La Línea del Arco/Elefant*, *La Herencia de los Munster/Munster* o *Subterfuge*.

F: Supongo que es una evolución lógica.

M.: Es una pena que ya no fabriquen flexis, es una pena porque es una cosa muy recoleta.

F.: ¡El chico de *Discos Walden* sabe de un sitio!

(Cabrera, 2014)

Muchas veces son iniciativas que duran poco, no por estar más años se es más sólido o se es de un sólido que ya no tiene sentido. Hace poco en las redes sociales conocí la editorial *Slow Editions* de Canadá y el *Laboratorio de Investigaciones lentas*, de Ginés Martínez, lo dos incluyen en sus título la referencia a otros tiempos y dinámicas asociados al fanzine.

Creo que también se asocia mucho a lo juvenil, porque conviene que sea una cosa que termine, que ya no sea, que se nos pasará. Quitándole también importancia y que tiene un tiempo asociado a un momento eufórico e irresponsable respecto a las cargas de una vida real si real se entiende por normal, por lo correcto y normativo, por la mirada *straight* Mónica Witting (2006) tener pareja, descendencia, coche, casa, facturas que pagar. Pero por ejemplo desde el feminismo hay muchas que no tenemos hijos o que los tienen pero como hay una intención política seguimos en ello y porque cuando hacemos fanzines no es para lanzarnos a otro estado precisamente si no desde la necesidad y porque ese otro estado no nos convence quiero decir hacer fanzines para promocionar nuestro trabajo y encontrar una editorial que nos publique, si no que hacemos fanzines para hablar y discutir esos trabajos.

[...] Frente a la crisis no queremos empleo, no queremos salario, no queremos Estado del bienestar. Queremos cuestionar la relación salarial misma, la estructura capitalista en su conjunto. No hay marcha atrás sino futuros posibles a construir. Se trata de preguntarnos no sólo cómo lograr trabajo para todxs, sino para qué trabajamos. La respuesta pasa por un vuelco sistémico que permita poner las condiciones de posibilidad del buen vivir (diverso) para todxs. El reto es definir democráticamente a qué vamos a llamar buen vivir y cómo vamos a convertirlo en responsabilidad colectiva. (Pérez Orozco, 2014)

Con esto no quiero decir que sea así siempre hay muchos niveles incluso desde un posicionamiento feminista, depende de necesidades, urgencias y luego hay tendencias, apuestas y creencias. Quiero decir que dentro del *mundo del fanzine* hay muchas formas de hacer y que por ejemplo al mismo tiempo que esta rebeldía al trabajo o contra el trabajo tenemos por ejemplo algunos sectores del fanzine de ilustración mucha gente está ahí para enseñar su trabajo, se lo autoeditan y lo mueven y luego si lo *ficha* una editorial grande mejor que mejor. Alguno si se lo permite la editorial siguen sacando fanzines o la misma editorial se los saca pues como ya hemos comentado el fanzine se ha convertido en algunos sectores recién llegados al fanzine en un objeto deseado y que el fanzine ahora es una palabra muy amplia y bueno siempre lo ha sido.

Antoni Hervàs Cortés un artista fanziner al que tengo mucho aprecio y fue uno de los provocadores de que hiciera el archivo como conté en la conferencia de la *Fundació Antoni Tàpies* quería hacer un taller de fanzines para adultos de la tercera edad. Coco Riot también nos dice en su libro *Lloviendo Queers* en el prólogo que dio talleres de fanzines a gente adulta (Coco Riot, 2010:2). Yo también he dado talleres de fanzines para adultos como el *Taller de collage histórico* o *Taller de recetas: Yo te cuento como cocino*, aunque desde algunos espacios públicos culturales se me aconsejara que los hiciera para niños, de hecho en este último lo anunciaban desde la asociación con los que lo hacíamos *Alumnos 47* como talleres infantiles. Una frase que se repite es: “hay que hacer talleres para niños “ tanto por la institución que los reclama como por los artistas que ven en ellos una posible fuente de financiación “porque las madres ya no saben donde colocar a sus niños” frase repetitiva y que responde entonces a una demanda y a un parche de problemas sin parar a pensar el *por qué* esa necesidad y si así se arregla y si realmente quieres hacer talleres infantiles, o solamente infantiles.

Para mi es muy importante el cruce de generaciones e intercambios, y no el rechazo o demarcación de una línea de separación generacional. Hace poco para un proyecto con el que quería trabajar con distintas franjas de edad se me recomendó que me centrara que fuera más concreta “menos es más”, pero no siempre es así y en este caso el trabajo intergeneracional es importante, “más era mejor”. En el manifiesto de *Ladyfest Barcelona, 2016* hablan de lo intergeneracional también. Audre Lorde nos dice que divide y vencerás para nosotras tiene que ser define y vencerás. Y también nos habla de la edad y las exclusiones por la edad:

Tratamos de crear una sociedad en la que todos podamos avanzar, pero la discriminación basada en la edad es otra distorsión de las relaciones que interfiere en nuestra visión. Al hacer caso omiso del pasado, favorecemos la repetición de los errores. El “abismo generacional” es un arma social importante para cualquier sociedad represora. Si las personas jóvenes de una comunidad consideran que los mayores son despreciables, sospechosos o superfluos, nunca serán capaces de sumar fuerzas con ellas para analizar la Memoria viva de la comunidad, ni tampoco de preguntar “¿Por qué?” De ello se deriva una amnesia histórica que nos mantiene ocupados con la necesidad de inventar la rueda cada vez que salimos a comprar pan en la tienda de la esquina. (Lorde, 2003:4)

4.2.4. Posicionamiento contracultural.

En este apartado voy a intentar dar una visión de actitudes del fanzine en su vertiente más esencialista y digamos genuina del fanzinero de fotocopia blanco y negro y edición en papel. Para ello he seleccionado tres citas que hablan ello.

Después de más de un año, ya volvemos a estar aquí. Tranquilos, no voy a seguir por los derroteros de excusarme por la tardanza y la falta de periodicidad, eso tan típico de todo fanzine. ¿Acaso debería ser periódico? Es un fanzine, for Christ sake, aunque tenga notas al pie. ¿No veis el toner ajado? ¿Acaso veis algún código de barras? ¿Número de ISBN quizás? Acabáramos. A estas alturas todo el mundo sabe que por pereza, o cualquier otra excusa que decidamos poner, La Escuela Moderna no va a salir más de una vez por año. Y sin ningún tipo de pauta establecida, además.

(La Escuela Moderna#5:3)

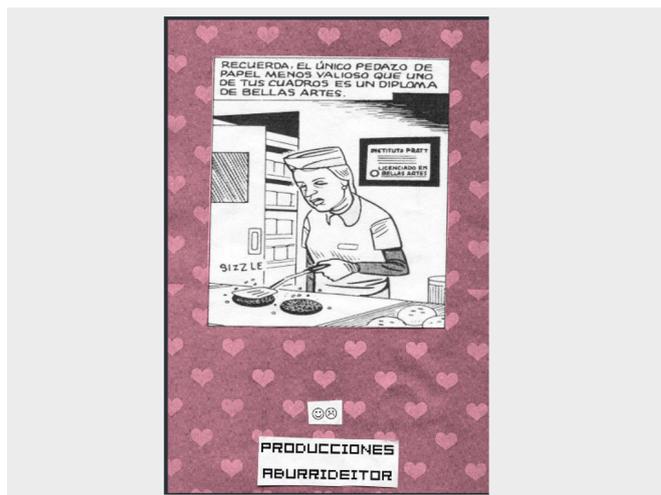

Figura 3: Fotografía del fanzine *DIY porque YOLO* (*You Only Live One*), de *producciones aburridotor* (anónimo, sin fecha ni lugar) en el que se hace referencia a los *Estudios de Arte* con una imagen de Daniel Clowes.

La incomodidad o la necesidad de separarse del arte con mayúsculas. Daniel Clowes con su comic *Art School Confidential* es un referente asiduo, en mi facultad se repartió a modo de fanzine por un amigo artista y dibujante Pedro Alpera si mal no recuerdo en unas sesiones de reuniones en la *Facultad de Bellas Artes* y se puede ver en el fanzine de *YOLO*, y así podríamos citar muchos más. En *Art School Confidential* Daniel Clowes representa los estereotipos de los estudiantes y profesores de *Artes Plásticas* las cuales en su momento me hicieron mucha gracia y me parecían muy ciertas y ahora quizás viéndola con las *gafas violetas* las prefiero deconstruyéndolas. Pero me ha parecido conveniente citarlo aquí porque sigue siendo un manual que circula en las universidades y lugar de referencia al que se vuelve. Lo de repartir

fotocopias en el facultad me recordó un grupo activista que nos gustaba mucho y del que vi fotocopias por la universidad de como canviar las conversaciones de *Barbie* y el reparto de fotocopias gratuitamente para difundir un mensaje o idea es una actitud muy *punk* y recurrente en el activismo del fanzine.

Los fanzines y a algunos sectores del fanzine les gusta separarse del *Arte* con mayúsculas al que ven de élite y un engaño y prefieren hacer oficio dibujando, como ilustradores o dibujantes de cómic normalmente. Eligiendo un oficio con los pies en la realidad y no viviendo del cuento, O eligen esta frase como característica del raro y desastre para darle la vuelta así los cómic o novelas gráficas autobiográficas *Vivir del cuento* y *Arte* de Juanjo Sáez ilustrador e historetista de Barcelona, el comenzó también haciendo fanzines.

Una de las vertientes que se han discutido y más gracias a las tendencias de feministas a favor del lenguaje inclusivo y que en los fanzines ya tenía una tradición era escribir como suena, escribir en *argot*, escribir transcribiendo de odio, incluso con faltas de ortografía.

Se hace porque se necesita”. Lo más importante para Hassan es “encontrar nuestra propia voz en vez de utilizar fórmulas y lugares comunes”. El fanzine es una búsqueda de “nuestro propio lenguaje”, concluye.

[...]Warpig concluyó diciendo “si ustedes piensan hacer un fanzine háganlo de inmediato, es bien chido”, pero hay que escribir como cuando “le hablas a un amigo y a un cuate (...) dejar un poco la escuela de redacción, la pinche policía de la ortografía que ¡ah! ¡como joden! ¡cabrón!. Lo bueno es que en este pedo no hay reglas y hasta la mala ortografía tienen su encanto”.

(Coordenadas, 2014)

Por ejemplo para el fanzine de la cárcel uno de los planteamientos era si corregir los textos, así que el proceso era digitaliza los textos, escanearlos como imagen ya que los escriben a mano y si quieren hacer copias lo pasan en papel carbón o el azul y algunas las que pueden a máquina de escribir (ellas por la necesidad no porque quieren están recurriendo a herramientas fanzineras por rudimentarias y no tener acceso fácil a otros medios, son materiales en desuso, analógicos y manuales).

En los fanzines hay duda, hay error, hay tachones a faltas de ortografía a conciencia y sin ella y es válido. Como reacción a estas prácticas nacen otras prácticas correctivas como *Me duelen los ojos': así actúan los miembros de Acción Ortográfica*¹¹⁵ que conocí a partir de un artículo en la revista *VICE*, pero también he visto desde convocatorias de fanzines la recomendación de enviar los textos corregidos y sin faltas de ortografía para que las editoras no tengan que ejercer de correctoras o gente que cuando ve un fanzine, cartel o afiche se dedica a buscar la falta de ortografía lo primero. Las discusiones sobre esto son muy extendidas, pero aquí es una de las bases del fanzine que viene dada también de la manufactura, la inmediatez, el que lo pueda hacer todo el mundo, bases que por la ideología están más que pensadas y funcionan siendo parte del hacer del fanzine para escribir más allá de lo correcto, de lo blanco, de lo eurocéntrico, de lo heteronormativo, como en el caso de los fanzines *feministas-cuir*.

Otro de los puntos a tratar en las prácticas del fanzine y que pueden ser entendidos de muchas formas es que una cosa es que todo el mundo pueda hacer fanzines, pero otra es que los tengan que hacer. Esto lo digo porque he visto como se les aconseja a alumnos en clases de Arte que hagan un fanzine como medio de promover su trabajo, como un *dossier* hecho fanzine, y talleres en universidades de Arte que se llaman de fanzines cuando en realidad están más enfocados a la *autoedición* pero la palabra fanzine se ha popularizado tanto y está cubierta de un aire “cool” que llama más la atención *Taller de Fanzines*. También he observado en talleres de fanzines que se ha apuntado gente sin saber bien a qué iba o pensando que iba a enseñarles a encuadernar o hacer un libro o revista insistirles en que prueben a hacer un fanzine resultando incómodo y hasta impositivo. O eventos organizados por colectivos que hacen fanzines en que te invitan a que les mandes tu PDF y que ellos los imprimen estando subvencionados por una Institución, esto me dejó pensando si muchos de los fanzines que tengo yo en mi *archiva* serían impresos y si realmente se hace para que la gente los vea y consulte no sé si pasarían los filtros de la Institución y si los pasa es que realmente no los han visto, y en el caso de mi *archiva* ya se sabe la temática de base y como suelo estar yo presente no hay tanto problema.

---

115. Para saber más sobre *Acción Ortográfica: Me duelen los ojos*, puede consultarse la entrevista en *VICE* en el siguiente enlace: <http://www.vice.com/es/read/entrevista-accion-ortografica-932>

Una frase que se repite y tenemos que pensar ligada a lo anterior es a lo que yo llamo: *el fanzine por la no censura, sin dar explicaciones*. El fanzine como libertad para publicar lo que uno quiere sin dar explicaciones o para no tener que dar explicaciones al editor y la total libertad que te permite. La libertad de no dar explicaciones es una frase muy usada por algunos sectores de los que hacen fanzines. Si buscas fanzine en *Wikipedia* te da una idea del fanzine como medio de libertad y promoción.

Y la idea de sin censura, pero censura ¿de qué? esto lo sigue usando mucha gente que no tiene nada que se le pueda censurar en sus fanzines. O que lo hagas porque le da una calidad estética más especial, de acabados manuales y con el aura de pocos ejemplares, y de exclusivo que tiene el fanzine, siendo una idea más asociada al *libro de artista* y menos del *fanzine punk-político*. Aunque sí que son factores a tener en cuenta no les resto valor, para mí son realmente interesante si no son sólo forma. En el documental *Algo está pasando* de la exposición *Autoedit* del *Centro Huarte* (en la que participé con algunas de mis publicaciones de *lápiz por baqueta*) hablan de esta libertad de poder hacer sin dar explicaciones. Esta opinión unida a la no censura es la que nos ratifica Inés Estrada en una entrevista de Christian Mendoza en la revista *Tempestad* con motivo a que le hacen a partir del libro *Fanzinología Mexicana, 1985-2015* sobre sobre fanzines e ilustración que ha publicado en 2015 junto con Enrique Arriaga producida por la *Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo*.

¿Crees que el fanzine tenga las mismas funciones discursivas que cumplía en sus inicios?

A mi parecer, la intención del fanzine es publicar lo que tú quieras sin tener que depender de nadie. El fanzine permite la autoedición sin censura, así que mientras siga existiendo esa necesidad el fanzine cumplirá su función. (Estrada, 2015)

Respecto a usar la autoedición o el fanzine por las connotaciones que conlleva quiero decir por la forma y la experimentación y especialidad que le viene dada al ser un objeto casi único y personalizado:

Me refiero al vanity publishing, pero también a la idea de la autoedición como la última opción a la hora de darle salida a una obra, porque habría otras versiones, más interesantes, como son las de los autores (consagrados y no) que optan por esta fórmula conscientemente, también atraídos por su descarga estética. En estos casos, lejos de ser un lastre para las prácticas, la autoedición se convierte en valor en alza, en un aspecto que puede dotar de coherencia a las prácticas, al tiempo que permite un desarrollo de las mismas al margen de las expectativas de mercado. Dicho de otra forma, la autoedición se traduce en independencia y libertad creativa y, por tanto, en sello de identidad: esa singularidad que en ocasiones logra hacer de lo interesante otra forma de calidad. (Calles, 2013)

Aún así como dice Duncombe (2008) el uso del fanzine va más allá de la mera publicación de promoción y libre de editores impositores.

4.2.4.1. Fotocopia vs. revista profesional.

No nos engañemos, si hubiera que buscar un atributo a fanzine, éste sería fotocopia y no offset. El offset es técnicamente superior, pero quedará lejos de tu alcance económico. Además, si haciendo un esfuerzo lo alcanzaras, muchos fanzines dejarían de considerarte en su división. Tú ya no serás fanzinerero. [...] ellos lo saben, los que sólo venderán 200 ejemplares de su fanzine a lo sumo a 2 euros, mal fotocopiados, sin cortar, mal impresos y grapados... por eso te mirarán de reojo, se cagarán en tus muertos y muy pronto dejarán de saludarte. Ese día habrás pagado el verdadero precio del offset. (Pez#5, 2009:21)

En el mismo número en el artículo *Ecos de Sociedad* nombre del fanzine de Javier Morales que realiza desde los ochenta, un fanzine de un sólo número que se regala de estética *mods*, el autor nos dice que es un *fanzinerero modernista* y pasa a dar algunas indicaciones de lo que viene a ser un fanzinerero:

El fanzinerero vive de noche, dibuja de noche. Escribe de noche. De día piensa en el fanzine.

[...] El fanzinerero adora el blanco y negro. El fanzinerero odia a los que dejaron de hacer fanzines para hacer revistas...

El fanzinerero crea su propio universo con sus propias reglas...y después las va cambiando.

El fanzinerero lee libros...y fanzines. Se sorprende. Nunca se aburre”.

[...] Empieza algunos proyectos y acaba algunos proyectos, pero siempre deja proyectos a medias.
El fanzinerero se sorprende de acabar un fanzine, ese es un buen día.
[...] El fanzinerero no es una especie en extinción. El fanzinerero no tiene afán de lucro.
(Pez#4, 2008: 27-28)

Este dejar pasar el tiempo antes de ponerte a hacer los deberes y el pronosticar Irina Mutt comisarió una exposición seleccionada en la Convocatòria 2013 de *Can Felipa Arts Visuals* titulada *El temps invertir* en el *Centre Cívic Can Felipa*, 2014, en la que fui invitada como artista con mi archivo y uno de los dibujos que fue portada e ilustración para la camiseta de *Feminizine #3* el cual era una interpretación del cuadro _____ de Wilhelm Amberg *Vorlesung aus Goethes Werthen*, 1870 en el que aparecen un grupo de chicas leyendo el famoso *Werthen* que al parecer fue un libro muy popular en su momento y llevó al suicidio a muchas adolescentes por el romanticismo, yo sustituí a esos personajes por el grupo de *Bikini Kill* leyendo el *Feminizine*. Irina me envió esta cita del manifiesto *Scum*, 1967 de Valeri Solanas en la que habla que la mujer al no tener que trabajar se puede dedicar a otras cosas, es compleja pero me pareció muy interesante:

Unable to relate or to love, the male must work. Females crave absorbing, emotionally satisfying, meaningful activity, but lacking the opportunity or ability for this, they prefer to idle and waste away their time in ways of their own choosing - sleeping, shopping, bowling, shooting pool, playing cards and other games, breeding, reading, walking around, daydreaming, eating, playing with themselves, popping pills, going to the movies, getting analyzed, traveling, raising dogs and cats, lolling about on the beach, swimming, watching TV, listening to music, decorating their houses, gardening, sewing, nightclubbing, dancing, visiting, 'improving their minds' (taking courses), and absorbing 'culture' (lectures, plays, concerts, 'arty' movies).¹¹⁶

---

116. "Incapacitado para relacionarse o amar, el hombre trabaja. Las mujeres anhelan las actividades absorbentes, emocionantes, pero carecen de la oportunidad o de la capacidad para ello y prefieren la ociosidad o perder el tiempo a su gusto: dormir, hacer compras, jugar al bowling, nadar en la piscina, jugar a las cartas, procrear, leer, pasear, soñar despiertas, comer, jugar consigo mismas, tragar píldoras, ir al cine, psicoanalizarse, viajar, recoger perros y gatos, repantingarse en la playa, nadar, mirar la t.v., escuchar música, decorar la casa, dedicarse a la jardinería, coser, reunirse en clubs nocturnos, bailar, ir de visitas, desarrollar su inteligencia (siguiendo cursos), y absorber cultura (conferencias, teatro, conciertos, películas artísticas)" (Solanas, 2012:9-10).

A partir de esta cita y el tema de dejar pasar el tiempo leyendo, con gatos, mascando chicle y haciendo pompas, peinándose, pintándose las uñas, la raya del ojo, le envié una serie de dibujos que había hecho para el fanzine *Marramiauí#1* y de las esferas en formato pegatina para la exposición.

4.2.5. La hegemonía del gusto.

En el fanzine lo *mal hecho* no existe con sus connotaciones negativas, de hecho lo *cutre* o *chafa* es premiado en depende qué lugares siendo hasta mejor. Por el ejemplo el nombre de la editorial de Gabriela en Puebla es *Mal Hechx*, o el libro de *Riot Grrrl, Colección* en su diseño juega con manchas de rotulador permanente y con tipografía *courier* (como de máquina de escribir) intencionadamente torcida.

Es un estética que responde al *hecho a mano* y que incide en que no hay *mal hecho*, *tú puedes hacerlo*, y nadie tiene derecho a decir que está mal. Y además enseña los trucos siendo parte del mensaje, si se ve el error es para enseñar cómo está hecho y no esconder nada. Por ejemplo preguntas como si le quitamos la cinta adhesiva o se deja son decisiones que se toman no que se dan por hechas, igual que si está torcido o se corta un poco el texto... Aunque en la actualidad se da mucho portadas serigrafiadas hechas a mano y con muy buenos acabados conviven con los que se recrean en el mal hecho como comenta Ratalia de su *Fanzinoteca Espigadoras*:

Es importante destacar la experimentación en técnicas artísticas y materialidad que tienen muchos fanzines de la actualidad que coexisten con el fanzine clásico fotocopiado en blanco & negro. La serigrafía es la técnica estrella del fanzinerø, el reciclaje de papel o telas, los recortes de prensa y el collage los convierte en espigadores culturales, recolectamos y recreamos microhistorias visuales y escritas que grandes editoriales, medios de comunicación o instituciones del arte no han abarcado en su momento. (Ratalia, 2014)

La manera de identificar estos detalles del gusto en el fanzine es mediante la repetición, las referencias, el homenaje o el robo. Así frases como : *Lo copio todo* de *Riot Flesh* de Rosa Parma sería muy *fanzinero*. Otro de sus lemas *Me gusta todo*, muy *fanzinero* y feminista. La subversión, lo irreverente, lo prohibido, también es un material recurrente en el fanzine. Y que tiene su propia distribución, el *underground*, por ejemplo en fanzines *de temática gay*, lugares de intercambio etc. Pero tampoco hay que idealizarlo, pues repetían *roles* y bromas machistas y/u homófobas, misóginas muchas veces. Ser *underground* o políticamente incorrecto no los hace menos responsables en la perpetuación de estos mensaje. por eso la necesidad de ferias como *Jornadas mutantes*, *Autoeditoras: Hacemos Femzines*, *Ladyfest*, *La biblioteca queer feminista* de Barcelona. En una cita del manifiesto *Riot Grrrl* Kathleen Hanna nos anima:

Debemos animarnos unas a otras para enfrentarnos a nuestras propias inseguridades, para enfrentarnos al rollo chico-rockero-con-tripón-cervecerero que nos dice que no sabemos tocar nuestros instrumentos, para enfrentarnos a las autoridades que dicen que nuestras bandas/zines y demás son lo peor que ha visto el país.

Porque no queremos reproducir las normas que ha decidido algún tío sobre lo que se supone que es buena música o buena literatura. Queremos nuestros propios espacios donde recrear, destruir y definir nuestras opiniones. (Manifiesto Riot Grrrl, 1991)

Sobre el gusto y sus demarcaciones, su ideología unida y lo que significa demarcarte por un gusto u otro (Bourdieu, 1998) nos habla Leonore (2014) en sus libro sobre los *hipters* y como el gusto está relacionado con la clase social, la raza entre otros componentes y sobre la hegemonía nos habla Jaron Rowan puntualizando desde una perspectiva de género:

La hegemonía es el medio de comunicación que considera que la economía es un tema político y el aborto un asunto social”. La hegemonía cultural es lo invisible, son todas aquellos anhelos, miedos, ideas, creencias, etc. que hemos ido acumulando y que operan dentro de nosotros muy a nuestro pesar. Es quien “invitaría a más mujeres a participar en la mesa redonda pero no conozco a ninguna que lo pueda hacer”. Es la izquierda que aun se estremece al leer “La Revolución Será Feminista o no Será”. Es el chaval que en clase, pese a no tener nada que decir, siempre se siente con derecho a hablar. La hegemonía son todas aquellas formas de discriminación que repetimos y afianzamos en

microgestos, comentarios y actitudes y que, cuando alguien las señala, te obliga a responder: es que aquí siempre lo hemos hecho así. (Rowan, 2015)

4.3. Estilos y gustos como identidad desde *Una Archiva del DIY*.

Por ejemplo uno de los ejercicios de Jeleton a través de las publicaciones colectivas (a las que llamo corales por la diversidad de voces) *anotados* a través de lo autodidacta era la eliminación del gusto para no seleccionar y decantarnos por los mismos referentes con los que nos sentimos a gusto y nos definían si no que entraron otros y aprender de ellos. Sin esta apertura no hubieran entrados nuevos imaginarios a los que no estaba acostumbrada, conocía y/o reconocía por ejemplo el imaginario *postporno* o *queer* al que tanto ahora tengo que agradecer. Pasando a un criterio de reconstrucción del imaginario, así ya no me gusta igual Betty Page depende quien la use y cómo, a su fetichismo e imagen de los años cincuenta de *pin-up* y preocupándome en saber su historia más allá del *biopic* (*The Notorious Bettie Page*, 2005 de Mary Harron) me sirve para desmitificar el mito y verla más como persona, también entran los videos de la *Muestra Marrana* que organiza Diana Pornoterrorista y pude ver una selección en el *Ladyfest Juárez*, 2015 y los videos realizados por Lúgia Marina con su colectivo *FILMARALHO* (Brasil) y su investigación *AGITPORN* Brasil/México (POR NO a la desigualdad) por la *desCULOnización* social. Aunque una luego elija distintas estrategias para formalizar los fanzines y se diera a significados y gustos dentro de unas formas de hacer que te definan o posicionen dentro de un línea como cuando uso el color rosa y brillos en mi archivo. Me ha pasado de dos formas que me han preguntado por ello para ponerme contra la espada y la pared para ver si no se salir y como si no me hubiera dado cuenta ello, gente que es artista y se supone esta muy acostumbrada a ver y saber los códigos del lenguaje visual y es gente que sólo ha percibido una la primera lectura de *femenino* y luego completamente desvirtuada como cuando un artista conocido después de ver mi exposición en el *Museo Universitario el Chopo* me dijo: –Me ha gustado tu exposición, así sí el feminismo no como Lorena Wolffer siempre con mujeres descuartizadas–. Este comentario me dejó tan descolocada que no dije nada, pero si hablamos las dos de lo mismo pensé. Mi rosa no era un escaparate bonito para

entrar, de todos modos me sirvió para pensar y ver que hay gente que ve en estas elecciones una cara amable y bonita que te puede permitir entrar para hablarles a otro público pero no era mi estrategia precisamente aunque no desvaloro si conseguí que cierto público se interesara por los fanzines feministas no era al que precisamente quiero llegar. Tengo la suerte de ser parte de la *ra/am* (Red de Artistas/Activistas Mexicanas) entre las que se encuentra Lorena Wolffer a la que le conté la anécdota. Otra vertiente de reacción que he tenido y puedo decir me parece más interesante es lo que me dijo uno de los asistentes al taller *La Comiquera Taller* cuando estaba viendo la exposición de la archiva se paró en un cuadro en punto de cruz hecho por María Bilbao (del fanzine *Fempunk* y organizadora de los primeros *Ladyfest Spain* en Madrid y las sesiones de *Punto Subversivo* en la librería *Marabunta* de Madrid) en el que estaba bordado *Gabba Gabba Hey!*¹¹⁷ y me dijo: -nunca había imaginado ver esa frase así-.

Figura 4: Fotografía del bordado en punto de cruz (enmarcado para la archiva) con la frase *Gabba Gabba Hey*, de María Bilbao, Madrid, 2012.

---

117. *Gabba Gabba Hey!* es una frase asociada al grupo de *punk-rock* *Ramones* fundada en 1974 y disuelta en 1996, esta frase es parte de la letra de la canción *Pinhead*, 1997 que dice *Gabba gabba, we accept you, we accept you, one of us*. Está inspirada en la película *Freaks*, 1932 dirigida por Tod Browning. Los *Ramones* influenciaron a muchos grupos con sus canciones sencillas y pegadizas y muchos les han homenajeado citado en sus canciones como el grupo *F.A.N.T.A.* de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona formado en 1999 con la canción *Fiesta Ramone*, etc. En la archiva tenemos una camiseta donde viene escrito *Sheena, Suzi & Judy* camiseta que me regaló Jaiza Hernández, los tres nombres son extraídos de canciones de los *Ramones*, el nombre de *Sheena* en particular es muy popular por la canción *Sheena is a punk rocker*, la camiseta la produjo *La Mosca* (gabinete de diseño gráfico de Barcelona en la que hice algunos trabajos de diseñadora gráfica como freelance y amigos de los que antes he citado trabajaban allí, de los dije hacían fanzines en la *Facultad de Bellas Artes* de Cuenca) y se puede consultar en la página de *MissArchive* de la archiva en el siguiente enlace. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: <https://archivodiymusicaydibujo.wordpress.com/2013/11/05/sheena-suzi-judy/>. Otra referencia en el archivo a *Ramones* es el dibujo incluido en el fanzine *Marramiau#1* de lápiz por baqueta en el que aparece el cantante Joey Ramone con un gato. Estas sería una selección de referencias de los *Ramones* en la archiva, pero hay muchas más en los discos del sello *Chin-Chin! Records Mundiales* de Pamplona, en el fanzine *Las Psycho-Girlfriend* de lápiz por baqueta.

Siendo los fanzines *Riot Grrrrl*, *Grrrrl zines*, *Femzines*, *Feminizines*, hechos por mujeres, cuir, etc los de objeto de estudio más detenido en mi tesis aunque hay de todo si que hay algunos que destacan o quieren definirse por sus acabados elección del color, añadir objetos supuestos de lo femenino etc. Los fanzines feministas suelen tener su propia estética, aunque son muchas si hay cosas que se suelen repetir, como temas, lemas... Por ejemplo el uso del *collage* a partir de revistas femeninas, como las letras de canciones inspiradas en revistas femeninas que hacía Kim Gordon y su grupo *CKM* (Christine Hahn, Kim Gordon y Stanton Miranda) a partir de titulares de la revista *Cosmopolitan* (Gordon, 2015:136) y que fue inspiración para una pieza de Jeleton *Turntable-Piece 4*, en la que leíamos una serie de decálogos sacados de las revistas *Cosmopolitan* para *estar perfecta* (esta pieza se publicó en en la revista *Texto* un proyecto de David Bestué, Daniel Jacoby y Gabriel Pericàs, Barcelona, 2010) y es un técnica que suelo llevar como ejercicio para el *Taller de fanzine radio-collage*.

El uso del color rosa también es común como dice Helena Exquis en su blog cuando habla de su fanzine *What ever happened to little zombie?* te ofrece una serie de links para leerlo en digital o descargarlo para imprimir: “Os lo podéis descargar aquí para vuestra lectura digital. Y aquí por si lo quereis imprimir en vuestra fotocopistería de confianza. (Agradeceré que lo hagáis en papel rosa, color fetiche de la identidad de una)” (Exquis, 2015).

Así referencias a *Hello Kitty* (en la archiva tenemos unos sitckers de *Hello EZLN*, una *Hello Kitty* y la su amiga la conejita Cathy con el pasamontañas que ya forma parte del *Ejercito Zapatista de Liberación Nacional*) y *Disney*. Hay una imagen de promoción del grupo *Bikini Kill* en la que aparece Kathleen Hanna con una camiseta de la *Sirenita* (*The Little Mermaid*, 1989) de la película de *Disney* esto no se entendió bien en algunos sectores igualmente fue criticada por pintarse los labios de rojo, también se dijo que triunfó por ser guapa y también se criticó que bailara como *striper*. Allison Wolfe cantante en *Bratmobil* baila como una animadora y para el *Ladyfest Spain 2005* iba a dar un taller de baile pero no pudo porque se había hecho un esguince así que el taller fue más un charla con ella donde habían traductoras del inglés al castellano al que asistí. Estas características de lo que se ha asociado a lo femenino

se pueden convertir en herramientas subversivas cuando son usadas de otra forma, en depende que contextos y cómo se hagan son liberadoras, empoderantes e identitarias. No era esta la idea supongo de Kathleen Hanna pero en el cuento de la *Sirenita* ella pierde la voz sacrificándola por el amor (Villanueva, 2014)¹¹⁸ y a Kathleen Hanna una de sus características y que señala María Bilbao en su artículo que citamos en el siguiente capítulo para *Kaea Alleak* era que sorprendía mucho por su voz porque no era la típica *voz femenina* de cantante, y este es uno de los temas que hablamos en el fanzine *Voces femeninas*. Es una reapropiación y esto es muy *punk* hablar desde la contra.

Los *grrrl zines* compartirán el lenguaje visual de los fanzines punk, agresivos, sucios y desordenados, amateur asociados al recorta y pega se traducirá a un lenguaje propio. Así se apropiarán de palabras y frases que tradicionalmente se han usado para desprestigiar a las mujeres como puta, bollera, fulana, guarra, bruja, loca, zorra, histérica, rara, sucia, gorda, etc palabras que de la rabia pasan a ser un arma y de las palabras tabú como coño, chocho, vulva, culo, hongos, vampira, azote, piojosa, tetas, etc a apropiarse de ellas. (Díaz Cabezas, 2013).

---

118. En la canción de *Disney Miente* (2014) de Victoria Villanueva, cantautora, comedianta de Buenos Aires, parte del *Dúo Microcentro*, en su definición en *Facebook* escribe: Canciones, dibujos y amor. En esta canción ella nos cuenta como los cuentos de *Disney* fallan en algo y nos dice como la *Sirenita* renuncia a su voz, aquí hago una transcripción de la canción : "Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con *Disney*, ni con las princesas de *Disney*, ni con los fanáticos de *Disney* que son muchos y pueden ser bastante agresivos. Que se yo no se que nada esté bien o mal solamente quiero expresar algunas ideas porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno... *Blancanieves*, *La Cenicienta* y *La Bella Durmiente* son todas princesas/que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas/como si las princesas no pudieran solas y su vida dependiera de que un pibe les de bola/como si los príncipes tuvieran que basar su vida en ver a qué princesa salvar/pero no no no recordemos que muchas princesas son de la época medieval donde te podían matar por ser atea o por ser homosexual/entonces por qué tomamos ejemplos para nuestras relaciones, historias de otro tiempo/estamos en siglo XXI replanteémonos estos sentimientos/seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto/que nunca va a llegar porque no existe!/entonces la princesa se va a quedar sola y triste/porque tiene inculcado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar/y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra y a *Blancanieves* le gusta *Cenicienta*/no no no como puede ser que nos siga tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes o que un príncipe se convierta en princesa/o que haya princesas que no quieran tener hijos/o que haya príncipes que no quieren tener sexo/o que haya personas que no basan su sexualidad en todas las cosas que le dice el resto/Yo sé que es un poco extremista relacionar a *Disney* con la sociedad machista/pero hay algo que no está del todo bien ahí/porque la *Bella Durmiente* no dijo que sí/y *Cenicienta* no se salva por ser inteligente o sus valores como persona se engancha a tipo con plata porque estaba recontrafuerte/y *Blancanieves* cocinaba para siete tipos/y al final también se salva porque estaba recontrafuerte/ y la *Sirenita* renuncia a su familia y a su voz que era su mayor talento por un hombre y también estaba recontrafuerte/entonces básicamente para salvarte siendo mujer tenés que estar recontra buena y tener un buen pare de tetas?". La canción se que se puede escuchar en *Youtube*. Disponible en: https://youtu.be/kAGkQ_GpySo

En el caso de las revistas llamadas femeninas (se puede ver el periódico los sábados con el suplemento *Mujerhoy*), las cuales se solventan con la publicidad de las marcas de cosméticos antiedad, anti estrías etc y como nos revelamos ante ellas tenemos el segundo fanzine de *Sisterhood*:

Frente al bombardeo continuado de un único modelo de mujer, el fanzine *Sisterhood #2 Belleza* nace como una anti-revista de belleza. ¿Qué sentido tiene que todos los cuerpos sean iguales? ¿Qué necesidad de que lo bello apriete, duela y retuerza? En este segundo número de nuestro fanzine *Sisterhood* trituramos la idea de belleza para convertirla en confeti multicolor: 20 piezas que, desde la fotografía, el ensayo, la entrevista, la ilustración y la poesía abordan el concepto desde diferentes perspectivas.

El ejemplar en papel (radiante-brillante) se presentará y se distribuirá el 12 de junio a partir de las 20:00 en el *Cine Doré*, junto a la proyección del documental *Beautiful When She's Angry*. Esta cinta, inédita en Europa y traducida para la ocasión por *Sisterhood*, es una oda a las mujeres que participaron en los movimientos feministas del año 1966 al 1971 en Estados Unidos. Bellas son las guerreras: las feministas radicales / Kate Millett / el colectivo WITCH (Women's International Conspiracy from Hell!) / nuestras abuelas. (*Sisterhood*, 2015)

5. DISTRIBUCIÓN: DEL MANO A MANO AL BOCA A BOCA.

Los medios de distribución del fanzine son muy variados, alternativos y se van reinventando constantemente proponiendo nuevas formas dentro de los canales ya establecidos que van desde conciertos, tiendas de discos y cómic, pequeñas librerías, internet, ferias y eventos. Se ha creado un circuito de ferias que se extiende por todo el mundo. Si hubo un momento en que los festivales de música se alternaban pudiendo ocupar los tres meses de vacaciones en España las ferias de fanzines se dan durante todo el año. También hay muchas librerías con apartado de fanzines, tiendas de diseño, galerías de arte e incluso instituciones públicas, centros de arte y museos que los están integrando su colección.

En estos años se han creado varios mapas y recorridos que recogen las numerosas ferias y lugares donde puedes encontrar fanzines como el realizado para *Fuera de Cobertura*, MUSAC, 2015, un recorrido que se publicó en la revista *Madriz* por Curro Esbrí el 23 de abril de 2015 *Mapa fanzinero de Madriz: Porque no hay ningún día al año dedicado a los fanzines, te traemos un plan alternativo para el día del libro en forma de mapa donde encontrar todos los que tú quieras*” (Esbrí, 2015) y los mapas de autoedición fanzinería y musical de los *Feminizine #1* y *#2*.

5.1. Ferias, jornadas, mercadillos y encuentros.

Desde ciudades grandes a pequeñas han proliferado este tipo de eventos en los últimos años, la tendencia se extiende a muchos lugares de Europa, USA, como Roma una de las pioneras *Crack! fumetti dirompenti:MFestival Internazionale di Fumetto e Arte Disegnata e Stampata* con su onceava edición en junio de 2015, *QZFL (Queer Zine Fest London)*, y *DIY Cultures* en Londres, *Zine Fest Berlín* y *Mini Queer Zinefest* en Berlín, *Brooklyn Zine Fest* y *NYC Feminist Zine Fest* en Nueva York, la *Philly Feminist Zine Fest* ...

Muchas de estas ferias de autoedición que suelen estar acompañadas de conciertos como es en el caso del *Tenderete, Festival de autoedición gráfica y sonora por excelencia de Valencia* que ha tenido su décima edición en junio de 2015 y el *Gutter Fets, Fira d'Autoedició i de Microedició de Barcelona* con su tercera edición en mayo de 2015, *MEA (Maravilloso Encontronazo de Autoedición)* con su tercera edición en diciembre de 2014.

Aquí nombro algunas de las ferias encuentros que conozco más de cerca *GRIPO GRIPO (V Jornadas de Edición Modesta do Liceo Mutante)* en Pontevedra, *La Maza* en Zaragoza, *Inclasificables* en Salamanca, *Autoeditados* en Bilbao, *I Jornada de autoedición en asturies* en la *Laboral Centro de Arte y Creación* en Gijón, *Au Ou, Autoban, No tengo Mamá, Graf, Flia, Jam Plegat, Velienteinverso, Autoplacer, Pliegue: Encuentro de Autoedición* en Tenerife, *Nosotros Feriantes encuentro de Auto-Edición* en *Espacio La Mosa*, Cuenca, *Autoedita o muere, Hul, Libros Mutantes* en *La Casa Encendida* en Madrid, *Guillotina, Donostiako Autoedizio Topaketa (Encuentro de Autoedición de San Sebastián), MAKE - T (Festival de DIY de Transformadors)* en Barcelona, *Ladyfest* (varios), *Jornadas Mutantes, Jornades Fanzineres Feministes* en Barcelona y *Arrezife* en Bilbao.

En México *Libre Liebre Bazar, Matazanos, Fanzinorama, Anti-Domingo* en *Cráter Invertido, Zin Amigos* (su última edición fue en 2015), *Sabadaurio* en *Café Zena, No Todos Los Zines Zon Así* en *La Cafeletería, Los Otros Libros. Segundo Tianguis de la Diversidad Textual de Radio UNAM, Bazca, Noiszine* organizado por *Horchata Mental* y *Aquí no hubo escena* en el *Centro cultural Casa Talavera, Zinzezoz (Festival neandertal de fanzines & poesía & música & proyectos independientes)* y *Lobo Zin Pellejo* en *Ciudad de México* y *Amor-Zine-Amor* en *Puebla*.

Ferias sobre autoedición que se han hecho en Murcia está *Burundanga comics (primer encuentro de artistas y colectivos gráficos relacionados con el mundo del cómic y de la ilustración)*, 2013 en *La Nave Espacio Joven* en *Puente Tocinos, Zorrocluclos e lobos*, lleva ya dos sesiones y la tercera será en noviembre de 2015 encuentro de autoedición de la Región de

Murcia, 2014 y 2015 en *Café Ficciones* su primera edición la última ha sido en el bar Trémolo, otro encuentro es *Fritanga y Fosquitos (1er Mercadillo de Autoedición en Casa Chiribiri, 2015.*

Una feria que me ha sorprendido gratamente respecto a la representación de mujeres en su sección de presentación de proyectos es la de *Inclasificables* en un última edición en 2015, en la sección de presentación de proyectos está *Portuguese Small Press Yearbook* de Catalina Figueiredo Cardoso, *Bookcamping* presentado por Silvia Nanclares y María Castelló, *Bombas para Desayunar* por Andrea Galaxina y *The Publishing Cabin* de Ana Flecha.

La mejor forma de informarte sobre este circuito de ferias es asistir a una de ellas ya que allí suele ser el lugar donde se anuncian otras e incluso se idean nuevas. A la primera feria de fanzines que fui fue a la del *Tenderete IV, 2012* allí surgió la idea del *MEA (Maravilloso Encontronazo de Autoedición)*. Para ir a las ferias llevando tus ediciones suele ser por invitación de la gente que organiza la feria o por convocatoria abierta en las redes sociales como *Facebook, Twitter, Tumblr* donde te puedes mandar tu solicitud. Inscribirte sirve para hacerse una idea de la asistencia y sobre todo para reservar un espacio donde colocar tus ediciones que suele ser una mesa compartida y que anuncien tu editorial en la lista de participantes. Normalmente entra toda la gente incluso si no llegaste a tiempo de la convocatoria pero quieres asistir puedes ir por libre y que te hagan un sitio para exponer tus ediciones a última hora o llevarlas contigo e ir enseñándolas pero esto es más informal y puede que luego no sea tan fácil. Hay ferias en las que hay que pagar un poco de dinero por el mantenimiento del espacio suele ser muy poco pero esto es relativamente nuevo antes era siempre no pagar eran sitios que se cedían o conseguían gratis. En la feria de BALA exponen:

Debido a la posibilidad de que no vayan a estar materiales que nos interesaría que si estuviesen, va a haber una mesa común de venta de ejemplares, gestionada por la organización, en este caso nosotrxs ejerceríamos de librereros. La organización se quedaría con un 20% de lo vendido (si pagas los gastos de ida y vuelta) o un 40% (Pagándolos nosotros) La organización de la feria incluirá la difusión de

los participantes en medios de comunicación, publicidad, así como en el catálogo específico de la feria. Rellena tu solicitud antes del 20 de Noviembre de 2014. (BALA, 2014)

También puede pasar que no te contesten al mail que enviaste para participar o te digan que mejor otro año, esto en principio y dentro de la ética del fanzine se supone no debería pasar y pasa por el mayor número de gente que está haciendo publicaciones independientes y que llenan los espacios y porque quienes los organizan tienen criterios más bien cerrados o claros de lo que quieren en su feria y no comparten esta idea abierta primera del fanzine (de sí todo vale). Lo mejor es que mires bien a qué feria quieres ir pues las hay de muchos tipos dentro de la autoedición, unas enfocadas más a libro de artista o editoriales pequeñas de libros y cómics, otras más en fanzines fotocopiados, o de ilustración con pósters, postales y láminas más para una venta dentro de mercados de *hecho a mano*.

5.1.1. Distribuidoras y editoriales.

En el texto de *Historia de los Fanzines* de Nico Orway a.k.a. NO (publicado en *Re-Search*) y luego en el fanzine *Minca#1*, 2008 Barcelona de *La Fanzinoteca* con traducción de Tomas Nochteff nos confirma la idea de que la distribución en el fanzine es particular respecto a que tiene la libertad de funcionar a la contra del mercado incluso de la lógica de a cuantos más mejor: “[...] en contraste con los usuarios de Internet, los editores de zines y otras autopublicaciones no desean necesariamente la mayor audiencia posible. Muchos se dirigen exclusivamente a cierta elite de lectores (los “happy few”) capaces de comprenderlos cabalmente” (Orway, 2008:12).

Los fanzines te permiten elegir a quien va dirigido y puede ir desde para una persona, para varias, para tus amigas o bien para toda la gente con la que lo quieres compartirlo y se interesen por ellos, esto lo diferencia de los libros de editoriales grandes que se colocan en las estanterías de las tiendas y los puede comprar cualquier persona. Puedes controlar a quién llega si lo distribuyes tú (luego la vida que tenga no puedes seguirla pero si es mucho más personal el primer contacto), siendo una distribución de persona a persona de mano a mano. Y por eso

suele ser a veces el fanzine en su diseño más extendido unas hojas plegadas en fotocopia en blanco y negro unidas con grapas. Para que se pueda fotocopiar y distribuir libremente y así viene indicado en muchos fanzines como en *La Escuela Moderna*:

No oblidis que LEM es gratuït i que no el pots vendre. Tanmateix, esperem que si t'ha agradat en facis copies i les reparteixis entre les teves amistats i familia natural o artificial. Moltes Gracies.

No olvides que este fanzine es gratis y que no puedes cobrarle nada a nadie por él. Al mismo tiempo, esperamos de ti que si te ha gustado te encargues de hacer copias y repartirlas por ahí. Muchas gracias. (La Escuela Moderna#2, 2006:5)

Respecto al coste, hay una larga gama, va desde el fanzine gratuito como *La Almendra Mística* de ZU que lo conocí gracias a Helena Exquis en el *Gutterfest* en su primera edición, y los de colaboración voluntaria como los de *Pucha Rebelde* en México, al precio que ha costado fotocopiarlo o bien ya si se ha invertido más en el papel y tintas y es más especial y se pretende ganar algo de dinero, el tanto por ciento que considere la editorial. En la parte más radical se incita a robar en literal y en poético como el *Fanzine del Robo*, 2015 que editó *Cráter Invertido*.

Una de las prácticas extendidas en las ferias es el intercambio esto crea conflicto con un tipo de fanzine con un precio más alto por ejemplo algunos fanzines de ilustración en los que la impresión ha sido más costosa por la búsqueda de calidad de impresión, el uso el color o el papel. El precio de un fanzine en la actualidad está entre uno y cinco euros, luego vienen las excepciones. Hay ferias donde el intercambio es desde el principio y otras que lo fomentan al final, a última hora del evento donde se dejan los espacios de exhibición de fanzines y vas paseando por los puestos, conociendo a todas y haciendo intercambio cuando se presta como fue en el caso de *Lobo Zin Pellejo* (yo intercambié en la feria de *Anti-Domingo* con Jazael de *Cráter Invertido* de mis fanzines con los que el distribuía de feminismo y anarquismo). En algunas ferias se rifa una cesta con ediciones que los expositores ceden, pagando una pequeña suma por la papeleta que sirve para suplir pequeños gastos de los organizadores como la que se hizo en *Casa Chiribiri* en la primera edición de *Fritanga y Fosquitos* donde yo fui la encargada

de cantar los números y darle ala ganadora la cesta que fue Maria Serrano que ya hemos citado en del capítulo anterior.

Las plataformas en internet elegidas son las que son más afines a la ideología de los fanzines anticapitalista aunque en algunos casos como el *Facebook* ha ganado la batalla por popularidad y la gente sigue aunque quejándonos muchas de nosotras. Pero se buscan plataformas gratuitas y si se puede de código abierto etc. Es de uso común el *Twitter*, el *Facebook*, *Tumblr* para anunciar y subir información sobre editorial o sello, colectivo. Para la venta por internet suelen usar *Tictail* (como es el caso de la editoriales y distribuidoras de fanzines *Bombas para Desayunar*, *Afeitte al Perro*, *Cheap Zines*, *Alrededor de la Luna*¹¹⁹. El ISSUU para subir publicaciones esta última te permite subir el archivo en PDF y tiene un programa que te permite leerlo en pantalla con una visualización que pasa las páginas y tiene opción de descarga que puedes activar. La forma de elegir es preguntando a compañeras que lo han hecho antes que tú abrirse una cuenta *Tictail* cuales son los mejores o ver donde ellas publican. Otra opción más informal es contactando por mail como con *lápiz por baqueta* y cuando tengo encargos imprimo y tiempo los envío. Estas plataformas suelen cambiar con los años, por ejemplo antes usábamos el *Foltolog* y luego el *Myspace*.

Otro tipo de intercambio muy activo que estoy viviendo últimamente a partir de *Yo la peor de todas* y la exposición que organiza en Córdoba Argentina Elen Nah es que nos juntamos y mandamos cajas con fanzines a Argentina, de *Baja California* nos ha llegado para la exposición itinerante de *Autoeditoras: Hacemos Femzines* y de Barcelona gracias a Jesús Arpal Moya que recoge los del *Ladyfest* y otros desde la Libería *La Canibal* y que me trajo Tania Terror de *Bravas* a Ciudad de México, y los que nos mandan en PDF para que imprimamos desde Chile *Pezones Torzidos*, también los que me dio en Puebla Victor Gallo *Nua* y *Rosa* de Ecuador para *la archiva* y la exposición itinerante. O el que me enviaron desde el evento de *THF!*

---

119. *Alrededor de la Luna* de Gijón es una micro distribuidora/editorial asturiana de fanzines. En su presentación en la página dicen: “Nos gustan los fanzines pequeños, humildes, fotocopiados y personales. No nos interesan los fanzines con pretensiones de grandeza ni los que se hacen para ganar dinero. Para nosotros los fanzines son una forma de expresarnos libremente, aunque sean cutres porque nosotros lo somos. Creemos en el DIY por encima de todo”. Visto por última vez el 26 de agosto de 2015. Disponible en: alredordelaluna.tictail.com

(*TransHackFeminista!*), 2015 de Puebla el fanzine *de Autodefensa* de Oaxaca. Así como el esfuerzo de llamar a presentar sus trabajos a las presentaciones que hacemos de la exposición a otros colectivos y así ampliar la red como a *Las Penélopes* y a *Las hijas de la violencia*.

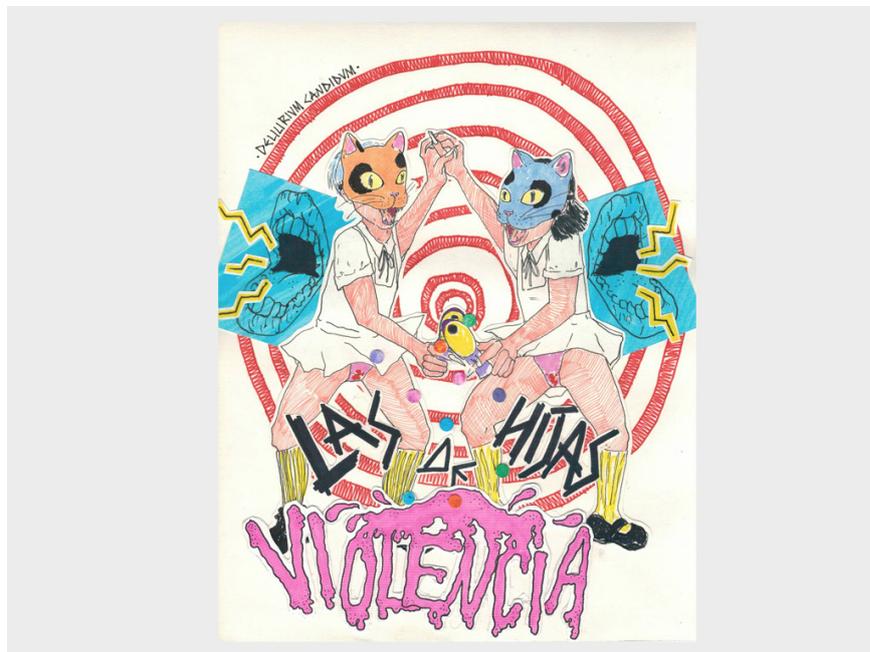

Figura 5: Portada para el single de *Las hijas de la Violencia*, grupo de *punk-rock* feminista que realiza performances contra el acoso callejero en Ciudad de México, siendo su inspiración las *Pussy Riot*. Dibujo de *Delillirium Candidum*, ilustradora feminista, autoeditora, Ciudad de México, 2015.

Sobre el tiraje ondula entre uno y mil ejemplares lo máximo, si se hacen muchos que no es el caso si nos ponemos en las bases del fanzine de autoeditado y autogestionado serían pocos los números que se sacan para que la inversión sea la mínima, pero mucha gente apela a que este tipo de mensaje cuanto más mejor si es para llegar a mucha gente, pero normalmente hablamos de minorías (por mucho que cada vez seamos más en la ferias seguimos siendo minoría). Puede ser viral si lo fotocopias y lo pasas como muchos fanzines funcionan y te incitan a ello *copia y difunde* pero sin encargarse ellos de esa producción es más entre todas, como en el fanzine de *molestar.org* que dice: *Cópíame luego difúndeme. Ningún derecho, ningún deber* en el fanzine *freegan*.

El problema de editar un gran tiraje es que sube en gastos o que luego te quedes con muchos números en cajas, y si realmente es para tanta gente, quizás el método no es el fanzine, si no una revista, libro o panfleto. No todo el mundo tiene que hacer fanzines pero si puede hacerlos cualquiera. Pero normalmente ondula como decía la principio entre uno y mil (Díaz

Cabezas, 2013, Duncombe, 2008) y como ya comenté mucha gente saca ahora entre quinientos o trescientos cuando son fanzines más cercanos a una revista como el fanzine *LEELATU#1* y *#2*.

La impresión en digital ya no es tan cara y se pueden sacar pocos números y que salga rentable. Pero el uso de la fotocopia suele ser la vertiente más fanzinera y punk. Aunque mucha gente se ha pasado a la serigrafía para portadas y detalles y a la risográfica (viéndolo también como una forma más o menos barata y de oficio de impresión). Y muchas tiradas ya oscilan desde trescientos a ciento cincuenta ejemplares como *Mujeres con Pajarita* o *Rojo Putón*. Estas decisiones tienen consecuencias y no dejan de crear bandos y por eso hay muchas ferias que se llaman ahora de *autoedición* eliminando la palabra fanzine para poder seleccionar ediciones más cuidadas y dejando a los fanzines más precarios fuera. Por ejemplo en la tercera edición de *Fanzinorama* se pide que se manden fotos del proyecto y enlaces web a su correo electrónico para su selección además de indicar que se tienen que tener al menos dos publicaciones impresas, requisito que también era requerido en el *Festival Zin Amigos* que tuvo su última edición en 2014 ambos en Ciudad de México eso y ser mexicano. A este tipo de convocatoria con exigencias respondía en su presentación en las redes la feria *No Todos Los Zines Son Iguales* organizada por *La Cafeleetería* en Coyoacán, México (y que yo no entendía bien en principio porque nunca había leído estas condiciones, en la que decían que era una feria sin filtros ni elitismos).

5.1.2. Espacios, medios y recursos institucionales.

Con la popularización de estas ferias de autoedición los centros de arte institucionales han empezado a estar interesados en que estas ferias entren en su programación cediendo el espacio, siendo todo lo demás autogestionado por parte de los feriantes, bien esto según mi experiencia es un poco complicado pues no es un sitio autogestionado y las condiciones siempre van a ser distintas ahí empiezan los problemas y las comparaciones de trato con otros eventos en los que si hay presupuesto aunque con los recortes te anuncien que es el mínimo, eso y que muchas

veces ponen demasiadas condiciones y negociaciones que se hacen muy complicadas. Además de que hay un sector de gente de la autoedición que no quiere entrar a estos sitios y mantenerse en el *underground* y en espacios autogestionados realmente declarándolo en sus manifiestos o señalándolo en las bases (como vimos con el festival *Pumpk*). O en la entrevista al fanziner murciano Nasty Franky en el diario *La Verdad* de Murcia hablando sobre mercadillos de autoedición:

Y también ando impulsando los mercadillos de autoedición. En Murcia ya organizamos uno.

-¿En qué consiste?

-Nos reunimos varios dibujantes y ofreceremos nuestro trabajo en un local. La última vez fue en mayo. Sin ayudas públicas, ojo. Participamos en torno a una docena de autores murcianos y otros de Valencia y Alicante. Se llama Zorroclocos E LOBOS. (Nasty Franky, 2015)

De eventos que si se acogen a estos espacios y lo podemos ver en los carteles acompañados de logos con los de *En la Via*, Puebla, México, *Autoeditados* en Alhóndiga, Bilbao, organizada por Leandro Alzate, o la *Muestra de Ilustradores* en Murcia en el *Cuartel de Artillería* en la que asistí a en su primera edición y se vendían sobre todo láminas y libros de ilustración pero también habían algunos fanzines entre otros los míos y los de Diego Burzum de *Fox cómic* que iba vestido de *huertano-nazareno*¹²⁰ para presentar su serie de *Murcia*.

El tema de la subvención para fanzines desde la institución está tan presente y sigue siendo tan discutida que para *Tenderete 6*, 2013 se programó la *Mesa redonda: edición independiente y subvenciones (o como morder la mano que te da de comer)*, donde participaron: Na Edition, Solo Ma Non Troppo y Arròs Negre.

---

120. Lo de disfrazarse de un personaje es común sobre todo en ferias de *fanzines* norteamericanas y japonesas de *manga*, yo quería vestirme de *Helenística Fénix* y ahora lo hago con la máscara de gorila de punto, la reinterpretación a la murciana de Diego es muy interesante desde el punto de vista iconológico que a los dos nos interesa y que en sus *fanzines* suele tratar, así como usar el *panocho* en sus *fanzines* y en el título de la feria de la que es organizador *Zorroclocos e Lobos*.

Figura 6: Cartel de la Mesa redonda: edición independiente y subvenciones (o como morder la mano que te da de comer), que tuvo lugar durante el festival de fanzines *Tenderete 6*, 2013 en Valencia, donde participaron: Na Edition, Solo Ma Non Troppo y Arròs Negre.

5.2. Librerías, tiendas de discos, conciertos y eventos.

Antes de esta proliferación de ferias la primera de la que yo tuve conocimiento como feria de autoedición y fanzines fue la del *Tenderete* en Valencia en 2011. Antes el recorrido para conseguir fanzines eran a través de amigos que traían *fanzines* de sus ciudades a Cuenca la ciudad donde estaba estudiando *Bellas Artes*, en la misma facultad de *mano en mano*, tiendas de discos y cómic pequeñas, conciertos y festivales de música no muy masivos. Por ejemplo el fanzine de *La Escuela Moderna* que conseguí en el concierto de *Hello Cuca* en Barcelona en la sala *Big-Bang*, y la forma de conseguirlo era pidiéndoselo al chico que los llevaba: –se lo tienes que pedir a él, mira está allí – ve y se lo pides a ver si le quedan me dijo un amigo creo que era Jose del grupo *TRC*, ahora *Urogallos* y del colectivo *Hungry Beat*. Y ahí estaba este chico me lo daba lo conocía y me daba las gracias y que le dijera luego si me había gustado. Ese chico había organizado el evento que se llamaba por su mismo nombre del *fanzine*. Y tocaban los grupos que a él le gustaban y se vendían fanzines y discos que estaban en consonancia. El chico era Kiko Amat.

De librerías están *ANTIluburenda* y el *Espacio Puerta* en Bilbao, *La General*, *Sandwich Mixto*, *Café Molar* en Madrid, *Fatbottom llibreria gráfica*, *La Canibal* en Barcelona por poner

donde he llevado fanzines y comprado. En Murcia se pueden encontrar en la *Tienda-galería Bambo*, en *Historietas*, *Casa Chiribiri*, *Café Ficciones*, el espacio *El Quirófano*. Y donde vendían pero han cerrado el bar “Plan9” y la asociación cultural “La Azotea”, “7 héroes”, *Action comics* y *Bazar Bizarro*.

Así como numerosas fanzinotecas como *La biblioteca nómada* de Ratalia, que la lleva a los parques con un dispositivo anclado a una bicicleta para su transporte y su fanzinoteca de *Las Espigadoras*, las exposiciones como *Chavalas zine*. Yo con mi archivo, por ejemplo cuando me invitan a dar una charla voy con una selección de mis fanzines en la maleta para exponer y si puedo para vender de mi distribuidora y editorial *lápiz por baqueta* como hice en la *Jornada Feminista Bulbasaur* Barcelona, 2013 o en la *Mesa redonda Fanzines Ladys: ¡Lo voy a hacer!*, en *T-Festa Open* con *Una Archiva del DIY* y en *Ladyfest Juárez* y en *Alumnos47* en su *Biblioteca Móvil* en Ciudad de México.

Eventos sobre autoedición en Murcia que se han dado están mi *Seminario de Autoedición Empoderada*, *SESIONES DE LECTURA: FANZINES! Presentaciones y novedades de fanzines* en la cafetería del *Centro Puertas de Castilla* durante tres sesiones en 2013, donde se presentó *Aerostático Grotesco* lo nuevo de *Ediciones Aerostáticas* de Javier G.H, *Momento de dudade* Josué N., *Rara Avis* de *Sam3*, *Mujeres Pancarta* y *Pájaras de lápiz por baqueta* editorial de *Una Archiva del DIY*.

5.3. Copyleft, Copylove, Copyfight.

Los fanzines suelen ser publicaciones *anti copyright*, *copyleft*, *CC Creative Commons* o incluso *copylove* o *copyfight* se han llegado a firmar, estas dos últimas responden a dos proyectos que trabajan lo común desde los feminismos. *Copylove* es: “una investigación en primera persona que trata de extraer de las experiencias vividas cuáles son los tipos de vínculos y relaciones que se establecen en una comunidad de agentes cuyas prácticas y modos de hacer generan bienes comunes para toda la comunidad.” (Copylove, 2012) en el marco de *Zemos98*

junto con Rubén Martínez en Sevilla durante su catorce edición, para hablar del procomún, amor y remezcla:

¿Qué es una comunidad?. La pregunta tiene trampa. No es que no exista respuesta, pero todas dan bajón. Aburren al concepto. Matan al ruiseñor. Dicen que una comunidad puede ser un conjunto de personas que tiene un objetivo común. O la suma de cuerpos inquietos que unen fuerzas para reinventar sus vidas. O grupos de individuos vulnerables cuyos vínculos rellenan un vacío que ahora es pura proteína. Una comunidad puede ser una suma de individuos. Una comunidad puede ser un cuerpo colectivo homogéneo. Una comunidad puede ser algo monstruoso. Sí, una comunidad monstruosa. Espera, no te vayas, que esto ya suena mejor.

[...] ¿Comunidad monstruosa? ¿me hablas de la Familia Adams? Pues tal vez sí. Porque los Adams son una y son muchas. Una amalgama de singularidades y no una suma de sujetos. Son amorfos en su singularidad, amorosos en su cotidianidad, aparatosos en su colectividad. Una cosa monstruosa que se escapa a las definiciones, a las etiquetas, a las nubes de tags, a las ecuaciones de segundo grado, al Bosón de Higgs. Somos monstruosas y nos gusta. Porque aquí podemos inventarnos qué es la vida, qué es el amor, qué es una comunidad. Por eso hemos inventado Copylove. Copylove hay que intuirlo. Los monstruos lo pillan al vuelo. ¿Juegas?. (Copylove, 2012)

En el libro *Manual de uso* editado por traficantes de sueños nos habla de donde viene la palabra Copyleft:

COPYLEFT/ El término proviene de un ingenioso juego de palabras en inglés, que parecía utilizar las artes del desvío situacionista para invertir y aprovechar la «insospechada flexibilidad» de la jurisdicción anglosajona del copyright. Rebajando la ironía del original, podría traducirse al castellano con el barbarismo «izquierda de copia» o «permitida la copia». Copyleft. (Manual de uso. 2006:12)

En *Ilustrando el underground*, Mugaridos, editado por *Libros Kirlian* aparece en la primera páginas estas indicaciones sobre la reproducción:

Autorizamos la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, papel o digital, siempre y cuando sea para uso personal o divulgativo y no con meros fines comerciales. (Castro, 2012)

En el fanzine de *Ladyfest 2013* se llaman : “copyleftistas”:

cupletistas, djss subterránexs, quinquis folk, tickis queer, emedemxs, electrpanks, quincemayistas, inventoras de apps feministas, chicas del procomún, chicks on speed, chicos en calamares, fanboys astures, feminazis, femizine, fempunks, filósofasfrívolas, feministas, tías listas, grapas, f.e.a.s., locutoras de radio libre, luditas, copyleftistas, queercumbieras, micachius, y fuguras, muchachas, muchachada subversiva, mujeres con pajarita, bigotes finos, barbas pobladas, performers, perras viejas, pussyriots, riotgrrls, reinas, rudas, tribalistas del por venir, vaciadoras, ..., todas todos todxs ladies:señoras íntegras. (LADYFEST/MAD '13)

Dentro de las distribución de fanzines, entre bibliotecas y repositorios en internet y ambulantes como la de Ratalía o *Una Archiva del DIY* o *La Fanzinoteca Ambulant* tenemos las de personas en movimiento con un pendrive como la convocatoria de *Jornadas Mutantes*: “FANZINESYPUBLICACIONES!!! TRAE TAMBIÉN TU PEN DRIVE LLENO DE ARCHIVOS MUTANTES PARA QUE PODAMOS SEGUIR CON EL OUROBORO DE LA LIBRE INFORMACIÓN !!” (Jornadas Mutantes, 2014).

En la página web de la editorial *Acuarela Libros* nos hablan de su bagaje en el copyleft en la sección sobre la historia de la editorial: *Comunismo literario: de los fanzines al copyleft (¿y ahora?)*. *Apuntes sobre la historia de Acuarela Libros*”:

Acuarela Libros nace en buena medida del impulso de Apuntes del Subsuelo, pero con la idea de ir un poco más allá, de salir del subsuelo. [...] la cultura es un bien común, porque las ideas, las imágenes y las formas surgen de un magma común (en primer lugar, el lenguaje) en el que todos colaboramos y al que todos aportamos. La palabra que se popularizó en el movimiento por una cultura libre fue el viejo término castellano “procomún”, que aludía a las antiguas tierras comunales y ahora hacía referencia a todos esos bienes que son de todos y de nadie, que todos podemos disfrutar si nadie los posee y se los apropia en exclusiva. (Acuarela, 2013)

5.3.1. El ISSN en los fanzines.

Si seguimos las pautas de la vieja escuela, los fanzines se sacan cuando se puede y no van seriados. Si van seriados muchos de los fanzines que se sacan en papel se suben a la red para leerlos en pantalla cuando se agota la edición, en plataformas como ISSUU o en formato PDF para descargar. Cuando son de descarga hay que buscar un servicio de descarga directa, estos van cambiando una plataforma que se usa para esto y la que lleva años es el archive.org. Cuando es para imprimir hay que prepararlo de una manera distinta que lo subes para ver en ISSUU.

No suelen tener depósito legal, pero desde hace unos años empieza a haber en algunos fanzines por ejemplo en el *Feminizine* (coordinado, maquetado, creado y editado por Andrea Díaz aka Andrea Galaxina) o el *Pez* de Mon Magán el cual en su *blog* no cuenta cómo se hace y por qué toma la decisión de incluir ISSN en sus fanzines:

Hace unos años la ausencia de depósito legal era parte de la definición de fanzine. Pero los tiempos han cambiado notablemente. Hoy en día con la “profesionalización” de los fanzines, “prozines” y similares es más común verlos en este tipo de publicaciones alternativas. También son muchos los que se preocupan por mandar sus fanzines a fanzinothecas o incluso a bibliotecas comunes para que quede constancia de sus obras. Y eso es básicamente lo que hacen estos registros. [...] Por su parte el ISSN es el ISBN de las publicaciones periódicas. Es decir un número internacional que distingue la publicación como si fuera una matrícula. Es obligatorio sólo si la publicación se va a vender, en caso contrario es opcional. La principal utilidad que tiene es facilitar la venta, distribución y catalogado de la publicación. EL ISSN es utilizado para el catalogado en bibliotecas o la venta en librerías. El ISSN (o el ISBN en el caso de los libros) se utiliza también para indicar publicaciones o méritos de cara a la administración pública para, por ejemplo unas oposiciones (siempre que lo publicado tenga una relación directa con el cuerpo al que aspiras y pueda justificarse una finalidad divulgativa o de investigación). (Magán, 2012)

5.4. Los medios digitales, e-zines, podcast, canales de video y redes sociales se añaden como medios de distribución.

Se le llama e-zines a las revistas on-line en internet o revistas en formato electrónico (Triggs, 2010:12), donde se van publicando contenidos y puedes suscribirte para formar parte de ella con colaboraciones o participando en los comentarios. Se llegó a pensar a mediados de los años 90 que los e-zines sustituirían a los fanzines en papel pero aunque hay gente que prefiere un formato u otro en la actualidad suelen complementarse y tanto uno como el otro tienen casi la misma actividad como es el caso de el colectivo de Madrid *Sisterhood* que mantienen los dos formatos el fanzine en papel y el webzine (otra forma de llamar a los e-zines) en su página en internet explican el por qué la necesidad de mantener un webzine a la vez que el fanzine en papel, ellas dicen que por la inmediatez, porque llega a más gente, porque es más barato:

El webzine como multiplicador de mensajes y como vehículo para mantener la conversación.

Aunque la materia de origen es el papel, luego se refleja aquí en lo digital. Y ya en la pantalla crecen unos y ceros y aparecen más caras que en lo impreso, porque es más barato, porque es más inmediato y porque no podemos quedarnos calladas periodos de tiempo tan largos. (Sisterhood, 2015)

En el caso expuesto por *Sisterhood* vienen del fanzine el papel y lo alternan con internet. Pero las hay en sentido inverso que empezaron en internet y luego se pasaron al papel como *Pikara online magazine* en Bilbao e *Hysteria* (por salir este año 2015) en el Ciudad de México complementando las dos plataformas. En el caso de estas dos últimas su versión tanto en papel como online responde más una revista que un fanzine en formato clásico (Duncombe, 2008) de papel plegado con grapas en medio y fotocopiado.

Según Duncombe el mundo del fanzine se han mantenido estable mientras que el mundo de la autoedición es el que ha cambiado. Con la llegada de internet los blogs cumplían la labor del *fanzine* diferenciándolos sólo el medio, en un mundo superdesarrollado de era digital de fácil acceso a internet se cumplía con la democratización que prometía el fanzine de que cualquiera podía hacerlo. Entonces ¿por qué seguir con el papel?. Duncombe nos dice que el fanzine

conlleva más que la posibilidad de la autoedición y la expresión individual, que el fanzine con su mal hecho y bajo coste te está mostrando que es fácil de hacer y que tú puedes hacerlo en contra de la cultura hegemónica que nos inhabilita y nos incita a consumir lo que profesionales con los recursos hacen para nosotros convirtiéndonos en espectadores y consumidores pasivos y no los creadores de nuestra propia cultura. El fanzine es una cultura con su ética y valores en constante crisis de planteamientos que buscan una cultura alternativa y el mundo de la autoedición en internet no es una cultura alternativa, no hay un precio cultural de la admisión en el ámbito digital, no crea comunidad con valores comunitarios si no más dentro del mercado y la creación cultural convirtiéndose estos blogs más tarjetas presentación profesional para darse a conocer, cuando todos lo hacen no es la escala o coherencia que estimula la formación de una visión del mundo alternativa.

Para Duncombe los fanzines son la variedad de voces del mundo subterráneo que no que no llega al radar de la mayoría de la gente, y que siguen siendo crónica y denuncia de trabajos opresores que se hacen por dinero, los fanzines plantean otro tipo de trabajo que es por amor no dinero. Y yo añado que tiene vocación de regalo. Siguiendo la opinión de Duncombe en la que estoy de acuerdo tengo que matizar que es por eso mi interés en los fanzines tanto en internet como en papel de componente político como los fanzines *feministas-cuir* que siguen siendo marginados en ambos campos y tienen una razón de ser al margen de lo que se lleva o como salida de la “crisis” pues nosotras siempre hemos estado en ella además de ser un término que desde el ecofeminismo ya se replantea su significante negativo o soluciones. Así los fanzines feministas siguen respondiendo a una causa de dar voz y empoderamiento y son marginales tanto en el papel como en la red aunque los medios estén intentando apoderarse de ello es sólo imagen lo que venden y es muy evidente cuando lo dirigen a un público femenino que no feminista etiqueta que quieren adquirir pero no quieren asumir respecto a lo que conlleva clase, género, raza hablando de un tercera ola de feminismos.

5.4.1. E-Zines, Webzines.

La diferencia de los e-zines o blogs con el fanzine en papel además del medio en sí es que estos pueden ser modificados y la interactividad con el lector puede ser inmediata. Que llegue a más gente es un mito que me gustaría aclarar pues no siempre es así, que el medio lo permita no significa que ocurra, tienes que darlo a conocer, dedicarle tiempo, actualizarlo e interactuar con mucha gente para conseguir que te sigan, puede que tengas un blog que no lo lea nadie. Otra característica es que estás limitado en el diseño respecto al webzine, para abrir una página en internet tienes que seguir unas plantillas en lenguajes *html* informáticos que aunque cada vez son más sencillas y accesibles a las necesidades y gustos están ya pautadas, y algunas si quieren sean más personalizadas tienes que pagar para tener más opciones y la mayoría vienen con publicidad. También hay que crear el blog o página y esto no es tampoco inmediato, le tienes que dedicar un tiempo y saber manejarte en esas plataformas, yo he abierto muchas páginas a amigas que no se manejaban bien en las redes, y gente de otra generación mayor que les cuesta y no entienden como funcionan. Otro de los problemas con los que te puedes encontrar es que tu servidor deja de funcionar o se cambia de plataforma porque ahora hay una más moderna y pierdes la información por ejemplo la información que muchas de nosotras teníamos en *Fotolog* o *Myspace* que ya no se usan. Aunque la democratización de la informática nos hace pensar que es un medio ya accesible para todas (por otra parte como la democracia) no es el caso de sitios donde no hay fácil acceso a internet por políticas que censuran el intercambio de información, lugares donde no hay facilidad de acceso por empobrecidos o situaciones de guerra.

Los fanzines en la red implican tener internet, un ordenador y conexión, aunque sea de prestado, pero el acceso no siempre es tan fácil. Aquí el ejemplo del taller que hago en la cárcel de *Santa Martha Acatitla* donde no tenemos acceso a internet. Tenemos varias páginas en *Facebook* (red social), *Tumblr* (microblogging), *ISSUU* (para publicaciones de papel en red), *Vimeo* (canal de video) y un mail pero es llevado por las que organizamos el taller desde fuera, no por las reclusas.

Una parte muy positiva y por lo que mucha gente recurre a internet o se divide en las dos plataformas es la inmediatez de poder contar lo que está pasando la urgencia, puedes ver algo y publicarlo y que la gente te conteste al momento. Son rápidos y efectivos y han servido para comunicarse rápido en movimientos como el 15M.

Para mi archivo hice un esfuerzo en ver cuales se estaban usando y cómo. Así aunque *Facebook* hay gente que no lo usa por posición política, otras porque no le gusta estar localizadas o ser públicas, es muy popular y las fanzineras tenemos páginas de fanzines, personales y grupos de lectura, información. El *Twitter* (servicio de *microblogging*, enviar mensajes de texto plano de corta longitud, y los *hashtag* que son *etiqueta de almohadilla*) por su inmediatez de frases cortas y rapidez de respuestas, *Pinterest* (red social para compartir imágenes) para anunciar fanzines algunas fanzineras se manejan ahí, *Instagram* (*Instagram* es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. y funciona con filtros) más personal que por ejemplo yo no uso pero mucha gente se conoce en esa red social.

Si bien los blogs como sitio web funcionan como un *per-zines* (fanzines personales) o fanzines colectivos con una temática como *Señoras que hablan de música* sobre el sexismo cotidiano en la cultura pop, estos pueden ser modificados, actualizados frecuentemente y en algunos si la autora opta por esas opción comentados por sus seguidoras creando comunidad, siendo un medio muy rápido para conocer gente y enseñar lo que haces, no eres completamente libre en los contenidos que pueden ser censurados por el proveedor del espacio web, como el caso de contenidos políticos, el sexo, religión. Así muchas páginas en *Facebook* feministas han sido censuradas como *memes feministas*, *Feministas Ácidas* en el Estado Español o *No quiero tu piropo, quiero tu respeto* de Ciudad Juárez, México. *Facebook* ha sido criticada por sus falta de criterio a la hora de cerrar páginas, como la campaña en la que se protestaba contra la prohibición y de censura de páginas por enseñar pezones de pechos de mujeres censura que no se daba cuando eran de hombres por permitir contenidos sexistas que incitan a la violencia hacia las mujeres siendo una batalla no cerrada.

En el artículo de Cati Bestard *Herstory': el periodismo en femenino toma Internet en S Moda* en *El País*, 2013 habla sobre los blogs y webs y si estas apuestan por contenidos feministas o de reivindicación de la mujer, tema muy sugerente dentro de este suplemento, nombra varios blogs populares dentro de la red de feminismos como *Norma Jean* (no se nombra feminista), *Búscate un novio* (ya no está en activo), *Pikara online magazine*, *I love Herstory* y habla de *Señoras que hablan de música* las cuales se hicieron muy populares durante un tiempo a partir de su artículo de autoría grupal *Machismo gafapasta* :

Uno de los casos que más ha dado que hablar recientemente ha sido el del blog *Señoras que hablan de música*, en sus propias palabras tiene la misión de denunciar el “sexismo cotidiano en la cultura pop”. Desde *Señoras que hablan de música* consideran que lo importante no es “que existan más publicaciones que se especialicen en mujeres, pero sí que se tengan en cuenta criterios feministas al escribir”. (Bestard, 2013)

El anonimato es más limitado que en los fanzines en papel que pueden ser firmados con seudónimo o alias, con las páginas en internet estás localizada siendo acosada dentro y fuera de la red como explican y quieren buscar soluciones la iniciativa THF! (*TransHackfeminista!*), 2014-2015 que ha tenido su segunda edición en Puebla en Julio de 2015.

La necesidad de servidores feministas responde a: la carencia de ética en las prácticas de multinacionales TIC actuando como censores hipócritas y moralistas; la violencia de género online ejercida por troles y odiosos machistas acosando a feministas y mujeres activistas tanto en el online y como en el offline; la centralización de internet y su transformación en un santuario de consumo y un espacio de vigilancia, control y rastreo de voces disidentes por parte de agencias gubernamentales, (entre otras). Todos esos factores han conducido a una situación donde internet es un espacio no seguro y donde es común que el trabajo feminista y activista sea borrado, censurado, y/o frenado para evitar que sea visto, escuchado o leído. La libertad de expresión es una parte de la lucha feminista y lxs transfeminismxs podemos contribuir aportando colectivamente conocimientos e intenciones para garantizar la defensa del derecho a la accesibilidad de nuestro discurso online, offline y en cualquier lugar donde la expresión emerja, o bajo cualquier formato que ésta adopte. No habrá un internet feminista sin gestionar nuestros propios servidores feministas autónomos. Esto implica readquirir el control y autonomía en el acceso y gestión de nuestros datos y memorias colectivas. También

implica poder tener listas de correo feministas, pads, wikis, CMS, redes sociales y cualquier otro servicio online gestionado por colectivos tecnológicos feministas. (TransHackFeminista!, 2015)

5.4.2 Radios Libres, Podcast.

Dentro de las iniciativas de llevar el fanzine a internet no están sólo los blogs, e-zines o webzines, hay sectores que les gusta diferenciar claramente entre fanzine en papel y medios tecnológicos en internet sin embargo otras y poniendo de ejemplo dos iniciativas feministas las incorporan sin problemas o sabiendo de ellos concienciadamente como el fanzine sonoro *Sangre Fucsia* o *Stonewall* el *radiozine* feminista cultural ambas en *podscating* los dos se emiten desde Madrid.

Muchas amigas que hacían fanzines en papel se han pasado al formato *podcasting* (radio que se puede escuchar por internet) o combinan los dos formatos como el fanzine *Tirando Bombitas* que ahora tiene su versión radiofónica y que uno de los programas era *música y fanzines* en lo que aparecimos Jeleton y donde conocí la canción *Quiero hacer un fanzine* de *Irreparables*, 2011, en la actualidad hay muchos una serie de los que sigo con más detenimiento y con las que he participado que me han entrevistado por *la archiva* y las entrevisté yo en el programa de doble de radio que hicimos Jeleton *Helenística Fénix-Mari Borbor Irratia* para la exposición de *El Contrato*, Bilbao 2014 comisariado por *Bulegoa*.

5.4.3. Video-zines, seriales.

Uno de los videofanzines que así se denominan es el proyecto de *El ahora nos une* que realiza la artista Ana Escutia (estuvo conmigo en el taller de *Pancarta-lengua que grita constantemente* que di en el *Museo Universitario del Chopo*, ella también hace fanzines en papel, que no tengo en *la archiva* aún porque nos ha sido imposible quedar) “con chicas del *Patronato Francisco Mendez, puro girl power*” le llama ella en el *Centro de Cultura Digital* de Ciudad de México.

Seriales que se pueden ver internet están: *La loca de mierda*, de Malena Pichot, Buenos Aires de 2008, *El Tornillo* de *La Tuerka* llevado Irantzu Varela de *Faktoria Lila* (es un espacio de aprendizaje, creación y acción feminista. Queremos aprender, desaprender y experimentar para construir otro mundo en el que las mujeres seamos libres para ser como queramos ser, sin estar sometidas a los mandatos de la desigualdad, la belleza imposible obligatoria y el amor “como dios manda”. *Faktoria Lila* es un espacio para todas las personas que quieran crear sus propios modelos de serlo, en libertad, sin imposiciones. Porque creemos que los cambios individuales son el primer paso para las revoluciones colectivas.), *El conejo de Alicia* un programa mensual que se publica en *Pikara online magazine* desde 2012, *El acosador cazado*, 2012 de Alicia Murillo también o *Foucault para encapuchadxs* del colectivo *G.A.T.O.O. (Grupo de Afinidad Trans-andino Orgiástico Organizado)*, Argentina, 2012, *Luchadoras* de *Rompeviento TV* un programa de entrevistas en feminismos que se emite desde Ciudad de México desde 2012 presentado y dirigido por Lulú V. Barrera y Perla Vázquez.

Otra técnica de *collage* de video que se está popularizando es el *vidding* como el de *Buffy vs Edward: Twilight Remixed, [original version]* técnica que conocí gracias a Irina Mutt la cual conoce este movimiento en internet y ha hecho presentaciones con estos videos. También está la práctica de hacer conferencias a partir de videos en internet a modo de collage como la conferencia autobiográfica *legacy* del proyecto *les souvenirs* que pude ver de *Duen Zuhaitz Oker (xara sacchi)* en Bilbao, 2013.

Y la actividad de subtítular películas como actividad conjunta como cuando se tradujo el documental de *Don't Need You* para *Ladyfest Madrid, 2013* en el programa *Amara*. También hay *fanzinotecas* o páginas que son videos para ver el fanzines o manuales o tutorales DIY, incluso para hacer fanzines en papel, un video que de manual para hacer fanzines y que incluimos en el *Tumblr* de apoyo *Haz fanzines* el taller de fanzines que impartí con Ana Galvañ en la *Tienda-galería Bambo* en Murcia en 2013 es el de Elena Duque, película educativa fue exhibida en el festival *Autoplacer*, en la terraza del CA2M de la mano de *Jerseys para los Monos*.

5.4.4. Redes sociales.

En *Twitter* que en los que hay mucho acoso a las feministas de lo que se llama *trolls* aquellos que entran a insultar y boicotear perfiles como el caso de *las lesbianas* en Ciudad de México. Este año dejó *Twitter*, *Filósofa Frívola* como comenta otro personaje popular en las redes *Palomitas en los ojos* en *El silenciamiento de Filósofa Frívola* en la revista *El Estado Mental*, 2015 y suponemos que por el alto grado de acoso al que era sometida:

Para las que nunca han transitado los pasillos comerciales, los vertederos o las tertulias de las redes sociales y sólo conocen *Twitter* por el Ministro de Interior, la *Filósofa Frívola* era lo que se conocía como una “tweetstar”, un anglicismo horroroso para señalar a una persona con muchos seguidores. La *Filósofa Frívola* era y es desde luego muchas cosas más: escritora, humorista, activista... pero eso poco importa para hablar de cómo desató la ira de la turba y cómo fue linchada virtualmente. Y esta omisión no pretende menospreciar su valía en estos terrenos –yo siempre he preferido cuando escribía más de 140 caracteres– sino subrayar su papel en las redes sociales.

Un linchamiento virtual es, desde luego, un tema delicado donde entra en juego todos los matices de las redes sociales. Entremos en harina: no sé si estarán de acuerdo conmigo pero podríamos decir que las redes sociales son herramientas de auto-ficcionalización dominadas por una serie de ideologías particulares. A ver si logro explicar esta perogrullada académica. Queda claro que las redes sociales, por muy invasivas que sean, no son la realidad, sino una herramienta con la que construimos de manera ficticia para, generalmente, subrayar nuestros momentos más felices, la bondad de nuestras opiniones y nuestra solidaridad con toda clase de víctimas.

Por otro lado, y según tengo entendido, ningún software o aplicación informática es ideológicamente neutra ya que todas portan en su modo de funcionar una serie de valores distintivos. Por ello, si bien tanto Facebook® como Twitter® sirven para auto-ficcionalizarnos, Facebook está basado en crear una falsa sensación de intimidad, fomentando una pseudo-conexión con una serie de personas extrañas y Twitter está basado fundamentalmente en que cualquier persona puede convertirse en un creador o creadora de opiniones. El peso de una persona en Twitter depende del número de seguidores. Entendedme bien, creo que con ambas plataformas se pueden crear cosas excepcionales en situaciones excepcionales, pero nuestro uso diario de esas plataformas se aproxima bastante a esas ideologías de intimidad y el prestigio relacionado con la popularidad. (*Palomitas en los ojos*, 2015)

Así casos famosos como los de Anita Sarkeesian, bloguera que decidió financiar una campaña en *Kickstarter*, una webserie que explorase el papel de la mujer en el mundo de los videojuegos y como nos contaban desde *Genbeta*, la blogger decidió mostrar en su *Tumblr* la recopilación de los mensajes de odio, insultos y amenazas que recibió en tan sólo una semana en su cuenta de *Twitter* o el caso de Caroline Criado-Perez, quien inició una campaña para aumentar la presencia femenina en los billetes ingleses y sufrió por ello una brutal persecución, específicamente con el billete que aparece Jane Austen que publicamos en la página de *Las Austenettes* en *Facebook*.

Tanto *Twitter* como *Facebook* son elegidos por su popularidad, así nos explica la activista ciberfeminista Irene Redondo autora de *Feministas Ácidas* en *Pikara Magazine* :

Cuando las activistas necesitamos coordinarnos o almacenar información, son útiles plataformas y redes seguras (o por lo menos hechas desde el pueblo y no desde el poder) como N-1, pero a la hora de la difusión, de querer crear redes entre personas ajenas al activismo o utilizar la inteligencia colectiva para recopilar información o documentar casos, nuestras redes nos las comemos con patatas y tenemos que mudarnos a las redes sociales mainstream. (Redondo, 2013)

5.4.4.1. Páginas y grupos de trabajo.

Yo tengo un grupo cerrado en *Facebook* de mi archivo que llevo desde el 2011 y que es muy activo, trabajo muy contenta y tengo mi red de fanzineras. También he tenido críticas de por qué es cerrado. Desgraciadamente lo tuve que hacer cerrado porque cuando publicaba estos contenido en mi perfil de *Facebook* me *trolleaban* a veces amigos artistas o amigas que no sabían ni ellos muy bien que lo estaban haciendo pero impedían que pudiera hacer mis publicaciones tranquila y me juzgaban y aconsejaban sin dejarme hacer. Cuando se juzgó mi interés en subir fotos a mi muro de *Facebook* de grupos de música de chicas y textos y eventos feministas diciendo que lo que hacía era lo mismo que las revistas femeninas, varias compañeras salieron a mi defensa y es ahí cuando escuché la palabra *sororidad* y *trolls*. *Trollear* se ha convertido en un verbo de uso extendido y se usa para nombra a la actividad que hacen los

trolls, estos suelen aparecer en foros donde la intención de crear espacios seguros de discusión donde se fomenta la libertad de expresión para hablar sobre raza, género y sexualidad y son justo los espacios preferidos para los *trolls* donde entran con perfiles falsos, para molestar e insultar rompiendo los diálogos y si pueden incluso enfrentando a las participantes.

En el grupo cerrado incluyo a todo el que me lo pide lo meto sin preguntar lo conozca o no, aún así no he tenido problemas pues ya se informan se supone antes de meterse y si no les gusta se van quizás porque somos mayoría las invitadas del grupo con los mismos intereses, estoy mucho más tranquila trabajando en ese grupo. Pero tengo que decir que me preocupa cuando veo en la sección publicidad permanentemente libros como *Riot Grrrl Colección* para que lo compre, o me aconsejan otras páginas feministas o de DIY, la publicidad no deseada en *Facebook* preocupa eso y saber que toda tu información está siendo archivada para intereses económicos o ver las tendencias cómo se maneja la gente que le interesa y esto unido a intereses como los fanzines es muy contradictorio en el sentido de difícil de llevar. Han habido varias propuestas de videos en internet que te dicen como proteger tus datos o la iniciativa *criptoparty* y *Audora*, de los TIC (tecnología de la información).

5.5 Distribución: reformulación constante en *Una Archiva del DIY*.

Desde el archivo he practicado todo lo que he podido estando en todos los medios páginas web, redes sociales, *Twitter* grupos de trabajo en *Facebook*. Conferencias por *Skype* que suelen ser muy frustrante para estar. Colaboro y participo en muchas convocatorias que están haciendo fanzines he intento conectar a la gente participar y que colaboremos. Tengo la página de *lápiz por baqueta* pero lo que más funciona es en persona el intercambio. Compro por internet y me lo mandan a casa de mi madre en Murcia lo de España y en México es personal no he comprado por internet aún. Casi siempre compro, es de los pocos gastos que tengo, para intentar ayudar en la producción pocas veces hago intercambio porque me cuesta un poco (no se me da bien) pero también hago.

Los talleres que hago, conferencias lo anuncio por internet, *boca a boca*. A veces los contenidos del blog que son más inmediatos son seleccionados luego y editados para pasarlos a papel como es el caso del fanzine protesta *Pájaras* en papel que tiene su versión en *Tumblr* y en *Twitter* y se edita en papel desde la editorial *lápiz x baqueta* de *Una Archiva del DIY*. Y manejo el *Tumblr* que es la web principal que me lleva a muchas otras páginas creando la cosmología del archivo, páginas de apoyo a los talleres, de fanzines. El *Twitter* con cuenta personal y con una de las páginas *Pájaras*. Y un blog de *blogger*, donde subo los talleres charlas que voy actualizando poco a poco. En mi investigación vi que el *blogger* era más usado por escritores, el *Tumblr* por fanzineras y ilustradoras, el *Wordpress* que también tengo y es donde voy subiendo imágenes de mi archivo y archivando *MissArchive* por blog de más de grupos pero no especialmente fanzineras, minieditoriales, colectivos etc. También hay una parte política en ellos, se intenta que sean gratuitos y con poca publicidad y ver quien los promueve.

Sin embargo los fanzines es la recopilación de un trabajo de más tiempo, normalmente. Aunque hay fanzines que se hacen en un sólo día, en una sola sesión (como los *zines del día* en *Amor-Zine-Amor*, *Ruda FM*, *Necrocarnibal* con aportaciones de los participantes) no es nunca tan inmediato. Muchos defienden el fanzine en papel por su transportabilidad, de que se puede leer en el metro llevarlo en el bolso y aunque se pueda leer en los móviles con conexión internet o en las tabletas digitales se sigue prefiriendo el formato papel. Una opinión a favor del papel es la definición que nos da Ratalia en el evento de *Facebook* que anunciaba su exposición de su *Fanzinoteca Espigadoras*:

Hay quienes dicen que los fanzines los inventaron los punks, otros dicen que los del cómic underground en NY, otros que sólo son para hablar de política, otros dicen que los hipsters picados a artistas se los han apropiado. A mi todo eso me da igual, porque la gracia de los fanzines es que no tienen dueño, ni jefe, ni academia ni absolutamente nadie que les controle en su producción y difusión. Con estas afirmaciones se podría decir que los fanzines gozan de libertad, pero tras esa libertad hay alguien metódico. Los hacemos porque nos gustan, aunque más que nada nos motiva un aura especial que tiene este objeto fetiche frente a la circulación digital de la información. (Ratalia, 2015)

En un concierto de *Juanita y los feos* en Ciudad de México, le dimos un *flyer* a una chica que sabemos hace fanzines Iurhi y yo y esto me hizo mucha ilusión pues es de las formas que más me gustan que guardan relación con la persona, los lugares, los momentos etc.

Para terminar este capítulo cito a *Filósofa Frívola* (a ella la conocí en la *Mesa redonda de fanzines Ladys*, en el *Ladyfest Madrid, 2013* y luego coincidimos en el debate de *Las Jornadas Feministas Bulbasaur* con Gemma Moliner de el blog *I love herstory*) entrevistando a *Sisterhood* y esperando que vuelva pronto:

FF: Entonces, hemos quedado en que para el lanzamiento oficial, vais a sacar un fanzine, género que está en auge, y yo me pregunto, habiendo gente que ha creado y desarrollado una herramienta casi mágica que se llama Internet, que permite una comunicación maravillosa entre las personas, ¿por qué volver al folio y a la grapa? O sea, que se pueden hacer cosas en un sitio físico, quedando gente... no cada uno desde su casa con el ordenador... qué fuerte.

Ágata: Es bonito, sí. Aunque no renunciamos en absoluto al formato digital. Este fanzine posiblemente también salga en PDF y se podrá compartir a través de Internet, así como otros contenidos que estarán solo disponibles en la web, pero sí que nos gusta, por lo menos a nosotras como consumidoras y usuarias, un formato que te puedas llevar al tren y leerlo tranquilamente sin tener que estar con el smartphone.

MA: Y el papel proporciona una estética, esa forma especial de maquetar... aunque también nos gusta, en Internet es diferente.

Ágata: Cuando empezamos con estas cosas éramos ya prehistóricas total, en plan que maquetábamos cortando y pegando. Nos relajaba, nos divertía.

MA: Quedábamos para hacerlo, nos reuníamos en una casa, comíamos, escuchábamos música...

(Filósofa Frívola, 2015)

PARTE SEGUNDA:
EL FANZINE Y SU CONTEXTO HISTÓRICO.

6. ANTECEDENTES E INFLUENCIAS DEL *FANZINE*, DE LA IMPRENTA A LA FOTOCOPIADORA.

De la búsqueda de las posibles influencias del fanzine en libros de historia anglosajones sobre el medio y de los artículos sobre ellos sobre todo dedicados a la ilustración y cómic nombro en este capítulo aquellos que se acercan más a mi investigación la cual se fundamenta principalmente en los fanzines de práctica feminista-queer optado por hablar de ellos sobre todo extendiéndome en las influencias cuando las he visto reflejadas directamente en los fanzines de mi archiva y que he podido ir cotejando y a los que he recurrido desde mi práctica, haciéndonos una idea de las influencias según estos fanzines nos dicen han sido referente, se recuperan, son presentes y se señalan por la necesidad de referentes compartidos y creación de genealogía optando por contar la historia del fanzine como un ida y vuelta casi desde una fórmula anacrónica circular y en todo lo posible y como hacen estos fanzines resaltando la idea de contar la historia rescatando referentes que como un sistema viral van repitiendo como referencias en estos fanzines.

6.1. *Herstory*: la historia contada con y desde ellas.

La *herstory* es como se le llama a la historia contada desde un punto de vista feminista, haciendo un juego de palabras con la etimología de la palabra *history* en inglés historia. Este término por elocuente y descriptivo es usado también en el ámbito de los fanzines de cultura hispana y trasladado como técnica y enfoque para rescatar referentes e incluir referencias que normalmente y sin la investigación de los estudios de género o dentro de la cultura pop y el *underground* eran escasamente conocidos y son para nosotras de gran interés.

En el blog de Gemma Moliner *I love Herstory* en la sección de *About* [Sobre el blog] nos explica el término:

Es una ‘feliz’ coincidencia que la etimología griega de HISTORIA -ιστορία- (inquirir, preguntar) coincida con el pronombre masculino en inglés (his) y que alguien cayera en contraponer HISTORY (la historia que pone al hombre en el centro) con HERSTORY (el estudio de la historia desde un punto de vista feminista).

Herstory fue el movimiento con el que se tomó conciencia de los gaps históricos y del silencio biográfico de algunas damas notables. Eran los setenta y las historiadoras buceaban en documentos con una nueva mirada que iba a rescatar del olvido vidas y obras que el discurso oficial había omitido sistemáticamente.

Esta web recoge historias cortas que funcionan como pistas. Encontrarás: anécdotas, conversaciones, fotografías, lugares, entrevistas, correspondencia, leyendas urbanas, dibujos... su principal objetivo es hacer activismo feminista desde la memoria y visibilidad de mujeres que por cuestiones de género no tuvieron la repercusión que merecían.

Mis circunstancias de mujer blanca occidental con debilidad por la música, el arte y la literatura sesgan inevitablemente la selección de temas y perfiles. (Moliner, 2012)

Abordaré esta primera parte de contexto histórico del *fanzine* centrándome en una revisión *herstory* de la historia del fanzine feminista por la necesidad en castellano de ello habiendo poco recogido y estudiado desde la práctica y comparativa que cuentan estos mismos fanzines realizados en el contexto español sobre todo para este capítulo y Latinoamérica en lo que pueda con una perspectiva de género. La falta de esta documentación y el requerimiento de ella se ve reflejado en la petición por organizadoras del *Ladyfest Barcelona* sobre autogestión en el foro del evento en *Facebook* y cómo sólo se dispones de algunos documentos, el de María Bilbao de *Punk Feminismo y DIY* que editamos Jeleton en la publicación *Rock My Religion Annoté*, París, 2008-2009 a partir de transcribir parte de la conferencia sobre *Ladyfest* preparada por María Bilbao para el *Weekend, D.I.Y. (Do it Yourself)*, *Le Centquatre*, París, 2008 y del que yo recogí por primera vez y como influencia para el título de mi tesis el traducir DIY como *Hazlo tú misma* que citaba al principio de esta tesis en esta conferencia María nos hacía un recorrido histórico del *Ladyfest* desde sus inicios en Norte América en la costa Oeste hasta su edición en el en el *Ladyfest Spain 2005 y 2008* en los que ella era parte de la organización además de ser parte del fanzine *Fempunk* uno de los fanzines que provocaron el arranque de el *Ladyfest* en el Estado Español. Otro de los textos fuente es el realizado por Andrea Galaxina de *Fanzines*

hechos por mujeres para la revista *M online de arte cultura visual* con perspectiva de género y que citamos repetidas veces en esta tesis, estos dos textos más los textos contenidos en los fanzines como el *Feminizine*, *Sisterhood*, entre otros serán reseñados en un apartado. También incluiremos citas y referentes extraídos de publicaciones anglosajonas de referencia cuando han incluido una parte importante sobre la mayoría de los casos el movimiento riot grrrl y fanzines de ética feminista, que cada vez y gracias a investigadoras, escritoras y activistas dentro del mundo del fanzine va ganando visibilidad y empieza a ser un referente por lo menos en el mundo de la autoedición asociada a la música y el fanzine activista recurrente.

Una de las siguientes fases de esta tesis es hacer un libro con Andrea Galaxina sobre la historia del fanzine feminista en el Estado Español para suplir esta carencia y una forma de continuar con esta investigación y dar a conocer resultados y responder a la demanda de esta investigación. Quiero resaltar el interés de esta parte de la tesis en que los contenidos sean contrastados con actividades y referentes rescatados en la actualidad por lo que siguen vigentes y al uso y el esfuerzo por buscar esos referentes en el fanzine feminista que no están tan documentados y a la mano. Para hacer no tanto un mapeado de influencias si no de inquietudes y necesidades las autoras de fanzines que les llevan a hablar de ello desde las búsquedas de genealogías y la relectura en la actualidad haciendo vínculos y reformulándolos y adaptándolos al ahora dando resultados e incidiendo queremos pensar en una parte crítica y deconstruida en un éxito hasta desde el fracaso pero en un éxito en la conexión y transmisión de conocimiento aplicados y que parece que empiezan a interesar y preocupar a verse y visibilizarse recogiendo alternativas y herramientas activas del *boca a boca* en las reuniones y eventos y del *mano a mano* por ejemplo con los fanzines.

De los movimientos de los que voy a hablar hay algunos que se repiten en los libros y textos sobre autoedición, coincidiendo en la influencia del *Dada*, los movimientos contraculturales de los sesenta, el *Situacionismo* francés, los *beatniks*, el *mail art*, *Fluxus* llegando al *punk* (Duncombe, 2008, Triggs, 2010, Cabezas, 2013). Normalmente siempre asociadas a la contracultura y a deshacer los esquemas de poder a favor de la eliminación de la autoría, el

anticapitalismo y defendiendo lo autodidacta como medio de conocimiento a disposición del procomún, sustento y estilo de vida, aunque como hemos visto en los capítulos anteriores en diferente medida depende que quienes los ejerzan. Hay otras formas de hacer mucho más interesadas en la forma y experimentales o de promoción del trabajo lejanas a estas premisas, de las que se desvinculan pero no del todo del aura que si que tiene el fanzine de “especial” y singularidad impregnada aunque no sea ni singular aboga por la reproductividad, ni especial respecto al gesto y la originalidad se supone que la autoría no es importante y se suele dejar de lado incluso abogando por la colectividad anónima. La reproductibilidad como pérdida del aura en la obra es un concepto conocido a partir de la lectura de Walter Benjamin en la *Facultad de Bellas Artes* de Cuenca y pienso fue de gran utilidad y que alguna forma caló en mi generación y en algunos sectores del fanzine y que bien Benjamin supo reflejar en su carácter como comentaba comprometido:

Pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber: su fundamentación en la política.

(Benjamin, 2003:45)

Así hablaremos después de una breve introducción de influencias históricas algunas contrastadas con libros otras desde mi trabajo en Jeleton y la autoedición y la observación de los *fanzines* de interés en esta tesis desde la imprenta (hacia 1440) y los *movimientos campesinos* en Alemania, el *Art and Craft*, el *Dada*, el *Surrealismo*, el *Situacionismo*, las *Panteras Negras*, el *Colectivo WICHT* y las *Guerrilla Girls*, de las radios libres a partir del documental *Born In Flames* por seleccionar aquellos colectivos y con ideas que mezclan el activismo, la academia y el arte desde el anonimato, desde lo colectivo (aunque luego sean también famosas como personajes) pero que se aliaron y formaron parte de movimientos por el cambio a una vida que merezca ser vivida desde el activismo feminista, desde aquí he elegido a aquellas que con lenguaje de los fanzines feministas: “son manada”. Para dar paso y en el siguiente capítulo a la mayor influencia en los fanzines feministas actuales las *Riot Grrrl* en los años noventa. No me voy a extender en explicar estos movimientos (eso serían varias tesis y no es la labor que ocupa)

sino en ver como se cuentan desde la autoedición y los fanzines rescatando aquellas referencias que en muchos libros de historia incluso en algunos sectores del fanzine son veladas.

6.2. Omnia sunt communia.

Las influencias o antecedentes del fanzine te pueden llevar a varios lugares en mis charlas o conferencias suelo empezar desde la imprenta asociado al medio de reproducción y los panfletos que se sacaban en Alemania para denunciar a los monjes corruptos por parte de los anabaptistas su grito *Omnia sunt communia* [todo es de todos] que los anabaptistas con su líder Thomas Müntzer (1490-1525) fue un predicador partidario de la Reforma, defensor del anabaptismo y líder revolucionario de los campesinos (guerra de los campesinos alemanes 1524 y 1525), tomaron como lema. Esta influencia que yo usaba en la charlas por el trabajo que había realizado con en Jeleton y cuando empecé a hacer fanzines recordaba esta frase y la citaba *Todo es todos* y con Jeleton había estudiado el tema con la publicación de *Hechos 4,32* con beca de investigación de la *Generalitat* de Barcelona que surgió a partir de leer la novela *Q* de Luther Blisset que antes citamos como pioneros del *copyleft* y colectivo activista y que junto con el documental de *Rock My Religión video-ensayo* de Dam Graham en el que narra la historia de Estados Unidos de América del Norte a partir de Anne Lee y los movimientos migratorios de Europa a América de comunidades religiosas calificadas como herejes en su mayoría así como experimentos sociales que proyectaba en el llamado e imaginado *Nuevo Mundo* una salida o nuevo Edén desde comenzar sus proyectos sociales tema del ensayo *Hechos 4,32* en la que aparece esta cita de *todo es de todos* de la Biblia *Hechos 4,32* y que Wu Ming la continuación de Luther Blisset analiza en su artículo *La partícula mu en la palabra "comunismo"* (Wu Ming, 2006). *Rock My Religión, Anoté*, 2009, París es la primera de nuestras publicaciones colectivas *anotados* en las que hacemos un estudio de este pieza a partir de citas o notas al pie a *Rock My Religión* y sus diferentes capas de lectura mediante la música, los subtítulos la imagen que se intercalan sobrepuestas. En el video de Dam Graham el personaje protagonista de Patty Smith es comparado con Anne Lee líder espiritual de los shakers como una nueva salvadora o líder espiritual (Anne Lee se proclamaba la nueva reencarnación femenina de Jesucristo).

Como las referencia y lo generacional e intereses de la gente que estábamos cercana a estos movimiento pude confirmar mi compartir referencias como una de las editorial que más sigo y ha ayudado en esta tesis bibliográficamente afín, he comprado sus libros y he podido disponer gratuitamente de sus ejemplares en digital cuando he estado de viaje y no los he podido llevar conmigo siendo el proyecto o *apuesta: Traficantes de Sueños*, ella se describe así:

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Que da, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro. (*Traficantes de Sueños*, 2010)

Para pasar a citar sus referencias en libro que comentaba son compartidas sobre el lema *Omnia sunt communia!* y que colocan como entrada en sus libros y que nos hablan de un fracaso relativo pues aunque perdieron siguen presentes como ejemplo:

Omnia sunt communia! o «Todo es común» fue el grito colectivista de los campesinos anabaptistas, alzados de igual modo contra los príncipes protestantes y el emperador católico. Barridos de la faz de la tierra por sus enemigos, su historia fue la de un posible truncado, la de una alternativa a su tiempo que quedó encallada en la guerra y la derrota, pero que en el principio de su exigencias permanece profundamente actual.

En esta colección, que recoge tanto novelas históricas como rigurosos estudios científicos, se pretende reconstruir un mapa mínimo de estas alternativas imposibles: los rastros de viejas batallas que sin llegar a definir completamente nuestro tiempo, nos han dejado la vitalidad de un anhelo tan actual como el del grito anabaptista.

Omnia sunt communia!

(*Traficantes de Sueños*, Op. Cit.)

Esta entrada es la que se encuentra en la edición de *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria* de Silvia Federici editado por *Traficantes de Sueños*. En una entrevista publicada en la revista *Números Rojos* y publicada en *Parole de queer* (donde yo la leí) a Federici la entrevistadora le comenta que en sus libro habla de como el grito anabaptista su lucha y derrota son barridos de la Historia y Silvia Federici contesta avisándonos de que tenemos que tener cuidado de no aceptar la distorsión que se está dando en la actualidad a este idea contenida en este ideal:

Así que Omnia sunt communia sigue siendo una idea radical, aunque hay que tener cuidado de no aceptar la forma en que está siendo usado este ideal distorsionado, por ejemplo, por organizaciones como el Banco Mundial, que en nombre de la preservación de la ‘comunidad global’ privatiza las tierras y los bosques y expulsa la población que ganaba su sustento de ello.

(Federici, 2013)

Otro referente citado por Teal Triggs (2010), y en en *History of Zines* de Ordway (1996) que la encontramos citada en el archivo *online GRRRL ZINE NETWORK* en el listado de bibliografía compilada por Elke Zobl en 2003, sobre textos académicos sobre *grrrl zines* y que hemos citado a partir de la publicación en el fanzine *Minca#1*, 2008 con traducción de Thomas Nochteff de *La Fanzinoteca* de Barcelona son los libros autoeditados de William Blake.

---

121. *GRRRL ZINE NETWORK* es un archivo online de fanzines Riot Grrrl en la página cuentan su historia y motivación: “Five years ago, when I was looking for feminist zines on the Internet there was no comprehensive resource site available. So I decided to create one. That’s how GRRRL ZINE NETWORK, came into being. My overall goal for the web site is to share resources on grrrl zines in different languages, and to create connections between like-minded but often far-away feminist youth who read and produce zines. Currently the site is listing and linking around one thousand feminist-oriented zines and distros from more than thirty countries in twelve languages. The resource section provides information about feminist organizations, art, popular culture, and music projects. Another part compiles books, videos, journalistic and academic writing on grrrl zines. To exchange information and ideas, as well as to announce new issues or calls for submissions, I have also created a mailing list and message board. Both provide a forum for people interested in talking about zines, feminism and the global network!”. [Hace cinco años, cuando yo estaba buscando fanzines feministas en Internet no había un sitio que incluyera todos los recursos disponibles. Así que decidí crear uno. Así es como GRRRL ZINE RED, llegó a existir. Mi objetivo general para el sitio web es compartir recursos de grrrl zines en diferentes idiomas, y crear conexiones entre las jóvenes feministas de ideas afines, pero a menudo lejanas que leen y producen fanzines. Actualmente el sitio catalogado y contiene links de alrededor de mil revistas y distribuidoras feministas de más de treinta países en doce idiomas. La sección de recursos ofrece información acerca de las organizaciones feministas, arte, cultura popular y proyectos musicales. Otra parte compila libros, videos, periodismo e información académica sobre grrrl zines. Para intercambiar información e ideas, así como para anunciar, también he creado una lista de correo y tablón de anuncios. Ambos proporcionan un foro para que la gente interesada en hablar de fanzines, feminismo y la red mundial!]. Recuperado de: <http://grrrlzines.net/>

Fanzines han jugado un papel clave en la evolución del mundo de los fans y las historias de impresión alternativas. Nacido las tradiciones de periódicos de gran formato del siglo XIX políticos, folletos, self-publicación e impresión de aficionados, así como de las publicaciones contraculturales subterráneas de la década de 1960, fanzines son parte de una historia de la prensa alternativa. El fanzine como una forma de auto-publicación se extiende ya en las publicaciones de los críticos sociales radicales de la Revolución Francesa. Panfleto político de Thomas Paine *Common Sense* (1776), por ejemplo, se cita a menudo William Blake produjo su libro *Canciones de inocencia y de experiencia* en 1789, con poemas ilustrados por Kaavish un precursor del fanzine contemporáneo. (Ordway, 1996:157).

William Blake (1757-1827) fue un poeta, pintor y grabador inglés. Mary Wollstonecraft llegó a ser amiga íntima de Blake, que ilustró su *Original Stories from Real Life* (1788). Al parecer, tenían visiones similares sobre la igualdad de sexos y la institución del matrimonio. En *Visions of the Daughters of Albion* de 1793 Blake condena la crueldad de la castidad y el matrimonio sin amor y defiende el derecho de la mujer a su completa autorrealización. Blake utilizó la autoedición en cuatro de sus trabajos: *Canciones de inocencia y de experiencia*, *The Book of Thel*, *El matrimonio de Cielo e Infierno* y *Jerusalén*.

6.3. Arts and Craft.

En el *Taller de Estampación Textil* hablo de las *Arts And Craft* y comienzo con un *meme* de internet que conjuga varias historias desde el *Prerrafaelismo*, a las *Arts And Craft* y la *mitopoiesis* revisada de Penélope tejiendo su tapiz en la que dice: –Que os fastien. Estoy bordando– a sus pretendientes que recogí de las redes sociales en internet y los círculos de *Punto Subversivo*. Este referente de una Penélope que no está esperando si no que actúa es el que recogí para el taller y editorial *Penélope no espera* y más tarde he visto también referente en los fanzines del colectivo *Las Penélopes* que surgen del texto de Margaret Atwood, *Penélope y las doce criadas*.

Figura 7: Meme de internet basado en el cuadro Prerrafaelita Penélope y sus pretendientes de Waterhouse, 1912.

El *Arts And Craft* defendía una vuelta a lo manual en contra de la deshumanización que sufrían los trabajadores en las fábricas y el movimiento *Ludita*¹²², que se hizo famoso y casi estigmatizado por destruir máquinas referente que encontramos en diversos fanzines por ejemplo usando su nombre en el de *Ludditas Sexuales* que ya nombramos en el capítulos de géneros y nos extenderemos a explicar más aquí. El movimiento *Arts and Craft* (Artes y Oficios) pretendía romper con el elitismo de la cultura y llegar a todas las áreas con las más desfavorecidas de la sociedad, pero sus productos llegaron a ser tan complejos en su fabricación que solo las clases altas pudieron adquirir los ejemplares. Entre sus representantes estaba William Morris el que escribió *Noticias de ninguna parte*, 1890. un novela de utopía socialista, tiene una edición *Le Capital*, Karl Marx (1818–1883) decorado con grecas florales en dorado y en la contraportada en grabado se puede leer la dedicatoria a mi s amigos (meter imagen) que Jeleton hemos dibujado para *Historia política de las flores* que expusimos en *La Taller*, Bilbao, 2014 con Maite Martinez de Arenaza y era serie en grabado.

La referencia a los luditas la vemos reflejada en el fanzine *Ludditas Sexuales* del que hablamos en el capítulo de géneros del fanzine, aquí ponemos una descripción de su programa de intenciones:

---

122. En la publicación de *anotados* sobre la desindustrialización llamado *1760-2008, All That Is Solid Melts Into Air*; oharduna, Torre Ariz, Basuri, 2010, que hicimos Jeleton a partir de la pieza de Jeremy Deller *The History of the World (La Historia del Mundo)*, 1997 tenemos una colaboración de J. M. Paadin con *máquinas para romper máquinas ludditas* hechas en cartón.

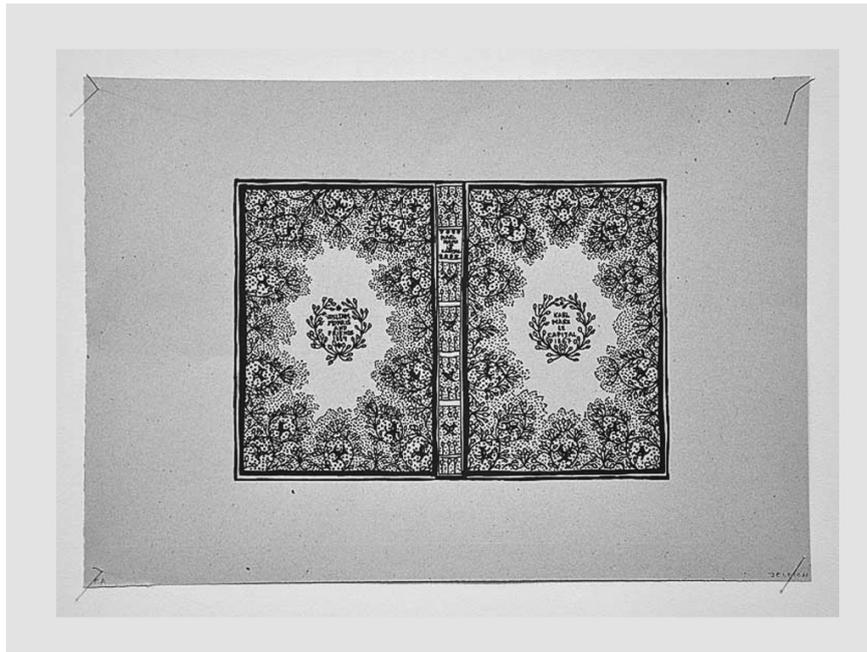

Figura 8: Fotografía del grabado basado en la edición del *Le Capital*, de William Morris por Jeleton, 2014.

El fanzine *Ludditas Sexuales*: *Ludditas Sexuales* no fue un programa de radio; sino fascículos coleccionables radiofónicos sobre la deconstrucción o la destrucción de los mandatos sexuales, del statu quo sobre el amor sentimentaloides y romántico almibarado, de los estereotipos sexuales y de género. *Ludditas Sexuales* siempre será un grupo de amigas, afines, que tienden hacia la anarquía, hacia un anarquismo nuevo, anti-dogmático y que se apoyan para ello en la camaradería, en el cariño, y en el compartir. *Ludditas Sexuales* apuesta a romper las máquinas sexuales instituidas que operan en nuestras cabezas y formatean nuestros cuerpos, para construir otras máquinas guerreras y deseantes que ataquen a ese sistema (el luddismo nunca se opuso a la tecnología, hay una hechura interesada de la historia que se nos ha venido contando sobre los “destructores de máquinas”). *Ludditas Sexuales* no es un grupúsculo de iluminati, sino una banda que construyen con cada paso, con cada acción, cada debate, redes y afinidad para destruir los dogmas sexuales y re-pensar revoltosamente la sexualidad. *Luddismo Sexual* es un concepto, un medio para adquirir una posición en la guerra en curso. *Luchá con nosotras*. (*Ludditas Sexuales*, 2009)¹²³

---

123. Leonor Silvestri (Buenos Aires, mayo de 1976) es una activista de género anarquista, poeta, performer, ensayista, filósofa y especialista en Letras argentina. Se define a sí misma como persona biopolíticamente asignada al sexo “mujer” y es una referente destacada en Argentina de la teoría Queer. Integra la colectiva *Ludditas Sexuales*. Silvestri llama a encontrar la superación del amor-romántico en las relaciones no regladas y desestructuradas de la afinidad, la amistad, el afecto, el juego y la manada. Recuperado de: <http://eticaamatoriadeldeseolibertario.blogspot.com.ar/>

En *la archiva*, tenemos uno de los fanzines de *Ludditas Sexuales*, fue uno de los que intercambié con Jazael Olguin Zapata de *Cráter Invertido* en la feria de fanzines *Anti-Domingo*.

6.4. Vanguardias (*avant garde*).

Es a partir de las vanguardias del siglo XX, *avant garde* que casi todos los libros citados coinciden en la influencia de fuentes para el fanzine. El concepto de fanzine como tal surge en las décadas de los treinta y cuarenta. La primera vez que aparece la palabra “fanzine” fue en 1941 por Russ Chauvenet, dentro de las colaboraciones en los que se llamaban *fanmagazines* o *fanegas* dentro del género de *sci-fi zines* (Duncombe, 2008).

El desarrollo de la industria de la impresión/reproductibilidad Benjamin (2003) permite la autoedición como forma económica y accesible al poder editarse sus propios trabajos y distribuirlos, compartiéndolos directamente con un público más amplio y romper las clasificaciones de arte mayor y arte menor.

El referente principal para los grupos contraculturales será el *Dada* este movimiento rompe con la tradición del sistema cultural y artístico. Los pequeños libros o obras transportables de Duchamp (Guash, 2011). Y su uso de técnicas artísticas como el *collage*, el *detournement* y la *apropiación* serán herramientas recurrentes para las futuras generaciones de autores de *fanzines*.

Unos años después de la que fue su primera idea de producir ese «álbum» (o «libro», según se deduce de sus cartas) próximo a la naturaleza del archivo, Duchamp comentó en una entrevista televisiva concedida en enero de 1956 al director del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, J.-J. Sweeney: «[La Boîte] fue una nueva forma de expresión. En lugar de pintar algo, se trataba de reproducir esos cuadros que tanto me gustaban en miniatura y a un volumen muy reducido. No sabía cómo hacerlo. Pensé en un libro, pero no me gustaba la idea. Entonces se me ocurrió la idea de la caja en donde todas mis obras se hallarían recogidas como en un museo en miniatura, un museo portátil, y eso explica que lo instalara en una maleta. (Guash, 2011:43)

Esta forma de algo grande poderlo trasladar una misma es el ejemplo que explico del fanzine en la cárcel de mujeres de *Santa Martha Acatitla* donde ellas pintaron los muros de la

cárcel y hay un documental que habla del proceso y que ha sido recientemente premiado *Nos pintamos solas*, 2014 yo les exponía que era como la segunda parte que era trasladar los muros al papel darle otros tiempo y de forma simbólica salir de cárcel pasar su sentimientos historias e imágenes de mano a mano, una biblia de mural pasada en pequeño formato para que viaje y sea libre.

Dentro de las influencias del *Dada* y en el artículo que se le adjudica que presagia lo punk tenemos a la *Baronesa Dadá*, la artista Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) del Gloria Durán escribió el libro *Baronesa dandy, reina dadá: la vida-obra de Elsa von Freytag-Loringhoven*, 2013.

Man Ray y Marcel Duchamp jamás dudaron acerca de la condición puramente dadá de esta extraña artista —inventora de la performance callejera y antecedente glorioso de Sophie Calle—, gran provocadora que se alzó contra las lógicas de su tiempo y, al “representar sin cesar su vida”, encarnó a fondo los vanguardismos de primera hora y presagió —setenta años antes— lo punk. (Vila Matas, 2014)

6.4.1. *Agitprop*: agitación y propaganda.

Agitprop (agitación y propaganda) es una estrategia política, generalmente de tendencia comunista, difundida a través del arte o la literatura, usando para influir sobre lo público. Este término da origen al *teatro agitprop*, una forma teatral de izquierdas muy politizada, la cual se originó en Europa Occidental y Central en la década de 1920, para luego incluso extenderse a los Estados Unidos durante los años treinta como las obras de Bertolt Brecht. El término *agitprop* pasaría a describir la realización de cualquier acto político izquierdista. Otra referencia es la encontrada para definir el trabajo de *La Felguera*.

En *la archiva* tenemos inspiradas en este movimiento el fanzine *AGITPORN fanzine-proyecto* liderado por Lúgia Marina y colaboradoras. La versión impresa se realizó con

impresora risográfica de *Cráter Invertido* en Ciudad de México y es distribuida gratuitamente en los lugares públicos varios, al comienzo del fanzine exponen:

[...] hace más de 500 años, antes de que los pinches pendejos colonizadores portugueses llegaran a nuestro país, allí vivía una gente que después llamaron “indígenas”, que vivían desnudxs y que cogían y reían todo el tiempo; practicaban el aborto cuando era necesario y tenían placer entre ellos, sin miramientos de sexo y género, no existían entre ellos esas sofisticaciones de la teoría que hoy nos tienen locxs. un periódico europeo de la época los hizo pasar por salvajes y comedores de gente que no conocían ningún comercio, ningún dinero. les metieron ropa, los esclavizaron. tomaron y destruyeron sus tierras y se hicieron los sordos ante su voz...hasta hoy los agronegocios (como también en México puede llamarse al narcotráfico) quitan las tierras, también la voz y la vida de quienes no se dejan arrastrar por el capital en su pureza más violenta... pero resistimos pues. cierto... MI CUERPO ES MI TERRITORIO, pero NUESTRO TERRITORIO ES TAMBIÉN NUESTRO CUERPO, el cuerpo que habitamos. luchar por la libertad de los cuerpos y también luchar por la libertad de nuestras tierras... sembrar con la sangre de nuestras reglas y no más con la sangre de nuestras VENAS ABIERTAS... por la devolución de nuestras tierras... pues desde allí sabremos qué hacer con nuestros cuerpos. FILMARALHO Y CRATER INVERTIDO PRESENTAN: distribución de fanzines AGITPORN (POR NO a la desigualdad) - desCULOnización social muestra de videos de latinoamerica y del caribe: O TERRITÓRIO É MEU CORPO / EL TERRITORIO ES MI CUERPO (Agitporn, 2015)

Fui invitada por *Bataclán*¹²⁴ en el *programa 1* como moderadora de la charla con Ligia Marina, Marcia Santos y Rurru Mipanocha organizado por los artistas Elias Luna y Mirna Roldán en el *Ex Teresa Arte Actual* y luego en el *Bataclán programa 2*, el 14 de agosto de 2015 en la charla con Tadeo Cervantes del fanzine Maricarmen, Liz Misterio-Ivelin Meza de *Hysteria Revista* y Bruno de *Carnesí Zine* que moderó Benjamín Martínez. En el *programa 1* como moderadora conocí el trabajo de Ligia Maria, que siguiendo esta influencia y acogiéndose al *agitprop* lo convierte en *agit-porn*. Y forma parte del colectivo *Filmaralho* con el que ha estado de residencia en *Cráter Invertido*. En *Casa Gomorra*¹²⁵ realizó su taller de

---

124. *Bataclán en Fuga* se lleva a cabo en el marco de la exposición *Comunidad Imaginaria, Cuerpos en Fuga* de Mirna Roldán y presenta 3 programas de obra en video mostrada en las diferentes ediciones de *Bataclán Internacional*, de 2011 a 2015, así como charlas con artistas invitadas y experiencia en torno a los temas que se abordan dentro el festival: diversidades y disidencias sexuales, identidades de género, el uso político del cuerpo, trans/feminismos, erotismo, post/pornografía, cybersexo, auto-erotización, entre otras más. Recuperado de: <https://www.facebook.com/events/1099427253419625/>

DesCulonización que presentaba así: “A través de las practicas periféricas de baile buscamos: la liberación del cuerpo, mente y el culo. Es decir, no tener miedo de utilizarlo, modificarlo, o transgredir sus usos y finalidades normalizadas”.

También nombrado en el libro *Fanzines* de Triggs son los *samizdat*. En la tradición de lo que los soviéticos habían acuñado la publicación *samizdat*. Aunque la idea de *samizdat* tiene una larga historia, en la década de 1950 significó revistas autoeditadas clandestinas distribuidas a través de las redes anarquistas en la oposición a los gobiernos *post-Stalin*, prohibida por el régimen soviético y por los gobiernos comunistas de Europa Oriental (Bloque del Este) durante la denominada *Guerra Fría*. Eran mecanografiados a máquina, o en su defecto mediante la simple copia manuscrita.

6.4.2. La generación *Beat*.

La generación *Beat* también usará la autoedición para publicar sus obras difíciles de publicar en las editoriales del momento por su radical posición política y forma de escritura. La autoedición les permitía también crear sus propios canales de distribución y llegar a un público más receptivo con sus ideas e intenciones. Cuando he podido he señalado las diferencias de punto de vista y la visualización cuando hablo de los *beatnik* (hablo de las *beatnik*) con textos relativamente nuevos que han aparecido estos años que las reivindican,

---

125. En *Casa Gomorra* vive Diana Pornoterrorista organizadora de *La muestra Marrana* con la que estuve en el *Ladyfest Juárez* (fue invitada oficialmente con presupuesto de la Fondadora). Allí le compré su libro por segunda vez esta vez la versión pirata autoeditada por ella, la dedicatoria animándonos a ambas a seguir en el activismo. En *Casa Gomorra* se organizan diversos talleres yo asistí a una *stencils* que daba Charlee Chamuko que participó con Ligia en una performance para la fiesta de *La Muestra Marrana* en el *Foro Alicia* (lugar de conciertos de Ciudad de México que han intentado cerrar varias veces pero gracias a la presión social continúa, allí vi a las *Kumbia Queers* tocar y se han hecho muchos eventos relacionados con carteles y música, como la exposición en *Vértigo* de su aniversario) en la que Ligia se introducía una mazorca (elote en México) en la vagina como un dildo mientras hablaba de los conquistadores portugueses y las violaciones que acometieron durante la conquista. Esta referencia contó durante la charla que tuvimos que era una referencia que había recogido de Rurru Mipanocha la cual en sus dibujos habla de mitología prehispánica y ritos alrededor de la menstruación y flujos. Yo conocía a Rurru Mipanocha de ferias de fanzines, estuvimos juntas en el *Fanzinorama*, 2014. Y por sus videos duramente atacados por *trolls* en internet en el que tiene unos tutoriales en *Youtube* sobre maquillaje menstrual. El tutorial es un herramienta muy popular en los últimos años y sería un equivalente y herramienta DIY de (Hazlo tú misma).

Se supone que *Wikipedia* no sería una fuente fehaciente, la misma plataforma indica cuando hay textos que necesitan revisarse para contrastar con fuentes como aviso cuando no es refutada la información de los contenidos: (este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.). Pero he de decir que en algunos casos busco y desde esta investigación tiene sentido consultarla porque es un recurso al que accede desde hace años de forma usual para buscar información rápida podríamos decir casi todo el mundo, hasta se usa como verbo el *googlear*, y porque dentro de la soberanía de la información, la técnica y los denominados TICS (Tecnologías de la información y la comunicación), es parte de un conocimiento colectivo y accesible al que no accedían muchas mujeres, la mayoría de los que publicaban en *Google* eran “BBVA (siguiendo a María José Capellín, llamaremos el BBVAh: el sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con una funcionalidad normativa, heterosexual. En torno a él se concentran el poder y los recursos, se define la vida misma” (Pérez Orozco, 2014:26), el equivalente en castellano a lo que se llama WASP (White Anglo-Saxon Protestant). A la hora de hablar de la generación *Beat* iba a citar el libro que se ha editado recientemente sobre poesía *Beat Attitude (Antología de mujeres poetas de la generación beat)* en la editorial Bartleby por Marí Pegrum. Pero quiero citar aquí porque me ha sorprendido ver que está en *Wikipedia* recogida la cita y no solo en el libro. Recientemente en México se promovió *la editadona* con lo que no quiero decir que gracias a *la editadona*¹²⁶ esté esta cita pero sí que gracias al libro una mezcla de ambas cosas despierta la concienciación:

Entre la generación *beat* encontramos numerosas escritoras, muchas de ellas fueron tratadas con gran dureza por la sociedad norteamericana de esa época. El discurso transgresor y libertario del movimiento, temas como la libertad sexual y las adicciones, puestas en boca de una mujer, chocaba de frente con el conservadurismo moral del país, haciéndose más evidente en el caso de las mujeres. Si poetas *beat* como Allen Ginsberg eran tratados con rudeza por las autoridades, la represión social

---

126. Anuncio de *la editadona* en internet: “Hoy es la 1ra #Editadona para reducir la brecha de género en @eswikipedia. Increíble esfuerzo de @socialtic @MConstruyendo @ISBeauvoir...”. “De cada 10 wikipedistas en el mundo, sólo 1 es mujer. Aquí el link para seguir la transmisión del evento: <http://editadona.luchadoras.org> #Editadona” Luchadoras, @LuchadorasTV. “Hay mujeres guerreras que hacen de sus vidas una revolución. Aquí las conoceremos. Ellas son LUCHADORAS. Luchadoras” es un programa semanal de TV por internet donde conocerás a mujeres guerreras, porque las revoluciones se construyen a partir de actos cotidianos y nuestros derechos son un legado de nuestras ancestras y una lucha presente. Miércoles 20H por www.rompimiento.tv, Dirigido por Lulú V. Barrera y Perla Vázquez”. Recuperado de: <https://twitter.com/hashtag/editadona>

llegó en las poetisas al extremo de que algunas de ellas fueron internadas en hospitales psiquiátricos por sus familiares y tratadas con electrochoques. Hubo también muertes trágicas como la de Elise Cowen, que se suicidó arrojándose de la ventana de su apartamento o Joan Vollmer Adams, víctima accidental de un balazo de su esposo William Burroughs.

Entre las poetisas beat más importantes se encuentran Diane di Prima, Diane Wakoski, Leonore Kandel, Marge Piercy, Denise Levertov, y Elise Cowen.

(Wikipedia)

Y en *En Beat attitude: antología de mujeres poetas de la generación beat*, antologado y traducido por Annalisa Marí Pegrum nos cuenta sobre ser mujer beat:

Durante los 50 y comienzos de los 60, las cosas no pintaban muy bien si eras mujer. Incluso Sylvia Plath habla de todo eso. Tener casa, tener hijos, cocinar, ser amable con los amigos del marido, todas esas cosas. Gary Snider decía sentirse desconcertado frente a las mujeres que escribían: 'Si bien podía comprender la psicología de los poetas hombres, desconocía lo que ocurría en la psique de las poetisas mujeres', decía. Los hombres no las consideraban como locas; apreciaban su compañía y de algún modo, las necesitaban. Pero no podían comprender que quisieran viajar, o tener el mismo tipo de experiencias que ellos; y en su obra se puede leer esta frustración de ser mujer y querer volar pero tener las alas cortadas" (Marí Pegrum, 2015)

6.4.3. El Situacionismo.

El *Situacionismo* fue grupo político y artístico surgido en París, entre los años cincuenta y sesenta. Querían que el arte formara parte de la vida cotidiana para todo el mundo. Producirán y difundirán panfletos en los que exponían sus manifiestos libres de autoría.

El DIY encuentra sus orígenes en la producción contracultural desarrollada por el movimiento *Situacionista* formado en 1957. El *Situacionismo* colectivo de artistas de vanguardia que actuaron a lo largo de Europa, cuya actuación se centró en Francia. Estaba marcado por el descontento con las condiciones de la sociedad moderna, se rebelaba contra los discursos dominantes, imágenes e ideas de la cultura *capitalista/consumista* llamada *cultura del espectáculo*. Se incitaba a la revolución mediante el empleo de tácticas contraculturales ejerciendo una crítica abierta

a la sociedad. Mediante el *detournement* se toman frases, símbolos y representaciones del capitalismo produciendo artefactos contraculturales a través de la subversión de su significado. Su influencia es resaltada en todos los libros antes citados como el *Dada* y la *generación beat*, su citación en los fanzines lo podemos ver como en el fanzine que cité y donde leí por primera sobre el manifiesto situacionista en el *Mecánica Popular*, su actual citación con el fanzine de Andrea Galaxina *No todos los que vagan están perdidos*, 2015 y la publicación del texto de *Precarias a la Deriva* en *Mi primer cuaderno feminista cuir* texto publicado en *Corpos de producción. Miradas críticas e relatos feministas en torno ós suceitos sexuados nos espacios públicos*, CGAC, 2003 editado por María Ruido nos habla en clave femisnita de una de las técnicas del Situacionismo *la deriva*:

La idea de la deriva, una idea que algunas ya habíamos experimentado en otros contextos de investigación y cuya fuente fundamental es el situacionismo, no siempre resultaba fácil de explicar. No obstante, el propio curso de los acontecimientos fueron aclarando el sentido de sustituir las entrevistas estáticas por recorridos urbanos. Al plantear a algunas compañeras esto de preparar una deriva, insistíamos especialmente en el hecho de no llegar sólo a los sitios de trabajo actuales o pasados, sino de la posibilidad de entrelazar los sitios y ver qué pasaba. Así, acabamos incorporando e nuestros recorridos calles, casas, empresas, transporte, supermercados, bares, comercios, sedes sindicales, etc. Optamos por el método de la deriva como forma de ir hilando esta red difusa de situaciones y experiencias, con vistas a producir una cartografía subjetiva de la metrópoli a través de nuestros recorridos cotidianos[...] En nuestra particular versión, optamos por cambiar la deriva aleatoria del flaneur, tan propia de un sujeto varón, burgués y sin compromisos, por una deriva situada que recorrería los espacios cotidianos de cada cual manteniendo el carácter multisensorial y abierto del acontecer. La deriva se convierte, así, en una entrevista en movimiento atravesada por la percepción colectiva del ambiente. (*Precarias a la Deriva*, 2003)

6.4.4. Fluxus.

Fluxus y su ataque a la comercialización e intelectualización del arte fue otro importante referente para la ideología del fanzine.

Figura 9: Fotografía de las componentes de la galería *La Dinamitera* de Barcelona. La cual reivindica la visibilización del papel de la mujer en las artes, esta foto ilustra la entrevista que Francian Ribes les hace para la sección feminismos de la revista el *Barcelonés*. En ella se pueden ver con máscaras de artistas, Judy Chicago, Cindy Sherman, Yoko Ono y Frida Kahlo (empezando a leer por la izquierda).

Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. (Maciunas, 1962)

Una de las artistas de *Fluxus* Yoko Ono, y que últimamente veo empieza a ser recuperada y borrando su estigma (con frases populares como “la culpa de todo la tiene Yoko Ono” estribillo de la canción de *Def Con Dos*, 1995) en 2007 Yoko Ono editará un disco llamado *Yes, I’m a Witch* [Sí, soy una bruja] y puede que fuera en respuesta a esta mala fama que le había caído de ser la culpabe de separar a *The Beatles*. Tiene un canción dedicada a Angela Davis llamada *Angela* con John Lenon editada en el sello *Plastic Ono Band*, reivindicando la libertad de Angela Davis cuando la encarcelaron. (Yoko Ono es una de las componentes del panteón de celebridades odiadas del pop en *Psycho-Girlfriend*). Es un referente como vemos es una de las máscaras que hicieron y se pusieron las organizadoras de la galería *La Dinamitera* en Barcelona y que podemos ver en la entrevista que dieron a Francina Ribes en la sección feminismos en la revista el *Barcelonés*.

6.4.5. Mail art.

El *mail art*, también es un movimiento nombrado como referente en los libros que hablan sobre la influencia del fanzine, como arte a pequeña escala y participativo y en continuo proceso de creación. (Yo estuve trabajando durante mi beca de estudios en el montaje del *MIDE* el *Museo Internacional de Electrografía* de Cuenca con una importante colección de *mail art*, *fax-art* etc). Se puede sugerir el lenguaje gráfico de fanzines tiene sus raíces en dos áreas principales una formal, de técnicas y contextos de la práctica artística y literaria como el *Dadá*, *Fluxus* y el *Surrealismo*; y una segunda basada principalmente en las intenciones de la activistas políticas y de la contracultura que beben del *Situacionismo* de los años cincuenta y sesenta, con la prensa radical y la música y los movimientos *underground* del punk en la década de los setenta (Triggs, 2010:15).

7. EL PUNK: MOMENTO ÁLGIDO DE DESARROLLO Y SU NO MORIR.

Hay varias concepciones sobre el punk, la imagen más popular y que se ha comercializado está asociada a un momento ya pasado, y si preguntas seguramente te dirán al grupo de música de los *Sex Pistols* banda de *punk rock* y la moda del pelo de crestas de colores y ropa rota entre sus diseñadoras más famosas a la que llaman la reina del punk Vivienne Westwood del Reino Unido. En tercer nivel estaría la pelea recurrente de si el punk nació en Inglaterra o en Nueva York. La cuestión para esta tesis es que en el mundo del fanzine feminista el punk sigue presente y se manifiesta en formas de hacer y en consecuencia actuar, y para muchas de nosotras el punk lo inventaron las chicas (Gordon, 2015).

Me parece interesante empezar este capítulo con una cita que adjudica el punk a las chicas para dar una visión del punk con perspectiva de género y desde la visibilización del trabajo de la mujer en el punk, ya que normalmente no se ha dado tanto y es relativamente reciente como nos comenta Nagore García Fernández en su estudio *Des/armando la escena: narrativas de género y punk*.

En muchos libros sobre el punk el DIY y la autogestión no hablaban de las mujeres ahora empiezan a ver capítulos y a integrar la labor de ellas en el punk y de su presencia desde los cuartos que eran su refugio desde donde actuar.

Por eso la frase extendida y escrita en muros, tatuajes y parches de el *Punk no a muerto* sigue entre nosotras y lo resignificamos constantemente, como un zombie que sobrevive y adapta a los nuevos momentos. Aún así el punk tiene unos inicios y contexto histórico del que hablaré en este capítulo rescatando referencias y haciendo énfasis en la visibilización desde una perspectiva de género.

En el texto que hice para *T-Festa* decía: “Punk ahora, punk presente. Punk, Feminismo y DIY” (Gelen Jeleton, 2014).

7.1. Antecedentes del Punk: prensa radical.

La democratización de la tecnología y la llegada de la fotocopidora ayudaron a la proliferación de fanzines de distinta temática. La impresión *offset* y la máquina de escribir eran una forma barata y accesible para producir publicaciones propias. Los fanzines y la prensa radical se convierten en una potente herramienta para grupos activistas del movimientos estudiantiles asociados *Nueva Izquierda* como medio de contra-información usados para exponer las preocupaciones antibelicistas, feministas, anticapitalistas y de los grupos por los derechos de la comunidad LGTB. La influencia de las maneras de hacer de las *Panteras Negras* también fue determinante para el mundo de la autogestión y el empoderamiento. La autogestión y sus comunicados, fueron un fuerte referente para los movimientos contraculturales como las W.I.T.C.H. que nombramos más adelante, como en movimientos actuales.

Movimientos políticos y sociales de los años 60 y 70 se adhieren a estas tácticas de subversión cultural de la filosofía DIY con técnicas teatrales, artísticas de resistencia como los Hippies, Yippies y The Diggers actuaciones espontáneas en la calle y los happenings artístico-político-anarquistas con la promoción de conciertos musicales gratuitos, comida, atención médica, transporte y hogares de acogida. Los *Mother Fuckers* con revistas como *Black Mask* influenciada por *Dadá*, el *Futurismo* y el *Surrealismo* surgida en el Lower East side de Nueva York y editada entre 1966 y el 68 por Ben Morea y Ron Hahne, eran chicos de la calle de clase baja su tesis era que *la revolución traerá una sociedad donde las artes serán una parte integral de la sociedad, y no un accesorio a la riqueza* entre sus actos estuvo la interrupción de congresos, conferencias de arte, exposiciones, *happenings*, etc una de ellas fue el sabotaje del *Maratón de Arte Moderno del '66*, rompieron mesas y ventanas su slogans exigía el cierre del *MoMA* y anunciaba: *Quema los museos, baby*. Formaban parte de una comunidad; anti-fascista, anti-mainstream, anti-capitalista y anti-hippie (*Flower Power won't stop fascist power* decían). Cuando se disuelven parte de sus componentes forman *Up Against The Wall Motherfucker* (La Escuela Moderna#4, 2008)

El nombre que eligieron, *Up Against the Wall Motherfucker* era tomado de una línea de un poema titulado *Back People* del poeta negro radical Leori Jones:

[...] tú no puedes robarle nada a un blanco, él ya te ha robado cualquier cosa que pudieras querer de él, incluso su propia vida. Todas las tiendas se te abrirán si tu pronuncias la palabra mágica. Las palabras mágicas son: ¿Contra la pared hijo de puta, esto es un atraco. (La Felguera, 2009:22)

En su búsqueda de la *Revolución Total*, los *Motherfuckers*, más tarde *Werewolves* (más exactamente *International Werewolf Conspiracy*:

Los estudiantes son una mierda (...) El movimiento estudiantil busca “reformas” en todos los campos, pero por el simple hecho de que los estudiantes no se dan cuenta de la absurdidad de sus propias vidas y de su propio encierro, no pueden ni empezar a imaginar para que sirve su lucha (...) La verdadera lucha será fácil de reconocer porque va a cortar de raíz toda la mierda y mentira en la que estamos atrapados. Conoce sus objetivos. Sus tácticas son claras. Se mueve con seguridad y confianza. Está luchando para GANAR. Empezaremos matando al enemigo que tenemos dentro, dentro de los corazones y mentes de aquellos con los cuales compartimos nuestros cuerpos y nuestras vidas. Nos juntamos en pequeñas bandas con aquellos que ya han empezado a creer, preparándonos para la larga lucha contra el poder enorme de las instituciones que nos oprimen (...) UN ACTO DE DESTRUCCIÓN ES UN ACTO DE LIBERACIÓN (...) DEBES DESTRUIR EL ESTUDIANTE QUE LLEVAS DEN- TRO” I.W.W. (La Escuela Moderna#5, 2009)

Proveen de comida a los sin techo de la ciudad, al mismo tiempo que retan a la industria del rock and roll, a los empresarios rebeldes y a MC5. *No piden nada. Lo toman todo*, simulan el asesinato de un poeta y realizan una abierta apología de una asesina real Valerie Solanas y sus disparos contra el arte (Andy Warhol). Intentan cerrar el *Museo de Arte Moderno*, inundan de vagabundos salas de arte y pretenden acabar con todos los policías de la ciudad. Pelos largos, hombres lobo, drogas, comunas y chaquetas negras de cuero. Están frente al *Pentágono*, desafiando a los policías que lo custodian, mientras los yippies pretenden hacerlo levitar. No eran hippies, ni tampoco una organización política al uso. Eran una banda callejera politizada,

una tribu y un clan revolucionario, un oscuro grupo de afinidad convertido en una verdadera familia cuyo discurso giraba en torno a una constelación de ideas que incluían a Dadá, la anarquía y la autodefensa armada. (La Felguera, 2009)

Dentro de los Yippies entre sus integrantes más famosos estaba Abby Hoffman con su libro famoso libro *¡Roba este libro!* [Steal This Book] de 1971 y que su pareja Annita Hoffman hará *Roba esta película* [Steal this Movie!] película autobiográfica de ella en el año 2000 como cita al libro anterior. Annita Hoffman es una de las integrantes de las W.I.T.C.H. grupo que aparece por el puesto secundario que se le da al movimiento feminista en los movimientos antes citados. Los movimientos hippies han sido mal vistos durante mucho tiempo, por muchos sectores y grupos y así pasó a mi generación pero hace ya años se están reivindicando, aquellos grupos o sectores que indagaban más en la historia y buscan segundas lecturas, esto sigue hasta la actualidad (mirar el insulto de hippies pijos, hippies fresas, hippies perro flautas...) así ahora y hace unos años surgía el interés por estos movimientos. Sobre el acontecimiento de la gran manifestación en la que se pretendía que con el canto se elevara la *Casa Blanca* y la imagen de los hippies enfrentándose a los militares y ofreciéndoles flores Jeletón hicimos un dibujo para la exposición de *Historia Política de las Flores*, 2014.

Respecto a los movimientos contraculturales de izquierdas, la *prensa radical* y fanzines políticos que relegaban las premisas del movimiento feminista en el documental de *sci-fi*, *Born In Flames* hacen alusión a este tipo de prensa, y cómo las participantes en uno de los

Figura 10: Fotografía del dibujo de Jeletón, para *Historia Política de las Flores I*, 2014.

periódicos se revelan ante la dictadura machista en el periódico. *Born In Flames* puede ser un cita de doble vertiente las llamas de la brasa o de las guerras de la batalla. Este documental lo conocí por *Girls get Busy* fanzine colaborativo temático y distribuidora inglesa que la propuso para ver y discutir en la actividad *watch movies! make friends!, online feminist movie club* en 2013, la película también aparece reverenciada en el fanzine *Clitocore* como recomendación en el apartado reseñas y Jeleton la proyectamos en el taller de *Penélope no espera* siendo inspiración para la publicación *anotada-radiofónica* dando como resultado cuatro programas de radio *Mari-Fenix irratiak* (aquí *Fénix* es referencia al *Avefénix* que renace de las llamas), y es recurrente últimamente por la proliferación de radios libres radiofónica asociadas al fanzine siendo *fanzines sonoros*. Otra parte de la película que es altamente referenciada y recuperada en los fanzines actuales es la parte de autodefensa en la se organizan en escuadrones de bicicletas¹²⁷ que salen a la escucha de petición de ayuda cuando oyen un silbato que es su grito de alarma, estas técnicas aparecen en fanzines repetidamente, desde el fanzines de bicicletas y género, con dibujos como el de la virgen de la autodefensa, el *kit de autodefensa* que prepara *Calle sin acoso* en Ciudad de México, con silbato y el dibujo para estencil que preparó Fru Trejo de alerta de género (toca el pito) como colaboración para la revista *La Que Arde*.

Y es referencia también y una imagen de la película con la escena del metro para la *Feminist Zine Fest Pittsburgh 2015, Table/Workshop/Reading Application* la cual es bilingüe en inglés y castellano, una de las preguntas eran: “¿Necesita servicio para cuidar niños? (En el *Ladyfest Juárez, 2015* había un espacio guardería.) Y “There is a wheelchair-accessible entrance, a wheelchair-accessible bathroom and an elevator for moving between the floors in the space // ¿Quiere o necesita algo especial para crear un espacio más accesible/cómodo para usted? Por ejemplo, la accesibilidad en silla de ruedas, etc. (Hay una entrada accesible en silla de ruedas,

---

127. Convocatoria de *CiudadanXs de Segunda*: “SÉ PARTE DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL FANZINE CIUDADANXS DE SEGUNDA, DE LA BICIREN. Resignificándonos en el espacio público desde la disidencia. Ciudadanos de Segunda invita a artistas, ilustradorxs y expertxs en temas relacionados a movilidad y género, y curiosxs, a formar parte de nuestro primer ejemplar, abriendo un espacio para presentar sus obras. Temática: Resistencia en el Espacio Público. CiudadanXs de Segunda es un proyecto de la comisión de movilidad y género de la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIREN México). Un grupo diverso de cicloactivistas del país, buscando difundir la necesidad de integrar la categoría género al análisis y discusión sobre la ciudad y la movilidad, dejar de lado el enfoque indiferenciado sobre las necesidades e intereses de una población, comunidad, que no es homogénea y generar estrategias colectivas para visibilizar la diversidad de usuarixs y las inequidades que se viven en los espacios públicos al momento de habitarlos o transportarnos”. Recuperado de <http://www.bicired.org/ciudadanxsdesegunda>).

un baño accesible en silla de ruedas, y para un ascensor para mover entre las plantas en el espacio.” (Zine Fest Pittsburgh , 2015).

7.1.1. Las Panteras Negras.

El *Black Panther Party* (Partido Pantera Negra) fue fundada en Oakland, California en octubre de 1966 por los estudiantes Huey P. Newton y Bobby Seale, herederos de las ideas de Malcom X y de Frantz Fanon, particularmente de su libro *Los Condenados de la Tierra*. Al principio el eje de acción del *Black Panther Party* fue la *autodefensa* del pueblo negro llamando a las comunidades a ejercer su derecho constitucional a llevar armas. “A diferencia de los métodos no violentos que propugnaban muchos grupos de derechos civiles, el *Partido Pantera Negra* se fundó en el principio de defensa propia “por todos los medios”, incluida la resistencia armada.” (Sam Durant, 2007). Tras evolucionar esta fase, el partido se enfocó en el desarrollo de programas sociales comunitarios como los desayunos gratuitos para niños, servicio de transporte y ambulancias, clínicas gratuitas para la población y lucha contra las drogas. La ideología y praxis de *Las Panteras Negras*, desde sus inicios hasta su disolución a principios de los años 80 por medio del *Programa de Contrainteligencia* del FBI, se plasmaron en el *Programa de los Diez Puntos*. Los *Panteras Negras* querían libertad, trabajo y respeto al pueblo negro. Atención médica gratuita, vivienda, educación y cese a la brutalidad policial . Libertad para los presos políticos e igualdad jurídica entre negros y blancos, control sobre las tecnologías modernas... En suma, los diez puntos exigían respeto a los derechos del pueblo afroamericano (H.G.E., 2012).

El *black power*, que defendía que lo negro era hermoso y había logrado aglutinar a un buen número de activistas negros en sus filas – activistas que lucharán y sufrirán la cárcel y, en ocasiones, el exterminio–, representaba la punta de la lanza de toda la escena política del momento. Su arrollador discurso basado en el nacionalismo como confrontación cultural, la acción directa y la autogestión al margen de las instituciones, estaba infiltrado en la práctica totalidad de las organizaciones revolucionarias blancas. En gran medida, la retórica del *black power*, con su autoafirmación de raza en posición directa a la cultura e instituciones americanas, así como su radical y urgente reinterpretación de su propia historia, conectaba con el discurso feminista. Si Simone de Beauvoir

había lanzado la idea fundamental de <<lo personal es político>> . El intento negro por reconstruir su pasado y el hecho de mostrarse sin necesidad de justificación alguna más que por el mismo hecho de existir y resistir, conectaba con la lucha de las mujeres. Todo eso hablaba de algo que también les pertenecía a ellas. Este tipo de influencias iban a estar presentes en la configuración de la segunda ola feminista, el feminismo radical, a finales de los años sesenta y que tendrá como principal aspiración la creación de un movimiento autónomo con sus propias señas de identidad. (La Felguera, 2013: 18-19)

El reportaje de Agnès Varda sobre *Black Panthers*, 1968 en California alrededor de la convención para liberar a Huey Netwom comienza con la frase: “Black is Honest and Beautiful” (Varda, 1968).

Agnès Varda es una directora de cine francés precursora de la *Nouvelle vague* y cine feminista, formó parte de la *Rive Gauche* con Chris Marker, Alain Resnais, Marguerite Duras, y su esposo Jacques Demy entre otros. Son de destacar y cita recurrente entre los fanzines feministas su *Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe* , 1975 un *cine-trac* [cine-panfleto] para el programa *F come femme* del canal televisivo francés *Antenne 2* y la película *L'une chante, l'autre pas*, 1977 (es uno de los dibujos de las esferas de *Helenística Fénix*). El video de Agnès Varda, *Black Panthers*, 1968 se puede ver en *archive.org*. El lema de *lo negro es bello* repercutió de muchas maneras, aún es evidente en estéticas como dejarse el pelo afro y no alisarlo como hacen muchas actrices en Hollywood o representantes políticas, es un tema del que se sigue hablando en fanzines como los de fanzines de *POC zine project* (People of color).

Una de las imágenes que uso para mostrar en el taller de *Estampación textil* es la de *Black Panther Bags* de Neil Kenlock, fotógrafo oficial de el *British Black Panther Party*, 1970, donde aparecen unas niñas con bolsas hechas a mano con imaginario y lemas de las panteras negras. El carácter identitario en las sudaderas en serigrafía con el logotipo de la pantera, las chapas que se colocaban en las chaquetas, el pelo afro son características de la imagen de los panteras negras y que se puede ver muy bien y para mi fue revelador por reafirmación de identidad y de ser parte de un colectivo en fotos de la época libros y en el documental de Agnès Vardá.

También encontramos referencia del momento en la canción de Nina Simone¹²⁸ *Black Is The Color Of My True Love's Hair* (Hay una versión de la canción por Teresa e Ivón del grupo *Single* que se llama *Oda A Los Negros* editada en el sello *Elefant Records*.)

A finales de los años sesenta, seducida por el programa político de los Panteras Negras, Simone estaba más interesada en la canción como motor de cambio social que en la explotación de clichés románticos, y en este clima registró algunas de sus obras más incendiarias: es el caso del álbum 'Nuff Said!' ('¡Basta Ya!'), sobrevolado por el cadáver aún caliente de Martin Luther King; o del tema 'To Be Young, Gifted And Black', elegido como "himno nacional negro" en el Congreso para la Igualdad Racial. Hasta que, en 1969, decidió que EEUU no merecía más canciones suyas, y que se estaba dejando la piel en vano. Y entonces puso tierra de por medio. "Del país que habíamos soñado con construir en los años 60 –declaró– sólo queda una pesadilla: Nixon en la Casa Blanca y la revolución negra transformada en música de discoteca". (Bouza, 2015)

La campaña reciente de *Don't Touch My Hair*. Una performance de *Don't Touch My Hair* (lo tengo dibujado en los parches de las 272 esferas de *Helenística Fénix*. Y el texto Assata Shakur que hicieron presa y en su texto ahora editado en *Capitán Swing* cuenta cómo no lo había pensado hasta que se lo dijeron. En el documental *Black Panthers*, 1968 aparece Kathleen Neal Cleaver hablando sobre este dejarse el cabello afro y el orgullo de ser negro, tanto ella como Angela Davis se convirtieron en icono y son numerosas veces representadas con su pelo afro. En la actualidad ambas son profesoras en la Universidad. Angela Davis, profesora de *Filosofía* de la *Universidad de California* en Santa Cruz. Kathleen Neal Cleaver en la *Emory University School of Law* en Atlanta.

Angela Davis durante su estancia en la cárcel empezó a elaborar un análisis político que catalizó en el libro *Mujeres, raza y clase*, publicado en 1981 y editado en castellano por Akal en 2004. En internet en blog y fanzines y camisetas aparecen *memes* frases con su imagen como:

---

128. "En Cannes estaban sobre aviso, pues un episodio similar había ocurrido seis años atrás, en la misma ciudad, ante una audiencia muy parecida. "Nunca seré vuestra payasa. Me entrené en este oficio durante seis, catorce horas al día. Estudié y aprendí a base de práctica. No estoy aquí para entreteneros". La mitad de la audiencia abuchea y le exige que cante, la otra mitad apenas consigue reaccionar. "¡No soy Louis Armstrong, no os voy a pintar una sonrisa en la cara!". La furia de Nina Simone era impredecible, pero no caprichosa. Lejos de reflejar las veleidades de una diva, brotaba desde raíces muy profundas. Tanto que, a sus cincuenta años, su mente continuaba clavada en Tryon, Carolina del Norte, donde era una niña ardiendo de rencor por todas las limitaciones que le imponía el color de su piel" (Bouza, Op. Cit.).

“¿Por qué aprendemos a temer al terrorismo pero no el racismo, no el sexismo/machismo, no la homofobia?” Angela Davis.

La clase de feminismo con el que me identifico es un método de investigación, pero también de activismo.

¿Son las mujeres participantes plenas de la política de hoy?

Tal vez no del todo, pero hemos hecho muchos progresos. Respecto a cómo pensamos sobre los movimientos del pasado, animo a la gente a mirar más allá de las heroicas figuras masculinas. Si bien Martin Luther King es alguien a quien reverencio, no me gusta dejar que lo que representa borre las aportaciones de la gente corriente. El boicot de los autobuses de Montgomery en 1955 tuvo éxito porque hubo mujeres negras, trabajadoras domésticas, que se negaron a tomar el autobús. ¿Dónde estaríamos hoy si no hubieran actuado así?

En 2016 se cumplirá el 50 aniversario del partido de las Panteras Negras; fue usted miembro del mismo durante algún tiempo.

El movimiento de derechos civiles tendía a centrarse en la integración, pero había quienes decían: “No queremos asimilarnos en un barco que se hunde, de modo que cambiemos totalmente el barco”. El surgimiento del Partido de las Panteras Negras marcó un momento de ruptura y todavía estamos en ese momento.

El partido tenía dos tipos distintos de activismo: el activismo de base que contribuyó a crear instituciones que todavía hoy funcionan, por ejemplo, el Departamento de Agricultura dispone ahora de programas de desayunos gratuitos. Por otro lado, está la posición de defensa propia y de control de la policía.

Si se le echa un vistazo al programa de 10 puntos del partido, cada uno de sus puntos resulta tanto o más pertinente 50 años más tarde. El punto décimo incluye el control comunitario de la tecnología.

Eso fue muy profético. Se trata de usar la tecnología en vez de que permitir que nos use a nosotros.

(Davis, 2014)

La imagen de Angela Davis es usada por ejemplo en el *Taller de hablar en público* de *Factoría Lila*. Y también la he dibujado varias veces para el *Helenística Fénix*. Y la entrada de el programa de televisión feminista *El Tornillo* presentado por Irantzu Varela, de *Factoría Lila* en la *La Tuerka* comienza con unas imágenes de las *Panteras Negras*, de fondo se puede oír la canción de *Me gusta ser una Zorra* de *Las Vulpes* grupo punk del País Vasco compuesto en su totalidad por mujeres de este grupo y la controversia de esta canción se puede escuchar más

en el programa de radio-libre podcast *Hacia el Sur en el Atlántico*#7 en su *Especial mujeres y punk*.

También podemos encontrar relevante la publicación de la editorial *Alias* creada por Damián Ortega y coordinada por Sara Schulz del libro *Pantera Negra: el arte revolucionario de Emory Douglas*¹²⁹ sobre la gráfica del movimiento llevada a cabo por Emory Douglas como Ministro de Cultura del *Partido Pantera Negra*, principalmente para el periódico *The Black Panther*. También incluye imágenes y textos de diversos artistas y colaboraciones como Danny Glover, Bobby Seale, Sam Durant, Kathleen Cleaver y Colette Gaiter.

Este libro tiene las traducciones de los carteles en castellano, la editorial *Alias* es un referente pues era una colección de libros de textos para el arte importantes que se traducían al español. Así como *Rock My Religion* de Dam Graham. Esta edición no está autorizada por el artista, y te lo indica la edición. Es una reedición de otra y esta la han traducido con un equipo cubano. En la presentación y se puede escuchar en el *bandcamp* de la página una chica coge el micro y dice:

Al concluir la participación de los ponentes, se insto al público a hacer preguntas o comentarios, en ese momento pidió la palabra una mujer joven, a punto del llanto y con un característico spanglish conto: “Yo fui muy influida por los Blacks Phanters, me considero como hija del movimiento chicano, del Brown Power Movement, del Black Power Movement y me da mucha emoción escuchar este discurso aquí en México... porque muchas de nuestras comunidades tuvieron que irse, incluso nada mas estoy haciendo un trabajo aquí, yo... radico en los Estados Unidos, me crecí en los Estados Unidos pero mi familia es de un rancho en Guanajuato. Es súper bonito ver como hoy gente migrante, gente mexicoamericana, gente mexicana todavía es muy revolucionaria, no más para que vean la influencia que tuvo esta arte que pues... aunque ha tomado un rol mucho mas de respeto en estos

---

129. “La traducción del libro estuvo a cargo de un equipo de traductores cubanos, y en esto también interpreto un interés de relacionar y enlazar a un lugar con otro, de hacer aún más pertinente la publicación de este libro aquí, en este momento. Publicado por primera vez en 2008 por Rizzoli International en Estados Unidos, *Alias* lo publica en 2012 con apenas unas modificaciones: las ya mencionadas traducciones, la selección de una portada alterna, la inclusión de una nota a la edición en español; pero es ya un libro hecho de otro libro. En algunos libros de *Alias*, pero en par-tic-u-lar en éste, encuentro un entusiasmo por volver urgente el acto de publicar, de reactivar astutamente la fuerza de las imágenes y los textos, que casi podemos tocar porque, aunque pensados en otra lengua, los editores los acercan a nosotros y nos piden que los leamos atenta-mente, que estudiemos este libro como parte, hasta ahora desconocida, de nuestra propia historia” (*Alias*, 2012).

espacios que para mí son muy fresca, muy jujuy, ah... son muy potente en nuestras comunidades, allá ahora tú ves el panfleto, el arte gráfico, los murales. Yo he sido parte de murales comunitarios que dicen “Somos latinos y estamos orgullosos, We brown and we proud” que yo sé para aquí, para mucho mexicano que se cree viendo mexicanos pues... es difícil capturar ese sentimiento pero cuando tú estás oprimido y dicen: tú, tu color, tus raíces son menos y esa es tu historia que te están diciendo es tan, tan potente tomar el arte y reinscribirla y tomarla y decir somos migrantes, estamos orgullosos y vamos a marchar en las calles. Y aunque... si hay militarización... de primero que es, es un coraje, es un enojo, muy rápido si se evoluciona y se convierte en ¿cómo vamos a fortalecer nuestra comunidad? ¿Qué va a ser la estrategia política? ¿Qué va a ser nuestra estrategia educacional? Y eso se ve, se está reciclando estos movimientos y a la vez son tan potentes que van cambiando. Yo no mas quería dar mi agradecimiento por este discurso, capturar algo de la emoción, es una experiencia única, lo que ellos vivieron yo no puedo decir que viví, igualmente ellos son parte de una historia que pues está vinculada y lo mismo, los que están aquí están vinculados no solo a la guerra que está pasando contra los migrantes allá, pero si, la guerra contra nuestras comunidades de color que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico”. (Alias, 2012)

O por ejemplo también el uso del nombre para las *Panteras Blancas*, en las que estaba Anita Hoffman una de las W.I.T.C.H. y siguiendo esta línea referencial al nombre tenemos a *Las Panteras Rosas* bloque *queer* de Sevilla, que participó en el *Ladyfest Sur*, 2009 y el programa dedicado a los *Feminismos Negros de Sangre Fucsia*.

Un fanzine que ha llegado a mi recientemente de el colectivo de artivismo *Las Penélopes* formado por Tania Gisel Tovar Cervantes, Nictexa Ytza Páez , Denia Ishtar García Toribio, Luz María Martínez López y Danae Benítez Arcos que surge del seminario *Educación no formal. Educación y cultura* de Marisa Belausteguigoitia desde la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) en la *Facultad de Filosofía y Letras* en el cual hay toda una sección dedicada a Angela Davis, en los fanzines de la cárcel de mujeres en el taller que hicimos con Iurhi Peña de *mini-zines* y que están colgados en el *Tumblr* para consultar en la plataforma en internet ISSUU el de Nancy la portada es de Angela Davis en reclusión a partir de unas ilustraciones que les llevé.

Coco Riot nombra al movimiento *Black Panther* también en su entrevista en el prólogo:

Te estoy contando lo que significa ser queer al mismo tiempo que te cuento un poco lo que es el queer, al menos aquel con el que yo me identifico. Hay muchos tipos de queers, y yo me considero queer radical: busco la raíz de las opresiones para intentar extirparlas, por los menos en el terreno seguro que nos estamos creando. Mi primer trabajo, y quizás el más importante si quiero que el resto tome sentido, es trabajar esas raíces dentro de mí. Es un trabajo infinito, porque las opresiones son muy malas hierbas y renacen cuando menos te lo esperas. Pero es un trabajo necesario sin el cual no podemos aspirar a construir sociedades o comunidades no opresivas. Eso no es algo que el queer ha inventado, otros movimientos como l@s Black Panthers o l@s anarquistas español@s tenían estrategias que les permitían cuestionar las opresiones y los privilegios interiorizados.

(Coco Riot, 2010:11)

7.1.2. El colectivo W.I.T.C.H.

Los movimientos Yippies de los 60, con sus acciones de calle y entre ellas las W.I.T.C.H. y fuertemente relacionadas o convencidas con la causa del movimiento de *Las Panteras Negras*.

También serán un referente de estética y recursos de protesta y reivindicación de derechos. Ellas nacen por la necesidad de unirse y trabajar juntas para que sus demandas como mujeres fueran escuchadas ya que dentro del círculo de donde surgen movimiento yippie y izquierda contracultural las relega y deja en segundo plano esto cuando las escuchan. En el artículo de *Brujas, Monstruas y otras formas de re-escribir el cuerpo colectivo*.

---

130. “Las Penélopes, somos un colectivo académico-activista basado en la resistencia e inspiradas en las obras de Margaret Atwood, Irit Rogoff, Las Zapatistas, Gloria Anzaldúa, Angela Davis, Dolores Juliano, Virginia Woolf, Donna Haraway, Paulo Freire, Roland Barthes y Nicholas Mirzoeff. Nacimos a partir de la urgencia de atender la problemática actual de desaparición de voces y cuerpos en el país y que tiene por objetivo visibilizar las desigualdades, las relaciones de poder y de violencia, los mecanismos de opresión, y sobre todo de hablar con aquellos relatos o voces desprovistos de poder para aparecer con los cuerpos invisibilizados. Las Penélopes aparecimos en la universidad, porque al ser un espacio de construcción de saberes en donde se busca transformar la realidad, es necesario que las y los estudiantes generen proyectos autónomos en donde se apropien del espacio para activarse e intervenir en sitios de urgencia social. Exigimos explicar ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?, tomar al mundo y apropiarnos de él, transformarlo y vivirlo”. Recuperado de: https://www.facebook.com/Colectivo-Las-Pen%C3%A9lopes-1118881721458657/info/?tab=page_info

Julia Morandeira y María Arranz en el fanzine *Feminizine #4* nos hablan de las W.I.T.C.H.:

Herederas y seguidoras de esta filosofía fueron las W.I.T.C.H. (Women's International Terrorist Conspiracy from Hell), uno de los ejemplos más potentes y escandalosos de la recuperación de la brujería como figura de acción política por parte del feminismo. Esta guerrilla feminista se valía de aquelarres, hechizos, boicots y acciones de lo más espectaculares para llevar a cabo sus protestas y reivindicaciones. Surgidas en el seno del movimiento yippie y de la izquierda contracultural estadounidense, las W.I.T.C.H. se propusieron crear un debate dentro del propio movimiento sobre las incoherencias que éste planteaba cuando se trataba de las mujeres. Relegando las demandas feministas a un segundo plano o simplemente ignorándolas, las mujeres que participaban activamente dentro de estos movimientos de izquierda no estaban dispuestas a que la ideología patriarcal se reprodujera también en estos círculos, por lo que plantear este debate era un acto a la vez incómodo y necesario. La exigencia de una revolución feminista debía ser una de las prioridades de los programas políticos de la izquierda, y las W.I.T.C.H. estaban decididas a lograrlo. (*Feminizine #4*, 2014:43)

El cambio de los significados de las siglas es una herramienta recurrente dentro de los fanzines. El cambio de los significados de las siglas es una herramienta recurrente dentro de los fanzines, un ejemplo lo tenemos en Madrid en el barrio de Lavapiés en 1993 donde nace el colectivo *LSD* (1993-1999) de activismo queer sus siglas respondían a variables cambiantes como: Lesbianas Sin Onda, Lesbianas Sobre todo Diferentes, Lesbianas Sudando Deseo, Lesbianas Saliendo Domingos, Lesbianas Sin Dinero, Lesbianas Sospechosas de Delirio, Lesbianas Suscitando Desorden, Lesbianas Se Desatan. Fefa Vila una de sus componentes nos habla de los fanzines que realizaron en Extractos entrevistas realizadas por Gracia Trujillo y Marcelo Expósito: "(...) El primer fanzine Non Grata lo hicimos manualmente, cortando y pegando, en 1994; el siguiente se hizo en el 1995, el tercero en 1996-1997, y al año siguiente

---

131. En el libro de La Felguera explican cómo surgió el nombre: "Roz: Un día, tras la Convención de Chicago, Sharon Krebs, Nancy Kushan, Robin Morgan y yo misma comimos y nos reunimos en el apartamento de Robin Morgan y Ken Pitchford en la Tercera Avenida, sobre Kiehl's Store. Las acusaciones llegaron de la Cámara del Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) de Washington D.C. acusando a los <<Ocho de Chicago>>, incluidos Abbie, Tom, Bobby, Dave, Lee, Jerry, Rennie, etc. Todo habíamos trabajado en la organización de las manifestaciones durante la convención. Ninguna de nosotras había sido acusada, ninguna mujer había sido acusada. El Comité decidió que solo los hombres eran los líderes y nos dejó fuera del evento. Eso nos jodió. Nos sentamos alrededor de una mesa a discutir qué íbamos a hacer a respecto y decidimos dar una conferencia de prensa y asistir a las vistas de la HUAC vestidas de brujas. Haríamos un hechizo a la HUAC y los chicos acusados de ser los responsables de las manifestaciones de Chicago. Hicimos un escrito juntas. Estábamos discutiendo qué significaban las letras de la palabra W.I.T.C.H. (Bruja) cuando, desde la otra habitación, vino la voz de Ken diciendo <<Women's International Terrorist Conspiracy from Hell?>> (Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres del Infierno). Nos gustó a todas." (La Felguera, 2013: 64-66)

salió el último que hicimos”. Los fanzines de LSD ahora forman parte de la colección del centro de documentación del *Museo Reina Sofía*.

La fluidez e ingenio de WITCH es evidente en su acrónimo cambiante: el título básico, orinal fue Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (Conspiración Terrorista de Mujeres del Infierno), pero el Día de la Madre un grupo pasó a llamarse Women’s Infuriated at Talking Care of Hoodlums (Mujeres Enfurecidas por el Cuidado de Rufianes); otro grupo que trabajaban en una importante compañía de seguros del Este pasó a llamarse Women’s Indentured to Traveler’s Corporate Hell (Mujeres Contratadas para el Infierno Corporativo del Viajero); otro grupo de agentes, trabajadoras de Bell Telephone, se manifestaban de manera subversiva como Women’s Incensed al Telephone Company Harassment (Mujeres Indignadas ante el Hostigamiento de la Compañía Telefónica). Cuando hacían hechizos por los precios abusivos en los supermercados, apareció un grupo de brujas del Medio Oeste llamadas Women’s Independent Taxpayers, Consumers and Homemakers (Mujeres Contribuyentes, Consumidoras y Amas de casa Independientes). Women’s Interested in Toppling Consumption Hollidays (Mujeres Interesadas en Destruir la Vacaciones de Consumo) fue otra denominación. El último grupo que se oyó mientras se escribía esto fue Women’s Inspired to Commit Herstory (Mujeres Inspiradas para Realizar Su Historia).

(La Felguera, 2013)

Volviendo al referente de W.I.T.C.H. este ha sido muchas veces revivido mediante performances y fanzines a partir de la edición del libro en el 2013, antes la resignificación y apropiación de “la bruja” podemos localizarlo en la gran difusión entre los movimientos feministas del libro de Silvia Federici *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria* tanto en el en círculo de arte contemporáneo y académico como en el de fanzines más underground. Federici (2013) nos habla del cambio de paradigma de la feminidad y posición de la mujer en la sociedad devaluando su trabajo para facilitar una reorganización del trabajo reproductivo en la línea del sistema capitalista fundamentado sus inicios en la caza de brujas, la trata de esclavos y la conquista de América, este era el tema para la sesión de *Punto Subversivo* organizado por Gaelx, y yo hablé de que había visto la película biopic de la Condesa Báthory que la llamaron la vampira primera con *Carmilla* novela corta escrita por Sheridan Le Fanu en 1872. Erzsébet es el nombre de la Condesa Báthory y es como se llama también el el grupo de música de improvisación y black metal que tocó en el *Zarata fest* y que estábamos invitados

Jeletón para participar con ellos en la siguiente edición. Erzsébet Báthory, murió emparedada en el castillo de Cachtice en Hungría (actual Eslovaquia).

La reciente segunda edición de W.I.T.C.H. y por ejemplo ya hace tiempo “la moda” o el interés creciente del rescate de la Wicca en USA, traído al contexto hispano podemos verlo en por ejemplo la publicación en el fanzine *Haz tu propia fanzinoteca* de los sortilegios feministas que le pedí a una amiga y compañera de seminarios en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Isolé Valadez (Bruja profesional mexicana) para este fanzine publicado con motivo de la exposición *Una Archiva del DIY en La Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo*:

[...] Soy una de aquellas Brujas feministas que tienen el fuego en el alma, soy una de aquellas Brujas transfeministas que tienen la vista y el oído de un gato, soy una de aquellas Brujas anormales que hablan con los árboles y con las hormigas, soy una de aquellas Brujas feministas queer que tienen el cerebro de Hypatia, de Artemisia, de Madame Curie. Y soy bella. Tengo la belleza de la luz feminista, tengo la belleza de la armonía transfeminista, tengo la belleza del mar queer en tormenta, tengo la belleza de un tigre anormal, tengo la belleza de los girasoles, de la lavanda y también de la hierba grama. Por esto soy Bruja feminista. Soy Bruja feminista, transfeminista queer, porque soy diferente, soy única, soy otra, soy mi misma, estoy fuera de las filas, estoy fuera de los esquemas, soy a-normal... ¡soy yo! Bienvenidos al templo de las Hadas.[...]
(Haz tu propia fanzinoteca, 2014).

La fuerte influencia del libro se puede ver en la representación/reenactment que llevaron a cabo algunas de las participantes y creadoras del fanzine radiofónico *Sangre Fucsia* en Madrid.

SOY UNA BRUJA, SOY UNA BRUJA, SOY UNA BRUJA. Homeja a W.I.T.C.H
Presentación en directo de la 2ª edición del libro W.I.T.C.H. (Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno) de La Felguera. El acto tuvo lugar el pasado 8 de noviembre de 2013 en la librería “Mujeres y Compañía” de Madrid.
(Sangre Fucsia #24, 2013)

Otra lectura de hechizos de las W.I.T.C.H. fue la realizada por el colectivo de fanzine “Nenazas” de Barcelona, el 13 de Diciembre de 2013:

Vamos a leer unos hechizos que datan de mediados del siglo XX d.C. Cinco siglos después de la última quema de brujas surgen en la parte norte de Estados Unidos un nuevo reducto de hechiceras que sembrarán el caos en las calles de Nueva York. Hartas de arder en las hogueras sociales que representaban su época, las brujas comenzaron a hechizar al mundo con el fin de zarandear sus creencias. Hijas de herejes, nacidas en las fauces del movimiento Yippie de los 70, abandonaron su hogar para aliarse con las fuerzas oscuras y destruirlo todo. Diosas invertidas del pánico moral. Detrás de W.I.T.C.H. se encontraba un grupo de mujeres que se definieron como la Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Crearon maleficios hermosos y terribles para destruir todo lo establecido, destruir la dominación masculina que las ataba. Pretendieron que el Apocalipsis llegara a todos los reductos del pueblo americano. No sabemos si lo consiguieron. Tampoco es nuestro deber aquí juzgarlas, ya ningún Dios Todopoderoso nos ampara en estos menesteres. La caza de brujas finalizó con el exterminio de la última bruja. O quizás aún no haya finalizado. Procedemos sin más a la lectura de sus hechizos. (Nenazas, 2013)

Y la performance que realicé como Jeletón para el *SOS 4.8* el 6 de Mayo de 2015 en Murcia, en la performance *Mari-Fénix: N'écoute pas les idoles* en la que leímos uno de los embrujos de las W.I.T.C.H. vestidas de brujas.

HECHIZO DE W.I.T.C.H.

(Women's Independent Taxpayers, Consumers,
and Homemakers)

Doble, burbuja, guerra y escombros.

Cuando te enredas con mujeres te metes en líos,

Somos condenadas por asesinato si se plantea un aborto.

Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre.

Condenas por conspiración si luchamos por nuestros derechos.

Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.

Doble, burbuja, guerra y escombros.

Cuando te enredas con mujeres te metes en líos.

Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer.

Cuando te enfrentas a una de nosotras ¡te enfrentas a todas!

Pasa la Palabra, Hermana.
(W.I.T.C.H., 2013:59)

También *Bruixes De Ripollet* convocan vestidas de brujas a la *Vaga de Totes* [Huelga de todas] el 19 de Mayo. Huelga de la que también hablamos nosotras Jeleton (Jesús y yo) y vestidas de brujas, en la performances *Mari-Fénix*.

El último fanzine de *Nenazas* se llama *Brujas* (un insulto por otro): “¡Tenemos el placer de presentaros el nuevo BRUJAS! Las Nenazas se han puesto su capa y han salido a jugar con los demonios. Conjuros, dibujos, maldiciones, ciclos lunares. Si eres una verdadera BRUJA ya sabrás a que nos estamos refiriendo” (Nenazas, 2015)

Este fanzine ya está en el archivo gracias al transporte de Tania Terror que se quedó en mi casa lo trajo desde Barcelona *La Canibal* ella es del fanzine *Bravas* y también me incluyó unos fanzines suyos en los que aparecen referencias a la brujería, a *Sailor Moon* asociado con imaginario paranormal, ella es la propietaria de *dibujo-gaffiti casero* de máscara de *Sailor Moon* titulado *Fight like a Girl* (frase lema de fanzines feministas).

Beatriz Serrano en *El feminismo (también) es una historia de brujas*. en la revista *S Moda* nos cuenta como era una organización abierta que se adaptaba a los problemas locales y puntuales de cada lugar y situación abriendo a posibilidades:

No tuvieron una organización centralizada, ya que cada grupo se formó de manera independiente inspirándose en las ideas y las acciones del grupo anterior. Su estética no pasaba desapercibida: largas capas negras y caras desfiguradas por un maquillaje diabólico, las W.I.T.C.H eran a fin de cuentas, brujas del siglo XX. Sus armas eran la acción directa, el boicot, las manifestaciones y, por supuesto, los hechizos y aquelarres. (Serrano, 2014)

Así son los *Ladyfest* y *La Fonográfica General* por lo menos la que hicimos en Barcelona Andrea y yo, manifiestos abiertos, esto quiere decir que puedes usar sus bases y adaptarlas localmente a las necesidades que puntualice cada equipo organizador, así por ejemplo el *Ladyfest* Madrid 2010 era más literario y dentro de la poesía que otros anteriores más focalizados en la música pop, y en *La Fonográfica General* de Barcelona optamos en editar los discos de vinilo como esplín de dos grupos con dos canciones cada uno de los grupos y no la edición de un disco vinilo para un sólo grupo como se hacía en otras ciudades.

Otra de las referencias que he usado desde Jeleton y la archiva con el taller de *Penélope no espera* es la imagen de la película de referencia para mi generación *Jóvenes y brujas* en la que aparecen un grupo de jóvenes adolescentes brujas las protagonistas de la película haciendo un círculo de energía dándose la mano en el que a forma de collage coloqué un dibujo que ilustraba un círculo amarillo como de bola de luz con el lema de *racism, sexism, misogyny, homophobia, transphobia, ableism, xenophobia, classism, are not permitted in this area* [racismo, sexismo, misoginia, homofobia, transfobia, discriminación contra personas con discapacidad, xenofobia, clasismo, no están permitidos en esta área círculo que ya había dibujado para el textil como esfera-parche de *Helenística Fénix* uno de los personajes de la archiva que expondré más extensamente en la tercera parte de esta tesis. Durante el taller realizamos con los participantes un *Libro de las sombras* (libros que se adjudican a las brujas en los que apuntaban sus conocimientos y pasaban a sus pupilas) como fanzine.

La influencia y rescate del personaje de la bruja lo podemos ver también en la calle en las manifestaciones con la frase de: “Somos nietas de las brujas que nunca pudiste quemar”, aparece en pancartas, en camisetas, pintada en el cuerpo, en pintadas en la calle con sténcil. Una de las frases que aparecía en el manifiesto de *THF! (TransHack Feminista!)* era *Las brujas tenemos AHORA las llamas!* y en el *Centro Comunitario ADA (Acción Directa Autogestiva)* en Puebla donde se llevó a cabo el evento habían dos pintadas en la pared una para indicar el baño de mujeres: *WC BRUJAS*. Allí conocí también a las editoras de la revista *La que Arde* con las que he colaborado en su apartado *Femzines* en su página en internet.

En el *Ladyfest Juárez*, 2015 el colectivo que propuso hacer un taller experimental de fanzines se llamaba *Tres Tristes Witches* [Tres tristes brujas] formado por Sofía Carbajal, Iliana Martell y Andrea Alvarado. Y la camiseta con el lema: “Brujxs es momento de hacer hogueras!!” de “oepoisac”(casiopeo).

Otras que apropian de la nominación de brujas es el fanzine o volante brujeril como ellas le llaman hecho especialmente para el concierto de Violeta Vil junto *Hijas del No* en el Biribay, Logroño llamado *Arriba las brujas #01* dedicado a todas los guerrilleras ulagas, gorgonas y demás demonios.

ESTA PUBLICACIÓN DIFUNDE INFORMACIÓN SOBRE LO QUE CONSIDERAMOS BRUJERÍA DE HOY; PALABRAS, ACCIONES Y SONIDOS QUE DAN UN PUNTA PIE AL SISTEMA. PERSONAS QUE LO AGITAN Y CONTRIBUYEN A DESPROGRAMAR LOS CEREBROS DE ESTA SOCIEDAD AUTÓMATA. LXS QUE AYUDAN A QUE SE ENCIENDA LA MECHA.. ESTO PARA NOSOTRXS ES UN ACTO DE MAGIA. (*Arriba las brujas*, 2015)

En el programa de *Sangre Fucsia* comparan a las W.I.T.C.H. con las *Pussy Riot* por el uso del disfraz, de la performance, de la música y la poesía y del uso mágico de la palabra:

Y las rusas *Pussy Riot*, de forma intencionada o no, tienen muchos puntos en común con las W.I.T.C.H. [...] El uso del ‘disfraz’, la puesta en escena de la performance o la importancia ritual de la palabra son centrales en ambos colectivos. Lo que promulgan las *Riot* igual que las brujas, es que la feminidad puede y debe ser fuerte. Ese movimiento, al igual que las W.I.T.C.H., celebra de forma lúdica que una cosa es ser femenina y otra feminista, pero que ambas no se excluyen. Además, recuperando la conexión entre música y poesía, nos hace volver de nuevo al poder de la palabra, ese es el tipo de ‘magia’ que nos interesa”. (*Sangre Fucsia #24*, 2013)

7.2. Una revisitización del punk con perspectiva de género.

Al movimiento punk es al que se le ha adjudicado el fanzine, al que se remite para hablar de los fanzines. Aquí haremos un breve repaso de las influencias y las veces en que aparece

como referente en los fanzines de *la archiva* en papel y radiofónicos, video, blog y estudios. El programa de radio *Mujer y punk#7* de *Hacia el Sur en el Atlantico* extensamente documentado junto con el trabajo de investigación de Nagore García Fernández *Des(armando) la escena: narrativas de género y punk*, 2013 el ciclo de *Punketas no Dead*, citas en fanzines y blogs sobre la participación de la mujer en el punk y la novela autobiográfica reciente de Kim Gordon *La chica del grupo*, 2015 marcará este capítulo.

En el programa de *Hacia el Sur en el Atlantico#7* de Beatriz Esteban en *Onda Expansiva* la emisora de radio libre que emite desde el *Punto de Información Juvenil JOCE* de Valladolid, dedicado al papel de la mujer en la escena punk con Clara Fernández Sánchez como invitada, militante en el *Colectivo ACERCA* y *Ateneo Libertario* comienza con esta definición sobre lo punk introducción de Beatriz Esteban:

Si hay que definió al *punk* en sus inicios fue su carácter amateur esa urgencia y esa necesidad de expresar las ideas de cada cual sin importar en absoluto si se contaba con conocimientos musicales o grandes medios técnicos y sobre todo sin importar el qué dirán. Fue un movimiento crítico alejado de los estereotipos y las expectativas que se pretendían imponer a la gente joven de finales de los años 70. El punk cuestionaba los dogmas y tomaba como estrategia incomodar al orden establecido ofendiendo a supuesto buen gusto, la moral y la tradición. No os entran ganas de ser punk?, hoy conoceremos a un montón de mujeres que se han convertido en auténticos referentes en lo musical pero también en nuestras vidas, mujeres seguras de si mismas, con ideas propias y contundentes que seguro que han salvado la adolescencia de más de una de nosotras. (*Hacia el Sur en el Atlantico#7*, 2014)

Para seguidamente poner una versión de la canción de *God Save The Queen* de los *Sex Pistols* cantada flojito un acto muy punk a mi entender de *Nouvel Vague*, 2009.

El programa continúa con la invitada Clara Fernández Sánchez la cual nos habla de la banda por antonomasia del punk británico los *Sex Pistols* y su formación por parte de Malcolm McLaren su manager y Vivienne Westwood colaboradora y diseñadora de la imagen del grupo. McLaren en su viaje a Nueva York decide exportar a Europa el concepto de grupo punk que estaba

triunfando en Estados Unidos, primero se lo propondrá al grupo *Masters Of The Backside*, pero Chrissie Hynde una de las componentes desconfía de la propuesta rechazándola así que Malcolm probó suerte con otros chicos que serían los *Sex Pistols*.

Clara Fernández Sánchez nos da una definición del diccionario buscando su origen en inglés: “yesca que prende fácilmente y resulta inútil para la fabricación de muebles, antigua forma despectiva de referirse a las prostitutas, basura, escoria referido a la gente de la calle, y por último joven que muestra violencia y agresividad de comportamiento irracional”. Para seguidamente introducirnos en su contexto histórico, a partir de 1975 el término punk empieza a popularizarse siendo el nombre de un fanzine rock o cómic satírico de música de Nueva York, así la palabra punk que era un insulto empieza a parecer cada vez más extendiéndose a europea, convirtiéndose en una etiqueta para un estilo musical, además de una ética y actitud. Continuando en el plano histórico nos cuenta como el punk está ligado a la primera crisis del petróleo, a mediados de 1973 a raíz de la negativa de los principales países árabes exportadores de no vender más crudo a los gobiernos que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kipur. Entre los países afectados estaban Estados Unidos y sus aliados Reino Unido y Francia. Esto produce una escasez de crudo que hace que las reservas existentes alcancen unos precios muy elevados produciendo altos índices de inflación provocando una recesión económica que sobretodo afectará a las clases sociales más desprotegidas y marginadas. El punk como movimiento respondía a un desencanto hacia una clase aburguesada y pasiva incapaz de generar alternativas y plantear soluciones ante la crisis. (Fernández Sánchez, 2014).

En el programa nos hablan de referentes del *punk* y se citan a los grupos de izquierdas los *Yippies*, *Angry Brigade* y los *Mother Fucker*. La estética *punk* recoge de los lenguajes de las vanguardias el collage, los eslóganes, la apropiación. Crea una escena musical y contracultural disidente contraria al virtuosismo que se estaba dando en los grandes conciertos, caracterizada por el uso de los fanzines, filosofía DIY y las técnicas *low-fi* acompañado por el grito nihilista que se haría tan popular de : *No Future*. Es un momento de ira, la desindustrialización, el paro,

las drogas. Recorte de libertades, miedo, vuelta al conservadurismo que conlleva exaltación del racismo, homofobia y machismo.

Como precentes musicales, el proto-punk podemos nombrar a músicas como Patti Smith, Suzi Quatro, Maureen Moe Tucker o Nico de *The Velvet Underground*. Siouxsie será una de las principales referentes del punk en Inglaterra, en sus inicios formaba parte del *Contingente de Bromley fans incondicionales* de los *Sex Pistols* que los seguían allá donde fueran. Siouxsie sale a los escenarios por primera vez en el *100 Club Punk Festival* donde subió al escenario y comenzó a improvisar recitando versos y plegarias de memoria mientras los músicos de su grupo le seguían con instrumentos. Viv Albertine del grupo *The Slits* comentó de esa actuación:

Siouxsie simplemente apareció, en total control, con confianza en sí misma. Me dejó atónita. Allí estaba ella haciendo algo que yo no me atrevía ni en sueños. Simplemente lo hizo y barrió todo el resto del festival, eso era lo más. La verdad es que ni me acuerdo del resto, excepto esa única actuación. (Viv Albertine, 2009)

Anunciando el programa en la página web de *Hacia el Sur en el Atlántico* le acompaña una imagen de Michael Putland en la que aparecen Debbie Harry de *Blondie*, Viv Albertine de *The Slits*, Siouxsie Sioux de *Siouxsie And The Banshees*, Chrissie Hynde de *The Pretenders*, Poly Styrene de *X-Ray Spex* y Pauline Black de *The Selecter*. Esta imagen la dibujé y es parte del proyecto de un fanzine en el que dibujo fotos de mujeres de grupos de música, artistas, escritoras etc juntas.

El estudio de Nagore García Fernández *Des(armando) la escena: narrativas de género y punk*, 2013 comienza con unas preguntas sobre el *por qué* la invisibilización de las mujeres en el punk.

A partir de mi propia experiencia personal siempre me había hecho muchas preguntas y me había interesado por la articulación entre género y punk. ¿Por qué hay menos mujeres en el fenómeno cultural del punk? ¿Hasta qué punto se reproducen las normas de género? ¿Y las discriminaciones? ¿Por qué cuesta tanto integrar una mirada de género en el punk? ¿Cuáles son las posiciones diversas

al respecto? En el fondo, todas las preguntas remitían a una cuestión más amplia que refiere a la tensión entre subversión/reproducción y que me empeñé en llamar -irónicamente- la gran paradoja: cómo los espacios de subversión cultural implican también la reproducción de normas hegemónicas. Al mismo tiempo que se rompe con ciertos elementos de la hegemonía social, se reproducen más o menos ciegamente otros. (García Fernández, 2013:5)

Nagore García Fernández participa en festivales y ha sido entrevistada en *Píkara online magazine* por Itziar Abad 2013 en *Feminidades punk como nos da la gana*, ella práctica un activismo y es teórica como decían en *THF! (TransHackFeminista!)* sobre la *teoría encarnada*:

Para terminar, una pregunta manida: ¿qué es para ti el punk?

Una de las participantes en la investigación me dijo algo que me gustó: que el punk es, de alguna manera, una utopía porque supone trabajar por algo que nunca llega, porque significa esa búsqueda de hacer las cosas de una manera diferente, al margen de la cultura hegemónica. Hay gente que habla de una forma de vida, de una ideología o de una contracultura. Yo le encuentro mucho sentido vinculado a otros movimientos, como el anarquismo, el feminismo... Para mí el punk no es una cultura juvenil, como lo han definido muchas veces en la academia ni, desde luego, una colección de discos. (García Fernández, 2013)

El video de *Nadie es inosente* habla sobre la pandilla de los *Mierdas Punk* (en la que dicen que Sid Vicious de los *Sex Pistols* mató a su novia a cuhilladas) del punk de Neza en México en los 80 y en *Alma punk* la protagonista es una chica que vive en la Ciudad de México de principios de los 90, finales de los 80. Este personaje va mostrando diferentes situaciones de su entorno como son su trabajo, su banda punk y sus romances en la película hay una escena en que la protagonista hace fanzines con una amiga. Ambas fueron hechas bajo la dirección de Sarah Minter, en 2014 pude asistir a la proyección de ambas en el CCEMEX (Centro Cultural de España en México) y conocer a la artista. Esta película también fue proyectada en la sesión de *Punketa's not dead: Ciclo de cine feminista* en junio de 2015 el espacio de *Cuerpos parlantes* en Guadalajara. En el ciclo de cine: *Punketa's not dead* comentan:

El punk no ha sido siempre un espacio abierto para arremeter contra el sistema capitalista que a todxs nos jode. Ha sido un territorio hiper-masculinizado y machista. Como casi todo espacio de creación

y de expresión. Algunas mujeres han conquistado el punk y la música como armas feministas para el placer y la acción política.

El ciclo de cine Punketa's not dead mostrará la vida de diversas mujeres que armaron bandas de punk, que organizaron conciertos y festivales para que ellas pudieran tocar en espacios seguros y libres de violencia. Escribieron fanzines que abordaron el tema de la violación, la sexualidad diversa y explícita, se cuestionaron continuamente sobre su papel en el mundo de la música cuando llegó el momento de ser madre y que la maternidad pudiera ser compatible con el compromiso con la música y con su banda. Punketas pisando con fuerza el duro cemento de la urbe.

Con Punketa's not dead deseamos mostrar feminidades potentes, subversivas. Mujeres que ya no están dispuestas a ser sólo consumidoras de música, quedarse atrás y viendo cómo los demás se desmadran en el slam. Mujeres que no se conformaron con su papel de groupies. Ellas toman el escenario y son creadoras. Además viven en carne propia la gran potencia de construir con otras mujeres, de aprender a tocar colectivamente con otras, de escribir junto con ellas lo que se necesita reivindicar, lo que se quiere vomitar, lo que se debe denunciar y nadie se atreve.

“El punk tiene mucho que ofrecer al feminismo pero sobre todo el feminismo tiene mucho más que ofrecer al punk.” Marissa Magic. Artista, escritora y música punk. (Cuerpos parlantes, 2015)

En el ciclo de cine se proyectaron *Tomar el escenario: un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa* de Elena Idoate, 2013, España, *The Punk Singer. A film about Kathleen Hanna* de Sini Anderson. 2013, Estados Unidos, *Come worry with us!* de Helene Klodawsky, 2013, Canadá, *Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stain de Loud Alder*, 1982. Estados Unidos y *Alma Punk* de Sarah Minter, 1991, México.

Así el punk, dentro de su heterogeneidad, emerge como posibilidad de ruptura del mito de la normalidad. A pesar de la diversidad de formas que pueda adoptar, de lo problemático del mismo concepto y sus difusas limitaciones (¿qué significa punk? ¿qué es punk? ¿y que no es punk?) se podrían recoger como punto en común dos aspectos clave más allá de la implicación musical. El primero es el rechazo de los valores hegemónicos. El segundo, la ética DIY (Do It Yourself, “Hazlo tu misma”), es decir, la autogestión en la producción. (García Fernández, 2013:8)

Sobre la comercialización del punk, y su conservadurismo repitiendo roles con pensamientos machistas, normativos lejanos de lo que se proponía al principio y como esto generó la escena

queercore nos habla José Clemente Núñez Hernández en la revista *Hysteria revista* de Ciudad de México:

En sus inicios, el punk era un movimiento interesante que, entre muchos de sus elementos, tenía la problematización de todos los sistemas, entre ellos, el sexo/genérico. La mayoría de las grandes bandas punk tenían miembros de declarada ambigüedad sexual. Pero cuando el punk se comercializó a niveles masivos, pronto se comenzaron a replicar sistemas de discriminación (muchos de sus fans comenzaron a ser abiertamente homofóbicos).

Esto empujó a que fans del punk no heteronormados (no normados con el canon heteropatriarcal) crearan sus propios espacios. El queercore critica tanto a la homofobia de ciertos punketos, como a la identidad gay comercial consumista con la que no se identifica (recuperando una veta importante del movimiento punk en sus inicios). Así, aquellos que no se identificaban ni con el gay ideal ni con el heterosexual ideal, encontraron una válvula de escape.

(Núñez Hernández, 2014)

El fanzine y el DIY han estado asociados al *punk* por ser el momento de mayor desarrollo y por su filosofía. En la presentación de *Autoeditoras: Hacemos Femzines* me preguntó Eva cuándo comienzan los fanzines si era en el punk. Yo le dije que la gran pelea del punk es si lo inventó Nueva York o Inglaterra y que según la camiseta de Kim Gordon lo inventaron las chicas. Kim Gordon música y artista plástica que acaba de publicar su libro *La chica del grupo* referente en el movimiento *Riot Grrrl* e icono en los movimientos feministas alrededor de la música y componente de los grupos *Sonic Youth*, *Free Kitten* aparece en una imagen de 1993 que circula en los blogs de internet feministas con una camiseta que dice: “Girls invented punk rock not England” [*las chicas inventaron el punk, no Inglaterra*] en una entrevista en el suplemento cultural *Babelia* del diario *El País* explica ese momento:

Aquella camiseta me la lanzaron durante una actuación. La usé porque la vi como una manera lúcida de zanjar el eterno debate sobre si el punk nació en Nueva York o en Londres. Las mujeres somos siempre elementos anarquistas que se revuelven contra los convencionalismos sociales masculinos, así que, por lógica, el punk es algo nuestro. (Gordon, 2015)

Una de las notas del primer *anotado* de Jeleton hablamos de la influencia de Kim Gordon en el movimiento *Riot Grrrl* y se titula *Punk feminismo y DIY*. Siterhood tiene un apartado en su webzine que se llama *Cartas a Kim* en la que analizan el libro de Kim Gordon sobre su autobiografía *La Chica del grupo*. Kim Gordon es un referente otra de sus frases célebres es: “Las mujeres son anarquistas y revolucionarias naturales, porque siempre han sido ciudadanas de segunda clase y han tenido que abrirse su propio camino”. (Gordon, 2015a)

Se subvierte al tiempo que se reproduce. Podríamos afirmar que el punk emerge como una forma de resistencia, que sin embargo falla al resistir las normas de género de la sociedad dominante. Tradicionalmente el punk ha servido para llamar la atención sobre las injusticias sociales y económicas centradas en el sujeto blanco masculino, lo que ha derivado en la construcción de una concepción de masculinidad y cultura masculina de clase obrera. (García Fernández, 2013:14)

En el catálogo de *Punk, sus rastros en el arte contemporáneo* que se ha realizado en 2015 en el CA2M de Móstoles curada por David G. Torres, Iván Munuera en su texto nos habla de la relación del punk con el DIY y como el público se relaciona y lo hace propio:

Decían que el punk era una actitud, una línea de pensamiento que, al ser convertida en imagen mediante chapas o imperdibles, posters o flyers, dejaba de ser punk. Esto era en parte cierto (el punk era un protocolo, no un producto), pero los formatos en que podía desarrollarse cuestionaban esta aseveración. Si el punk había derribado las fronteras que separaban al espectador de lo que estaba ocurriendo en el escenario, también lo había hecho con las maneras de enfrentarse al discurso. Porque en el trayecto que había desde ese escenario hasta los asistentes a los conciertos, se daban una serie de reprogramaciones que permitían al público adoptar lo punk de distintas formas: convencionales en el campo de la música, como corear las canciones o repetir las proclamas de los grupos favoritos; o mediante métodos novedosos en su autoconsciencia, como el diseño gráfico de los fanzines, la actitud do-it-yourself en la realización de flyers o camisetas, en los maquillajes y en los peinados. (Munuera, 2012)

Otro texto en el mismo catálogo de Serván Rocha de *La Felguera* editorial escribe un texto que se llama *Kill Yoour Idolls* en el que hace un breve repaso de los antecedentes punk con los ya referenciados y de los que ellos tienen conocimiento directo por publicar un libro sobre

los *Mother Fucker!* y de *Angry Brigade* para hablarnos de la camiseta que se hizo Vivian Westwood y que luego usó para hacer listados para la nueva publicación de *La Feleguera* llamada *La Furia. Proclamas y manifiestos de una revolucionaria caníbal* inspirado Théroigne de Méricourt durante la *Revolución Francesa*.

Figura 11: Kim Gordon con la camiseta con el lema *Girls invented punk rock, not England*, y el dibujo que hice para una de las esferas de *Helenística Fénix*, sobre el estudio iconológico en los fanzines feministas-queer.

La Angry Brigade también atacó la casa del ministro de trabajo Robert Carr. Su nombre estaba en la lista que la diseñadora y entonces compañera sentimental de McLaren, Vivienne Westwood, había estampado en una de sus camisetas. En un lado se exhibía una larguísima lista de «odios» en donde se incluían nombres tan conocidos como los del propio Carr, el Partido Liberal, el actor Michael Caine, el programa Top of the Pops o los cantantes Rod Stewart y Bryan Ferry. En el lado de los «amores» aparecían Valerie Solanas y su Manifiesto SCUM, Robin Hood, el anarquista Durruti, las radios libres, John Coltrane, Iggy Pop, el escritor beat Alexander Trocchi o el grupo situacionista americano Point Blank!, entre muchos otros. La camiseta llevaba por título «te levantarás una mañana y sabrás en qué lado de la cama estabas echado» y estaba inspirada en Wyndham Lewis y los vorticistas ingleses, concretamente en el manifiesto publicado en el primer número de Blast y que estaba dividido entre Blessed o Blasted. La camiseta, el manifiesto, separaban dos mundos rechazaban lo que estaba llamado a perecer. Había que elegir y, además, hacerlo ya. Porque era imposible mantener enterrado mucho más aquel secreto. Había que revelarlo, contarlo al mundo. Por eso, «What we do is secret», el tema con el que se abre el primer disco de la banda Germs, publicado en 1979, sirve de epitafio a esta historia, que es al mismo tiempo la historia de la subversión, de todos y cada uno de los trabajos negativos y destructivos que aún hoy quedan por hacer. La canción dice así: «Hemos estado aquí todo este tiempo / Fijaciones reales / Ocultos profundamente en el furor / Lo que hacemos es secreto». (Rocha, 2015)

Lo que hicimos fue Secreto es el título del proyecto del equipo de investigación organizado por Gloria Durán, David Álvarez y Landa Layasi en torno al punk en Madrid que tiene como origen la *Beca ARTivistas* impulsada por *Ideograma*, la consultora dirigida por Antoni Gutiérrez-Rubí dentro del *Máster de Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la URJC*. Proyecto que presentaron en le SOS, 2015 en el que conocí a Landa y hemos seguido en contacto facilitándonos material para nuestras investigaciones.

En los últimos tiempos nos hemos visto desbordados con reportajes, películas, libros y documentales sobre la Movida Madrileña, y sólo de la Movida. Nosotros pensamos que la historia tiene muchas más capas, y es mucho más compleja. Queremos rescatar la historia de una generación de madrileños demasiado joven para haberse enfrentado a la dictadura, pero que sí vivió el desencanto de la democracia en los años 80. Un momento apenas conocido de la historia reciente de nuestro país en el que la cultura alternativa supuestamente muerta y enterrada se asienta con fuerza gracias a chavales llegados de los barrios obreros de Madrid. Ante la falta de medios y apoyo institucional, crean ellos mismos sus propias alternativas: si no hay sellos a través de los que sacar discos, los crean; si no hay tiendas en las que comprar esos discos, los distribuyen ellos; si los medios de comunicación no informan sobre lo que les interesa, los editan ellos; si no hay sitios donde tocar, los okupan.

Esta actitud ha continuado y ha sido la base para una generación que ha llenado las plazas de nuestra ciudad y que ha transformado el propio concepto de arte, de ciudadano y ciudad y de acción política pública. Queremos generar una plataforma en la que todo el mundo pueda participar y contar su versión de la historia, aportar su grano de arena a una narración coral llena de matices, callejones sin salida, fracasos, aciertos y contradicciones. (*Lo que hicimos fue Secreto*, 2013)

En el artículo *Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos*, 2015 de Rafa Cervera nos hace nos habla de algunas representates del punk en el contexto del Estado Español y como estas adoptan una imagen rompedora para el momento. La democracia facilitará la llegada de la canción de autor politizada, rock urbano y la llegada del *punk* británico con la *new wave* con Alaska como pionera, joven mexicana enamorada de *Runaways* y *Sex Pistols*, y que a los catorce años adoptaría y adaptaría ya que en el Estado Español en esa época no era facil la imagen *punk* con Poly Styrene de *X-Ray Spex* grupo británico como referente, pasearía por Madrid un mono de leopardo y un collar de perro cuando era componente de *Kaka de Luxe*. Otra representante del punk será Ana Curra componente de *Alaska y los Pegamoides* rompe

con la imagen tradicional de la instrumentista y más tarde con una imagen más siniestra como componente de *Parálisis Permanente* y posteriormente como solista, en una entrevista dirá que ella misma se hacía su ropa completamente *hazlo tú misma* y comentará como era recibida esta nueva imagen de mujer cuando tocaban en los pueblos:

Íbamos a los pueblos de España y nos llamaban brujas, putas y zorras. En algún sitio concreto tuvo que venir la Guardia Civil porque estuvieron a punto de tirar los camerinos porque nos querían violar. Puedo decir que he vivido la España profunda. (Curra, 2014).

La *nueva ola* madrileña también traerá grupos como *Las Chinas* que tenía de cantante a Kiki d'akí. Entre los grupos de la *Movida Madrileña* habían mujeres que asumieron ese cambio de rol como Jane de Maeztu tocando el bajo en *Las Brujas* y *Alphaville*, Christina Rosenvinge cantando en *Ella y los Neumáticos*, Susana y Beatriz de *Monaguillosh* y en Barcelona teníamos a Tere del trío *Desechables*, en el País Vasco las *Vulpes*. (Cervera, 2015)

Tere la cantante de *Desechables* era una adolescente cuando comenzaron, llegaron a firmar con *Tres Cipreses*, el sello de Eduardo Benavente y Ana Curra de *Parálisis Permanente*. Miguel su guitarrista muere atracando una joyería. Y Eduardo pareja de Ana Curra morirá en un accidente de coche cuando ella conducía, estos dos grupos estarían marcados por esta desgracia siendo unos de los más prometedores.

En el documental, *El peor Dios*, 2013 de Alejandro Montes, Daniel Arasanz, Nico cuentan la historia de *Desechables* y sus directos con la presencia de Tere y sus actuaciones de “misas negras” les llamaran los *Cramps* de extrarradio (haciendo referencia al grupo *The Cramps* de California con Lux Interior de cantante y Poison Ivy de guitarrista serán un referente que aparecerá repetidas veces del punk-rock, Posion Ivy aparece varias veces dibujada en el *Hieroglyphica* de *Una Archiva del DIY*).

Recientemente se publicaron los libros de *Mecano 82. La construcción del mayor fenómeno del pop español* y el libro de Patricia Godes *Alaska y Los Pegamoides: el año en que España*

se volvió loca, ambos de 2013. Grace Morales era una de las fundadoras de fanzine *Mondo Brutto*, en este libro habla sobre el éxito de *Mecano* como grupo vacío de contenidos y de fácil proyección y adaptación a los requerimientos del mercado y del Estado, y hace una comparación con *Parálisis Permanente* con las canciones de *Perdido en mi habitación*, 1982 de *Mecano* y *Autosuficiencia* de *Parálisis Permanente*, 1982 que me sirvió de inspiración para el proyecto *Pattern Room* y que era una de las piezas para *Turntable-Piece* para realizae en *Centro Negra* espacio cultural de Blanca que aún está por realizar.

En abril de 1983 *Las Vulpes* protagonizan en *Televisión Española* un escándalo público con su canción *Me gusta ser una zorra* con la estrofa: “Prefiero masturbarme, yo sola en mi cama /antes que acostarme con quien me hable del mañana./Prefiero joder con ejecutivos, /que te dan la pasta y luego vas al olvido”. El grupo *Las Vulpes* de Barakaldo, hicieron esta versión de *Iggy & The Stooges* de la canción *I wanna be your dog* que era no solamente un himno punk sino una relectura, un alegato feminista. Esa actuación llevó a destituir al director Carlos Tena, tras la campaña del periódico ABC y la querrela por escándalo público del Fiscal General del Estado, nos cuenta Elena Cabrera en su artículo *Esas chicas malas herederas de Las Vulpes* (Cabrera, 2011)

En internet se puede ver el documental *Peligro social: Un documental acerca de las pioneras del punk en la Barcelona de los '80* y comienza con esta frase: “A comienzos de los años 80, un pequeño grupo de mujeres rebeldes tomó por asalto las calles de Barcelona para crear su propia revolución a través del punk y dinamitar los esquemas conservadores de una sociedad que salía de una dictadura de cuarenta años”. Un documental de Guillermo Tupper, José Manuel Dávila, Juan Dávila, Isabel Trillo y Xavier Ortiz.

Porque tenemos un mundo viejo que destruir, porque no creemos en la moralidad vigente, porque no creemos en la división de géneros. Porque las mujeres conozcan su glándula de eskene y eyaculen sin cesar. Porque nos dan por culo las religiones, que llevan siglos manteniendo estos patrones de temor divino sobre la fe en uno mismo. Porque siempre estaremos solos al cabo de la calle. Por todo

esto los punks somos carne de cañón.. somos el peligro social.

(Silvia Resorte, 2013)

Después del punk en los 70 tendríamos la época post-punk o newave los fanzines se vuelven más pop de temática fan de ídolos musicales, series de televisión, actrices y los perzines que hablan de sentimientos, relatos personales. De aquella época son los fanzines *Fan Fatal* de *Fangoria*, *Mondo Brutto*, *Stamp*, *Yo yo*, *Las estupendas*, el artículo del *Mondo Brutto*, *La mesa de camilla*, y de la vieja ola el *Mecánica Popular* y el *Culturizine*. Y muchas de estas actitudes de apertura en el Estado Español han pasado a un fascinación y acción política muchas veces reaccionaria, o que ahora podemos ver conservadora. Los 80 son un momento del fanzine en su vertiente más pop.

Después de la vorágine punk, en los años 80 el zine como tal sufre una transformación relacionada con la explosión del fenómeno fan, siendo publicaciones dedicadas a hablar de algunos de los ídolos del momento, perdiendo esa componente política y rupturista, también el perzine será habitual, donde los autores volcarán sus experiencias más personales. Al mismo tiempo, en estos momentos se vive una época de esplendor de la autopublicación con la proliferación de ferias, encuentros, creación de redes, artículos, etc. Los 90 traerán consigo el movimiento que visibilizará y potenciará el fanzine hecho por mujeres [...] (Cabezas, 2013).

Así por ejemplo está la reconstrucción podríamos llamarla de referencias y pongo dos frases que he visto dentro de iniciativas feministas como *punk feminist is no dead*, *punkeas no dead*. O *feminist as fuck* que viene escrito en la camiseta que compré en el *Ladyfest Juárez 2015* como merchandising para recaudar dinero para el siguiente *Ladyfest*. Y es que hablar de punk no es hablar de una estética ya pasada, de algo que fue si no que se ha reactualizado desde el feminismo no como una añoranza si no como presente porque sigue molestando y sigue siendo pertinente. Esta camiseta hace referencia al punk como actitud independientemente de como vistas, o como te peines. Y así *Feminist as Fuck*, [Feminista como joder/como molestar].

Figura 12: Fotografía de la camiseta reciclada que compré en *Ladyfest Juárez*, 2015 con el lema: *Feminist as Fuck* que hace referencia a la frase: *Punk as Fuck*. Y similar a otra frase que usa *Feminist Killjoy* [Feminismo aguafiestas/ Feminismo que mata la diversión].

Así el punk, dentro de su heterogeneidad, emerge como posibilidad de ruptura del mito de la normalidad. A pesar de la diversidad de formas que pueda adoptar, de lo problemático del mismo concepto y sus difusas limitaciones (¿qué significa punk? ¿qué es punk? ¿y que no es punk?) se podrían recoger como punto en común dos aspectos clave más allá de la implicación musical. El primero es el rechazo de los valores hegemónicos. El segundo, la ética DIY (Do It Yourself, “Hazlo tu misma”), es decir, la autogestión en la producción. (García Fernández, 2013:8)

Que el punk sigue presente dentro de grupos musicales y movimientos feministas *queer* y sus relecturas lo vemos presente en una de las imágenes que en la página de Facebook subieron las *Kumbia Queers* en el que enunciaban: “En la variedad está la diversión” con una pegatina en el libro *Queer Theory An Introduction* en la que pone: “Kumbia Queers 100% tropipunk”.

Y en evidencia que el punk feminista no ha muerto tenemos la pregunta que le hacen a Nagore García Fernández sobre experiencias de punk feministas actuales:

Está la banda Las Otras, el fanzine Abulia, el grupo de Facebook de Core Tres, el Festival Furor Uterí, en Valencia, el Femme Soroll, en Barna, el blog Fusa Activa... Hace poco estaba también el fanzine Clitocore, que era más hardcore. Por otro lado, gente de Barcelona tradujo el documental *From the back of the room*, de Amy Oden, que recoge más de 30 entrevistas a mujeres de grupos de punk de Estados Unidos, y lo está proyectando por aquí. Todas estas experiencias van más allá de la visibilización de las mujeres y buscan poner sobre la mesa un mínimo de reflexión y de debate acerca de su participación en el punk. (García Fernández, 2013)

En el programa de Hacia el Sur en Atlántico nos hacen una genealogía de las mujeres en el punk y las ponen de antecedentes y precursoras de los que sería el movimiento *Riot Grrrl*:

El punk invitaba a la acción. Poly Styrene, al frente de la banda mixta X-Ray Spex; The Slits y The Raincoats; Siouxsie Sioux, Runaways, Lesley Woods y Jane Munro de Au Pairs, The Go-Go's; Patti Smith; Poison Ivy de The Cramps; Kleenex / LiLiPUT. Todas ellas serían las precursoras del movimiento riot grrrl. (Hacia el Sur en el Atlántico#8, 2013)

7.2.1. Las Guerrilla Girls.

Las *Guerrilla Girls* fueron mi primera referencia de *arte-feminista*, nunca había visto algo así. Un colectivo anónimo colectivo de artistas: pintoras, escritoras, directoras de cine, que se disfrazaban con una máscara de gorila denunciando el sexismo, machismo y misoginia en la cultura, señalando directamente a sus responsables. Usando el cartel (ha sido el cartel, que utilizaron tanto las sufragistas, como las militantes feministas de los 60 y 70), pegatinas, publicaciones, camisetas y performances protesta a pie de calle. Haciendo genealogía de artistas mujeres nombrándose como artistas fallecidas como Frida Kahlo, Kathe Kollwitz..., señalando las cuotas de género, raza, homofobia y clasismo: con humor y enfadadas. *Guerrilla Girls* serán un referente para las *Riot Grrrl* y así a los fanzines hechos por mujeres.

Por los años en que comienza en 1985 y continúan en la actualidad se pueden considerar dentro del punk o continuadoras de él, y así se ve reflejado en la exposición de que forman parte en la exposición *Punk. Rastros en el arte contemporáneo* (el título hace alusión al famoso libro sobre el punk *Rastros de carmín*, el ensayo más significativo e icónico de Greil Marcus) comisariado por David G. Torres en el CA2M de Móstoles y las he incluido en este capítulo. Esta exposición es la tercera del ciclo de música y arte contemporáneo que promueve el CA2M, la primera *SONIC YOUTH etc. : SENSATIONAL FIX 2010* fue curada por Roland Groenenboom la cual ya habíamos conocido y a quien le habíamos enviado nuestro primer anotado para Kim

Gordon y Dam Graham, la siguiente fue *Pop Politics a 33 revoluciones* comisariado por Iván López Munuera en la que Jeleton participamos y esta tercera sobre el *Punk*.

Para hablar de las *Guerrillas Girls* y su influencia he usado de iniciativas que usan sus medios, las entrevistan, son fans y para las que han sido fuente de inspiración directa. Y nombro su recorrido por el Estado Español estos últimos años. Las *Guerrilla Girls* siguen en pie de calle y en los museos siendo un referente claro para las que hacemos fanzines, durante la exposición de su obra en Madrid en *Matadero* y con motivo de la charla performance el fanzine *Sisterhood* (*Sisterhood* es un colectivo madrileño feminista de editorial de fanzines, sello musical, promotora de eventos, conciertos, charlas que surgieron a partir del *Ladyfest Madrid*, 2013) las entrevistaron: “Coincidiendo con la inauguración de su retrospectiva en Matadero (30 enero 2015), las “Guerrilla Girls” recibieron a “Sisterhood” con los hocicos abiertos”. Aquí transcribo el video que subieron en internet con los consejos que dieron a las *Sisterhood*:

Sisterhood Producciones presenta: Consejos para una revolución feminista por Guerrilla Girls. ¡Sé una perdedora! ¡El mundo impulsado por personas reconocidas del arte es un lugar en el que todo el mundo, excepto la gente con éxito, se siente una mierda. Nosotras decimos: “no te unas a ese mundo, únete a un mundo de colaboración, a otros artistas, descubrid qué cosas queréis hacer juntos y divertíos.” Y por supuesto, ¡sé una loca! Encuentra una nueva forma de hablar sobre las cosas y maneras alocadas de convencer a la gente de lo que te importa para que cambien de opinión. ¡Sé anónima! A veces es genial hablar claro dando la cara y otras veces, es incluso mejor hacerlo anónimamente. Y cuando haces cosas anónimamente, cuando llevas una máscara disparatada, no creerías lo que puede salir de tu boca. Independientemente de lo que hagas, crea tu propia cultura, rehaz tus instituciones, causa problemas y quejate, quejate, quejate pero sé una quejica creativa, eso es lo que nosotras intentamos. Y utiliza la “palabra con F”, FEMINISMO. El feminismo está en el lado correcto de la historia, está revolucionando la forma de pensar de la gente, está cambiando el mundo y está dando leyes a las mujeres que sus madres o abuelas nunca podrían haber imaginado. Pensamos que “la palabra con F” no es solo de feminismo, si no de FUTURO. (Guerrilla Girls, 2015)

El trabajo de las *Guerrilla Girls* se ha podido seguir estos últimos años en el *Museo Reina Sofía, Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90*”, Madrid, 2014, junto a los fanzines de *Erreakzioa-Reacción, LSD, La Radical Gai*, y en *Guerrilla Girls. 1985-2013*’ en la *Alhóndiga* en Bilbao, 2013 comisariada por Xabier Arakistain y luego en *Matadero*, Madrid, 2015.

Sus formas de denuncia en colectiva en anonimato es un método que será influyente en colectivos feministas como referencia directa, por ejemplo en el *Ladyfest Madrid, 2013* el colectivo *Cicliátrico*, se hicieron fotos en frente del *Museo Reina Sofía* con caretas de papel recortadas de gorila y uno de los carteles más conocidos de las *Guerrilla Girls* de 1989 que con la imagen de una *Venus desnuda* con cabeza de gorila dice: “¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo?”¹³².

Figura 13: Colectivo *Cicliátrico* en unas de las paradas de la *gymkana* ciclista en el *Ladyfest Madrid, 2013*. Con caretas de gorila y el cartel de las *Guerrilla Girls*. Registro fotográfico por Elena Ocho.

---

132. “Cicliátrico es una de las pocas iniciativas ciclistas con perspectiva de género que pretende acabar con las -todavía presentes- actitudes homófobas y paternalistas en algunos espacios. Su objetivo es la creación de un espacio horizontal de aprendizaje y libre de prejuicios. De ahí que todos los jueves organicen un taller de autorreparación en el EPA Patio Maravillas, un espacio, como ellas afirman: “exento de paternalismo, actitudes machistas y transfobas”. Recuperado de: <https://n-1.cc/g/cicliatrico>

Del catálogo de la exposición en *Matadero* al cual asistieron mis amigas de los fanzines *Fempunk* y *Miau* me guardaron el catálogo que se repartía gratuitamente con los carteles y sus traducciones al castellano he querido citar uno de los que más me han impactado por su mensaje (y sentirme identificada en varios aspectos):

LAS VENTAJAS DE SER MUJER ARTISTA

- Trabajar sin la presión del éxito.
- No tener que coincidir con hombres en las exposiciones.
- Poder desconectar del mundo artístico tras tus 4 trabajos como autónoma.
- Saber que tu carrera profesional puede repuntar cumplidos los ochenta años.
- Tener la garantía de que, no importa el tipo de arte que hagas, se etiquetará siempre como femenino.
- No verte atrapada en un puesto fijo en la enseñanza.
- Ver tus ideas perpetuadas en las obras de los demás.
- Tener la oportunidad de elegir entre una carrera profesional y la maternidad.
- No tener que ahogarte con esos puros enormes ni pintar ataviada con trajes italianos.
- Tener más tiempo para trabajar cuando tu compañero(a) te deje tirada por otra persona más joven.
- Que te incluyan en versiones revisadas de la historia del arte.
- No tener que pasar por el bochorno de que te llamen genio.
- Que tu imagen salga en las revistas de arte disfrazada de gorila.

(Guerrilla Girls, 2015:19)

En la intersección entre el arte y el activismo, *Guerrilla Girls* son una voz destacada, tanto del arte feminista [feminist art], del arte producido desde perspectivas feministas como de la última etapa del movimiento arte feminista [Feminist Art movement], el movimiento que aglutina prácticas artísticas y desarrollos teóricos realizados por artistas, críticas e historiadoras de arte feministas entre mediados de los 70 y mediados de los 80 del siglo pasado. Las

Guerrilla Girls ofrecen una visión general de los diferentes niveles y procesos que consolidan el sexismo en el arte, sin olvidar las conexiones que estos procesos en el arte mantienen con otras instituciones y ámbitos culturales y sociales. De hecho, es comparando la posición que las mujeres ocupan en el arte con el de la política o la empresa, como el colectivo ha impugnado la creencia popularmente extendida de que el campo del arte *es un terreno de vanguardia social*, visibilizando su carácter conservador y su resistencia al sexismo. Así el movimiento de arte feminista trabajó en la construcción de una iconografía no falocéntrica, deconstruyendo estereotipos y mitologías sobre las mujeres, convirtiendo la mirada en un aparato ideológico, la asociación femenina de lo privado y lo público, su cotidianidad, lo culto y lo popular feminizado proyectado en los medios de comunicación de masas y la publicidad. Pero, sobre todo, el trabajo de *Guerrilla Girls* nos recuerda que los diferentes objetivos políticos planteados por el feminismo de los 60 y los 70 no se han alcanzado aún y nos invitan a continuar la lucha para conseguirlos. Así el cartel de 1988 *Until Feminism Has Achieved Its Goals, There Is No Post-Feminism* [Hasta que el feminismo no haya alcanzado sus objetivos no habrá postfeminismo] es una firme declaración de intenciones. (Arakistain, 2015)

Un proyecto inspiradas sobre todo por la acción de colectivos como las *Guerrilla Girls* y con la obra de artistas feministas de los años 70 y 80 como referentes, es *La Dinamitera* de Emma Fernández y la artista Sophie Aguilera. Francina Ribes en su entrevista en el *Barcelonés*, 2013 nos habla de sus influencias y comentan sobre la estadística de alumnas en *Bellas Artes* y como sólo algunas y pocas llegan a cargos directivos:

A pesar de considerar que estamos viviendo un cierto auge del feminismo -“desgraciadamente también por la situación actual de retroceso que estamos viviendo” matiza-, **Emma echa en falta asociaciones artísticas y sobre todo artistas que trabajen desde la óptica feminista en la ciudad.** Andrea le pregunta si cree que es significativa la brecha que hay entre el boom que parece haber de ilustradoras femeninas y las pocas artistas de museo. “Totalmente, es una cuestión estadística. Según la asociación de mujeres en las artes visuales actualmente las mujeres constituyen el 65% de alumnas en las universidades de bellas artes y el 74% en historia del arte. Si hablamos del sector profesional y del mundo de los museos las cifras se invierten totalmente. Y en la última década, sólo un 20% de exposiciones programadas por los principales centros de arte del Estado Español son de

artistas mujeres. En este sentido el techo de cristal es clarísimo. Hay todo un mundo de ilustradoras, ceramistas... pero a la que pasamos ya a nivel de instituciones, museos, centros de arte, que en el fondo son los que legitiman a los artistas, crean discursos y proporcionan visibilidad y respeto, vemos que las mujeres no están presentes.” (La Dinamitera, 2014)

Una campaña reciente que tiene repercusión influencia por las *Guerrilla Girls* es la campaña *Quién coño es ...?* que surgió a partir de la exposición de Carl Andre en el *Reina Sofía* un artículo de Izaskun Sánchez Aroca en *Diagonal* nos habla del proyecto:

Casi una década de que estas mujeres con máscaras de gorilas tomaran las calles, ya había nacido el movimiento herstory, con el objetivo de contar la historia desde un punto de vista feminista, recuperando los relatos, las narraciones y las historias de mujeres. Este movimiento fue iniciado, entre otras muchas, por Carmen Callil con la creación de la editorial Virago Press para publicar libros escritos por mujeres, (Sánchez Aroca, 2015).

Es de señalar el artículo: *Carl Andre está en el Reina Sofía pero ¿dónde está Ana Mendieta?* en el *eldiario.es* de María Arranz y Nacho Moreno:

La ausencia de cuestionamiento sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Mendieta se hace patente incluso en las retrospectivas que se han hecho sobre ella, lo que hace pensar que, efectivamente, a nadie dentro de las instituciones le interesa remover el asunto. “Pero hay que recordar –como apunta Ruido– que el silencio también es cómplice”. ¿Qué ocurriría si algo como lo que pasó entre Mendieta y Andre tuviera lugar hoy día?

Ruido quiere pensar que la respuesta del mundo artístico sería muy diferente, aunque por otro lado, recuerda otros casos similares que han ocurrido a lo largo de la historia, como por ejemplo el de Auguste Rodin y Camille Claudel (a quien no mataron pero sí encerraron en un manicomio) o el de Jackson Pollock y Lee Krasner (a ella apenas se la conoce, constituyendo una especie de muerte simbólica, pero una muerte al fin y al cabo). “Esto no ha cambiado demasiado. El relato de lo que significa ser artista sigue siendo patriarcal y sigue respondiendo a unos códigos donde las mujeres no salen en la foto. Y no se trata de hacer una historiografía paralela sólo de mujeres artistas, sino de destruir el marco en el que se construye la historia del arte”. (Arranz y Moreno, 2015)

En el blog *Puntadas Subversivas*, una de las entradas nos cuenta el momento que empieza con el reclamo:

En 1992, siete años después de su muerte, concluyeron las obras de ampliación del Museo Guggenheim de Nueva York. Para inaugurar las nuevas salas, fue organizada una exposición colectiva con obras de Brancusi, Kandinsky, Joseph Beuys, Robert Ryman y Carl Andre. Al tratarse de una muestra integrada exclusivamente por hombres, en el último momento y por temor a las críticas, Louise Bourgeois fue incorporada a la nómina de artistas participantes. El 24 de junio, a las 5:30 de la tarde, media hora antes de la reapertura oficial del Guggenheim, mientras llegaban los primeros invitados, grupos de mujeres pertenecientes a la Women's Action Coalition (WAC) y al colectivo de las Guerrilla Girls empezaron a congregarse en el exterior del museo. La protesta ante el Guggenheim tenía un claro objetivo: denunciar los mecanismos de la institución artística para legitimar a determinados artistas y la escasa presencia de mujeres en los museos y centros de arte. Algunas de las más de quinientas manifestantes lucían en sus rostros máscaras de gorila; otras, bolsas de papel sobre la cabeza con frases y lemas reivindicativos y entre las numerosas pancartas destacaba una en la que podía leerse "Carl Andre está en el Guggenheim. ¿Dónde está Ana Mendieta?", preguntaban. La cuestión formulada apuntaba a una doble dirección: por un lado, a la muerte de la artista a manos de Carl Andre y por otra, a la escasa presencia de mujeres en las instituciones artísticas. (Peralta Sierra, 2013)

La campaña *¿Quién coño es?* es una herramienta para la visibilización y reivindicación de las mujeres artistas. Surge como una herramienta para la visibilización principalmente en las calles pero también a través de las redes, su objetivo es dar difusión a sus obras y subrayar el ostracismo al cual la historiografía, los medios de comunicación, las instituciones culturales, la Universidad etc las ha sometido. Reivindicar la existencia de las mujeres en el arte y reescribir la historia de éste atendiendo a una visión de género que de pie a una reflexión en torno a la participación -o no participación- de las mujeres en la esfera artística. "¿Quién coño es?" es una iniciativa particular pero aspira a convertirse en una labor colectiva (Quién coño es, 2015). En la página pone a disposición en descarga en el formato PDF para que los puedas imprimir y pegar en la Universidad en la calle, en los institutos. Ya hay PDF de Ana Mendieta, Angelica Kauffmann y Faith Ringgold y habrán actualizado con más. Ahora preparan la gira de presentaciones de su fanzine (ya las he contactado con *La Canibal* en Barcelona).

8. FANZINES HECHOS POR CHICAS. LAS RIOT GRRRL.

El día 9 de abril de 2015 es proclamado el *Riot Grrrl Day* un día dedicado a promover la cultura de las chicas feministas, alternativas, de actitud punk y activistas; así fue declarado en Boston por el alcalde Martin J. Walsh con un discurso de Kathleen Hanna una de las principales fundadoras del movimiento *Riot Grrrl*.

Figura 14: Imagen de la proclama del *Riot Grrrl Day* 9 de abril de 2015 en Boston.

De la que se ha estrenó recientemente un documental sobre su vida “The Punk Singer” (2013) dirigido por Sini Anderson. Este documental lo estrenaron en España en el festival *In-Edit* en Barcelona pero no lo pude ver y luego lo estrenaron en México en *Cine al aire libre en Casa del Lago*: Ambulante Gira de documentales el 9 de cerebro de 2014, gratis nada más llegué a México donde lo vi en la protagonista cuenta su recorrido y nos explica el por qué de su retirada de la música por una enfermedad y su vuelta al escenario.

La exposición *She, Alien* curada por Astria Suparak y Ceci Moss un proyecto itinerante se podrá ver por ahora hasta enero de 2016 en el *Pacific Northwest College of Art*, *Gallery & Museum of Contemporary Craft* junto con *PICA's Time-Based Art Festival* en Portlan la exposición muestra la influencia que ha tenido el movimiento *Riot Grrrl* en artistas contemporáneas actuales con obras desde su inicios mostrando la complejidad y diversidad ya

en sus principios y como ha ido evolucionando y mutando hasta ahora en la obra de artistas contemporáneas. El título de la exposición, *Alien She*, es una referencia a una canción de *Bikini Kill* del mismo nombre en ella hablan de la negociación de los roles normalizados de género, la crítica entre la colectividad feminista con el estribillo repetido, *She is me, I am her*. evoca las posibilidades de la identidad, la autodeterminación y la subversión. Otro referente de su actualidad y repercusión es el proyecto del libro *The Riot Grrrl Project: The Anecdotal History of Riot Grrrl* con el que te puedes poner en contacto y contar tu quieres compartir tu historia y experiencias con el movimiento *riot grrrl!*

En el Estado Español¹³³ hemos tenido la exposición de *Chavalas Zine* y la exposición que realicé en el S.O.S. en colaboración con *Fru Start Fru*, en ambas se podía consultar y ver trabajos de las *Riot Grrrl* de los 90 y su continuidad en trabajos de podríamos decir *Riot Grrrl* actuales.

Artistas actuales relacionadas con el *Riot Grrrl* y que nombramos en esta tesis serían: Azucena Vieites tiene un cartel del *Ladyfest* que hizo para *Antes que Todo*, en el CA2M exposición en la que también participamos Jeleton con la publicación, taller y exposición *Répétitions*, anotado en el CA2M, Móstoles, 2010, en el que invitamos a María Bilbao y a Mabel Damunt a que repitieran la conferencia sobre el movimiento *Riot Grrrl* que había dado en el *Ladyfest*. Coco Riot, Irma Marco con su pieza *Hago lo que quiero*¹³⁴ del fanzine *Los Archivos De Beauvoir*, Rosa Parma con su serie de camisetas de personajes feministas con su marca *Riot Flesh* con una especialmente de *Bikini Kill*.

---

133. En el Estado Español también se estaba programando una exposición sobre el *Riot Grrrl* al que me invitaron, pero al final la comisaría no aplicó a la convocatoria donde lo quería enviar, no puedo decir el nombre porque se me pidió que no dijera nada y bueno y ya no podía decir que no, cuando me dicen que algo no lo puedo contar le digo que no lo cuenten entonces o no me lo cuenten. Y lo pongo aquí porque bueno no es una idea original como estamos viendo y porque espero que sigan saliendo muchas iniciativas como las citadas y se haga pronto una exposición así en el contexto del Estado Español

134. *Hago lo que quiero*, Instalación, 10 metros. Es una instalación elaborada con carátulas de cintas que dibujan una onda sonora de diez segundos, extraída de un tema de *Bikini Kill*, banda emblemática del movimiento *Riot Grrrl*. El elemento plástico que sirve de base a la obra es la información gráfica encontrada en las cintas (canciones, álbumes, grupos...) El resultado es una imagen que remite al universo musical y al papel activo que las mujeres desempeñan en el mismo. Esta instalación formó parte del Festival Femelek de Barcelona en marzo de 2011

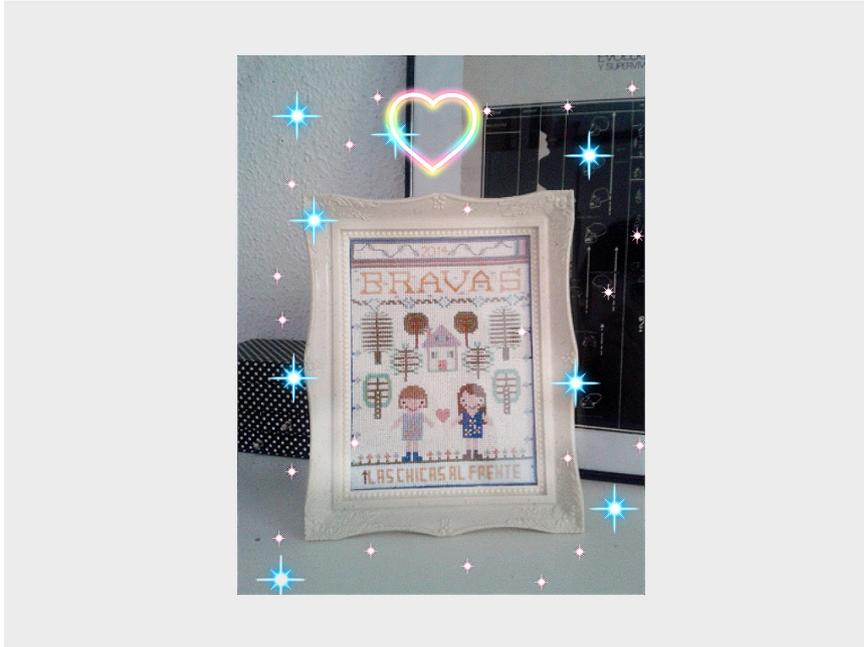

Figura 15: Imagen del bordado hecho por Tania Terror de Bravas con la frase: *Chicas al frente*, frase lema del Riot Grrrl que decía Kathleen Hanna en sus conciertos.

Y dentro del mundo del fanzine hablan del *Riot Grrrl* como influencia: Coco Riot, el podcast *Hacia el Sur en el Atlántico*, los fanzines *Sisterhood*, *Rosa Chillante*, *Fempunk*, *Miau*, *Bravas* las editoriales y distribuidoras de fanzines *Bombas para Desayunar* y *lápiz por baqueta* entre muchas más.

Desde cientos de dormitorios que alguna vez fueron color rosa y muy adornados, viene la revolución de jóvenes feministas”, comentaba un artículo de USA Today en 1992, uno de los tantos medios que ese año trataron de describir el movimiento Riot Grrrl echando raíces en los Estados Unidos, pero este artículo añadía una advertencia: “Y no es agradable”. Por las normas convencionales, Riot Grrrl, el movimiento punk underground feminista que se inició a principios de 1990, ciertamente no era agradable, traía consigo rabia y subversión, se burlaba de la estética de la típica porrista con ojos de cordero y peinado perfecto, llevaba piercings, tatuajes, y faldas cortas. Era bullicioso, desinhibido y vocal. En términos generales Riot Grrrl se trataba de la voz femenina. Se trataba de la música - estar en las bandas, no sólo verlos o ser groupies - pero también se trataba de encontrar una voz a través de la escritura, a través de fanzines; se trataba de una voz política: la ira con respecto al tratamiento de las mujeres en la sociedad, ira por el abuso doméstico, la violación, una voz acerca de la sexualidad, por la necesidad de calles más seguras, por el derecho al aborto y la igualdad de remuneración, entre otros temas. (Naranjas en el limonero, 2010)

A partir de los textos de Lupe Blisset “Hazlo tú misma: fanzines en el movimiento Riot Grrrl” (Blissett, 2013), el de “Riot Grrrls: esto está pasando sin tu permiso” de Carlos Bouza (Bouza, 2015) y el de Fanzines hechos por Mujeres de Andrea Galaxina (Díaz Cabezas, 2013) he documentado esta apartado sobre la historia del *Riot Grrrl*.

El *Riot Grrrl* nace en los 90 en Olympia en la costa Noroeste de Estados Unidos. y la ley por Bush que retrocedía en la apertura de la penalización del aborto. En Washington DC en 1991 estalla la *Mount Pleasant Riot* un revuelta a partir del abatimiento a tiros, a manos de la policía, de un joven inmigrante salvadoreño en Washington D.C., además de aprobar una ley la Corte Suprema de la administración Bush que impedía que se abrieran clínicas federales que ofreciese orientación acerca del aborto, poniendo en peligro la ley surgida tras el caso *Roe v. Wade* que provocó la legalización del aborto en EE.UU. “Necesitamos iniciar una revuelta de chicas [girl riot]”. Frase de la activista Jen Smith.

En los musical dominaba la escena hardcore punk (en Washington DC) y gruge (en Seattle). En 1991 se organizó en Olympia el festival *International Pop Underground Convention* organizado por el sello *K Records* con una jornada dedicada exclusivamente al rock'n'roll interpretado por mujeres, la banda *L7* inaugura ese año el festival *Rock for Choice*, grupos como *Mecca Normal* de Canadá, *Bikini Kill* y *Bratmobile* que se habían formado pocos meses antes tocaron aquel día.

En Washington DC la punk independiente era agresiva y acelerada con una mayor habilidad técnica el “DC hardcore” dominada por bandas de chicos la mayoría en torno al sello *Dischord*, en la línea de lo recto, rechazando vicios como la bebida, las drogas y la promiscuidad sexual, lo que llevará a espacios “solo para chicos”. La cultura del slam dancing o pogo en los conciertos hizo que la presencia femenina se encontrase en las esquinas de los locales como fotógrafas, novias o sujeta chaquetas de los que bailaban empujándose en el centro. Las *Riot Grrrl* te invitaran a moverte, a ponerte delante y bajo la filosofía DIY a hacerlo una misma con nuestros medios mediante los fanzines, la música etc. También reaccionaron hacia un feminismo que

no las representaba, dominado mayoritariamente por mujeres de mediana edad, blancas, clase media y heterosexuales.

Las *Riot Grrrls* volvieron a la cultura del fanzine y al DIY entre los dormitorios y las copisterías, distribuidas posteriormente a través del correo postal. El fanzine *Jigsaw* (1988), fue editada desde Olympia por la música Tobi Vail, interesada en difundir las conexiones entre punk y feminismo que había detectado a lo largo del noroeste de los Estados Unidos. *Girl Germs* (1989), confeccionado por Molly Neuman y Allison Wolfe, dos estudiantes de la Universidad de Oregon del grupo de música *Bratmobile*. En 1990, Tobi Vail junto con Kathleen Hanna arman el fanzine *Bikini Kill* dando paso a lo que sería el movimiento *Riot Grrrl*, una revista que integraba a todas las anteriores y cuyo título recogía la frase de Jen Smith, un llamamiento a la acción.

Una rebelión punk-rock de activismo cultural mediante la creación de fanzines, películas, música feminista que sería trasladado a los fanzines donde podían hablar y transmitir su rabia, sentimientos, frustraciones a lo que se llamaron *grrrl zines*. Estos fanzines serán un referente para los fanzines hechos por mujeres, antes hubieron otros que inspiraron a las *Riot Grrrl* las publicaciones de la segunda ola de los años 70 como *It Ain't Me, Babe*, en Berkeley, *Ms.*, *Spare Rib* y *Shocking Pink* en Gran Bretaña, también las librerías feministas como *Amazon BSC* y fanzines musicales como *JOLT* y *Bitch*.

Las *Riot Grrrl* se adhieren al fanzine para crear lazos y hacer comunidad, como resistencia cultural y política. En estos fanzines se hablará en primera persona de las experiencias de vivir en un sociedad patriarcal, la menstruación y la sexualidad, supliendo la falta de referencias de los medios de revistas femeninas y musicales para adolescentes; fuera del estereotipo femenino que promueven revistas femeninas. Entre una carta y el diario serán comunes la preocupación por la imagen corporal, desordenes alimenticios, el aborto, hablar de su hetero/homo/bisexualidad, romper estereotipos arraigados en la sociedad sobre el papel de la mujer. Hablar sobre los abusos sexuales y psicológicos acabar con el mito de la belleza ideal y eterna

juventud etc. Los *grrrl zines* apostarán por todos los cuerpos y bellezas. Mediante el collage y detournement son comunes imágenes con palabras como puta, zorra (en el Ladyfest Juárez habían dos pancartas hechas con tela que ponía en una PUTA y en la otra una papaya a forma de vagina) esto unido a tachones, estrellitas, mezcla de imaginario punk y lo femenino como identidad y subversivo más punk si cabe.

Kathleen Hanna estaba reivindicando el modelo de frontwoman desde el escenario, con la palabra “PUTA” escrita en su vientre, bailando como una una stripper, pedía a los chicos que se fueran a las últimas filas y animaba a las chicas a acercarse ponerse en primera fila, esto era por varios motivos, uno porque en los conciertos con el baile como el slam o pogo se relegaba a las mujeres al final de la sala, dos para que se acercaran y vieran lo sencillo que era lo que estaban tocando, el *Riot Grrrl* tenía esa parte didáctica, como repartir las letras de las canciones en los conciertos fotocopiadas para que entendieran la letra y la pudieran cantar.

Una frase adjudicada popularmente a Molly Neuman del grupo Bratmob es: “We’re not anti-boy, we’re pro-girl.” [Nosotras nos somos anti-chicos, somos pro-chicas].

De hecho, muchas bandas incluían hombres también en sus bandas y como productores de discos, Calvin Johnson y Slim Moon de *K Records* y *Kill Rock Stars*. Alec Empire de *Atari Teenage Riot* dijo: “Yo estaba totalmente a favor de la música riot grrrl, yo lo veo como una forma muy importante de expresión. He aprendido mucho de ello, más tal vez que del “masculino” punk rock “. Dave Grohl y Kurt Cobain eran amigos de Kathleen Hanna y Tobi Vail. Kurt era un fan de grupos como las *The Slits* e incluso una vez dijo: “El futuro del rock pertenece a las mujeres.” (Hay fotos de él vestido de mujer que pienso son de cuando iba a las fiestas Riot Grrrl, y que dibujé en las esferas de Helenística Fénix, es uno de los parches).

Al hacerse cada vez más populares empezaron a salir en los medios pero desvirtuaban su mensaje, así que decidieron no hacer más entrevistas.

Janet Weiss, Sleater Kinney, 2002: “Nunca fui una riot grrrl, pero creo que acertaron al no dar entrevistas a los grandes medios. Habría sido una pérdida de tiempo, porque no escuchan. La prensa mainstream silencia o distorsiona todo lo que no entiende. Aquí escogieron distorsionar. El riot grrrl intentaba potenciar la energía de la gente, no despreciar a los chicos o a otras bandas”.

Hoy siguen siendo influyentes lo podemos ver en el grupo Pussy Riot e influenciadas por estas a us vez en Ciudad de México Las hijas de la Violencia.

MANIFIESTO RIOT GRRRL

Porque nosotras anhelamos discos y libros y fanzines que nos hablen a NOSOTRAS, que nos podamos sentir incluidas y podamos entender a nuestra manera.

Porque queremos hacerlo más fácil para las chicas: el hecho de ver y escuchar el trabajo de la otra, para poder compartir estrategias y criticar o aplaudir a otrxs.

Porque hay que hacerse cargo de los medios de producción con el fin de crear nuestras propias quejas.

Porque viendo nuestro trabajo como conecta con nuestras amigas o compañeras, política y vida real es esencial si vamos a averiguar de qué forma está impactando el que estamos haciendo, refleja, perpetúa o ROMPE el status quo.

Porque reconocemos las fantasías de la revolución instantánea armamentística machista como mentiste poco prácticas destinadas a mantenernos simplemente soñando en lugar de convertirnos con NUESTROS SUEÑOS, buscando así crear la revolución en nuestras vidas todos los días, imaginando y creando formas alternativas a la mierda capitalista cristiana de hacer las cosas.

Porque nosotras no queremos asimilar las normas de alguien otro (chico) sobre qué es o no es “buena” música, punk-rock o “buenas” letras. Y, POR LO TANTO, necesitamos crear foros donde podemos recrear, destruir y definir nuestras propias visiones.

Porque nosotras sabemos que la vida es mucho más que supervivencia física y somos evidentemente conscientes de que la idea del punk rock “tú puedes hacer cualquier cosa” es crucial para la llegada de la revuelta de unas chicas enfadadas que tratan de salvar la vida psíquica y cultural de chicas y mujeres de todas partes del mundo, según nuestros propios términos, no los vuestros.

Porque haciendo/leyendo/viendo/escuchando cosas molonas que nos validan y desafían nos puede hacer ayudar a ganar fuerza y el sentido de comunidad que necesitamos con el fin de averiguar como figuran mierdas como el racismo, la discriminación por los cuerpos o edad, especismo, clases sociales, violencia de género, antisemitismo y sexismo en nuestras propias vidas.

Porque vemos el fomento y el apoyo a escenas de mujeres y artistas de todo tipos como parte integral de este proceso.

Porque odiamos al capitalismo en todas sus formas y vemos nuestro principal objetivo como compartir información y mantenerse en vida, en lugar de obtener beneficios de ser guay según las normas tradicionales.

Porque estamos cabreadas con una sociedad que nos dice: chica = tonta, chica = mala, chica = débil. Porque creemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real.

(Manifiesto Riot Grrrl, 1991)

En sus propias palabras Kathleen Hanna, Bikini Kill, 1996: “En algunas entrevistas, mentía diciendo que había riot grrrls por todo EE UU, citando incluso ciudades concretas. Era todo mentira, pero al año siguiente resultó que había grupos de riot grrrls en esas ciudades. Supongo que, al leer la entrevista, muchas chicas salían a la calle buscando riot grrrls y acaban hablando unas con otras” (Angry Women In Rock, 1996).

En el el fanzine *SOMA Records* hay un artículo de Bea Esteban que habla de este artículo en *Bitch Media* de Laina Dawes titulado *¿Por qué nunca fui una Riot Grrrl?* (Dawes, 2013) texto que se hizo popular por las redes y que acusa al movimiento *Riot Grrrl* de no incluir problemas de raza y clasismo de base.

María Bilbao en su texto sobre el grupo *Bikini Kill* y su disco *Revolution Girl Style Now!!* publicado en *Kafe Aleak: 121 lecturas de discos* nos habla de su experiencia como grupo punk en Bilbao como grupo de chicas y la importancia de referentes:

Este disco cambió mi vida, como decía nuestra amiga Mati en el zine *Miau* el riot grrrl cambió mi vida, el feminismo cambió mi vida. Escuchar a Kathleen Hanna gritar y a Tobi Vail aporrear la batería fue para mi la materialización de un sentimiento feminista, un impulso que había estado ahí toda la vida y que sin explicitarse en palabras tomaba la forma exacta en ritmos, tonos de voz y actitud. Y supuso una liberación. Yo ya había comenzado a tocar antes de escuchar a Bikini Kill otros grupos como las Runaways, the Raincoats, las Slits, o los propios Ramones o los Buzzcocks habían servido de inspiración, por no hablar de Stones, Beatles, Ronettes, Zombies y Shirelles. Para una adolescente

en un Bilbao años 90 tocar en un grupo no era algo sencillo, desde luego acceso a instrumentos y a conciertos había, puede que incluso hubiera una cultura de los grupos underground mayor que ahora, potenciada desde las instituciones, pero socialmente no era el mejor terreno para que una mujer se pusiese encima de un escenario. No voy a relatar aquí todos los obstáculos con los que te podías encontrar pero en resumen, con salvedades, se centraban en una actitud entre la condescendencia y la ridiculización, pero no únicamente de nosotras personalmente, los grupos de mujeres en general en un entorno fuertemente musicalizado e instruido en una cultura underground como era Bilbao, eran considerados grupos menores y eso en los casos en los que no eran directamente invisibilizados. (Bilbao, 2012)

Kafea eta Galletak era una iniciativa en la que ibas y tomabas café y galletas con gente afín y donde se hacía una audición de un disco seleccionado por el grupo de música invitado y luego tocaban unas canciones o versiones del disco. Yo puede estar en dos uno en el que tocaba *Mursegó* y otro en el que tocaban *Espanto*. Lo llevaban Leire Lopez Ziluaga e Ibon Rodríguez García en Guernica luego pasaron algunas sesiones en Madrid. Leire ahora está en *Astra* centro cultural autogestionado. El libro se puede consultar en internet, y está bajo licencia copyleft. CC-BY-SA.

Ahora te cuento mi segunda influencia (la primera son los cómics de Alison Bechtel y los días de lluvia): el movimiento Riot Grrrl y el Queercore. Estoy haciendo un cómic sobre esto, así que no voy a revelar todos los detalles, jajaja, pero creo que este movimiento feminista-queer-punk de los años 90-2000 abrió las puertas a que un montón de jóvenes queer y feministas se pusieran a hacer fanzines y cómics en América del Norte y en Europa. Nos dio la posibilidad de saber que somos capaces de hacer lo que queremos y de crear nuestra cultura. ¿te acuerdas del grupo Le Tigre? Le Tigre es heredero de ese movimiento Riot Grrrl. En el primer concierto que vi de Le Tigre les di el número uno de Lluven Queers. Ahí está la conexión, en ese intercambio tan real como simbólico. Hay críticas razonables contra la casi total omnipresencia blanca y de clase media del movimiento Riot Grrrl, pero creo que dieron un gran impulso a la cultura del Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo). Por supuesto, esta es una influencia muy anglófona (americana y europea), y las comunidades hispanas tiene influencias que les son propias. Pero te sorprendería conocer el gran número de personas hispanas, latinas y chicanas que han participado y participan a ese movimiento. (Coco Riot, 2010 :15)

Actividades que he promovido del Riot Grrrl, propuse poner el documental de “Don’t Need You” en Bulegoa, y que hiciéramos una traducción conjunta simultánea para hablar del tema, era poco antes del estreno de Zuloak de Fermín Muguruza un documental “fake” (falso documental) sobre Riot Grrrl en el País Vasco, y aparecían grupos y músicas de verdad con otras que ran de casting. Esto estaba siendo polémico y decidí yo y más ver este documental y revisar las bases ideología del Riot Grrrl y no tanto a medida tipo Phil Spector (de grupos de chicas). Además de la molestia de por qué ha de ser un fake? Era todo muy complicado con muchas preguntas sin respuesta y este fue uno de los dibujos colaboración que hice para el Femenizine#3, a partir de frases y respuestas que había escuchado respecto al documental.

Aquí he puesto ya citas de María Bilbao con el referente de las Riot Grrrl, a Coco Riot y ahora cerraré con Andrea Galaxina *¡LO HEMOS HECHO! (Una reflexión sobre nuestra escena Riot Grrrl)* en el último Femenizine#4 en el que sirve de despedida diciendo que ya lo hemos conseguido y que tenemos nuestra propia escena Riot Grrrl:

Cuando me empecé a interesar por el Riot Grrrl (no recuerdo exactamente cómo, pero a raíz de escuchar a Hello Cuca) deseaba enfervorecidamente que algo similar ocurriese a mi alrededor.

Leía sobre chicas jóvenes que compartían sus experiencias a través de fanzines, de cintas, de cartas; iban a conciertos casi clandestinos, vestían camisetas pintadas por ellas mismas y dibujaban cómics que regalaban a sus amigas. Yo quería eso. Así que me agarré con fuerza a lo que dicen de que “no esperes a que algo ocurra, hazlo tú mismx”. Empecé a hablarme a mí misma de feminismo, luego a indagar, a hacer fanzines, a montar Bombas para Desayunar, a hablar de feminismo con otras personas, a crear FEMINIZINE, organicé la Jornada Riot Grrrl en Santander, me escribía e intercambiaba fanzines con chicas de aquí y de allá. Paralelamente empezaban a surgir otros fanzines en el Estado que hablaban de feminismo: estaba Mujeres con Pajarita y Una buena barba. Permanecían y siempre acudía a Fempunk o Zapatiños Motor para inspirarme. Conocía grupos nuevos con el blog Búscate un novio. Y un poco después todo estalló.

Hoy me bajo el podcast de Hacia el Sur en el Atlántico. Me leo Los Archivos de Beauvoir, Bulbasaur o La Raya. Me pongo el disco de Le Parody y luego me acerco a la expo de Chavalas zine. He perdido la cuenta de cuantos encuentros o eventos varios celebran el feminismo y el DIY. Probablemente nunca nadie escriba un libro sobre esto, pero está ocurriendo, existe de verdad, tenemos nuestro propio Riot Grrrl.

Tal vez no seamos muy conscientes de ello, pero realmente existe nuestra escena Riot Grrrl. Probablemente esta efervescencia sea fruto, en parte, de una visibilidad pasajera (yo creo que no). He pensado mucho sobre si esto es una “moda”. Me lo han preguntado bastantes veces “¿Está el feminismo de moda?”. Reconozco que le he dado muchas vueltas. A lo mejor sí está un poco de moda, esto era algo que no me gustaba especialmente, ahora creo que sí me gusta. Qué bien que esté de moda. Qué bien que si de cien personas que se “hacen feministas” por estar de moda, una sola se interesa y profundiza más. Ya sólo por eso es positivo que esté de moda, si es que verdaderamente lo está.

De lo único de lo que estoy segura completamente es que nos hemos inspirado las unas a las otras, hemos compartido y lo seguimos haciendo, hemos abierto un espacio que anteriormente no existía y que si existía era muy pequeño. Lo hemos hecho todas juntas. Tenemos que ser conscientes y felicitarnos de haberlo conseguido y ahora, tenemos que seguir trabajando para que se mantenga. Nuestro sueño, el mío al menos, se ha hecho realidad. Somos Riot Grrrl, lo hemos hecho. (Galaxina, 2014:8-9).

8.1. *Ladyfest festival feminista-queer autogestionado.*

Mabel: ”Bueno, el Ladyfest es un festival que lo hicieron por primera vez hace dos años en Olympia, en el estado de Washington, cerca de Seattle. Lo hicieron gente de Bratmobile, Sleater Kinney, y otras mujeres de esa escena. La idea era celebrar a la mujer en la música, reunir a muchos grupos de chicas del underground, además de mostrar el trabajo de otras artistas: fotógrafas, directoras, etc. Una vez que hicieron eso hubo más gente en otros sitios que cogió la idea para hacerlo en su ciudad. El año pasado fue en Glasgow, en Chicago, en muchos sitios. No hay una entidad organizadora, es una idea y quien quiere coge y lo hace (...). (Zaplana Pérez, 2002)

Aquí daré algunas de las pautas que hemos seguido en los festivales Ladyfest en los que he participado, aunque como hemos dicho es un manifiesto abierto que se resuelve de manera diferente dependiendo quién lo organice.

Al principio el Ladyfest tiene un tiempo determinado depende que quienes lo organicen y sus necesidades de pre-festival mediante el cual la comunidad artística, musical, política se reúne para organizar las distintas aportaciones que pueden ofrecer conjunta y horizontalmente. Conciertos benéficos para recaudar fondos, exposiciones, mercadillos, fanzines, formación

mediante talleres. Así se va creando una comunidad donde involucrarse según posibilidades e intereses a distintos niveles, mediante la cooperación y la autogestión con el Hazlo Tu Misma como una herramienta política empoderante alternativa al sistema predominante.

Ladyfest es una continuación del Riot Grrrl dentro de la tercera ola del feminismo, aunque cada Ladyfest es distinto dependiendo de la comunidad que lo organiza, aun conservando unos criterios comunes, hay festivales mas cercanos al movimiento okupa, feminismo queer, otros mas fundamentados en el feminismo de la diferencia, otros en el de la igualdad. Considerando que ya es un acto político y necesario definirse a si mismas como feministas, en contextos despolitizados como son las escenas musicales y artísticas. La posición de las mujeres en el mundo de la música y la cultura en general es de delegación pocas veces siendo protagonistas, liderando o gestoras de proyectos. En los roles pasivos de musas, objetos de miradas de los otros, de acompañantes, etc.

No se ha visibilizado suficientemente las aportaciones de las mujeres al ámbito público y cultural siendo consecuencia que las mujeres contemos con pocos referentes femeninos en el momento de ser agentes activas: directoras, pintoras, escritoras etc. Esto hace que el mundo de la cultura se perciba como un mundo fundamentalmente masculinizado en el que las mujeres se limitan a ocupar el rol de consumidoras (ellos tocan nosotras hacemos club de fans). María Bilbao nos explica en su charla sobre Ladyfest en París de 2009:

El Ladyfest no es un festival de grupos de chicas, es una opción política y cultural. Los hombres no están excluidos del festival, en los Ladyfest de Madrid los chicos tocan en grupos, trabajan en la organización como voluntarios, colaboran en distintos talleres y tareas pero como todos los días se celebran boyfests, como medida de acción positiva, esta vez las protagonistas son las mujeres. (Bilbao, 2009)

La financiación del festival es DIY, no se acepta sponsorización ni de patrocinio publicitario, fuera del sistema de mercado. Durante la preparación del festival se va recaudando poco a poco mediante fiestas y conciertos en los que participan grupos locales gratuitamente, se hacen

camisetas, fanzines, bolsas, etc para vender en dichos eventos. Con el dinero recaudado en el festival si ha sobrado se da a pequeñas entidades sin animo de lucro y afines a la causa feminista.

En la conferencia de OIL me toco ser representante o voz del *Ladyfest*, se me eligió por eso y no por mi archiva. Aquí un listado de los *Ladyfest* en el Estado Español hasta la fecha: *Ladyfest Spain*, 2005 (Madrid), *Ladyfest Sur*, 2007 (Sevilla), *Ladyfest Spain*, 2008 (Madrid), *Ladyfest Sur*, 2009 (Sevilla), *Ladyfest Madriz*, 2010 (Madrid), *Ladyfest Madrid*, 2013 (Madrid), *Ladyfest Granada*, 2013 (Granada), *Ladyfest Nafarroa*, 2013 (Iruña, Navarra), *Ladyfest Rural*, 2014 (Asturias), *Ladyfest Norte* (Cantabria), *Ladyfest Pontevedra*, 2015 y próximamente que ya se está preparando *Ladyfest Barcelona* en 2016.

Aquí un fragmento de la extensa crónica del festival *Ladyfest Spain*, 2005 que escribí para el Andrea Galaxina para el Feminizine #2 y que se publicó una de sus partes:

Te lo escribo en formato carta, eso me gusta como de Austenette y como un ejercido de memoria “espacio-tiempo” similar al de las performances que hacemos Jeleton de “Turntable-Piece” parando yendo hacia delante y hacia atrás todo el tiempo. Esto no es porque me guste que me gusta si no más bien porque no he podido evitarlo [...] hablando con Ainize artista-dibujanta y fanzinera y que está en la organización de “Ladyfest Neukölln”, me dijo que a ella se le ocurrió hacer el “Ladyfest” allí porque estuvo cuando tenía 21 años o así en el de Madrid de 2005 y le gustó tanto los carteles, los grupos que decidió que le gustaría hacerlo en Berlín. Creo que con esto me despido feliz y se cierra el círculo. Lo personal es político y que nos nos falten las genealogías y referentes.

Haz lo que puedas, haz lo que debas!

(Gelen Jeleton, 2012)

Cualquier persona puede hacer su propio *Ladyfest* y las actividades pueden incluir conciertos, talleres, performances, exposiciones, fiestas y expresiones artísticas o antiartísticas de todo tipo. El festival no tiene porque ser grande, ni pequeño, ni estrictamente musical: *Ladyfest* se construye a partir del colectivo que lo sustenta y le da forma, a nivel local e independiente de otros *Ladyfests*. El trabajo suele hacerse entre voluntarios que no suelen cobrar por colaborar o

participar. El dinero recaudado sirve para financiar futuros Ladyfests o apoyar otras iniciativas feministas.

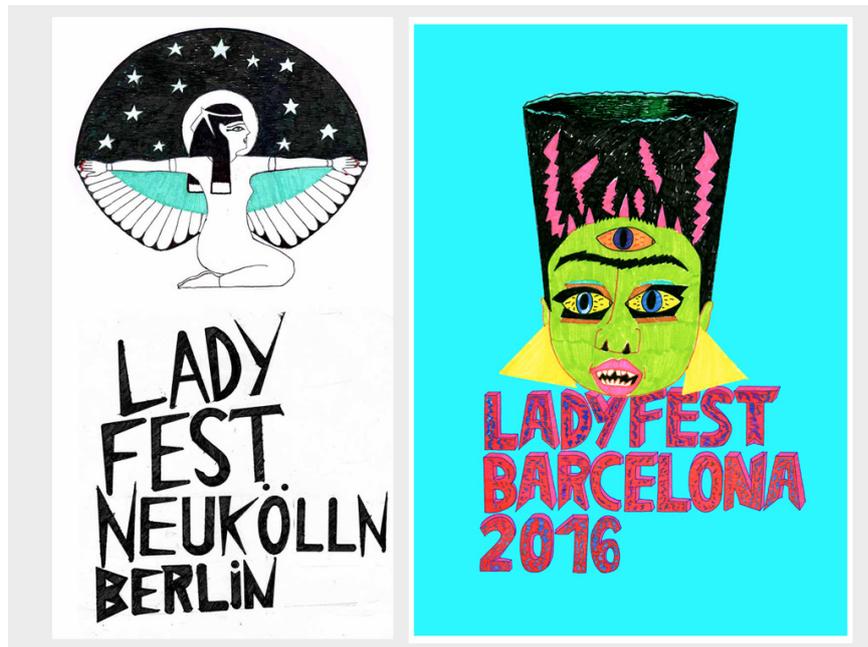

Figura 16: Carteles de Ainize Sarasola para Ladyfest Neukön, 2014 y el de Ladyfest Barcelona, 2016.

8.1.1. *Girls Rock Camp.*

El *Girls Camp Rock* es un campamento de verano en el que se les enseña a niñas a tocar música al estilo Riot Grrrl, empoderamiento y autodidacta con elementos punk es la receta. Hay Girls Camp Rock por todo el mundo sobre todo en Estados Unidos y estas redes se anexionan a los Ladyfest retroalimentándose. Veo el Girls Camp Rock como el tercer paso en edad adulta del Ladyfest a la enseñanza y luego a la investigación con el Riot Grrrl Collection como la fase especializada. Investigué sobre los numerosos campamentos musicales para el fanzine Voces femeninas y de los textos y anuncios en las webs y actividades desde los fanzines y redes. Y porque quería hacer uno en Murcia que se llamara *La Pera Limonera* cita de una entrevista a Lidia Damunt en la que decía que cuando trabajas con el técnico de sonido para que te haga caso tienes que aparentar que eres “la pera limonera”, este proyecto lo comenté con los del *El Quirófano* en Murcia porque tienen su espacio en la huerta y me parecía un buen sitio, ya había pensado contactar con Isbell de *Los Iluminados* para que viniera ya que ella tiene un proyecto

parecido como profesora de música con adolescentes en Bullas, pero salió la beca de estancia en México y tuve que posponer el proyecto, también me sentía muy sola para llevarlo a cabo pero ahora con la infraestructura creada del *Zorrifest* quizás es buen momento para retomar el proyecto. En todo caso ya tenemos un *Girls Rock Camp* en el Estado Español y ha sido el organizado por el colectivo *Sisterhood* en Madrid en Matadero llamado *Riot Grrrl Band Camp* en su página nos comenta:

LA CULTURA COMO UNA HERRAMIENTA. LA MÚSICA COMO ARMA.

¿Alguna vez has pensado en montar un grupo, pero todavía no te has atrevido? Este es el momento. Hagámoslo juntas.

El colectivo *Sisterhood* organiza el Taller *Riot Grrl Band Camp* en Festeen 2015. Dos días para empuñar una guitarra, un bajo, una batería, el micrófono. Tomar el escenario. Organizar una revuelta. Cambiar las cosas.

Probaremos, experimentaremos, reflexionaremos, haremos ruido. No hace falta tener ninguna experiencia previa. De hecho, mejor si no la tienes. Nosotras tenemos los instrumentos y los aparatos donde enchufarlos. Contamos con profesoras de nivelón: Clara Collantes (Sierra, La Ruleta China), Alicia Holgado (Matarse en la Castellana, Dúo Divergente), Patricia Álvarez (Chiquita y Chatarra), Ana Fernández (Burofax), Sandra Bueno (Agnes, Srta Uva, Belga) y Ágata Ahora (Agnes, Srta Uva). Tenemos ganas.

(*Riot Grrrl Band Camp*, 2015)

El fanzine que repartieron durante el evento y que recogía a modo de manual pequeños ejercicios con los acordes de la canción de *Aguacate Nena* de *Hello Cuca* y que ya está en la archiva gracias a las compañeras de *Sisterhood*.

8.1.2. *Riot Grrrl Collection.*

Riot Grrrl Collection es la colección de fanzines, música, películas, fotografías, carteles y memorabilia del movimiento *Riot Grrrl* alojado en *The Fales Library & Special Collections* en la NY University con materiales de Kathleen Hanna (de las bandas *Bikini Kill*, *Le Tigre*, *Julie Ruin*), Johanna Fateman (de la banda *Le Tigre*), Molly Neuman (de la banda *Bratmobile*), Becca Albee (de la banda *Excuse 17*), Tammy Rae Carland (del sello de discos lesbiano *Mr. Lady*

Records de 1996), Ramdasha Bikceem (del fanzine *GUNK*), Tammy Rae Carland (del fanzine *I (heart) Amy Carter*), Teresa Carmody (con *Ladyfest 2000 Collection*), Zan Gibbs, Sheila Heti, Elena Humphreys, Milly Itzhak, Mimi Thi Nguyen, (en Collaboration con el *People of Color Zine Project*, *Outpunk Archive*, Yan Sham-Shackleton, Laura Splan, Lucy Thane...

De este archivo se publicó el libro por la editorial *Feminist Press* del cual tengo la versión de edición especial (firmado por Kathleen Hanna, es una impresión en color, por el que pagué más y eso que digo que no soy fetichista) y es el catálogo que pongo de ejemplo de lo que me gustaría hacer con mi archiva dentro de unos años como continuación de esta tesis, que cuente la historia y muestre de los fanzines e iniciativas de feminismos y herederas del movieminetto *Riot Grrrl* hechos desde los años noventa entre el Estado Español y México.

Kathleen Hanna lleva una temporada colaborando con la Universidad con su serie de charlas llamadas *Herstory Repeats*, en la Old Dominion University Norfolk, VA, en las que cuenta el movimiento *Riot Grrrl*, sus logros y fallas.

“Riot Grrrl is the gateway drug that girls use to find feminist history. I love this book a snapshot of what riot grrrl was and could be” (Kathleen Hanna, 2013) ¹³⁵.

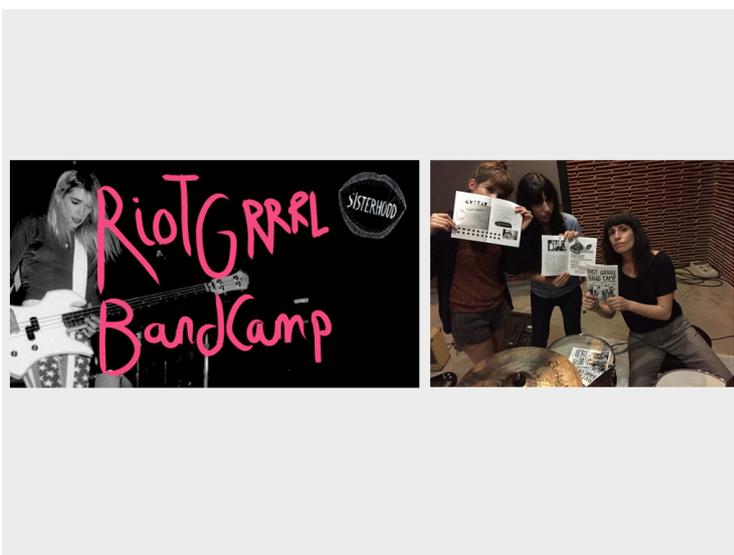

Figura 17: Fotos de documentación del primer Riot Grrrl Bandcamp, 2015, en *Matadero*, Madrid organizado por el colectivo *Sisterhood*.

135. “Riot Grrrl es la puerta de entrada que engancha a las chicas a encontrar y usar la historia del feminismo. Me encanta este libro una instantánea de lo que fue el Riot Grrrl y podría haber sido”. (Kathleen Hanna, 2013), [traducción mía].

PARTE TERCERA:
UNA ARCHIVA DEL DIY, PROPUESTA DE ANÁLISIS.

9. LA TEORÍA DE LA PRÁCTICA EN LA ARCHIVA.

Una Archiva del DIY sería el nombre corto del archivo que vengo realizando oficialmente desde 2011 y que arranca en 2005. El primer nombre que utilicé y busqué para inscribir la tesis fue *Archivo DIY(Do It Yourself), música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones*. Este título primero cambió en corto tiempo a un *Archivo DIY(hazlo tú misma), música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones* traduciendo Do It Yourself en castellano y en femenino, esta versión larga del título me ayudaba a explicar el archivo por el orden de lectura integrando todos sus componentes y respondía a una explicación extensa y descriptiva que usaba en las conferencias como un primer guión que me permitía volver cuando me había extendido en un información en concreto. El archivo se centraba en la creación de un archivo de fanzines y ediciones de colectivos, asociaciones o grupos autogestionados alrededor de la música y el dibujo con especial interés en iniciativas feministas-queer. Luego pasó a incluir la palabra fanzine, ya que el eje vertebrador a partir del cual aparecían sellos de discos, música, dibujo y servía de repositorio para albergar diversas iniciativas, convirtiéndose en el protagonista dentro de una escala horizontal entre camisetas, discos pósters era el que más información y contenidos aglutinaba.

Este archivo arranca con la influencia de las Riot Grrrl movimiento feminista activista que surge en los años 90 en Olimpya y su traducción aquí. Ese aquí está en constante redefinición. Puede ser un aquí de espacio-tiempo, de un ahora. Y un aquí de lugar donde vivo y trabajo que coincide en este momento entre el Estado Español y México que funcionaría también como eje-lugar geopolítico de posicionamiento desde donde hablar y actuar. De estos recorridos a partir del texto que leí de Sayak Valencia *Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local* (Valencia, 2015) mi colección de fanzines feministas-queer, pasa a denominarse de fanzines feministas-cuir en depende que contextos se presenta (deviniendo del queer a cuir).

El problema de la traducción de cómo una influencia anglosajona ha sido trasladada a ese aquí, entendiéndolo como traer una forma nueva de entendimiento y hacerla performativa. La práctica de la traducción como algo distinto a una asimilación de monolingüismo, como una manera de producir (Butler, 2009, Spivak 2009).

Así el nombre de la archiva se ha ido alternando y cambiando hasta su último enunciado *Una Archiva del DIY: la fanzineteca feminista-cuir* este cambio ha ido respondiendo a necesidades que en el tiempo han ido surgiendo y que han ido definiendo mis intereses (así lo explique en la presentación de mi archiva en las sesiones de *Bataclán en Fuga* en su segunda sesión en el *Ex Teresa Arte Actual*, Ciudad de México, 2015 cuando fui invitada a presentar mi archiva. Fui yo la primera en presentar y me reconfortó ver que estas mutaciones en los nombres eran compartidas por otros colectivos afines entre la publicación de fanzines y activismo como explicó Bruno de *Carnesí Zine* que ellos también habían ido cambiando el nombre.

Al principio no era tan señalada la necesidad del archivo con perspectiva de género aunque participara de ello y su visibilización como preferencia de ahí el traducir el DIY como “hazlo tú misma” en femenino y en castellano, quería centrarme en esa traducción y trabajar con fanzines influencia de las *Riot Grrrl* en el Estado Español y Latinoamérica siendo gran parte de la colección la relación de la música y el dibujo como lenguajes empoderantes y que se repiten en su uso en colectivos, asociaciones o grupos (entrando ahí también pequeñas editoriales y sellos de música) de autoedición y autogestión.

Aunque mi intención era que se evidenciara el uso de estos lenguajes como representativos de problemáticas identitarias, me iba encontrando que algunos aunque con principios fuertes desde ir contra el sistema capitalista y neoliberal y proponer otros caminos, dentro de los fanzines y las ediciones en vinilos y publicaciones como ya hemos visto muchos no eran tan comprometidos e incluso repetían esquemas machistas, racistas, sexistas, homófobos y misóginos y otros usaban la música y el dibujo como estilos y definitorios de oficio marcadamente fuera del ámbito académico o de un arte conceptual o contemporáneo, no siendo artistas si no ilustradores, en

su parte más underground no es trabajo buscan o tienen otros trabajos para poder hacer lo que quieren (eso es más de otra época o generación ahora no resulta tan fácil ser funcionario y tener un trabajo a parte que te cubra los gatos mínimos para vivir y menos para poder hacer lo que quieres) pero en otra más justificadora de sus actos se ganan la vida y es su oficio, y esto quizás no tan controlado por ellos por estar algunos pensando que se posicionan en el lado underground dentro de un estilo de lo que se lleva, de lo que se demanda, de lo que está de moda, que lo hace todo igual o muy parecido; dentro de una tendencia y marco competitivo. Y yo al no especificar y ahora reconozco cierto miedo o incomodidad en aquel entonces a incluir las palabras queer o feminismo, veía estas prácticas cada vez más lejanas de mis intenciones. La práctica después de un año de colaborar y participar en ferias de autoedición y editar yo misma me lleva a la necesidad y el deseo de definirme y acotar lo que estoy reuniendo, a sentirme más cómoda con estos términos ya que los entiendo no como excluyentes si no incluyentes desde sus bases que ya lo son y alegato alentando a la visibilización de esta práctica feminista que sigue siendo un techo de cristal para muchas de nosotras dentro de la institución pública y del mundo underground. Mi archivo empieza a tener sentido respecto a enseñar estos fanzines y el trabajo de traducción de la influencia anglosajona a la hispana de fanzines seguidores o continuadores de los *grrrl zines* y movimientos que desde la autogestión y la autoedición, desde los feminismos y los sures replanteándome el nombre una y otra vez para que incluya estas características y pensando en qué es más necesaria mi labor y vínculo desde el archivo y qué puedo yo aportar mediante la práctica artística y las nuevas tendencias en el arte contemporáneo desde el “anarchivo” y “reactivación” de archivos y su pertinencia respecto a la visibilización desde una práctica feminista-queer.

Empiezan a surgir numerosas fanzinotecas pero desde esta perspectiva y posicionamiento siguen siendo pocas dentro de la cultura hispanohablante, está la *Biblioteca de Fanzine Trans-Feminista Barcelona* en E.L.I La Clandestina, dedicada a archivar fanzines sobre temas de “feminismo, género y raza y que escriben de queers” y también en Barcelona la *Fanzinoteca Mutante!* que parte de las *Jornadas Mutantes*. Otras que integran sección de trans-feminismo el de Natalia Matzner alias Ratalia con su *Fanzinoteca Espigadoras*, especialmente interesante su

Biblioteca-Fanzinoteca Nómade a modo de carro movido por una bicicleta parte de un proyecto al fomento a la lectura del *Taller Espigadorxs de la Cultura Visual y Escrita*. Y También exposiciones de fanzines como la de *Chavalas Zine* con esta última colaboré y aparezco en su publicación-fanzine y de la que ahora formo parte *Autoeditoras: Hacemos Femzines!*.

Mi archivo que desde 2005 con la práctica de Jeleton se va a alimentando y que desde 2011 se formaliza y presenta ya como proyecto de tesis en *L'Occasione*, Bilbao (*L'Occasione* es un espacio en casa de la artista pintora Susana Talayero organizadora junto con Aimar Arriola y Jesús Jeleton en Bilbao donde se hacen reuniones esporádicas de proyectos de artistas y presentaciones, se cena y se charla) y que se encuentra entre el campo artístico: el archivo y museo y como investigación en la academia, comienza a ser más conocido sobretodo por mi intensiva actividad mediante colaboraciones, asistencia a eventos, charlas y conferencias.

Cada vez estoy más comprometida y apoyada por mis compañeras de fanzines y festivales como el *Ladyfest* en esta labor, la cual va adquiriendo más sentido, trabajando entre lo público institucional y underground gracias a mi bagaje en ambos campos, empiezo a poder hablar de ellos y con ellos buscando puentes, enlaces y pactos entre estos dos ámbitos. Para su presentación en *L'Occasione* de Bilbao le llamé con una versión de nombre corto *Una Archiva del DIY* (este fue una propuesta de Jesús Arpal Moya mi compañero en Jeleton) y que más tarde pasó a ser uno de los personaje que inventé desde el archivo para participar en fanzines dibujándome a mi misma contando el por qué me disponía a hacer el archivo, qué era lo que me había interesado, intenciones, vivencias, problemas... Este nombre empezó a tener éxito y se le empezó a llamar a mi proyecto *Una Archiva del DIY* este título recogía mejor la parte de feminismo que quería exponer y evidenciaba lo que estaba haciendo, ahora el paréntesis que recogía la traducción en femenino de hazlo tú misma en referencia a las *Riot Grrrl* (así lo traducen las seguidoras de este movimiento en el Estado Español como vimos en el manifiesto de *Ladyfest* recogido en el libro de las *JORNADAS FEMINISTAS ESTATALES GRANADA TREINTA AÑOS DESPUÉS, AQUÍ Y AHORA 2009* y que yo aprendí a partir de la charla que dio Maria Bilbao en París sobre *Ladyfest* en el *Weekend, D.I.Y. (Do it Yourself)*, *Le Centquatre*, París, 2008 que organizamos

Jeletón) se estaba quedando limitado respecto a poética e intención, *Una Archiva del DIY* parecía poder hablar de esta actividad con una identificación menos forzada a explicación y mi archivo pasó a llamarse “la archiva”. Así lo vi reflejado en el artículo de Irene Alconchel, 2014 en el *Periódico Diagonal* titulado *Popularización Vs Institucionalización. La museificación del fanzine es objeto de debate por su lógica autogestionada y popular.*

Chavalas Zine ha querido destacar alguna de las iniciativas que consideran referentes para la promoción del fanzine. La primera de ellas es la de mayor peso internacional: la Fanzioneta de Poitiers, un proyecto que comenzó su andadura en 1989 y que actualmente cuenta con una colección de más de 50.000 publicaciones. En el ámbito estatal Barcelona tiene también su propia Fanzinoteca, una iniciativa que se inició en 2005 en Saladestar y que se ha convertido en itinerante. En Vitoria se encuentra la Fundación Sancho el Sabio, que presentó el proyecto Fanzinoteca en 2009, con el que da acceso público a su colección de más de 500 ejemplares vascos. Con un enfoque de género más marcado que las anteriores propuestas, hay que mencionar a La Archiva DIY de música y dibujo, proyecto de tesis doctoral de Gelen Jeletón. (Alconchel, 2014)

Una Archiva del DIY pasó a ser el nombre que usaba cada vez que hacía un presentación, taller, conferencia, exposición pasando a ser mi mascarada pública para hablar sobre el archivo que estaba creando, con el juego de una archiva cambiado a femenino, y también como “una archiva” (como acto de archivar: una, archiva). Para la primera exposición completa del archivo en un museo en el *Museo Universitario del Chopo* en Ciudad de México, 2014 la comisaría que quedó a cargo de ella Brenda J. Caro Cocotle en el texto de introducción a la exposición de la archiva explicaba la actividad y la intención del nombre así:

Una archiva del DIY es un proyecto artístico y de investigación de Gelen Jeletón (María Ángeles Alcántara). Parte de una premisa básica: el archivo como performance pleno; es decir, un acto de selección y catalogación, pero también un ejercicio de subjetividad que se desplaza entre la memoria y el olvido. Así, el archivo es para Gelen no un absoluto, sino un juego de relaciones. Los distintos documentos que lo conforman –fanzines, vinilos, camisetas, botones, estampas, textiles– se interrumpen e interrogan entre sí para adquirir sentidos diversos, huidizos, cambiantes. La artista ha reunido ediciones y fanzines realizados por colectivos, asociaciones y grupos autogestivos, cuya práctica explora la relación entre música y dibujo. Esta última no es gratuita: ambas disciplinas

implican un “hacer”. A su vez, la autoedición adquiere profundidad al permitir la entrada de voces negadas o fuera del discurso público o institucionalizado. El mismo juego de palabras y el género del lenguaje empleado por la artista (una archiva que no un archivo) deriva de esto último. El archivo estará accesible al público a través de sesiones abiertas durante el mes de diciembre, en las que la artista estará presente. La intención es establecer un diálogo con los visitantes en un ejercicio de aprendizaje conjunto: una acción que cuestiona los usos del documento y las contradicciones del ejercicio de archivar”. Brenda J. Caro Cocotle

A partir de mi exposición en el *Museo Universitario del Chopo* y participar desde la *Fanzinotheca* invitada por Enrique Arriaga durante su comisariado y después de la exposición no verme incluida en el apartado en la web de las exposiciones de la *Fanzinotheca*, lo cual me había requerido mucho tiempo en llegar a la conclusión de si quería estar y hacer esa exposición y cómo quería estar ahí y si estaba con mucho cuidado en explicar y enfocar mi labor en estos espacios que yo suelo manejar con mi trabajo como artista plástica contemporánea y llevando este proyecto de todas y no sólo mío que no era mostrar sólo una colección. Todas estas preguntas y más respecto a que no fueran descontextualizados y la urgencia de mostrar y visibilizar una gran parte de fanzines que no se había visto o tenía representación en la fanzinotheca pública de un Museo Universitario decidí pedir que me incluyeran y ahí estoy, la explicación de que no estuviera en principio era que la nueva comisaría que llevaba ahora mi proyecto Brenda Caro lo veía más como proyecto artístico respecto al “archivo” pese a que habían fanzines, pensando en esto decidí añadir la palabra fanzines al primer título de mi investigación que seguía vigente depende en qué círculos lo presentase.

En ámbitos académicos o menos relacionados con los fanzines donde DIY no se sabe leer sigo usándolo *Una Archiva del DIY (Do It Yourself/Hazlo tú misma): la fanzinotheca feminista-cuir*, así resaltaba y no dejaba lugar a dudas mi vínculo con los fanzines, la gran parte de mi archiva. Las camisetas, chapas, textiles están asociadas a los fanzines parten de ellos y son muchas veces parte de ellos, y las exposiciones anteriores de la fanzinotheca responden también a publicaciones con un sector más amplio que el fanzine en sí, como se puede ver en la ferias de autoedición van de la mano. Y para aclarar más mi intención y subrayar la conexión y eje

geopolítico desde donde actuar con fanzines entre España y México pasé a llamarla en su otra versión de nombre corto *Una Archiva del DIY: la fanzinoteca feminista-cuir*.

La elección de poner: “feminista guión cuir” es porque hay algunas compañeras dentro de los feminismos que se llaman feministas sin nombrar el queer lo dan por hecho, lo quieren dar por hecho o bien es directamente que no se sienten tan cómodas en esa etiqueta, sin embargo son las menos hay otras autoras esta posición más extendida como la AAC (Asociación de Autoras de Cómic) una agrupación de mujeres para defender la igualdad de condiciones laborales, visibilización de autoras de cómic pero no se llaman feministas, algunas de ellas se denominan “queers”.

La decisión de poner cuir y no queer es compartida por colectivos con los que me siento identificada como Invasorix en su publicación “Mi primer cuaderno feminista cuir”, 2015, y es que la supuesta redundancia en los feminismos no es tal no es redundante a no ser que es lo que se quiera, ni tampoco gratuita en un proceso de pensamiento y buscar la mejor forma de comunicar que pueda ir cambiando y ampliando, para esto es necesaria la práctica e ir probando hasta encontrar la definición que mejor corresponda a lo que quieres decir que no viene de un mandato de reglas a seguir y que puede ser replanteada dando por supuesto. Desde las perspectivas y estudios de género por ejemplo podría haber puesto “transfeminista” más de un contexto europeo, pero preferí llamarla feminista-cuir evidenciando contradicciones, traducción, sures, como se lee y pronuncia desde lo que sabes y has leído como por ejemplo DIY (Do It Yourself/hazlo tú misma) y no traducirlo como hacen a veces la “RUIDOSA difusora feminista H.T.M. (Hazlo Tú Misma)” de Argentina y Chile. La elección de poner “la fanzinoteca” la recogí de cuando explican por qué se llaman así *La fanzionteca* de Barcelona que fue a partir de una visita de un señor que les dijo vengo a ver “la fanzinoteca” y ya se quedaron con ese nombre “como si fuera la única que hay”, decían ellos en la charla que dieron en *Sesión O.I.L. 4, Archivar inclasificables* durante la exposición *Fuera de Cobertura* en el MUSAC (Sesión O.I.L. 4, 2015), recogí esta anécdota aplicándola a mi respecto a responder a la ambigüedad pensé esta archiva va a ser “la fanzinoteca” pero “la feminista-cuir”.

Cuando le comenté a Alex Xavier Aceves Bernal sobre el título de mi tesis me dijo que bien que había añadido la palabra feminista-cuir ya que bien podría estar hablando de grupos autogestionados punk neonazis. Y es que esta etiqueta para la gente que estamos trabajando desde la perspectiva de género empezamos a pedirla, pues se da por hecho muchas veces esta idea del fanzine y la contracultura dentro de unas políticas de lo incorrectamente político desde punk, pero sin señalar o remarcar esta característica machista, sexista, homofóbica y racista que muchos grupos autogestionados y de autoedición comparten, como movimientos de ultraderecha o neonazis también han usado el fanzine, o de movimientos sociales y bandas inglesas del movimiento obrero asociados con el fútbol hooligans, skinheads o en Estados Unidos algunos sectores del *straight edge* dentro de la escena hardcore los cuales no beben, no se drogan y abogan por una vida limpia son cercanos a la homofobia, racismo y machismo

La creación de *Una Archiva del DIY* se ha convertido en un archivo físico/digital contenedor de estas ediciones: fanzines, camisetas, bolsas, chapas, vinilos, flyers, carteles, casetes, CDs, etc que por su ideología suelen ser muy prolíficas, fuera del estándar y difíciles de conseguir por su carácter en algunos casos efímero y de número reducido; esto complica su recopilación y a la vez la enriquece conceptual y formalmente. En internet dispongo de multitud de páginas que se ramifican a partir de una página principal en *Tumblr*, que lleva a diversas plataformas de soporte para los talleres, a la página en la plataforma *Wordpress* de la archiva en *MissArchive* donde voy subiendo los materiales que dispongo poco a poco sin una periodicidad fija y voy probando etiquetas y clasificaciones, y anuncio los eventos en el blogger de *Una Archiva del DIY*.

El archivo soy yo y parte de un desarrollo vivencial que es precario y performativo (Butler, 2009). No tengo un afán coleccionista “completista” (soy muy consciente de las limitaciones y situaciones de la persona que lo construye). No estoy interesada en tener todo lo que se produce y edita sino en ir alimentándolo con ediciones, fanzines, carteles, discos... en los que de alguna forma haya colaborado y formado parte. Un archivo de memoria y sentimental, de sentimientos asociados y de sentido a lo que hago, no tanto asociado a la añoranza, siendo una archiva de

presente que mira al pasado por genealogía o para aprender y ver lo que necesitamos o vamos a intentar cambiar para el futuro, como la cita de Chris Marker en *La Jetée*, 1962, con la cita “appeler le passé et l’avenir au secours du présent” [llamar al pasado y futuro en socorro del presente].

Añado siempre la pregunta sobre “por qué” y “cómo” hacer “público” el archivo de *Una Archiva del DIY: la fanzineoteca feminista-cuir*. Si tendría que tener un sitio fijo, o más bien estar en varios lugares a la vez. Si tengo que tener yo todo aunque sea disperso, o que se aloje en casas en cajones, en armarios de otras personas y que estemos en red. Si es sólo la parte física casi fetiche, o la actividad y energía que el hacerlo genera lo que más me interesa. Y es por esto último y mi interés el esfuerzo por estar presente en las redes, reuniones y momentos del “hacer” no me interesa sólo el resultado, o por ejemplo el buscar un tiempo para saber también qué dicen, leerlos, conocerlos y volver hacer. Ahora mi archiva se encuentra entre México una selección con Iurhi Peña para nuestro proyecto dentro de *Yo, la peor de todas* con la exposición itinerante *Autoeditoras: Hacemos Femzines*, en casa de mi madre en Murcia y préstamos en casa de algunas amigas en Ciudad de México y Barcelona.

Desde mi archivo me he encontrado con muchos problemas de como se proyectan ideas preconcebidas de lo que estoy haciendo.

-Se me ve como una coleccionista compulsiva, ¿Cuántos fanzines tienes?

-¿Cómo los tienes clasificados?

-¿Los estás digitalizando?

Justo quehaceres que no me interesan demasiado. Sí que me interesan:

-¿cómo entran esos fanzines en mi archivo?. ¿Dónde se pueden ver?, ¿consultar?

-¿Cual es su historia? ¿su ideología?

-¿Cómo nacen?, ¿Dónde?, ¿Quienes participan? ¿Desde donde hablan?

- ¿Cual es la ética que siguen?
- ¿Cómo se autoeditan?
- ¿Cómo se autogestionan?
- ¿Qué números sacan?
- ¿Dónde se distribuyen?
- ¿Cómo invitan a la participación? ¿Cómo reciben las colaboraciones?
- Son underground, son irreverentes, pero ¿perpetúan mensajes machistas, homófobos, racistas, misóginos e incluso clasistas?
- ¿El hazlo tú misma en esos fanzines, es un ejercicio anticapitalista y antineoliberal?
- Respondiendo a estas preguntas, es como me enmarco en los fanzines que más me interesan feministas-colectivos autogestionados y autoeditados.

Desde ahí voy analizando aquellos que más me interesan y añadiendo formas, pues no son sólo papel, el “fanzine” de publicación en papel en fotocopia blanco y negro y grapas, si no también extensiones de ellos como son la camiseta, la bolsa, la chapa, el poster, la gorra, el parche, hasta el tatuaje y más. Y el cómo doy respuesta a estas preguntas se puede ver en la página de *MissArchive* con las etiquetas que voy dándole en las que hablo de cómo conocí el fanzine, cómo lo conseguí, su ideología, precio, si es regalo par la archiva, ideología etc. Y contando su historia en directo con el ejercicio performático que hago desde *Autoeditoras* : *Hacemos Femzines* con la tirada de *tarot-zine* en la que invitamos a las asistentes a que seleccionen un fanzine a modo de carta de la selección que llevamos y lo pongan sobre el tapete (pañuelo de gatos) que llevo o el textil de *Helenística Fénix* sobre el que leer *cartas-fanzine*, así les contamos la historia del fanzine que han seleccionado, quien lo hace, a qué ideología o práctica responde, colaboraciones, de dónde es, etc

Cuando comienzo el archivo es más una labor que viene por la participación ya que estoy teniendo una pequeña colección de fanzines que están llegando a mi por participar, y como regalo como en el caso de los fanzines que me dio en una fiesta Toni Hervás (artista, dibujante y fanzinero de Barcelona) diciéndome que quería que los tuviéramos nosotros Jeleton (Jesús y

yo) porque habíamos sido una influencia para él, esta anécdota fue determinante a la hora de querer hacer mi archivo. En la charla de la *Fundación Antoni Tàpies* la conté y señalé a Toni Hervás que estaba entre el público, tenía esos fanzines, mi vida era nómada y no podía cargar con más cosas pero esos fanzines y publicaciones si los quería conservar no quería deshacerme o pasarlos a otras personas y lugares como hicimos con la antigua biblioteca de Jeleton en *Rumpite Libros*, estos fanzines me los estaban dando para que los tuviera que los guardara o cuidara y luego estaban en los que había participado, me doy cuenta de que quiero guardarlos o llevarlos conmigo, que me acompañen porque soy parte de ellos, y así comienza mi archivo.

Tenía el fanzine *Fempunk* en el que había participado, tenía los *Miau*, y empezaba a participar en el *Feminizine*, los vinilos de *La Fonográfica General*, y lo más importante estaba yo haciendo mis propios fanzines y distribuyendo otros desde *lápiz por baqueta*, participando, siendo parte de ello, para que sucediera para que siga pasando.

Otras preguntas que me planteo en cómo actuar desde el archivo y que recogía en los informes que planteaba durante mi estancia de investigación en México era:

- Colaboración ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?.
- Deseos y proyección de trabajo a corto y largo plazo.
- Espacios autogestionados como contenedores y activadores, cómo se organizan y mantienen.
- Las diferentes posiciones frente al dibujo.
- Espacios compartidos para diferentes estilos musicales: experimental, hardcore, pop.
- Redes en feminismos-queer.
- Lugares de impresión (para fanzines de danza/música/dibujo/fotografía). Tendencias por ejemplo la risográfica.
- Seguimiento de visibilización o reseñas de publicaciones autoeditadas en prensa, ¿cómo se presentan?, las polémicas de la selección del medio, y su representación.
- Los códigos en el activismo. El esfuerzo en los acuerdos.

-Los estilos como vivencia para una asociación o separación. Las uniones y las separaciones intencionadas.

-El factor y condicionante de la edad. Asociación con juventud.

-El idioma, sus usos identitarios, maleabilidad. (Lenguaje inclusivo y quiénes los rechazan).

-La autoedición en la institución y sus discursos.

-De las periferias al centro y vuelta, un recorrido usual del fanzine.

-Proliferación de fanzines-radiofónicos.

-Soy queer, ¿sin feminismo?

-Generaciones en el uso de feminismo, feminismos, feminista-queer, feminista-cuir, transfeminismos.

9.1. Mascaradas: *Una Archiva del DIY*, *Missarchive* y *Helenística Fénix*.

A la hora de abordar el archivo en sus diferentes facetas empecé a imaginarme como varios personajes a la vez. Esto me facilitaba clarificar mis actividades dentro del archivo. Por una parte estaba mi faceta de archivar y contra archivar de *MissArchive* (nombre que significa Miss señorita pero también fallar, errar inglés como prefijo, yo lo uso como deshacer el archivo). Cuando organizaba actividades y daba conferencias me llamé *Una Archiva del DIY* con la que me dibujaba con un martillo asociado con el bricolage y el DIY de hacerlo una misma a la misma, y asociado al hacerlo una misma y como símbolo de romper y volver a hacer, destruir y reconstruir. Y en mi faceta de analizar los contenidos en los fanzines y sus representaciones encontrando las repeticiones como herramienta de conocimiento y estudio iconológico me llamé *Helenística Fénix*.

Marina Núñez Jimenez nos habla sobre los usos de las mascarada por artistas en su artículo *Feminidad y mascarada* en la que me siento identificada respecto al su uso de la mascarada como estrategia:

Hacia una identidad múltiple: [...]Hay que saber ser versátiles. Se puede reivindicar un nombre ocasional sin caer en esencialismos y sexualidades ontológicas; se puede subvertir la idea de sujeto

unificado sin renunciar a identificaciones (de género, por ejemplo) voluntarias, parciales y múltiples, que pueden incluso solaparse en la misma persona y ser contradictorias entre sí. Puede ser justo pedir tratamientos especiales para las mujeres en algunos supuestos a la vez que total igualdad ante la ley en otros. Para optimizarla eficacia hay que fomentar la elasticidad. Hay que analizar, a la manera foucaultiana, los efectos de poder en cada caso. Si la identidad femenina es una herramienta útil, y estratégicamente es el momento de sexualizar el discurso y activar la diferencia femenina como modelo subversivo, el compromiso no tiene por qué ser eterno y acabar con venida en trampa. Su utilización no es incompatible con un cierto distanciamiento irónico, con la sospecha y la duda sobre su «verdad». El movimiento sería doble y continuo: crear imágenes positivas consensuadas y perecederas y deconstruir siempre las viejas identidades allí donde se hayan osificado y mitificado. (Núñez Jimenez, 1995:56)

Sobre como lo integro en mi vida y acondiciono la archiva mi situación económica, afectiva y expectativas convirtiéndola en trabajo y obra de arte cito a Foucault en una entrevista de 1982 *Sexo, poder, y la política de la identidad* en el que B. Gallagher y A. Wilson le preguntan qué tipo de ética podemos construir en la que propone que hagamos de nuestras vidas una obra de arte.

E: Entonces, ¿qué tipo de ética podemos construir ahora que sabemos que entre la ética y las otras estructuras existe una coagulación histórica y no una relación necesaria?

M. Foucault: Lo que me sorprende es el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que no concierne más que a la materia, no a los individuos ni a la vida, que el arte sea una especialidad hecha sólo por los expertos, por los artistas. ¿Por qué no podría cada uno hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué esta lámpara o esta casa puede ser un objeto de arte pero mi vida no?

E: Entonces, si el hombre ha de crearse a sí mismo sin recurrir al conocimiento ni a reglas universales ¿en qué difiere su planteamiento del existencialismo de Sartre?

M. Foucault: Creo que desde un punto de vista teórico, Sartre, a través de la noción moral de autenticidad, retoma la idea de que debemos ser nosotros mismos, es decir, convertirnos en nuestro verdadero yo. Pero podríamos ligar su pensamiento teórico con el concepto de creatividad, y no con el de autenticidad. Si el yo no nos viene dado, llegamos a una consecuencia práctica: debemos constituirnos a nosotros mismos, fabricarnos, crearnos como si fuéramos una obra de arte. (Foucault, 1982)

Esta vivencialidad de la obra me lleva a vida a diferentes *maskaradas* ya que solamente no trabajo en un campo si no en varios con nombre propio.

Al igual que mi *archiva* yo también he ido cambiando antes me interesaba más por la autoedición en general en relación a la música y dibujo, pero luego ya fui seleccionando más, y pienso cada vez mi archivo es más feminista, como yo por otra parte. También empiezo a realizar numerosos blog y post sobre el tema/artículos, programas de radio, fanzines, libros y catálogos desde la experiencia, observación mediante la práctica y asistencia a los eventos, conocer gente y colaborar con ella. Estar e intentar ser fácil de contactar es uno de mis compromisos, ser un personaje público/no hay excusa. Esto lo que decidí a partir de una charla con Leire López Ziluaga organizadora de *Kafea eta Galletak* cuando me dijo que una de las penas que tenía era que no había conseguido muchas autoras para el libro *Kafe Aleak* que quisieran escribir, pensé que era importante que tenía que estar y que iba a ser una de mis labores desde la archiva estar presente en todo lo que pudiera y hacer el esfuerzo por ir, por escribir, por esa parte pública y de autoría que tanto cuesta que desde los feminismos se trabaja como el *Taller de hablar en público* de *Faktoria Lila* en el apartado de su web *(DE)FORAMACIÓN* nos explican el taller y el porqué de hacerlo:

El espacio público ha sido tradicionalmente masculino, y así lo seguimos percibiendo. Incluso las mujeres que nos sentimos empoderadas, nos enfrentamos a las intervenciones en espacios públicos (reuniones, charlas, ámbito laboral, espacios de militancia, medios de comunicación) como si no fuera nuestro lugar natural. Nos sentimos inseguras, subestimamos nuestra opiniones, y nos cuesta transmitir nuestros mensajes con autoridad.

En este taller, trabajamos herramientas para sacar la buena comunicadora que todas llevamos dentro y los obstáculos que nos pone el entorno o que nos autoimponemos, que nos impiden ocupar nuestro espacio en la calle, el trabajo, las organizaciones y los medios de comunicación. (Faktoria Lila, 2014)

9.2. Lenguajes: música y el dibujo, empoderantes y performativos.

La relación música y dibujo contenida en el primer título del archivo continúa con un trabajo de investigación anterior con “Jeleton” que nace de una intuición y que se va evidenciando con el paso del tiempo sobre la relación de la música y el dibujo como lenguajes empoderantes y representativos del DIY (hazlo tú misma) y políticas identitarias. Por ser lenguajes que habiendo superado la “técnica” como impedimento para “hacer” son inmediatos y accesibles, y que pasando por el cuerpo se convierten en una herramienta performativa.

Aspectos que en ese momento se traducían en una intuición de *gustos, estilos y formas de hacer* y en el uso continuado de la *música y dibujo* como dos lenguajes que se funden y nos hablan de DIY y autoedición. Y me interesaba como campos y lenguajes a los que había accedido sin permiso, con esto quiero decir que se me decía que no sabía dibujar que no tenía mano o que no tenía oído para tocar. Y eso para mí era como una mutilación. Tanto la música y el dibujo como disciplina han estado asociadas a un hacer estricto a veces fundamentado en la valía respecto a un canon muy determinado de Academia, de cómo se tiene que dibujar y tocar música podemos decir dentro de un sistema *clásico*. Esto asociado a gente con la que estaba trabajando en talleres y que yo había vivido antes de un alto complejo a la hora de cantar, tocar o dibujar porque nos habían dicho que no éramos buenos o carecíamos de esas cualidades de saber mirar a la hora de dibujar o interpretar mediante el canto en solfeo que nos llevaba a evadir cualquier situación en la que se requiriera de estos lenguajes. Que sin embargo dentro del mundo *underground* de los fanzines y eventos colectivos en iniciativas sociales eran reivindicados y para todos los públicos quizás más dentro de esa cultura anglosajona de la que procedían y con la que yo me sentía identificada o quería ser parte de ello. Era de mi curiosidad y acercamiento a estas disciplinas en otros campos el ver que mucha gente que hacía música o tenía un grupo de música dibujaba y al revés, dentro de una actitud punk de autogestión y autodidacta y en feminismo de empoderamiento.

Comencé mis clases en el *Bachillerato Artístico* copiando el caballo del Partenón y esculturas clásicas siendo una de las asignaturas más importantes y suspendiendo, al final pude hacerlo y acceder no sin gran esfuerzo a los exámenes en las universidades de Bellas Artes en que mis dibujos no pasaban del todo como correctos, de hecho entré en la *Facultad de Bellas Artes* de Cuenca por lista de espera, aquí nos nos hacían dibujar escayolas pero el examen también era complejo respecto a citas y referentes que tenías que compartir con el profesorado seleccionador.

Yo quería hacer *Bellas Artes* pese a lo que me estaba costando y quería hacerlo en Cuenca pues en mi ciudad no había y en ese momento Cuenca tenía un plan experimental moderno en que los profesores estaban en activo y para mi era de lo más interesante. Cuando terminé la carrera no quería saber nada del arte como muchos de mis compañeros en la carrera, quería algo real y que respondiera a demanda un trabajo y me introduje en el diseño gráfico y de moda. Entonces éramos de la primeras generaciones que sabían usar los programas de diseño por ordenador y puede encontrar trabajo en Barcelona en ese campo. Luego pasé a la moda y aunque era buena no me gustaba como estaba estructurada y formada la industria así que volví a las artes esta vez para estudiar la parte que no había trabajado tanto en *Bellas Artes* en Cuenca y siempre me había apasionado y veía en Barcelona había un tradición de estos estudios en simbología, Y comencé a trabajar con Jesús en Jeleton eligiendo poco a poco la música y el dibujo como medios de comunicación. El llamarme artista fue muy complicado en el programa de radio *República Engendro* decía que me llamaba artista desde la posición del insulto llevado al elogio. (República Engendro, 2015)

Cuando comencé con mi archivo habían muchos colectivos que trabajaban ambos lenguajes desde una estética pop en París como el cantante Jeffrey Lewis al que fui ver a París y le compré discos y comics, y por entonces estaba muy interesada en trabajos de este tipo como el de Olaf Ladousse, Daniel Johnston (hubo una exposición en *Casa Encendida* de él con concierto al que no pude llegar pero lo intenté y fui a Madrid a ver la exposición por cierto montada por Olaf Ladousse, tengo un cómic que hice que se llama *La camiseta de Daniel Johnston* con el que

participé en el fanzine que se hizo en su homenaje por *Libros Caballos* en el Ciudad de México cuando vino a tocar) y *Lorena Álvarez y su banda municipal*, Alberto Acinas estos dos últimos pintores y músicos que estudiaron en Cuenca unas generaciones más jóvenes que yo, y eran de referencia también grupo como los formados por Billy Childish y su movimiento artístico Stuckism, Elisa Pereza del grupo Feria, Carlos Ballesteros de Hidrogenesse, Lidia Damunt de Hello Cuca y ahora en solitario. El principio de mi archivo estaba basado en esta relación y tengo mucho material en el que músico y dibujante se compaginan.

La música y el dibujo me siguen interesando como lenguajes y práctica que aplico en los talleres y como técnica autodidacta de empoderamiento, para aplicar en los distintos canales de publicación que la autogestión y la autoedición promueven en los fanzines, en los carteles, en los manifiestos. Relacionándolos con la escritura como medio coreográfico y de expresión del cuerpo y el habla, desde el fanzine, al stencil, al tatuaje como comunicador de mensajes desde y en el cuerpo.

Y utilizadas como medio de comunicación directo, así los talleres de dibujo que imparte en *Puerta Rosa Parma* que se llaman *Dibujo radial* y al que he sido invitada y espero este año poder ir y dar una de las clases y participar con ellas en 2016. Sigue siendo muy importante el dibujo y la música y en mi archiva de hecho dos de los talleres que doy están vinculados a esas técnicas como empoderantes, así el de *La Comiquera Taller* para gente que no sabe dibujar o le da miedo y el de *Turntable -Piece* con composiciones a modo de collage sonoro con vinilos grabados para deconstruir su mensaje, haciendo que repitan lo que queremos, tapándolos con otro sonido o voz por encima, cambiando el volumen de sonido silenciando otras partes hablándole y parándolo, reproduciéndolo en otro orden, este taller realizado por segunda vez en el *Museo Universitario del Chopo* el primero fue en *Ladyfest Madrid 2013*, conectó muy bien con el trabajo de artista y compañera de seminario en la UNAM Getsemaní Barajas Guzmán quien produjo varias piezas llamadas *Tornamesa Estéreo de Dialéctica Feminista* con la que he contactado para organizar un festival *Turntable-Piece* en el que presente sus piezas y Jeleton las nuestras con taller para nuevas participantes, tengo que decir que de toda la gente que asistió

la mayor cohesión fue con ella y puede que porque su práctica es feminista así hizo una pieza respuesta a una canción de Raphael “Yo soy aquel” con textos de Monique Witting del titulado *Tornamesas: M. Witting-Raphael, Tornamesa V. Despentés – R. Dúrcal, Tornamesa J. Gamboa – P. March / P. Anka / J.L. Perales y Tornamesa J. Sáez & S. Carrascosa – J. Negrete.*

En relación al dibujo lo he ido trabajando desde el punto, el bordado como en las capas de las islas de Jeletón en colectivo, con el stencil, como plantilla para serigrafía y sello en papel en los fanzines, a pintadas en grafiti sobre papel y el dibujo a gran escala como mural desplegable en los talleres y piezas de *Pancarta-lengua que grita constantemente*, además del tatuaje hecho con pinceles y tinta china negra en los espectadores para nuestras performance de Jeletón y que une todas estas técnicas mezcladas ya hace años ente *Turntable-Piece* y dibujo performático.

Estos lenguajes son trabajados desde la archiva desde un activismo de implicación en ellos, y lo extiendo a muchas referencias que incorporo y me ayudan a la hora de hablar de ellos como Audre Lorde. cuando nos habla de la poesía como economía, para mi el dibujo se convierte en escritura y la escritura en poesía y luego en canción. Es una de las técnicas desde que la trabajo desde Jeletón y desde la archiva y que he llevado como técnicas a los talleres de la cárcel de *Santa Martha Acatitla*. Y que tiene sus fuentes en el trabajo de Jeletón, con el primer proyecto *Las lilas de Jeletón* que era una edición de mis poesías de adolescente con dibujos simbolistas de nueva producción editado por *Belleza Infinita*, Bilbao, 2003, a luego sacar tres vinilos, el primero de un grupo amateur que siempre quisieron ser grupo *Kel.ler Disco* y luego con Evripidis Sabatis y Paadín músicos y más tarde uno con Jeletón ya interpretando y tocando. Y la serie de dibujos que lo acompañan. Y el proyecto de *Repetitions* en París en el que aprendíamos a tocar y hacíamos dibujos de las versiones de las canciones que practicábamos y que pusimos en relación con *Ladyfest* y *La Fonográfica General*.

Una de las prácticas desde el dibujo de Jesús y mías era primero quitarnos el gesto el estilo e imitar uno de aquellos dibujantes que nos gustaban así fui Charles Burns (es un referente al igual que Daniel Clowes en el cómic es el autor de *Agujero negro* otro referente recurrente

de estilo), luego cuando conseguimos que nadie nos preguntara de quien era el dibujo y y no importaba tanto la autoría a dibujar cada uno como nos salía, sin estilo casi. Y para poder dibujar los dos sobre el mismo papel a veces uno el lápiz otro la tinta. Este proceso luego fue arbitrario y ya no importaba quien lo había hecho. Luego llegaron los *anotados* en relación a la publicación muy cercana a los fanzines pero con institución y talleres largos de relación muy estrecha con los participantes y seguimiento, ahí los dibujos eran al mismo nivel ilustración de una nota escrita que el dibujo en sala el día de la presentación, jugando con tiempos distintos de lectura. Y de ahí partió el *Turntable-Piece*, con otros tiempos para esas notas y citas en directo y con un medio sonoro como era el vinilo como medio analógico y poder actuar sobre él y que hemos llevado también ahora a programas de radio.

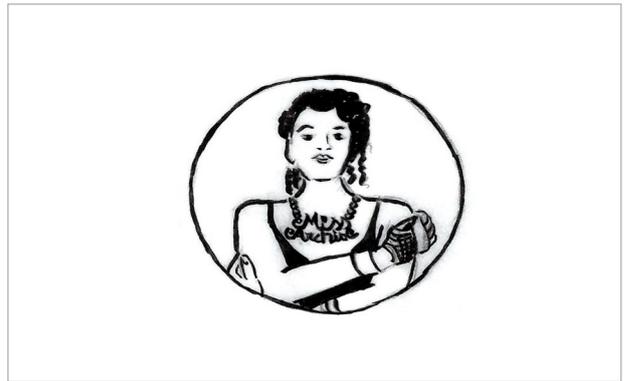
9.3. Fichas de actividades que ha promovido, organizado y colaborado *Una Archiva del DIY* desde 2005.

Estas fichas son un trabajo que empecé a tener en cuenta y a sentir su necesidad a partir de decidir que la actividad iba a ser una de las protagonistas y que quería documentarla, tener un diagrama de que me sirviera para poder enseñar visualmente el tipo de actividades en la que me iba a involucrar, para llevar a forma de archivo de imágenes sobre las actividades que promovía, organizaba y asistía a partir de *Una Archiva del DIY*. Estas imágenes eran proyectadas durante las charlas a las que era invitada y me servían para organizar mi exposición a la vez que dar un idea de lenguajes, colores y formas contenidos en estos fanzines. Y explicar mi necesidad y decisión de la colaboración como base del archivo, activándolo y vivificándolo constantemente. Esta es una selección hasta la fecha, pero la idea es que vaya acumulando y creando más fichas y eventos.

Dibujo-logo de Una Archiva del DIY

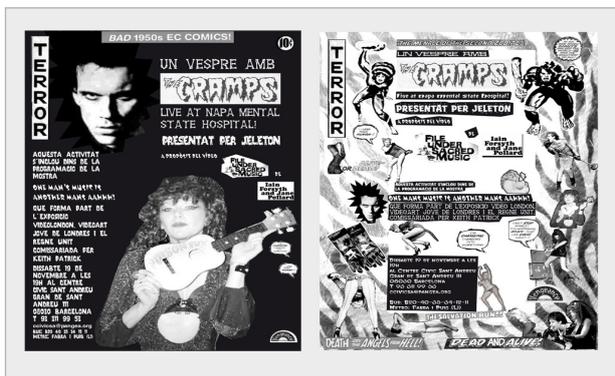
Dibujo-logo de MissArchive

Dibujo-logo de Helenítika Fénix

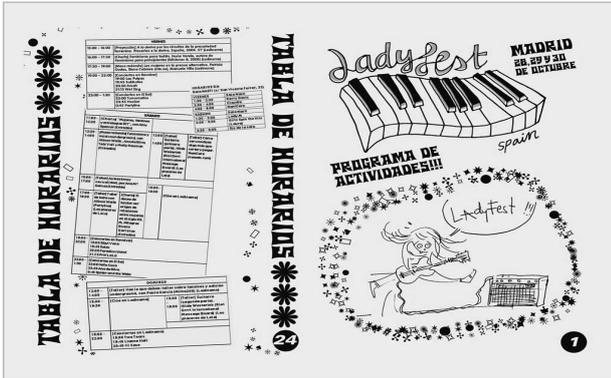
Dibujo-logo de lápiz por baqueta

Carteles para la presentación de Napa Hospital, 2010, Barcelona.

Carteles y entradas para el Ladyfest Spain, 2015.

Programa de manos, Ladyfest Spain, 2015.

Diseño del stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

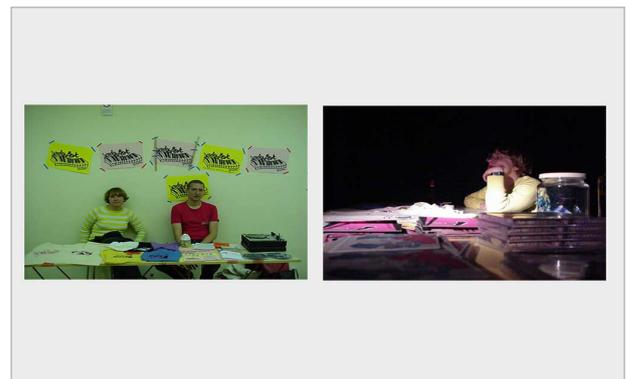
Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

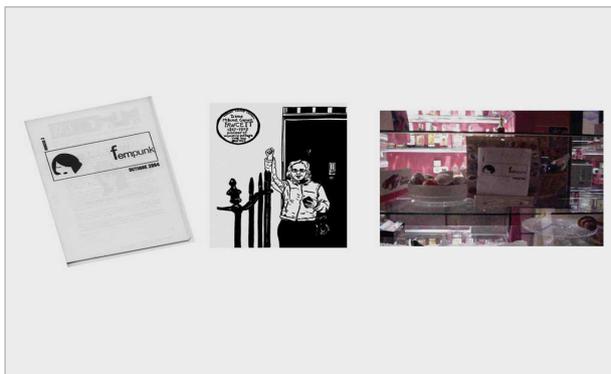
Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

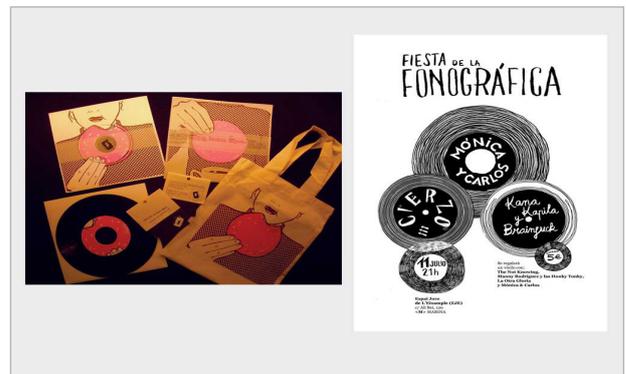
Diseño de los carteles para el stand en el Primavera Sound, Barcelona para el Ladyfest Spain, 2015.

Mercadillo en Terrassa, Escuela de Arte y Sala de conciertos para el Ladyfest Spain, 2015.

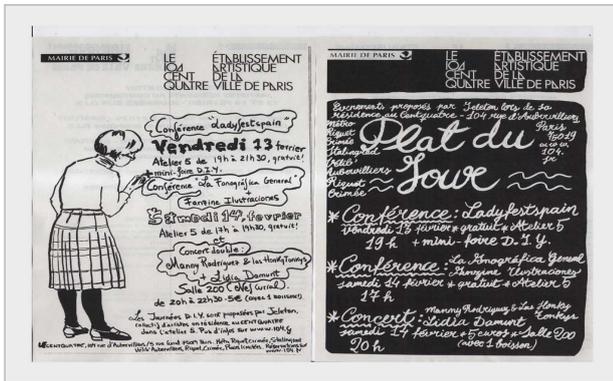

Colaboración de Jeleton en el Fempunk.

Discos vinilos de 7" y cartel de Elisa Perez de La Fonográfica General de Barcelona.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

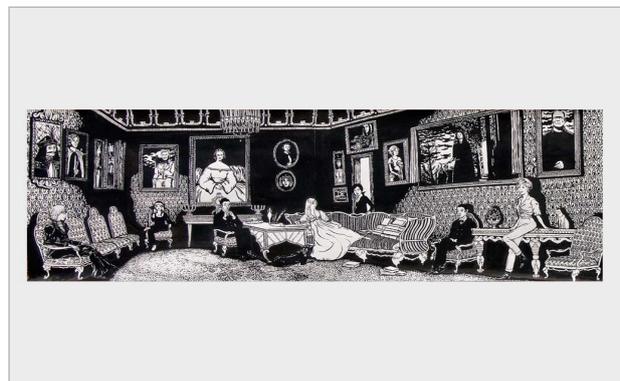
"Weekend, D.I.Y. (Do it Yourself)", "Le Centquatre", Paris, 2008.

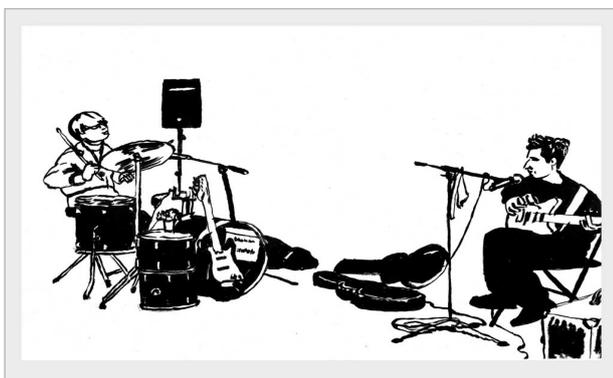
"Weekend, D.I.Y. (Do it Yourself)", "Le Centquatre", Paris, 2008.

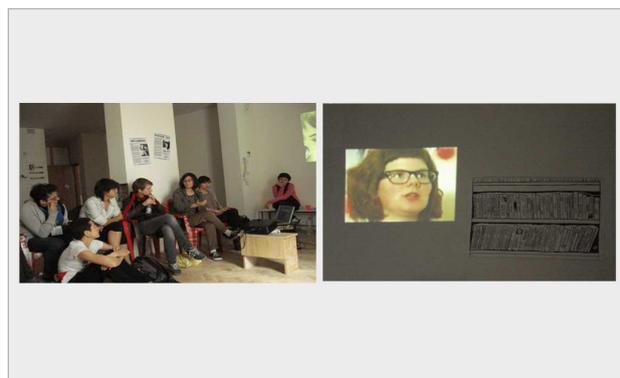
Flyer del Conchita Club, 2008-2009, Paris.

Dibujó de Terror con cantantes yeyes del Conchita Club, 2008-2009, Paris.

Dibujó de Jeleton tocando, del Conchita Club, 2008-2009, Paris.

"Ladyfest Madrid, Madrid", Madrid, 2010.

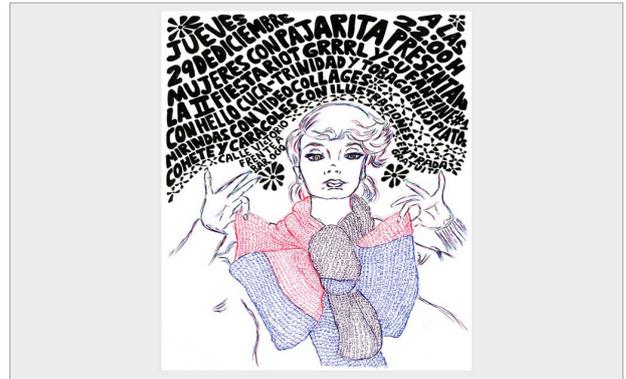
"Répétitions, anotado", CA2M, Móstoles, 2010.

Punto Subversivo, Madrid, 2013.

Punto Subversivo, Madrid y Barcelona, 2014-2015.

Cartel para la Fiesta Riot Grrrl, de Mujeres con Pajarita, Murcia, 2013.

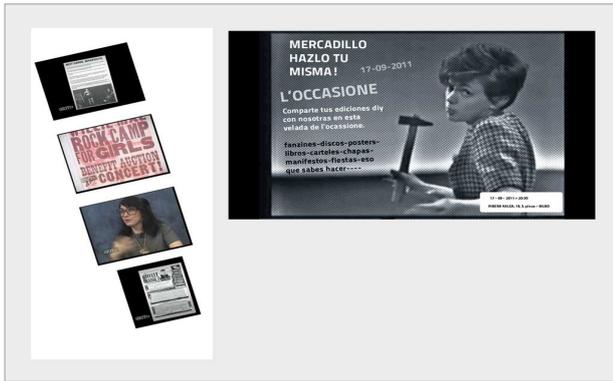

Cartel para Suenas Imposible, Murcia, 2013.

"L'Occasion", Bilbao 2011.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

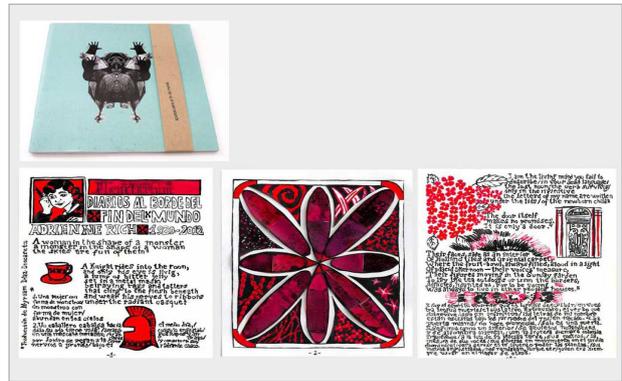
"L'Occasione", Bilbao 2011.

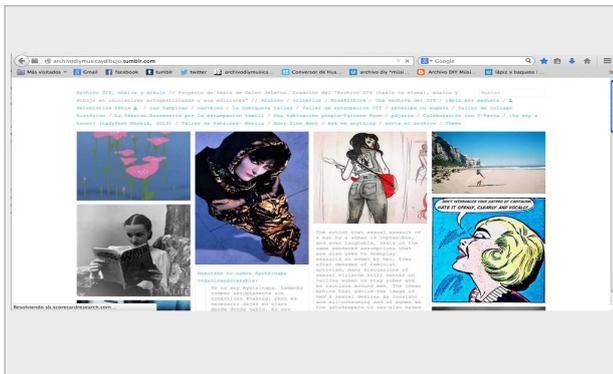
Grupo de trabajo en Facebook de Una Archiva del DIY, 2011-2015.

Colaboración en el fanzine "Mujeres con Pajarita#1"

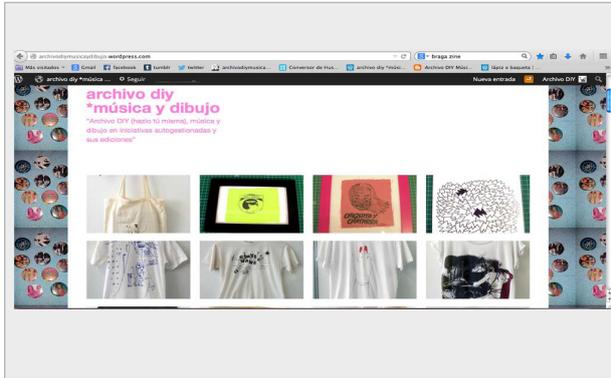
Colaboración en el fanzine "Mujeres con Pajarita#2"

Tumblr de Una Archiva del DIY.

Blog de Una Archiva del DIY.

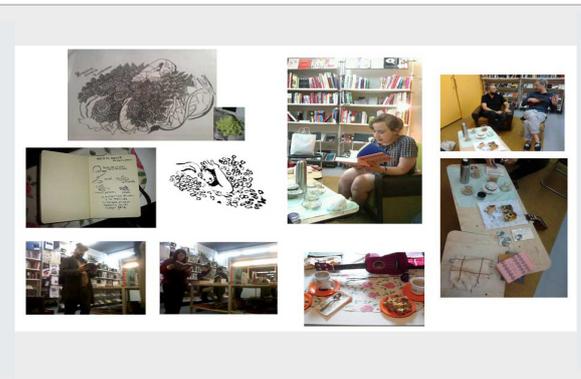
Wordpress de MissArchive.

Presentación del libro Kafe Aleak.

Presentación del libro Fuerza Vital.

Performance and presentación del fanzine Las Austenettes#1.

Fanzine Las Austenettes#1: Manual de setas tóxicas para Austenettes.

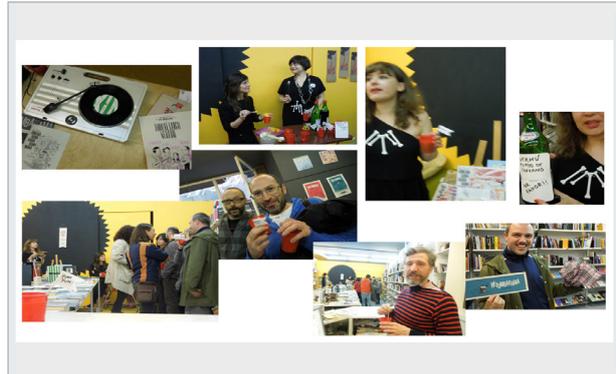

Página en Facebook de Las Austenettes.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.*

Página en Facebook de Psycho-Girlfriend.

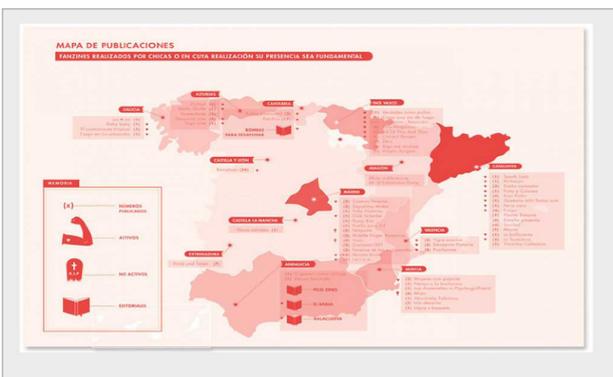
Pinchada de música en la librería Anti con los discos de Chin-Chin Records.

“Música y dibujo”, “lápiz por baqueta” (serie de tres exposiciones con Carmen Segovia, Luis Paadín, Ana Galvañ), “ANTI”, Bilbao, 2012-2013.

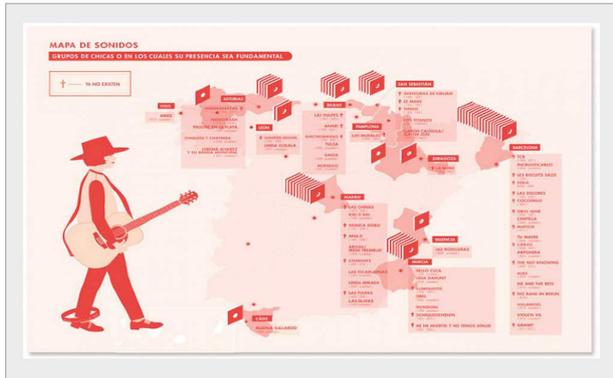
Fanzine Feminizine#1

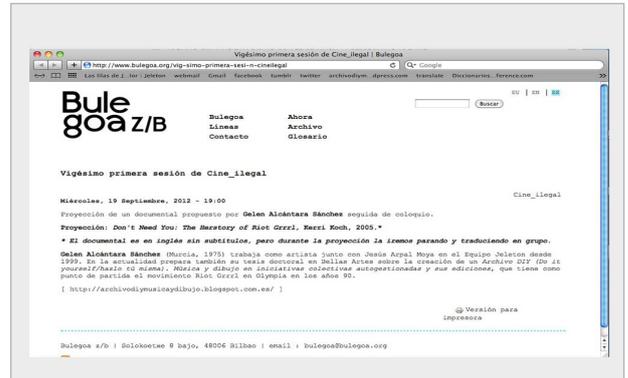
“Mapa de fanzines (hechos por chicas)”, “Feminizine #2”, Santander, 2012.

Fanzine Feminizine#2.

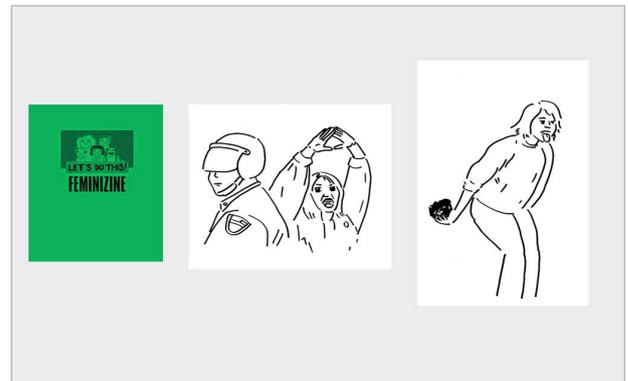
"Mapa de Sonidos (grupos de chicas)", "Feminizine #1", Santander, 2012.

"Vigésimo primera sesión de Cine_ilegal", "Bulegoa", Bilbao, 2012.

Fanzine Feminizine#3.

Fanzine Feminizine#4.

Carteles para el Ladyfest Madrid, 2013.

Carteles para el Ladyfest Madrid, 2013.

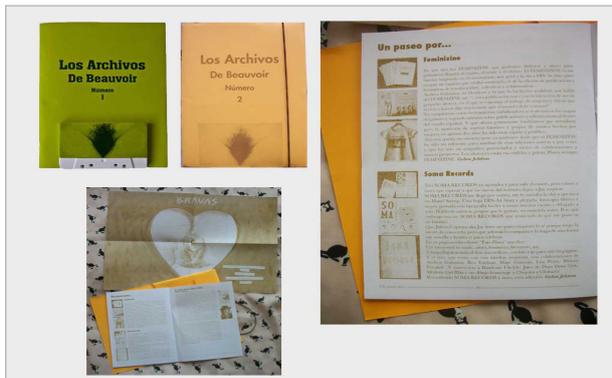

Página: *Montemos un grupo.*

Colaboración en el podcast de *Hacia el Sur en el Atlántico: Especial lo-fi y maquetas DIY*, Valladolid, 2013.

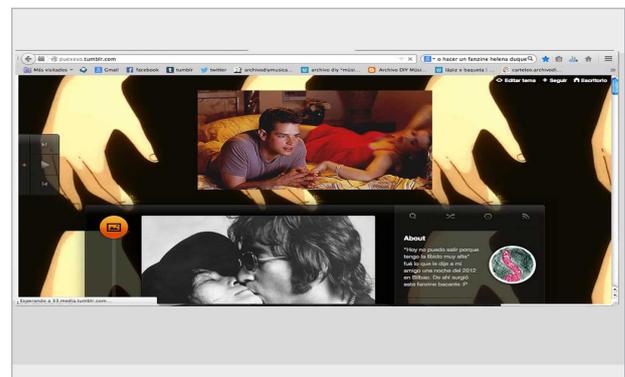
Fanzine *Los Archivos de Beauvoir* #1-2

Colaboración de Jeleton en el fanzine *Los Archivos de Beauvoir* #3, 2015.

Fanzine *Hoy no puedo salir porque tengo la libido muy alta y Chicas en primera fila.*

Página de *Hoy no puedo salir porque tengo la libido muy alta.*

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

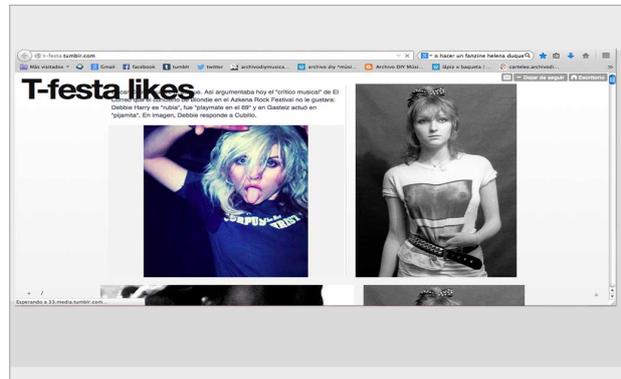
Fanzines especial sobres editados por lápiz por baqueta.

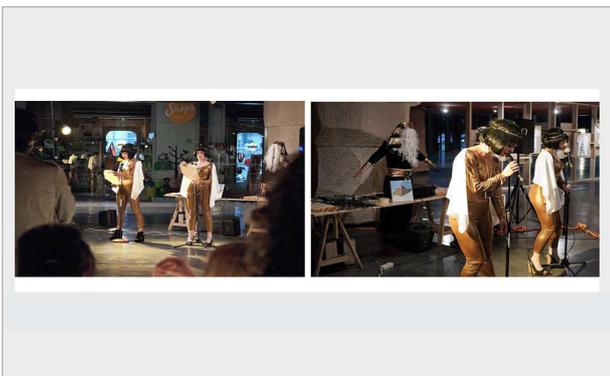
Solsticio 02, La camiseta, la bolsa, el poster, el fanzine..., T-Festa, Bilbao, 2012.

Global Innovation Day
En el taller de T Festa de "tie-dye" y "cut-out"

"Solsticio 02, La camiseta, la bolsa, el poster, el fanzine...", "T-Festa", Bilbao, 2012.

ZarataFest, Bilbao, 2013.

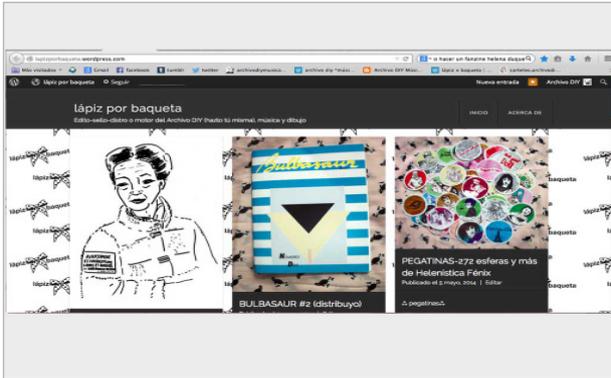
ZarataFest, Bilbao, 2013.

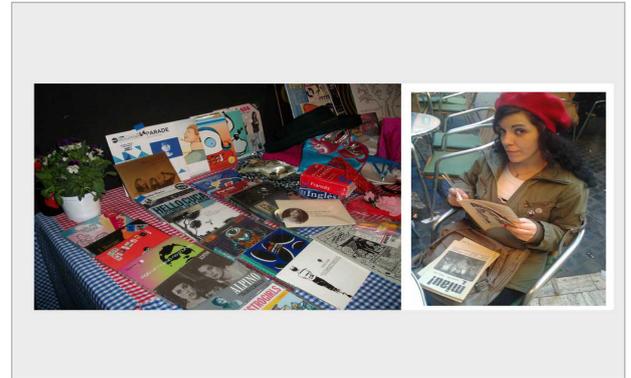
ZarataFest, Bilbao, 2013.

ZarataFest, Bilbao, 2013.

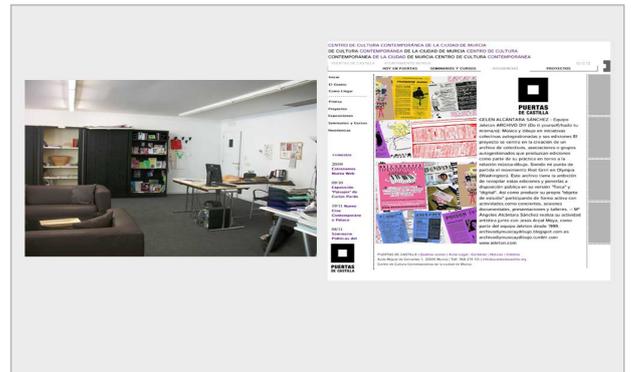
Página de *lápiz por baqueta*.

Mercadillo de discos en *La Azotea*, 2013, Murcia.

Mercadillo de discos en *La Azotea*, 2013, Murcia.

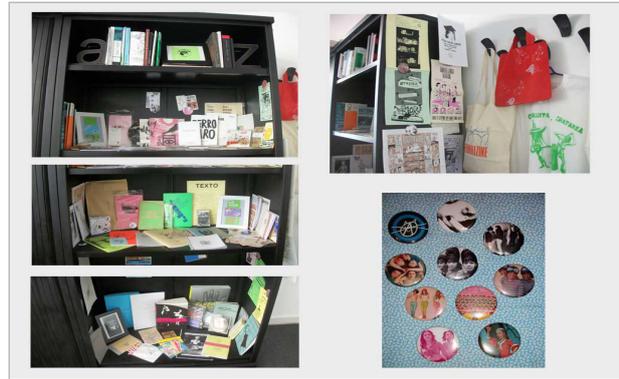

Una Archiva del DIY en el *Centro de Arte Puertas de Castilla*, Murcia, 2012- 2013.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer.*

Una Archiva del DIY en el Centro de Arte Puertas de Castilla, Murcia, 2012- 2013.

Una Archiva del DIY en el Centro de Arte Puertas de Castilla, Murcia, 2012- 2013.

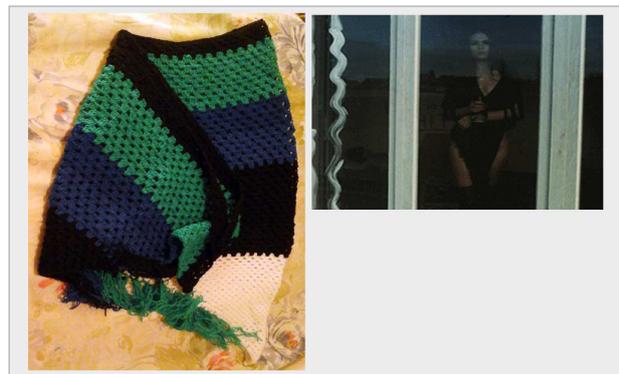
Una Archiva del DIY en el Centro de Arte Puertas de Castilla, Murcia, 2012- 2013.

Colaboración en el fanzine: Chavalas Zine.

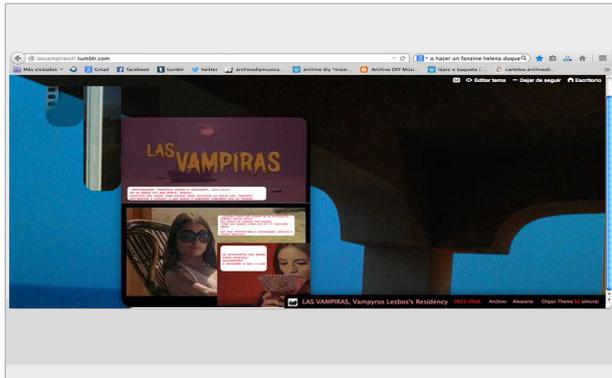

Cartel para la Residencia V.L.R., La Manga del Mar Menor, Murcia.

Toquilla para la Residencia V.L.R., La Manga del Mar Menor, Murcia.

Una Archiva del DIY, propuesta de análisis.
9. La teoría de la práctica, en la archiva.

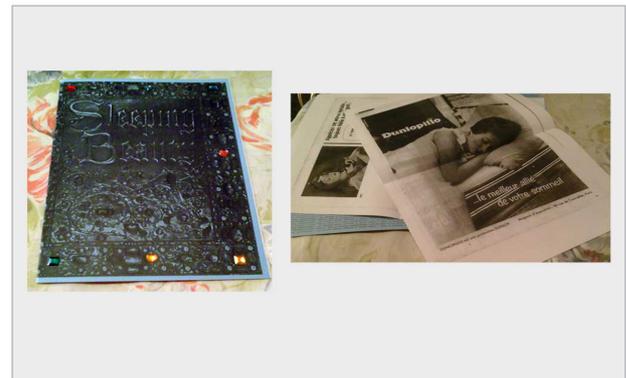
Página de la Residencia VL.R., La Manga del Mar Menor, Murcia.

Entrevista en el periódico de La Verdad, por Mara Mira.

Una Archiva del DIY, La Verdad, Murcia, 2013.

Fanzine: Espejo Mágico editado por lápiz por baqueta.

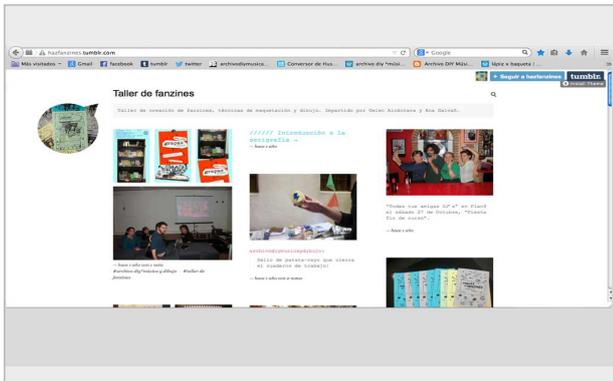

Página de la Fábrica Austenette por la estampación textil.

Cartel del Taller de fanzines en la Tienda-galería, Bambo, Murcia, 2013.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer.*

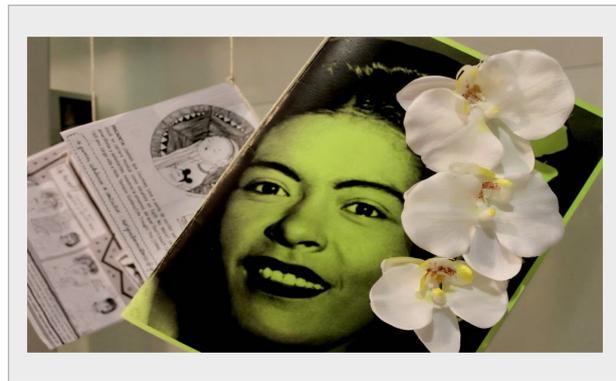
Página de Taller de fanzines en la Tienda-galería, Bambo, Murcia, 2013.

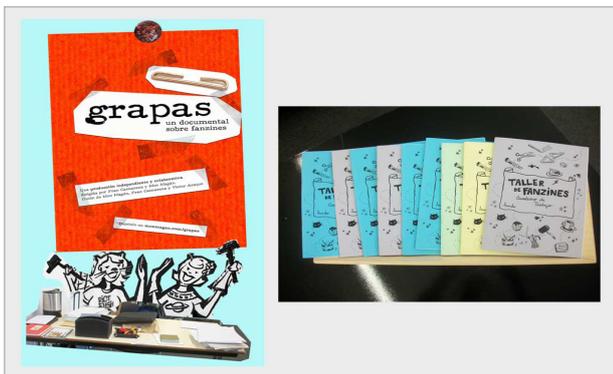
Taller de fanzines, en la Tienda-galería, Bambo, Murcia, 2013.

Fiesta fin de curso, del Taller de fanzines en la Tienda-galería, Bambo, Murcia, 2013.

Fanzine Voces Femeninas, 2013 dentro de la colección fanines-estudio, editado por lápiz por baqueta.

Proyección de documentales: sobre fanzines: *Grapas*, Puertas de Castilla, Murcia, 2013.

Una archiva del DIY, presentación dentro de *Activitats relacionades re-act-feminism-2*, Fundació Tàpies, Barcelona, 2013.

Gutter Fest, Barcelona, 2013.

Performances de dibujo y música: Domingos de sol, en *El Quirófano*, Murcia, 2013.

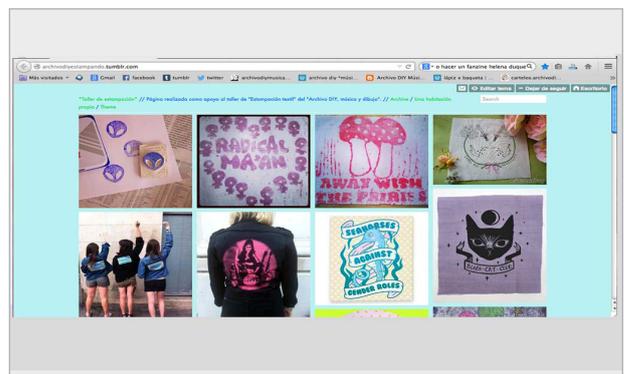
Seminario de Autoedición Empoderada. *¿Y si lo hago?*, Centros de Arte "Puertas de Castilla y Cuartel de Artillería", Murcia, 2013.

Colaboración en el fanzine: *Picnic Secreto#2*, de *Bombas para Desayunar*, 2012.

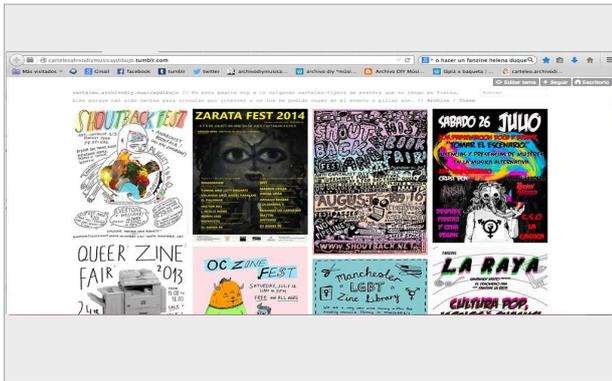

Muestras y materiales de la sesión de *Estampación textil* en *El Quirófano*, Murcia, 2013.

Página Tumblr de el Taller de Estampación Textil, de Una Archiva del DIY.

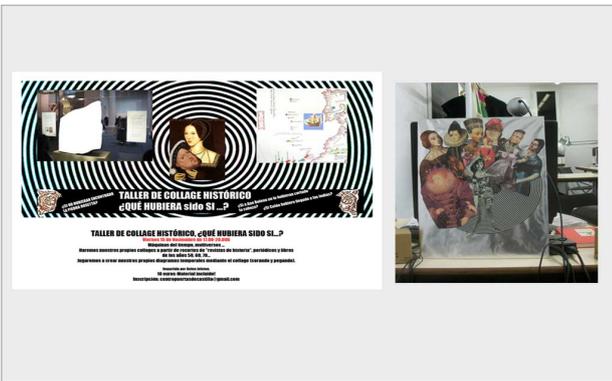
Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

Página en internet de flyers y carteles de *Una Archiva del DIY*.

Pulseras de *MissArchive* y parche de *Helenistika Fénix*, para lápiz por baqueta.

Taller de collage-histórico para adultos en *Puertas de Castilla*, como parte de los talleres que tenía que organizar por tener *mi archiva* en residencia, Murcia, 2013.

Sesiones de lectura: *fanzines! 1 y 2*, en la cafetería de *Puertas de Castilla*, Murcia, 2013.

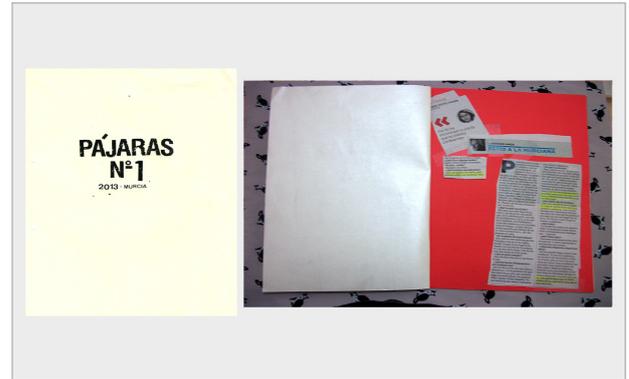
Sesiones de lectura: *fanzines! 3 y 4*, en la cafetería de *Puertas de Castilla*, Murcia, 2013.

Carteles de los tres talleres de collage que realicé en el *Cuartel de Artillería* dirigidos a público infantil, cuando tenía en residencia *mi archiva* en *Puertas de Castilla*, Murcia, 2013.

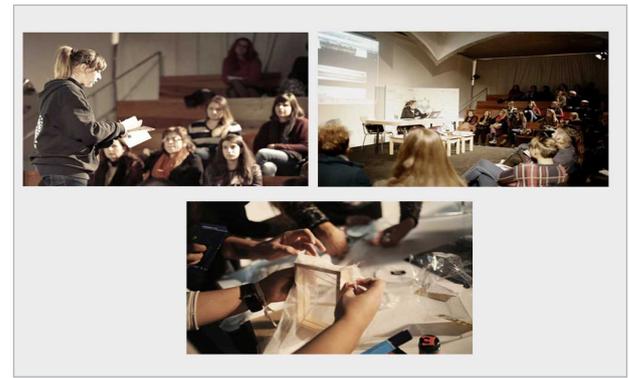
"La rebelión de los fanzines y autoedición en red", "Mmod", Murcia, 2013.

Fanzine Pájaras #1, de lápiz por baqueta.

Página Tumblr de Pájaras, fanzine de protesta feminista.

"Taller de estampación textil-lápiz por baqueta", "Mmod", Murcia, 2013.

Taller de caretas, especial Halloween, Puertas de Castilla, Murcia, 2013.

Exposición con selección de fanzines de *Una Archiva del DIY* y distribución en *Jornada feminista Bulbasaur*, en Hangar, Barcelona, 2013.

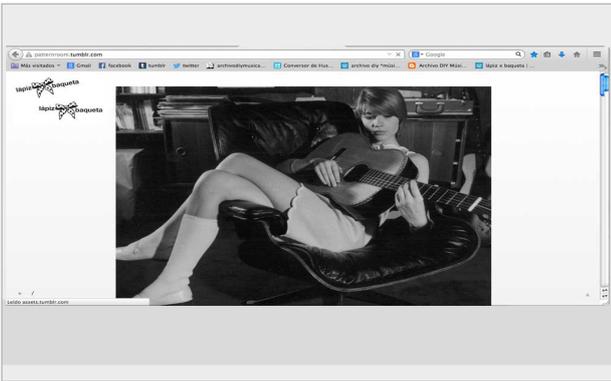
*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineoteca feminista-queer.*

Jornada feminista *Bulbasaur*, en la charla con Genma Moliner del blog *I love Herstory* y *Filósofa Frívola*, dirigida por Andrea Alvarado del fanzine *Bulbasaur*, *Hangar*, Barcelona, 2013.

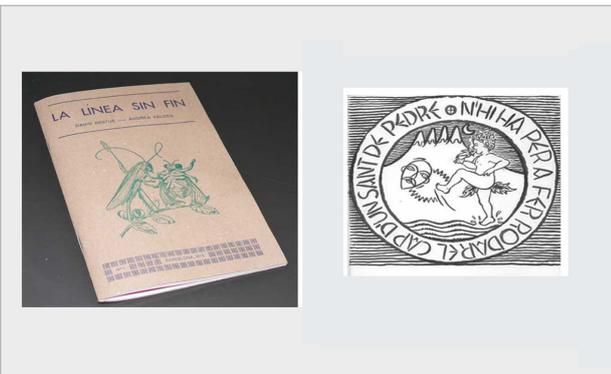
Feria de comic e ilustración, *Burundanga*, Murcia, 2013.

Página *Pattern-Room* sobre *Una habitación propia* proyecto de *Una Archiva de DIY* y *Jeleton* para *La Negra*, Blanca aún por realizar.

Libro *Las lilas de Jeleton*, editado por *Belleza Infinita*, *Las lilas de Jeleton-Dame tu mano*, single 7" vinilo, *Hangar*, 2010, *Las lilas de Jeleton-Rayos de Flor*, single 7" vinilo, CA2M, Móstoles, 2013.

Colaboraciones de *Jeleton* en el fanzine histórico de *Una línea sin fin*, colección de 5 sellos, 2013-2015, Barcelona.

Fanzine de *Mujeres pancarta #1*, editado por *lápiz por baqueta*, Murcia, 2013.

Carteles con ilustraciones de la serie de *Mujeres Pancarta* para *Wobmastic*, 2013.

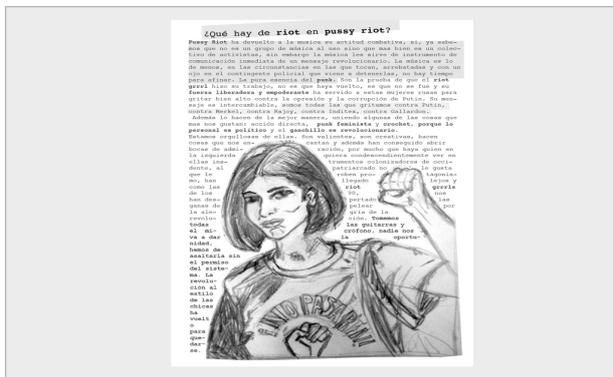
Fanzine, *Eris Love Hernandez Bros*, 2014, Murcia, editado por *lápiz por baqueta*.

Sesión de trabajo de la novela feminista-queer de Eris Love, Barcelona, 2014.

Sesión de pinchadiscos Picadillo y Torombolo, en Plan9, 2012-2013, Murcia.

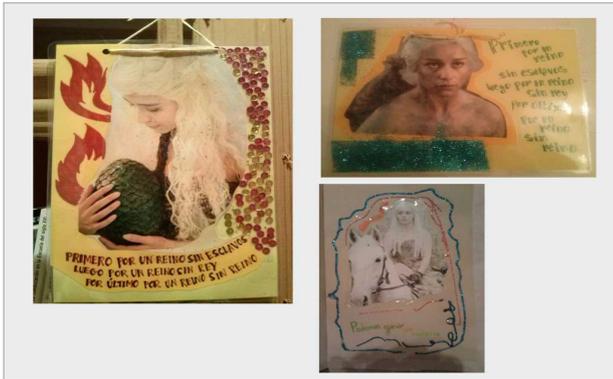

Colaboración para el fanzine *Pussy Riot*, 2013, Madrid.

Fanzine: *Espejo Mágico* de la serie *Fanzines-Estudio* de *Lápiz por baqueta*.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

Fanzines-collage de series TV, de lápiz por baqueta.

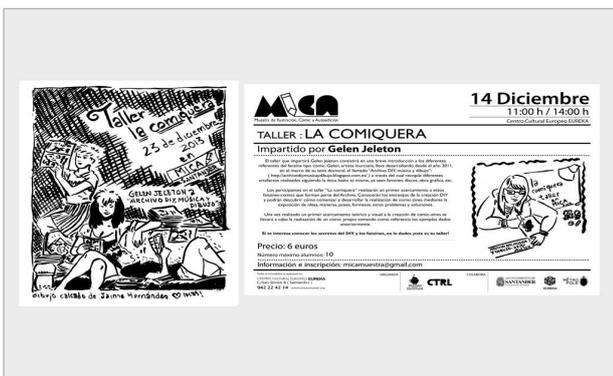
“Taller de fanzines, Una Archiva del DIY”, dentro del programa, “IES Dr. Puigvert”, “Fundació Joan Miró”, Barcelona, 2014.

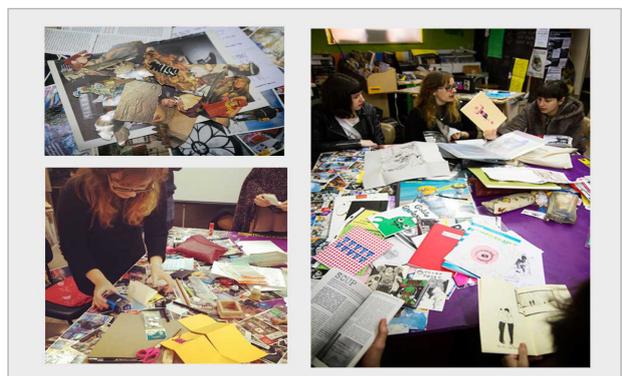
T-FESTA OPEN, “Puerta”, Bilbao, 2014.
“El dibujo y la música en una percusión que late como el corazón.
Punk ahora, punk presente. Punk, Feminismo y DIY”.

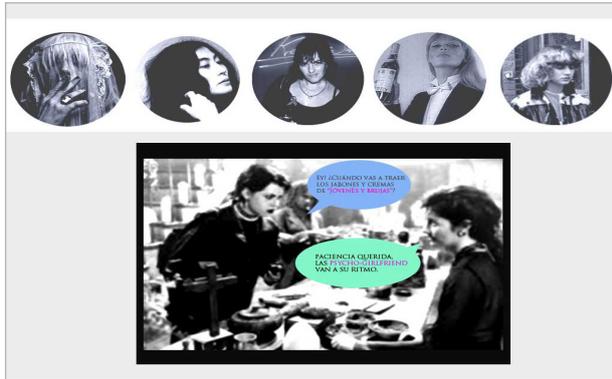
Página Tumblr de “La Comiquera Taller”.

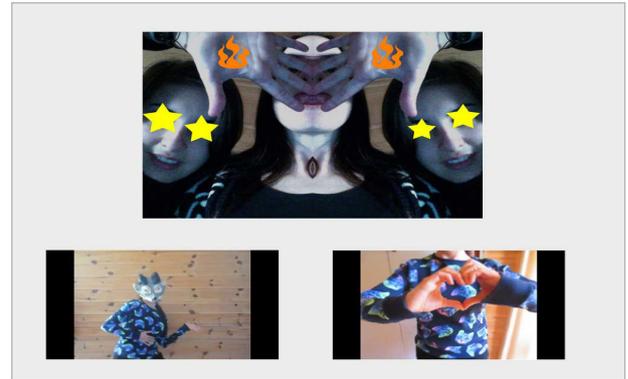
“La comiquera taller”, “MICA”, “Eureka”, Santander, 2013.

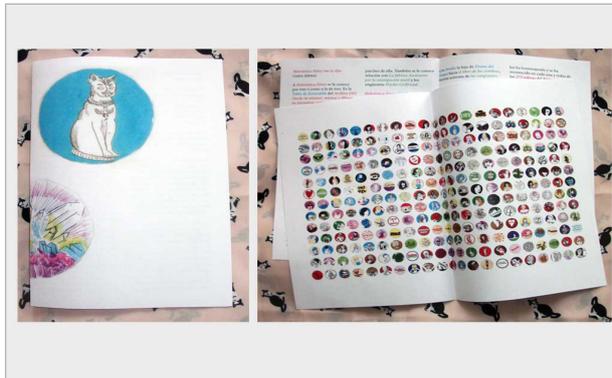
“La comiquera taller”, “MICA”, “Eureka”, Santander, 2013.

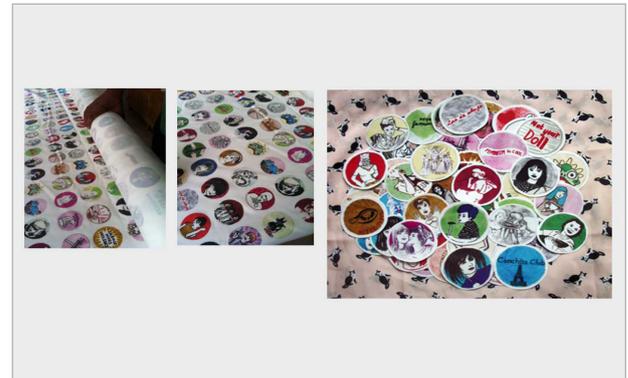
Anuncio de cosméticos caseros de Las Psycho-Girlfriend para lápiz por baqueta, 2014.

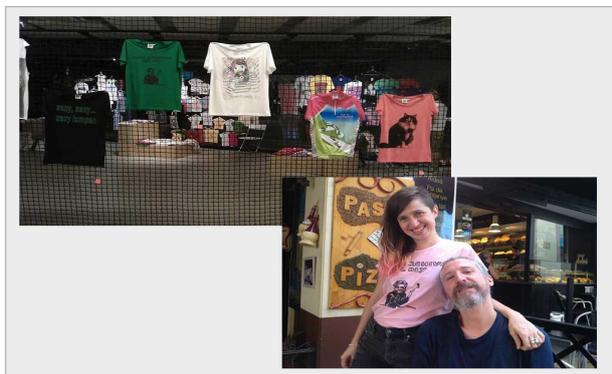
Disco CD, de Presta Somanta, 2014, Ciudad de México, para lápiz por baqueta.

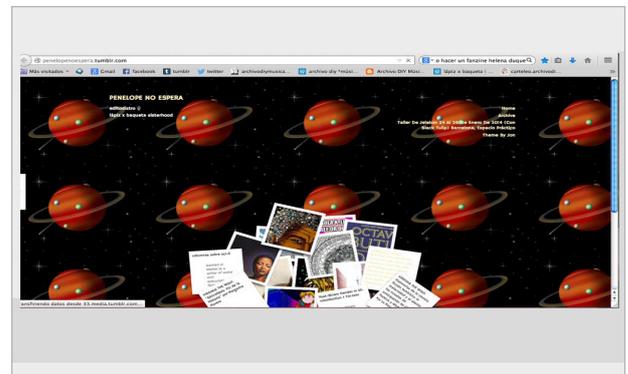
Fanzine de Helenistika Fénix, 2014, Ciudad de México, para lápiz por baqueta.

Textil y pegatinas de Helenistika Fénix, 2014, Ciudad de México y Barcelona, Degénero Ediciones y lápiz por baqueta.

“T-Festa (Art T-shirt Festival) #02”, Bilbao, 2014.

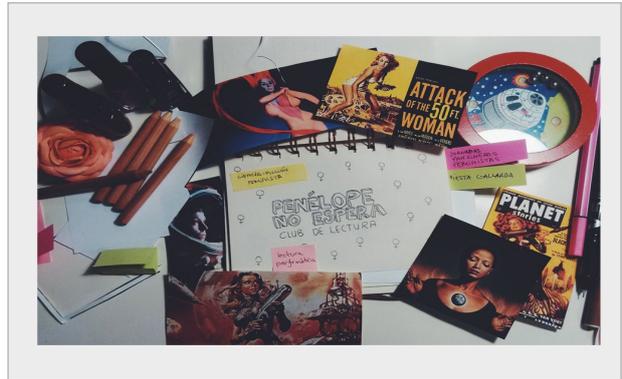

Página Tumblr del Taller de Penélope no espera, Barcelona, 2013-2015.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

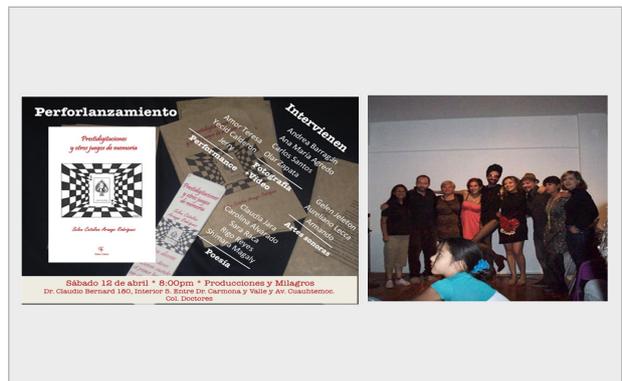
"Penélope no espera #1, taller de sci-fi feminista", "Black Tulip",
Barcelona, 2014.

"Penélope no espera #2, taller de sci-fi feminista", Nave Estructa,
Barcelona, 2015.

Asistencia a los sabadaurios de autoedición dirigidos por Inés Estrada en
Ciudad de México, 2014.

Performances para Selen Durando en Ciudad de México, 2014.

"enREDadas", Ciudad de México, 2014.

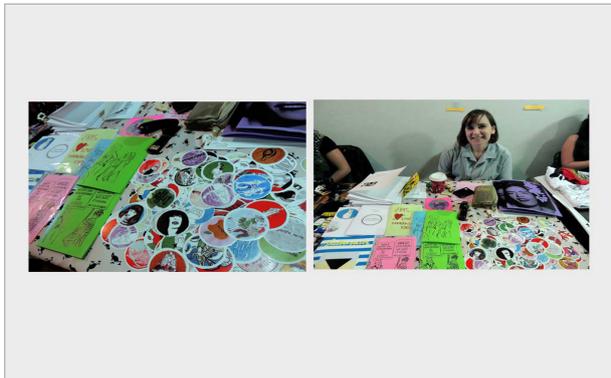
"LAS MUJERES PANCARTA DE GELEN GELETON", "Hysteria!",
revista", Ciudad de México, 2014.

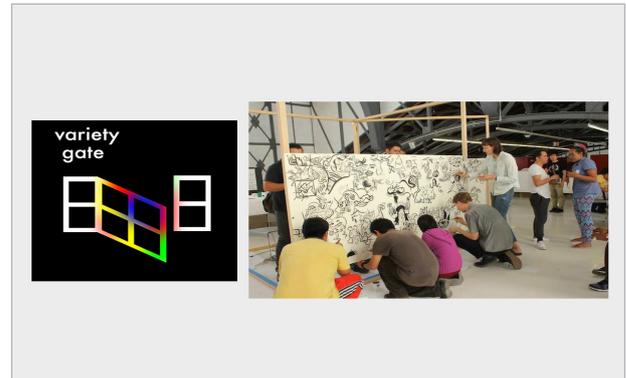
"MUJERES PANCARTA #2", Ciudad de México, 2014.

Presentación del fanzine Maricarmen en el Museo Universitario del Chopo, 2014.

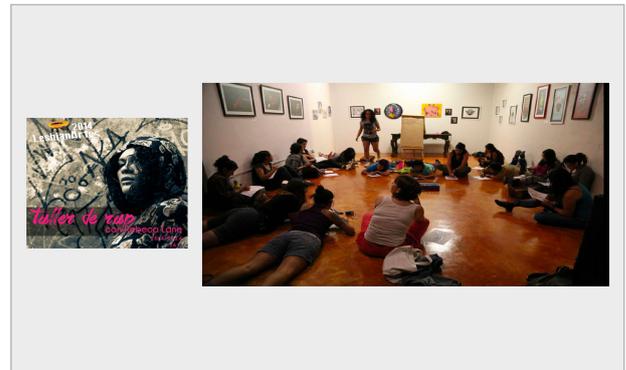
Feria de fanzines, Fanzinorama, Ciudad de México, 2014.

Asistencia al taller de "Variety Gate", de dibujo conjunto en la Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, 2014.

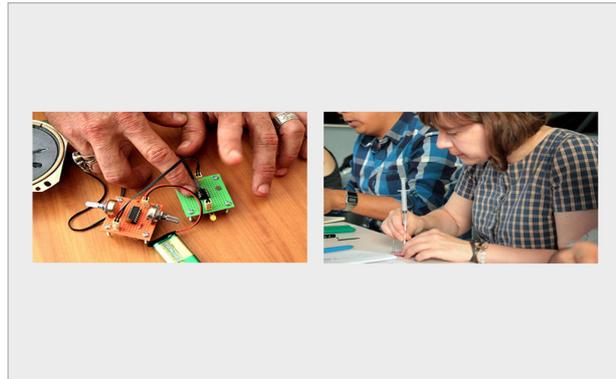
Asistencia al Tianguis de LesbianArte, en Ciudad de México, 2014.

Asistencia al Taller de Rap dirigido por Rebeca Lane en el festival de LesbianArte, en Ciudad de México, 2014.

Asistencia al Taller de Estrategias antiheteronormativas desde la pista de baile en Casa Gomorra en Ciudad de México, 2014.

Asistencia al Taller de Entrochado, en el Museo Universitario del Chopo en Ciudad de México, 2014.

Colaboración en el fanzine: Dani de Libros Caballo en Ciudad de México, 2014.

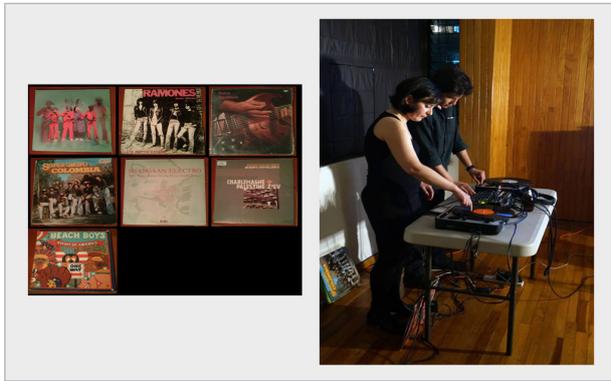
Asistencia a la feria Libre Liebre Bazar en Ciudad de México, 2014.

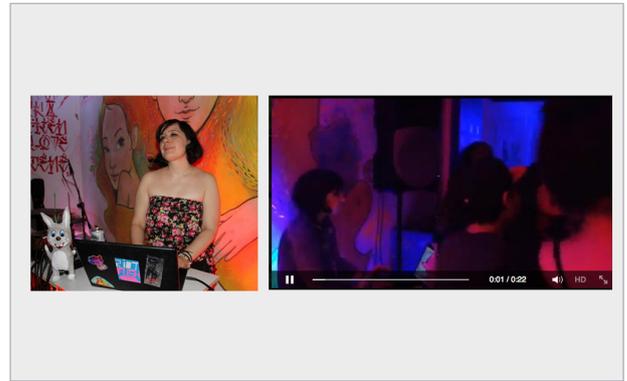
Colaboración en el fanzine "Blood#1", Barcelona, 2014.

Asistencia a la feria No todos los fanzines son así, en La Cafeletería, Coyoacán, México, 2014.

Performances-dj's, "Transducciones", Ciudad de México, 2014.

Pincha discos en centro cultural Pandeo, 2014, Ciudad de México.

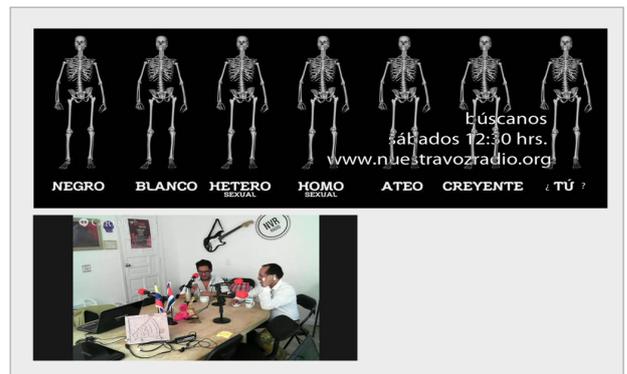
"FEMSTIVAL" 2014. Muestra de fanzines con la editorial "Lápiz por baqueta" y "Taller de Performance: Culpables", "Centro Cultural España", Ciudad de México, 2014.

Asistencia a los festivales de música experimental de UMBRAL, 2014, Ciudad de México.

Performas de Cochinita Pibil con Cuaderno de los Espíritus, en el Museo Universitario del Chopo 2014, Ciudad de México.

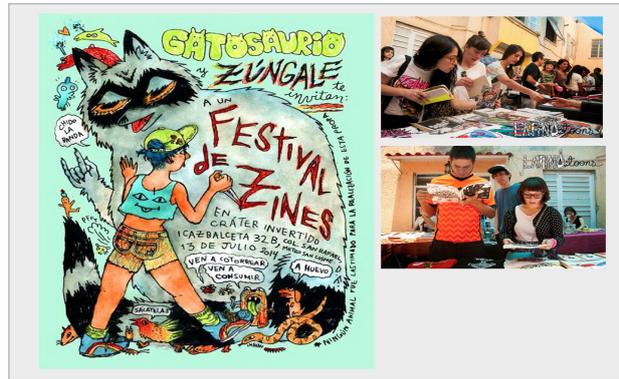

"LAS HORAS RETORCIDAS", Ciudad de México, 2014.

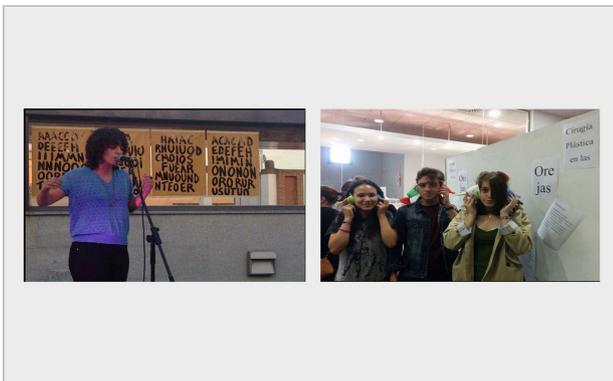
Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

Asistencia al Festival Antes, Ciudad de México, 2014.

Participación en el Festival de Zines, Anti-Domingo, Ciudad de México, 2014.

"PICNIC SESSIONS", CA2M, Móstoles, 2014.

Participación en la exposición El Temps Invertit, Barcelona, 2014.

Participación en la Feria de Otros Libros, Radio UNAM, Ciudad de México, 2014.

Archivo DIY, música y dibujo", "Instituto de Artes Visuales", Puebla, 2014.

“Taller de serigrafía de guerrilla”, “ZonAutonoma”, Puebla, 2014.

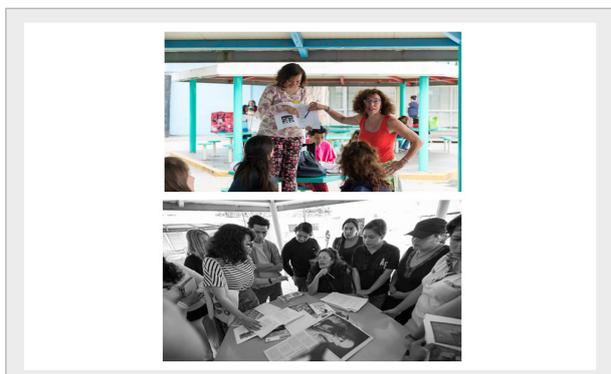
“Semana del fanzine en Puebla: Amor-Zine-Amor”, Puebla, 2014.

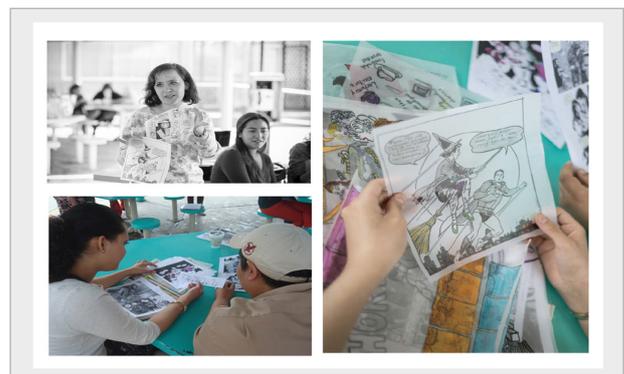
Seminario de Investigación del Programa de Estancias Académicas, PUEG, Ciudad de México, 2014.

Asistencia al taller de stencils de Charlee Chamuko, en Casa Gomorra, 2014.

“Taller de fanzines” en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014.

“Taller de fanzines” en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer.*

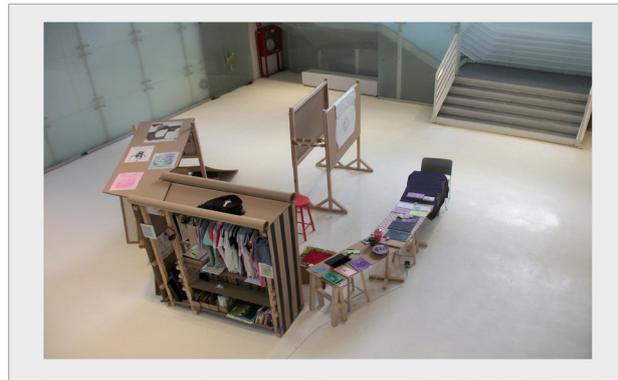
Taller de fanzine: Leelatu y creación de la imprenta La Presa”, en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014-2015.

Taller de fanzine: Leelatu y creación de la imprenta La Presa”, en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014-2015.

Taller de fanzine: Leelatu y creación de la imprenta La Presa”, en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014-2015.

“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

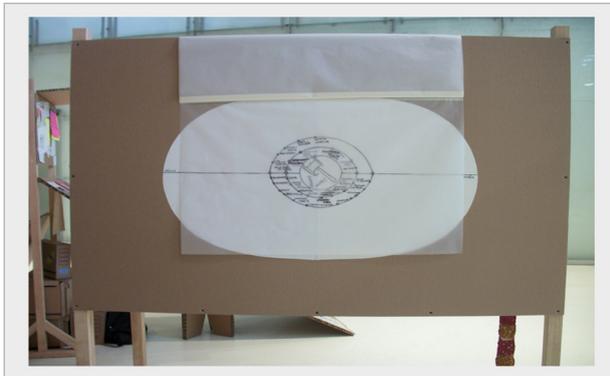
“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

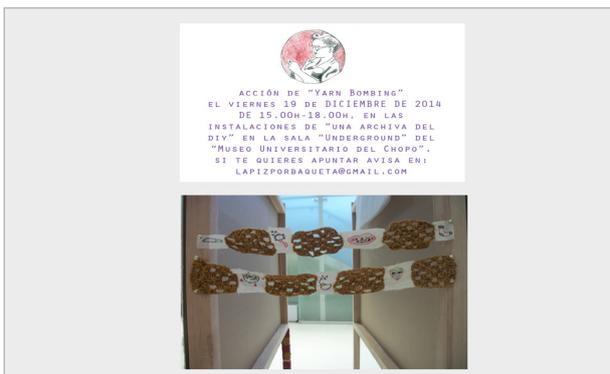
“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

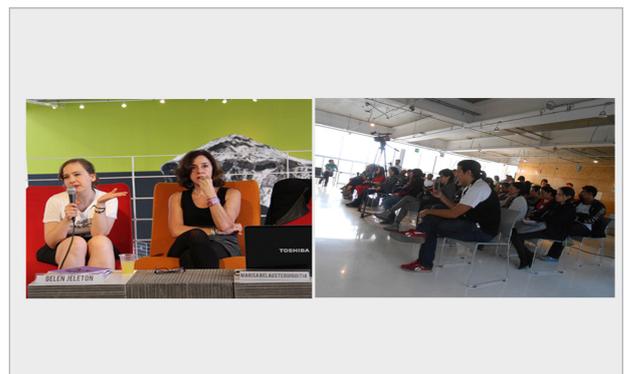
“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

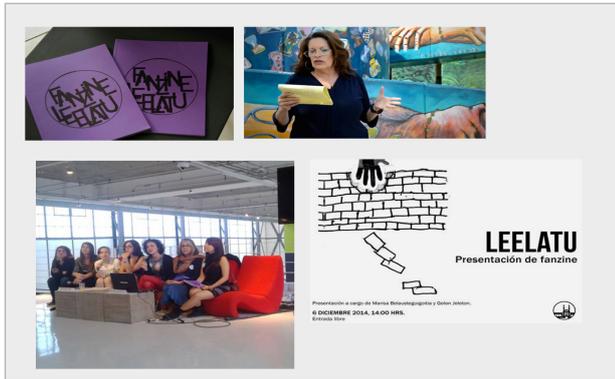

“UNA ARCHIVA DEL DIY”, “Museo Universitario el Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

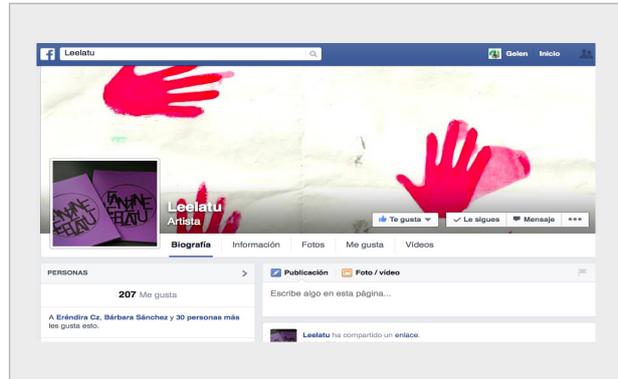

”Leelatu” presentación del fanzine en el “Museo Universitario del Chopo”, Ciudad de México, 2014.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.*

“Leelatu” presentación del fanzine en el “Museo Universitario del Chopo”, Ciudad de México, 2014.

Página en Facebook de Leelatu fanzine.

“Taller de Turntable-Piece” dentro de la exposición “Una Archiva del DIY”, “Museo Universitario del Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

“Taller de Turntable-Piece” dentro de la exposición “Una Archiva del DIY”, “Museo Universitario del Chopo”, Ciudad de México, 2014-2015.

“LA COMIQUERA TALLER #3”, “Una Archiva del DIY”, “Museo Universitario del Chopo”, 2014.

La Comiquera taller” dentro de la exposición “Una Archiva del DIY”, “Museo Universitario del Chopo”, Ciudad de México, 2014- 2015.

"MUJERES PANCARTA #3", Ciudad de México, 2014.

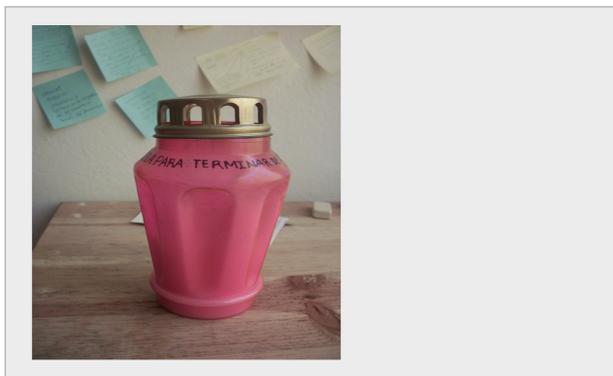
"Taller de Estampación textil: DIY", "Una Archiva del DIY", "Museo Universitario del Chopo", 2014.

Parches para lápiz por baqueta dell Taller de estampación textil, Museo Universitario del Chopo, 2014, Ciudad de México.

"ARMA TU PROPIA FANZINOTECA", "Una Archiva del DIY", "Museo Universitario del Chopo", 2014.

Veladora de Psycho-Girlfriend multiusos, 2014-2015, Ciudad de México y Murcia para lápiz por baqueta.

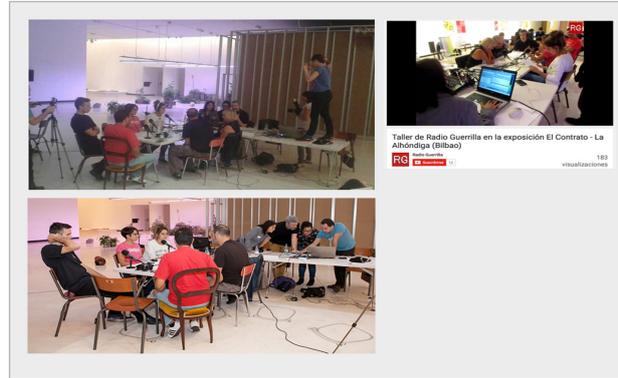

Entrevista para el programa de radio República Engendro, 2015, Ciudad de México.

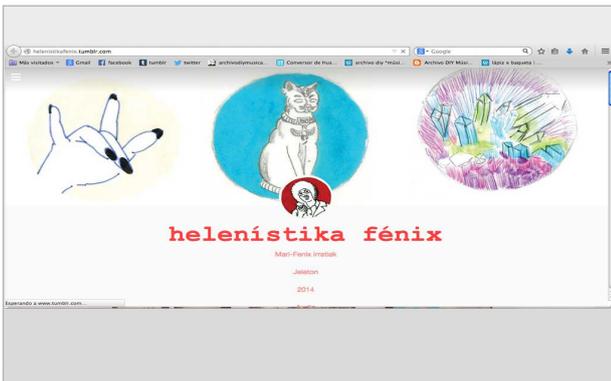
Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

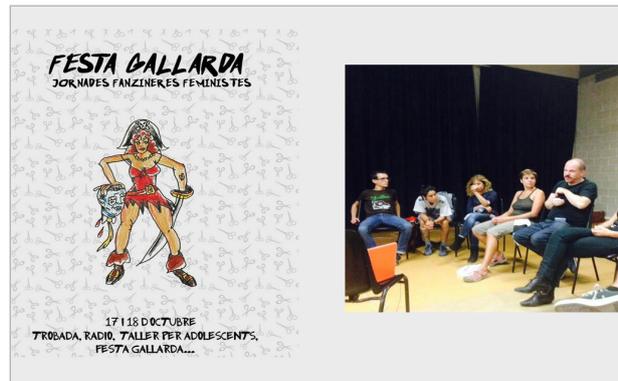
Dibujo colectivo para revista Hysteria aniversario, 2015, Ciudad de México.

“HELENÍSTICA FÉNIX” Y “MARIBORBOR”, “El Contrato”, “Bulegoa z/b”. “Alhondiga, Bilbao, 2014.

Página web de “HELENÍSTICA FÉNIX” Y “MARIBORBOR”, “El Contrato”, “Bulegoa z/b”. “Alhondiga, Bilbao, 2014.

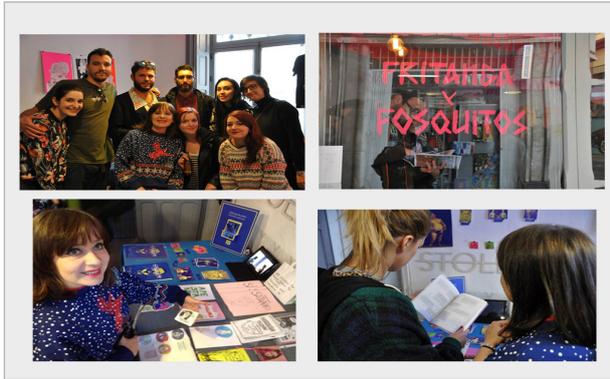
“Jornades, fiesta Gallarda”, “Nave Estruch”, Barcelona, 2014-2015.

Una Archiva del DIY, Secció Irregular, “Mercat de les Flors”, Barcelona, 2015.

Presentación en la librería La Canibal de Barcelona, 2015 del textil producido por Degénero de Helenística Fénix. Las 272 esferas de Helenística Fénix para el Hieroglyphica de Una Archiva del DIY.

Feria de fanzines Fritanga y Foskitos, Casa Chiribiri, Murcia, 2015.

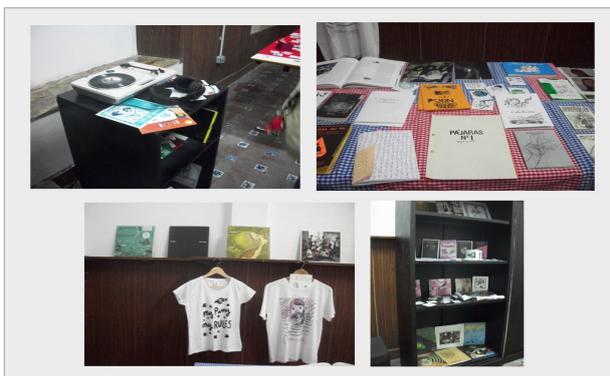
Fanzine Marramiaiu, lápiz por baqueta, Murcia, 2015.

Fanzine: Cómo hacer un mini-fanzine de lápiz por baqueta, para el Zorifest, 2015 en Murcia, 2015.

Exposición Una Archiva del DIY, en el Cuartel de Artillería, en Murcia, 2015.

Exposición Una Archiva del DIY, en el Cuartel de Artillería, en Murcia, 2015.

Exposición Una Archiva del DIY, en el Cuartel de Artillería, en Murcia, 2015.

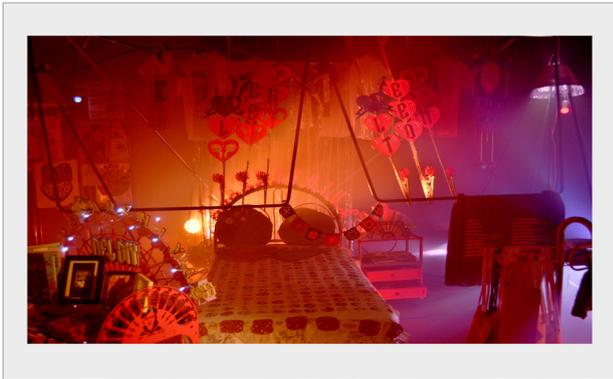
*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer.*

Taller de fanzines con Ruda FM, en el Cuartel de Artillería, Murcia, 2015.

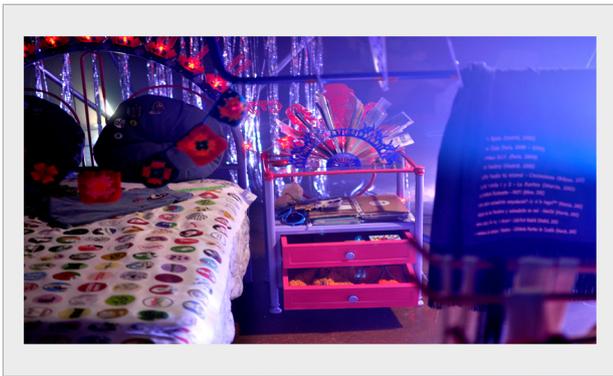
Una Archia del DIY en el SOS, Murcia, 2015.

Una Archia del DIY en el SOS, Murcia, 2015.

Una Archia del DIY en el SOS, Murcia, 2015.

Una Archia del DIY en el SOS, Murcia, 2015.

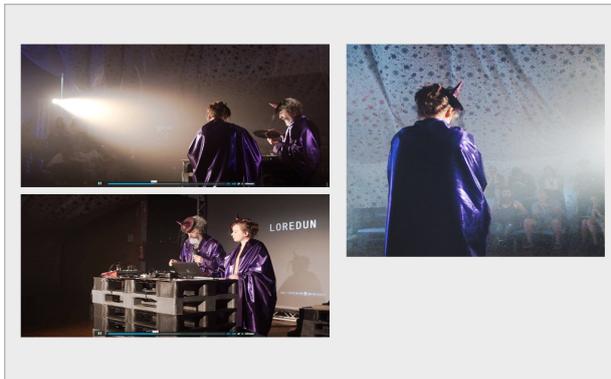
Una Archia del DIY en el SOS, Murcia, 2015. Dibujos de los planos de Fru star Fru.

Una Archiva del DIY en el SOS, Murcia, 2015. Dibujos de los planos de Fru star Fru.

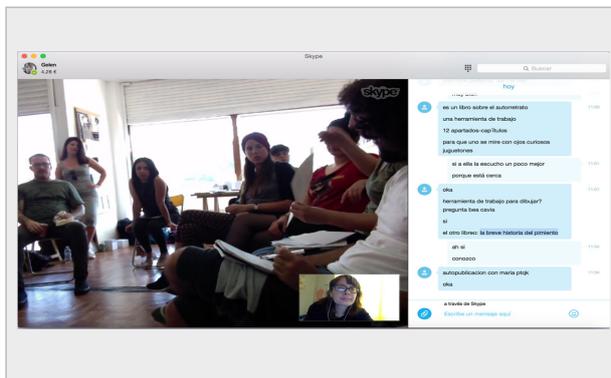
Una Archiva del DIY en el SOS, Murcia, 2015. Dibujos de los planos de Fru star Fru.

Performance Turntable-Piece Jeleton para el SOS, Murcia, 2015.

Conversaciones en Sesiones OIL dentro del Fuera de Cobertura, MUSAC, 2015.

Participación en la feria de fanzines feministas: "Arrezife", Bilbao, en el Espacio Puerta, 2015.

Exposición *Alotropos*, serie de dibujos (graffiti casero), a partir de frases y lemas extraídos de fanzines y blog feministas como parte del trabajo de estudio iconológico de la archiva. Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, 2014-2015.

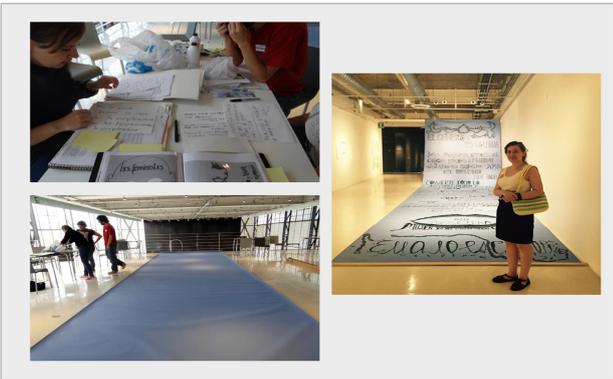
Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

Exposición *Alotropos*, serie de dibujos (grafitti casero), a partir de frases y lemas extraídos de fanzines y blog feministas como parte del trabajo de estudio iconológico de la archiva. Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, 2014-2015.

Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, 2014-2015.

Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, 2014-2015.

“Taller de fanzines” en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014.

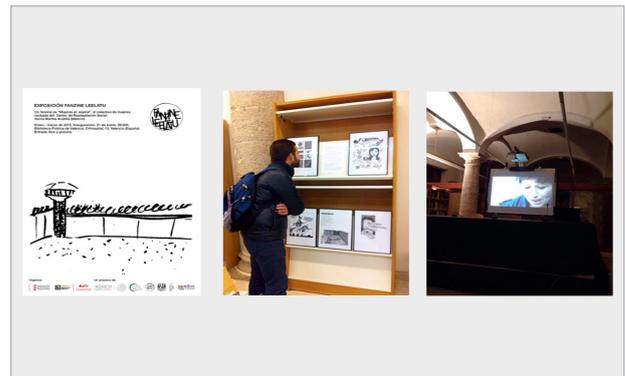
Conferencia “Una Archiva del DIY” en el MUSAC, Ciudad de México, 2015.

FIESTOMP CHIN-CHIN!, en La perdida, D.F, 2015.

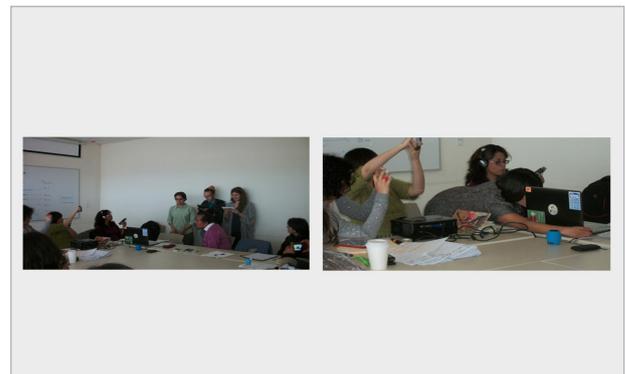
Seminario de Investigación del Programa de Estancias Académicas, PUEG, Ciudad de México, 2014.

Exposición del trabajo del fanzine Leelatu#1, en a Biblioteca Pública de Valencia, 2015.

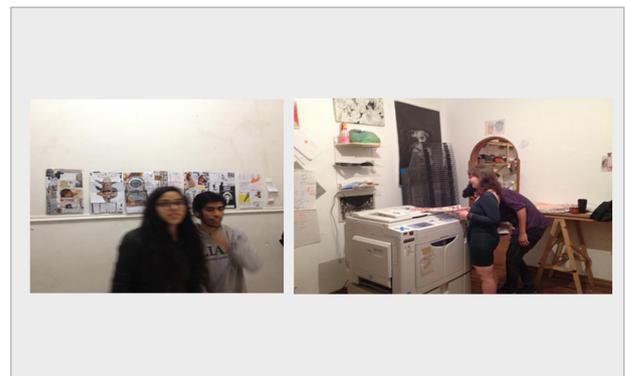
Presentación del documental Nos Pintamos Solas, Ciudad de México, 2015.

Taller de radio por Amor González en el Seminario de la UNAM de Contravisualidades Latinoamericanas, Ciudad de México, 2015.

Fanzines : Necrozines, en Cráter Invertido, Ciudad de México, 2015.

Fanzines : Necrozines, en Cráter Invertido, Ciudad de México, 2015.

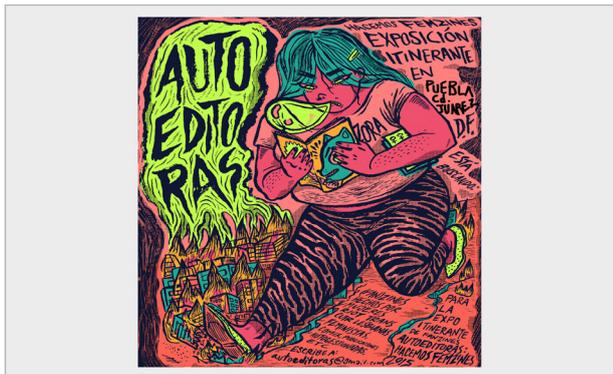
Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

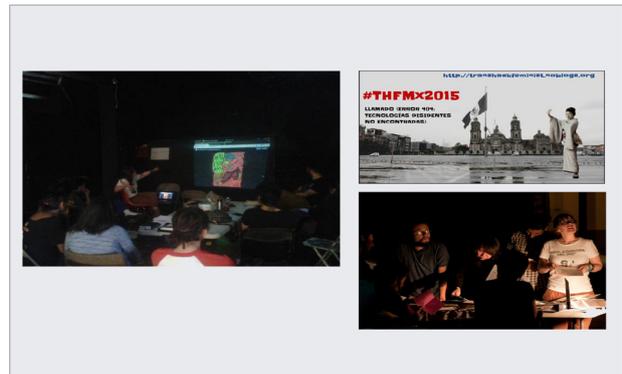
Tarjeta de presentación con declaración de intenciones de Autoeditoras: Hacemos Femzines!, Ciudad de México.-Murcia 2015.

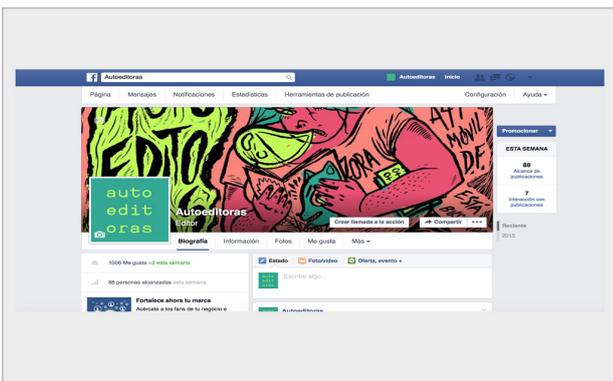
Mapa de iniciativas feministas realizado por Autoeditoras: Hacemos Femzines! en Ciudad de México, 2015.

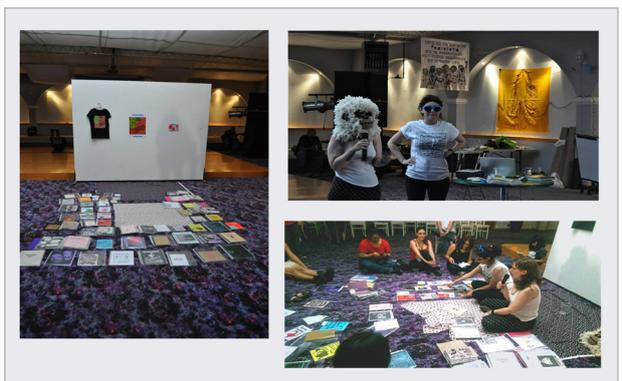
Cartel y dibujo para camiseta de Autoeditoras: Hacemos Femzines!

Presentación de Autoeditoras: Hacemos Femzines! en TransHackFeminista!, Puebla, México, 2015.

Página Facebook de Autoeditoras: Hacemos Femzines!

Presentación de Autoeditoras: Hacemos Femzines! en Ladyfest Juárez, 2015.

Presentación de Autoeditoras: Hacemos Femzines! en Biblioteca Móvil, Alumnos 47, Ciudad de México, 2015.

Taller de fanzine: Leelatu y creación de la imprenta La Presa”, en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014-2015.

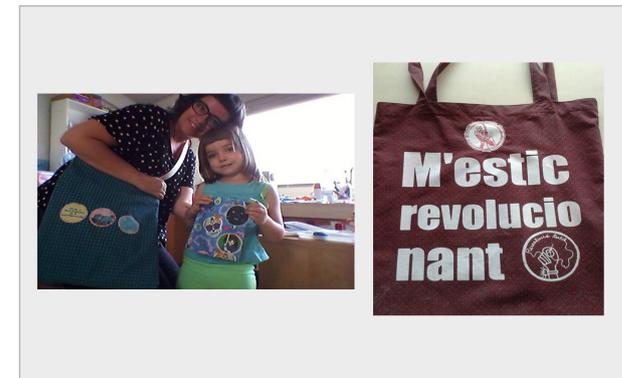
Presentación de Autoeditoras: Hacemos Femzines! en Bataclán, Ciudad de México, 2015.

Colaboración en la revista La Que Arde, Ciudad de México, 2015.

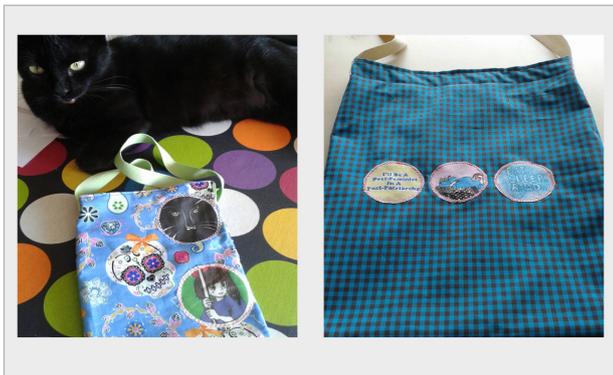

Taller de fanzine: Leelatu y creación de la imprenta La Presa”, en el “Centro Femenil de Readaptación Social”, “Santa Martha Acatitla”, Ciudad de México, 2014-2015.

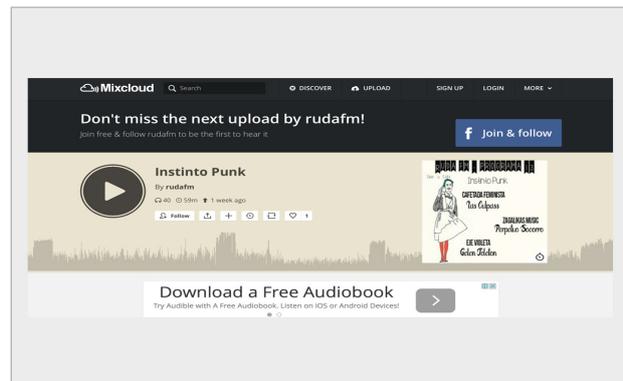

Parches del textil de Helenística Fénix en bolsa hechas a mano en Punto Subversivo, barcelona, 2015.

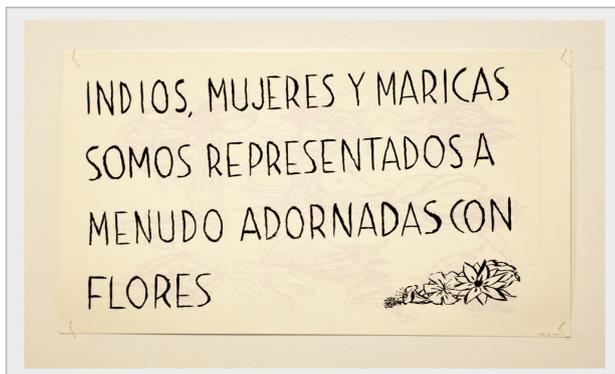
*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.*

Parches del textil de Helenística Fénix en bolsa hechas a mano en Punto Subversivo, barcelona, 2015.

Entrevista en el programa de radio feminista Ruda FM, Murcia, 2015.

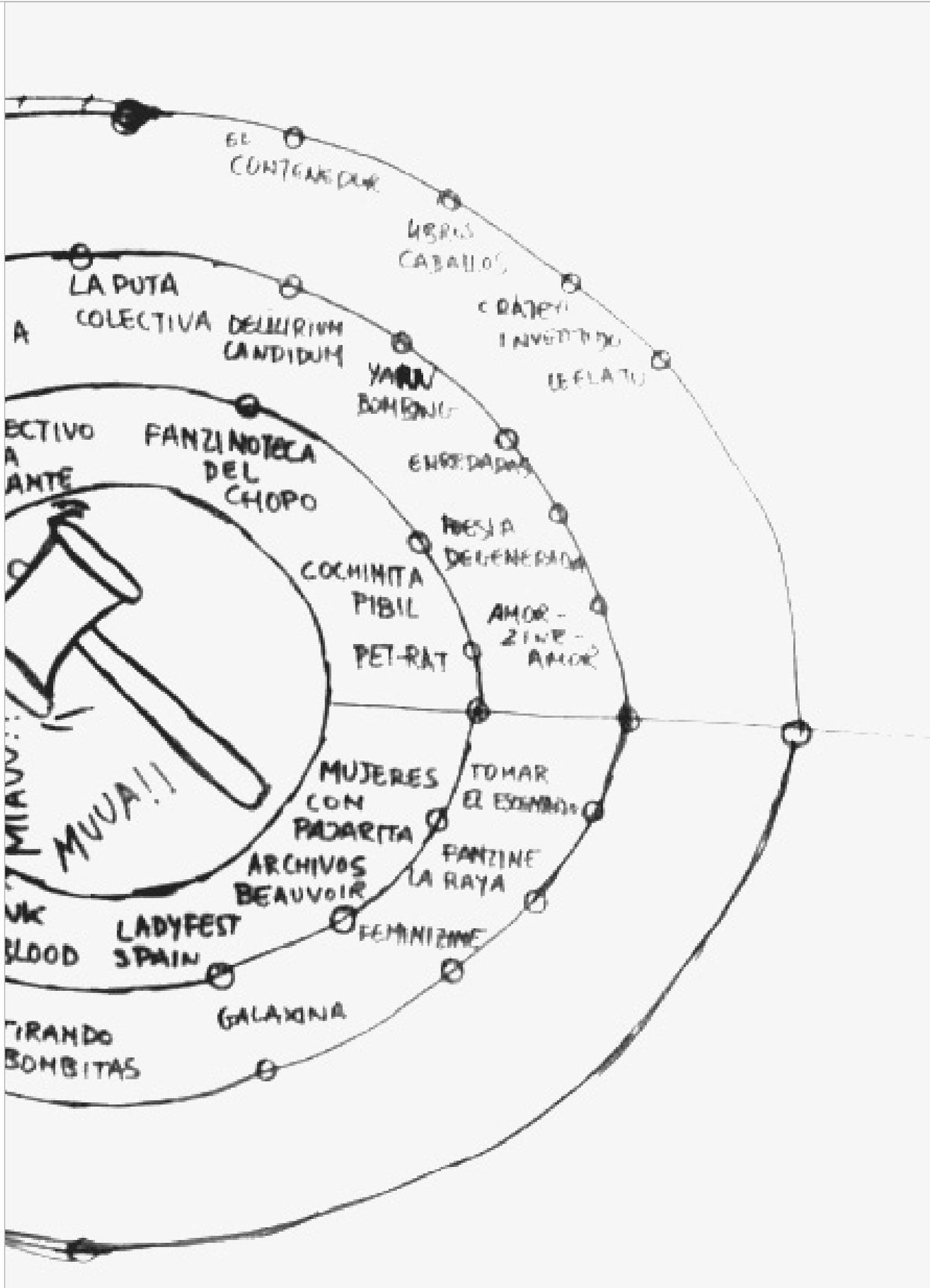

Historia Política de las Flores (dibujo), La Taller, Bilbao, 2014-2015.

9.4. Mapa colabora-afectivo de *Una Archiva del DIY* en el Estado Español y México.

El *Mapa colabora-afectivo* de *Una Archiva del DIY*, es un ejercicio que comencé a hacer a partir de la exposición de mi archiva en el *Museo Universitario del Chopo*, 2014, Ciudad de México. En él iba dibujando y añadiendo las colaboraciones y afectividades que se daban a partir de los talleres y actividades promovidas por la archiva. Siendo la parte superior de la elipsis México y la inferior España, a partir de un diagrama que me enseñó a utilizar Amor González del programa de radio *EnreDadas* durante su visita a la exposición. Es un dibujo abierto a incluir nuevas colaboraciones y participaciones que llevo a las exposiciones de *la archiva*. Con él quería mostrar los vínculos que se crean, las redes y conexiones, siendo el público interesado muchas veces quien me aportaba nuevos datos y propuestas.

10. MISSARCHIVE: UN ARCHIVO DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA - QUEER.

re.act.feminism #2 a performing archive este archivo era uno de los referentes a tener en cuenta en mi tesis y quise y pude participar en él mediante las charlas abiertas en convocatoria de su segunda edición en la *Fundació Tàpies*, Barcelona, 2013, proyecto de archivo que ya había conocido en *Centro Cultural Montehermoso Kulturunea*, Vitoria-Gasteiz en 2012 durante el comisariado de Xabier Arakistain y Beatriz Herraiz. (Durante 2011 y 2012 viví en Bilbao y pude conocer mejor el contexto artístico vasco).

Otro archivo que era un referente para mi era el *Archivo FX* de Pedro G. Romero y su concepto de “anarchivo” con el que asistí en *Azala* a un taller con en el que tuve la oportunidad de conocer mejor su práctica que en muchos casos coincidía en la que me veía reflejada, como el amor/odio al archivo, las contradicciones, destruir para crear desde lo iconoclasta, así como los referentes de lecturas en iconología, alquimia, estudios enciclopédicos y simbolismo renacentistas, e imaginario barroco religioso, el cual conozco de primera mano por ser Murcia una ciudad representativa en el Estado Español por sus procesiones con Salzillo y Nicolas de Bussy (que he visitado y participado ya que mi hermana ha trabajado en ambos como especialista). Con Pedro volví a estar en *Eremuak* y en Murcia en *Manifesta8*. En *Arteleku* dentro de *Marginalia* proyecto de Aimar Arriola en el que estábamos invitados con unas de nuestros talleres-publicaciones corales *anotados* pude conocer mejor el proyecto con el que compartíamos panel de intervenciones *Equipo Re*, Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés. *Equipo re* surge a finales de 2010 como una iniciativa de un grupo de investigadoras, artistas y productores culturales de contextos geo-políticos diversos (País Vasco, Barcelona, Chile), en su mayoría participantes del taller de la segunda edición del *Programa de Estudios Independientes* (PEI) del MACBA, unos de sus proyectos es el *Anarchivo sida*. Estos archivos me servía y nutrían en referentes e inquietudes compartidas del trabajo con el archivo.

Dentro del mundo del fanzine hay un sector del que yo comparto parte de sus pensamientos que problematiza el si los fanzines tienen que entrar al Museo o no y si es así sobre todo cómo.

Andrea Galaxina es una de las voces que está enriqueciendo esta controversia. Según su opinión, “la recopilación y exposición del fanzine es un mal necesario, ya que este tipo de muestras se hacen con el objetivo de la difusión, la celebración e incluso, por qué no, con la idea de estimular la propia creación de fanzines”. Sin embargo, ante el incipiente interés de las instituciones sobre el fanzine tiene una postura contraria. Galaxina considera que “el fanzine pierde su razón de ser y su carga política cuando se convierte en carne de exposición y, o recibe dinero para su difusión” por parte de un organismo público o privado. Por otro lado, respecto a la musealización del fanzine defiende que este formato “es un ente libre que tiene que moverse, tiene que ser leído por cuantos más mejor”. Andrea Galaxina describe que el “fanzine, en su esencia, no está hecho para perdurar ni para trascender. Es una obra efímera y limitada. Y por supuesto un fanzine no puede entrar dentro de las instituciones/Sistema porque su naturaleza es la de luchar contra ellas y contribuir a su destrucción”. (Alconchel, 2015)

De estas declaraciones comparto numerosos términos, por ejemplo el mal necesario de la exposición que al principio tampoco la veía muy clara sobre todo si están en vitrinas y no se pueden leer como objetos, o en una exposición que hay muchos y con poco tiempo para disfrutarlos. Así si recibe dinero de una institución es complejo que tenga un espíritu en contracultura pues ya no será una herramienta de cambio y no está hecho como bien dice para perdurar o trascender y seguramente vigilarán los contenidos. Yo me planteo estas preguntas y las aplico a cómo hago, si es un destruir para construir y como herramienta de cambio si entra cómo entra. Empiezan a estar en muchos museos *Fundació Antoni Tàpies*, *MACBA*, *Reina Sofía* y su problemática y a mi me interesa desde los trabajos de Jeletón anteriores como *Londres-Atenas*, *Rumpite libros*, la serie de publicaciones *anotados* y *Turntable-Piece*. Otros ejemplos estudiados que sirven de precedente en los trabajos de Jeletón desde los *anotados*: *Le Musée imaginaire* de André Malraux y el documental de *Les statues meurent aussi* (Las estatuas también mueren), 1953 de Chris Marker, y Alain Resnais en la que denuncian el colonialismo francés y el racismo, así como el comercio y coleccionista en los museos de las obras de arte, el documental que estuvo prohibido durante años comienza así: “Cuando los hombres

están muertos, entran en la historia. Cuando las estatuas están muertas, entran en el arte. Esta botánica de la muerte, es lo que nosotros llamamos la cultura.” (Marker, Resnais, 1957)

Si hago *Una Archiva del DIY*, que lo estoy haciendo, quiero hacerlo siendo parte de ello y pensando mucho cómo tiene que acabar, dónde y cómo. Un “archivo” por la “visibilidad” que rompa el archivaje de etiquetas fijas, clasificantes y reductoras. Y que evidencie las partes de manera visible, accesible y abierta.

Por eso motivo la participación en fanzines colectivos ha sido uno de mis mayores intereses en estos últimos años. Ya que era la principal manera de entrar a formar parte del *Una Archiva del DIY*. Y que comenté a veces se podía complicar y mucho por lo complicado de trabajar en equipo o conjuntamente las distintas formas de pensar de determinados temas. Mi relación con el “archivo” es compleja y llena de contradicciones, por una parte lo quiero historizar y darle visibilidad, desde el feminismo le encuentro sentido. Pero por qué un “archivo”, es más bien un “noarchivo”.

No quiero hacerlo como los que he visitado, estudiado e incluso participado anteriormente, al principio con admiración luego con ni muchos menos tanta. No espero que se requiera de mi escanear, etiquetar, organizar alfabéticamente o que marque unas pautas, perpetuando ejemplos ya dados que no servirían para este tipo de material, de los que son contrarios muchas veces, sería forzarlos para encajar en otros intereses para los que no habían sido pensados, y eso no es lo que no quiero hacer y es lo más difícil, ver cómo lo hago para que mantengan su esencia.

Reconozco que el *Una Archiva del DIY* al final soy yo, y depende dónde y cómo me preguntes te diré una cosa u otra, que son parte de un todo, pero no podré darte absolutamente todo lo que quieres. Pues ni lo tengo, ni lo quiero, en cuanto soy sincera con mis posibilidades y responsabilidades, se entiende mejor creo el “archivo” que estoy y quiero hacer. Me esfuerzo por ser accesible, mediar y potenciar acciones que hagan que existan, que pasen este tipo de iniciativas de las que participo y formo parte. Recuerdo que en una charla una amiga me dijo,

entonces si te mueres no hay archivo. Y me enfadé un poco, pero me dio que pensar luego, quizás éste “archivo” tiene un tiempo, “mi tiempo”.

Proyectos alternativos que trabajan en esta línea están *La Fanzineteca* de Barcelona, o fanzines como *Archiving the underground#1* editado por Jenna Brager y Jami Sailor de Berlín trabajan sobre el cómo hacer un archivo de inclasificables. Empiezan a aparecer cada vez más centros de arte y museos con espacio para los fanzines como el *Museo Reina Sofía* en exposiciones y centro de documentación, el CA2M con el proyecto desde la biblioteca de *Un Fanzine al día*, Tabakalera con *Atlas*, la *Fanzineteca* del *Museo Universitario del Chopo*. La que está por salir especialmente interesante para mí y de la que participaré desde la archiva es la que prepara con *Bookcamping* Elisa McCausland una *comiteca-fanzineteca digital* que anunció por las redes recientemente en la que decía: “para la que necesitaremos vuestros cómics, webzines y fanzines con licencia libre” comenta en su muro de *Facebook* en la que espero habrá gran representación de fanzines feministas. Elisa G. McCausland es periodista, activista e investigadora madrileña especializada en analizar la cultura popular desde la perspectiva de género. Prepara su tesis sobre la representación femenina en el cómic de superhéroes en la UCM (Universidad Complutense de Madrid). Escribe sobre cultura en el periódico *Diagonal* y habla de cómic y feminismo en el fanzine sonoro *Sangre Fucsia*. Es una de las promotoras de la AAC (Asociación de Autoras de Cómic).

Mi archivo está lleno de contradicciones, amor/odio entre la academia y lo *underground*, entre lo público la institución y lo independiente. En algunas conferencias o charlas he llamado a esta unión: una relación abierta basada en el amor-odio que he conseguido sacar del armario y hacerla pública. Jugando con el lenguaje y temas que desarrollan los fanzines que archivo como el poliamor, contra el amor romántico, deconstrucciones de lo simbólico sentimental. Quiero entrar en la Academia, me interesan mucho las académicas que están cambiando el sistema y actuando en la calle dando posibilidades a los textos en la acción. Y trabajar con la institución y con lo público para que hayan otras maneras, que entren otras formas, incidir en varios sitios a la vez. Me interesa desde una perspectiva feminista participar en hacer el

”archivo” cada vez más activista-feminista. Un archivo “queer” retorcido no ajustable. A partir de ver la entrevista en *The Laura Flanders Show* emitida el 10 de enero de 2010 en *GRITtv* llamada *Kathleen Hanna: Three-Dimensional Role Model* en la que Kathleen Hanna dice que cede su archivo de documentos *Riot Grrrl* a la *Universidad de Nueva York* como parte de la nueva *Riot Grrrl Collection* (*The Laura Flanders Show*, 2010), pensé mucho por qué esto me incomodaba y me causaba tanto interés a la vez. Y llegué a la conclusión de que desde la práctica feminista si que teníamos que entrar y visibilizar e historiar y que yo quería trabajar esas problemáticas y contradicciones que conlleva desde el material que estábamos creando yo y mis compañeras desde las iniciativas feministas autogestionadas activistas mediante la autoedición y publicación. Que estaba bien que se historiara desde un perspectiva feminista y de visualización, y que también respondía a la demanda por el interés cada vez mayor de estos materiales.

10.1. Inventario de fanzines feministas-cuir en *Una Archiva del DIY*.

Inventario de fanzines feministas-cuir en *Una Archiva del DIY* es una selección de algunos de los ejemplares de fanzines de la archiva por representativos y estar nombrados en esta tesis para que sirvan de ilustración de un posible catálogo, comenzada para el fanzine-catálogo de *Autoeditoras: Hacemos Femzines!*, México-Murcia, 2014-2016.

Por la cantidad de el material que he recopilado desde 2011 y antes desde 2005 con Jeleton me ha llevado hacer una selección por la gran cantidad de fanzines y ediciones que dispongo, y que es imposible de mostrar en una exposición, esto lo digo por experiencia he cargado con todo y en las dos exposiciones grandes he tenido que guardar material en cajas. Así que avanzando en el nombre de la archiva y en relación con actividades compartidas e intereses últimos como antes he descrito, he hecho una selección para *Autoeditoras: Hacemos Femzines!* sólo ya de fanzines hechos por mujeres, feministas, queer, cuir, transfeministas, con la que he realizado un inventario en el que catalogo esta selección y que he incluido una sección a modo de prueba del principio y con algunos de los fanzines nombrados en esta tesis. Esta selección será parte de una publicación fanzine que editaremos entre *Pet-Rat* y *lápiz por baqueta* para la exposición itinerante de *Autoeditoras: Hacemos Femzines!* para llevar con nosotras en las próximas exposiciones que tenemos programadas para 2016. Hemos sido invitadas a Puebla por el *Colectivo ADA*, a Guadalajara con *Laboratorio de Interconectividades* y *Cuerpos Parlantes*, a Morelia, a *El Rancho Electrónico* y *Cráter Invertido* en México y a Tabakalera, San Sebastián y queremos llevar la exposición a *Ladyfest Barcelona, 2016*.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

1- ABORTO FANZINE CUATRO.

Hecho por Kos.
España, 2014.

2- Libreta Hecha a Mano.

Hecha por Aida Blanco Pedrero
Sta. Martha Acatitla, Ciudad de México, 2015.

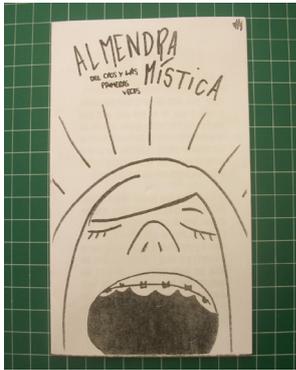

3- Alguien Dijo...

Hecho por Ana Galvañ.
Editado por Ultrarradio.
Colección Fotocop.
Madrid, 2013.

4- Alien Invasion #2.
 Hecho por Lala Albert.
 N.Y., 2012.

5- Almendra Mística #1
 Editado por Zazi.
 2012.

6- Almendra Mística #2.
 Editado por Zazi.
 2013.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

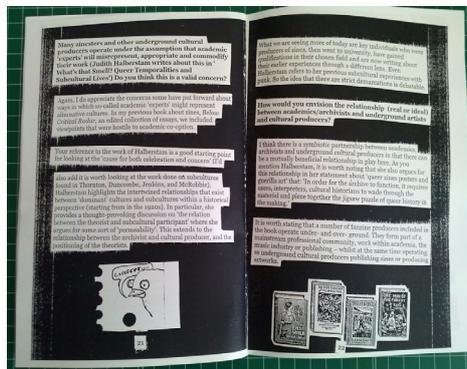
8- AMORA.

Editado por Laia y Norma.
Barcelona.

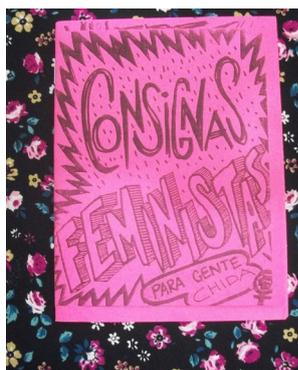
10- Amplio Enigma.

Hecho por Pernan Goñi, Alicia Vive Aquí, Jorge Núñez y Rosa Palma.
Bilbao-Madrid, Nov 2011.

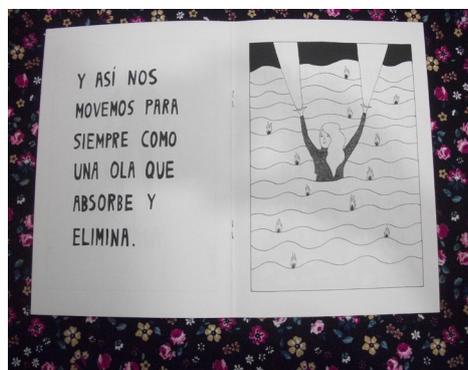
14- Archiving the Underground #1.

Editado por Jenna Brager y Jami Sailor.
Berlin, 2009-2011.

33- *Consignas Feministas.*

Editado por *Colectivo Feminista Socialista Rosa Chillante*
Ciudad de México, 2012.

32- *Como una ola de fuego.*

Editado por Maite Caballero.
San Sebastián, 2012.

58- *FANZINE SATÁNICO.*

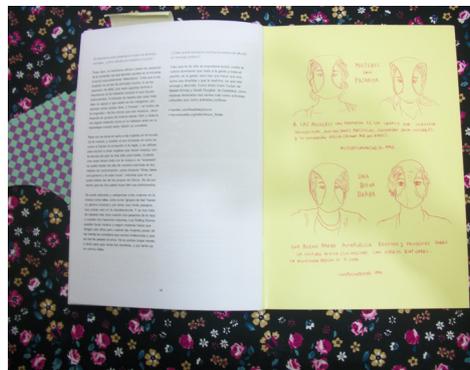
Editado por Doctor Zombie.
Murcia, Diciembre, 2014.

Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzineteca feminista-queer.

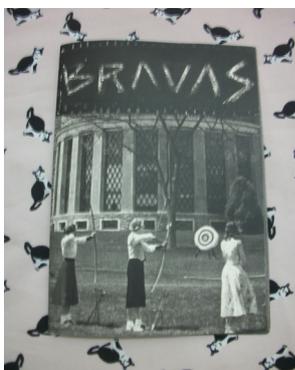
15- *BLOOD*.

Editado por FUNZINES.
Barcelona, 2014.

16- *BRAGAZINE*.

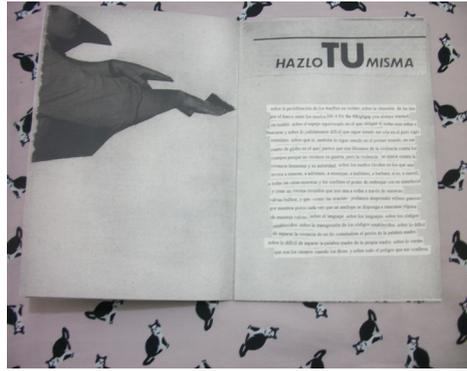
Editado Barbas con Pajarita.
Madrid, 2013.

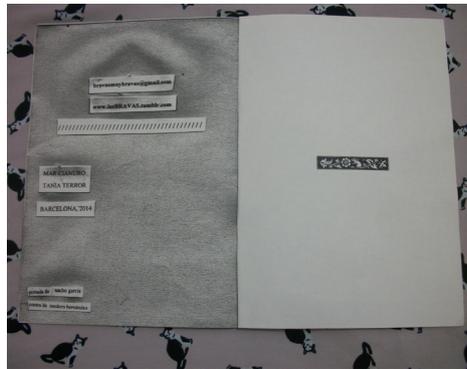
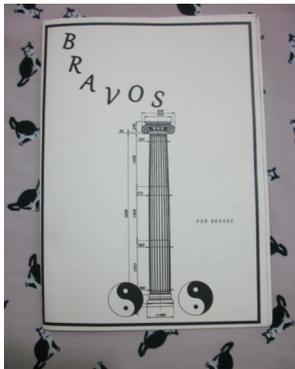
17- *BRAVAS #1*.

Editado por Mar Cianuro y Tania Terror.
Barcelona, 2013.

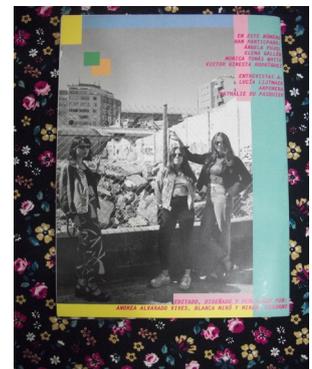
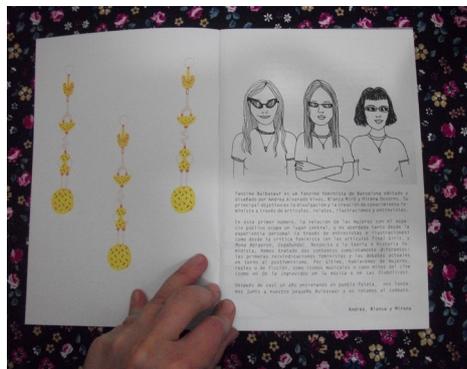
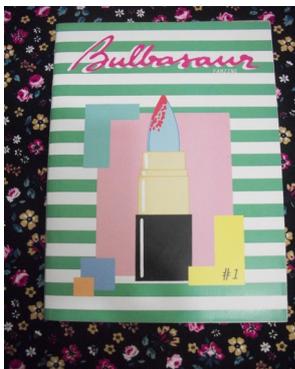
Una Archiva del DIY, propuesta de análisis.
 10. MissArchive: un archivo desde la perspectiva feminista-queer.

18- *BRAVAS #2*.
 Editado por Mar Cianuro y Tania Terror.
 Barcelona, 2014.

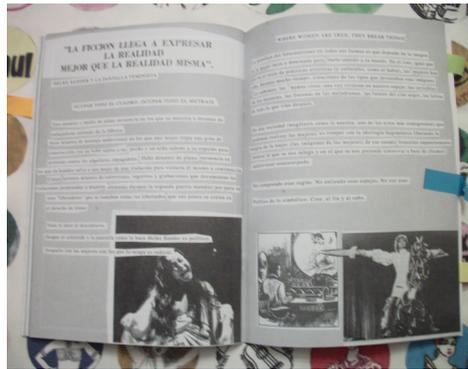

19- *BRAVOS*.
 Editado por Mar Cianuro y Tania Terror.
 Barcelona, 2014.

20- *Bulbasaur #1*.
 Hecho por Andrea, Blanca y Mirena.
 Barcelona, 2013.

*Una Archiva del DIY (Do It Yourself):
autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer.*

22- Bulbasaur #4.

Editado por Andrea Alvarado Vives y Blanca Miró y Mirena Ossorno.
Barcelona, 2014.

11. HELENÍSTICA FÉNIX: UN ESTUDIO HERMENÉUTICO DEL IMAGINARIO EN LOS FANZINES FEMINISTAS.

Dibujos del imaginario que se repite en los fanzines de la *Una Archiva del DIY*, en las páginas siguientes he incluido un texto artístico que a modo de manual inspirado por estas imágenes y personalizado en una de las mascaradas de mi archiva *Helenística Fénix* nos explica el *cómo* y el *por qué* de estas imágenes desde un lenguaje hermenéutico que usa de vocablos, símbolos e imágenes feministas recogidos de estos fanzines. También se puede ver seguidamente *Las 272 esferas del Helenística Fénix, Hieroglyphica de Una Archiva del DIY* al completo, esta pieza está producida en textil de 100x150 cm por *Degénero Ediciones*, Barcelona, 2013; y en las siguientes páginas he seleccionado 15 imágenes como ejemplo de análisis y *cuenta- historias* contenidas en las referencias de la imágenes que se pueden leer como una narración cada una, como *imágenes-símbolo*.

11.1. Las 272 esferas de Helenística Fénix para el Hieroglyphica de Una Archiva DIY (texto).

Helenística Fénix me lo dijo

Gelen Jeleton

A Helenística Fénix se la conoce por tres o como a la de tres. Es la *Tabla de Esmeralda* del *Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzineoteca feminista-queer* y sus ediciones también conocida como *MissArchive* o *Una Archiva del DIY*.

Helenística Fénix es de las que todos sus nombres se pueden nombrar, sólo que para algunos hay que esperar.

Helenística Fénix fue amiga íntima y discípula de Cleopatra la Alquimista, allá por esos años que hace tantos que no sabemos si se refieren a la alejandrina, pero sí sabemos que gustaba vestir como ella. También hizo prácticas con María la Profetisa la inventora del baño maría que buenos lemond crud hacían cuando decían que jugaban a las cocinitas.

Helenística Fénix ya fue pero ahora es y más bien venida que nunca, heroína cambiante, multiformas y animago de carácter volátil participa de muchas labores dentro de *Una Archiva del DIY* como personaje en el proyecto de cómic colectivo anónimo *Como las Clamp* dentro del espacio *Vampyros Lesbos's Residency* que será editado por la edito-distro Penélope no espera siterhood de *lápiz x baqueta* quien ha sacado ya unos parches de ella con su nombre. También se le conoce relación con *La fábrica Austenette por la estampación textil* y los ungüentos *Psycho- Girlfriend*.

Helenística Fénix está de vuelta y ha sido invocada sin intención tercera por Gelen Jeleton a base de rebloguear en el Tumblr de *Una Archiva del DIY*, los mismos motivos una y otra vez iluminada por unas velas pequeñas de altar- deseoso encendidas toda la noche para que le den la beca de México. En este delirio de postear hasta las 6 de la mañana durante semanas aquello

que ella veía muy claro y ahora entrada la noche más, apenas amaneciendo es cuando viene Helenística Fénix cual Promethea en ayuda de otra doctoranda perdida.

Helenística Fénix cambia y renace cada vez para fracasar mejor, se entiende con los símbolos, ve señales en el dibujo y pasos de baile en la música y es feminista!

Helenística Fénix ha vuelto para quedarse, durante sus años de estudio se escapó un poco de las enseñanzas obligatorias y hacía piras con Lilith la que decía que no era tanto arriba cómo abajo, con Eris diosa del desplante universal, teórica del caos y experta en la rabia. A Helena le dijo que no era ni tan guapa ni tan culpable de nada y con Circe se iba de brebajes alucinantes. Con Aradia la hija de Diana del bosque hacía el libro de las sombras, fanzine activista de las sangrantes. Y con la Sirenuca tuvo un grupo. Ahora se sabe que anda con Hermione de Gryffindor y Tlazoltéotl la peor de todas y la del *kémmer* continuo.

A las tres en Helenística Fénix les encantan la bisuta de serpientes, se rodean de gatos y comen las manzanas doradas. Se pintan el pelo de colores y se hacen la raya del ojo. Cruzan los brazos en saludo de protección. Se hicieron con el martillo del rayo y se lo pasan a toda que lo necesite.

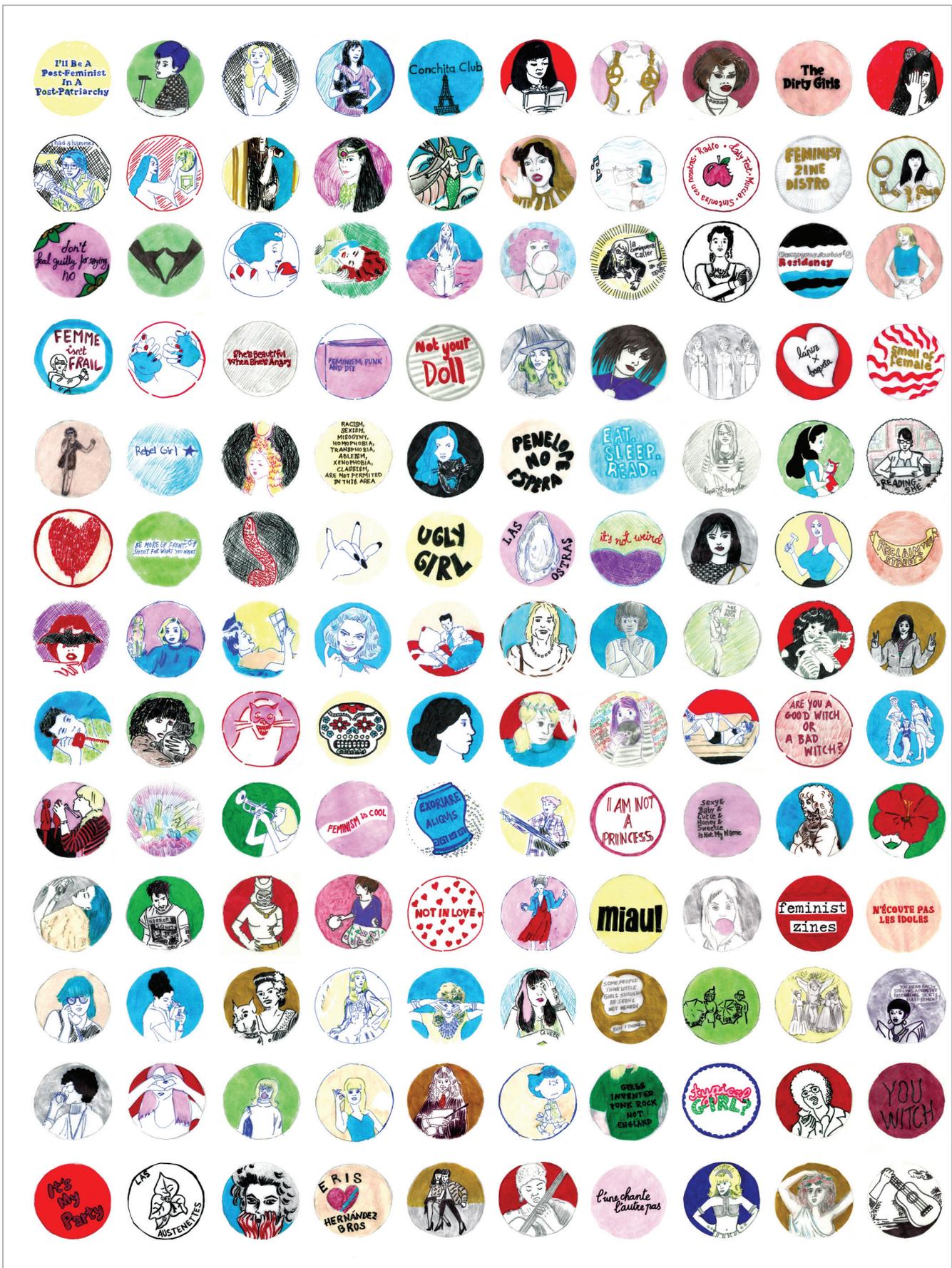
Siempre les ha gustado pintar en las piedras, desde los jeroglíficos en las pirámides de muchos sitios, hasta en la piedra de Rosetta, que eso sí que no se lo perdona Helenística a Cleopatra que pasara sus apuntes al mundo sin avisar. *Helenística Fénix* es la *Psicopompo* que llevó a Gelen Jeleton junto a Perséfone en tiempo de granadas. Es quién le susurra las coincidencias, le señala las repeticiones, localiza los códigos en los archivos propios y ajenos.

Así Gelen Jeleton los ha copiado, los ha calcado como herramienta de amor y mal copia, los ha variado y girado, los ha aprendido y estudiado, los ha homenajeados y se ha reconocido en cada una y todas de las *272 esferas del Helenística Fénix, Hieroglyphica de Una Archiva del DIY*. Una tela-pergamino o el tapiz acabado de Penélope porque la dejaron en paz. Estas imágenes se repiten una y otra vez y esto es importante: Miao.

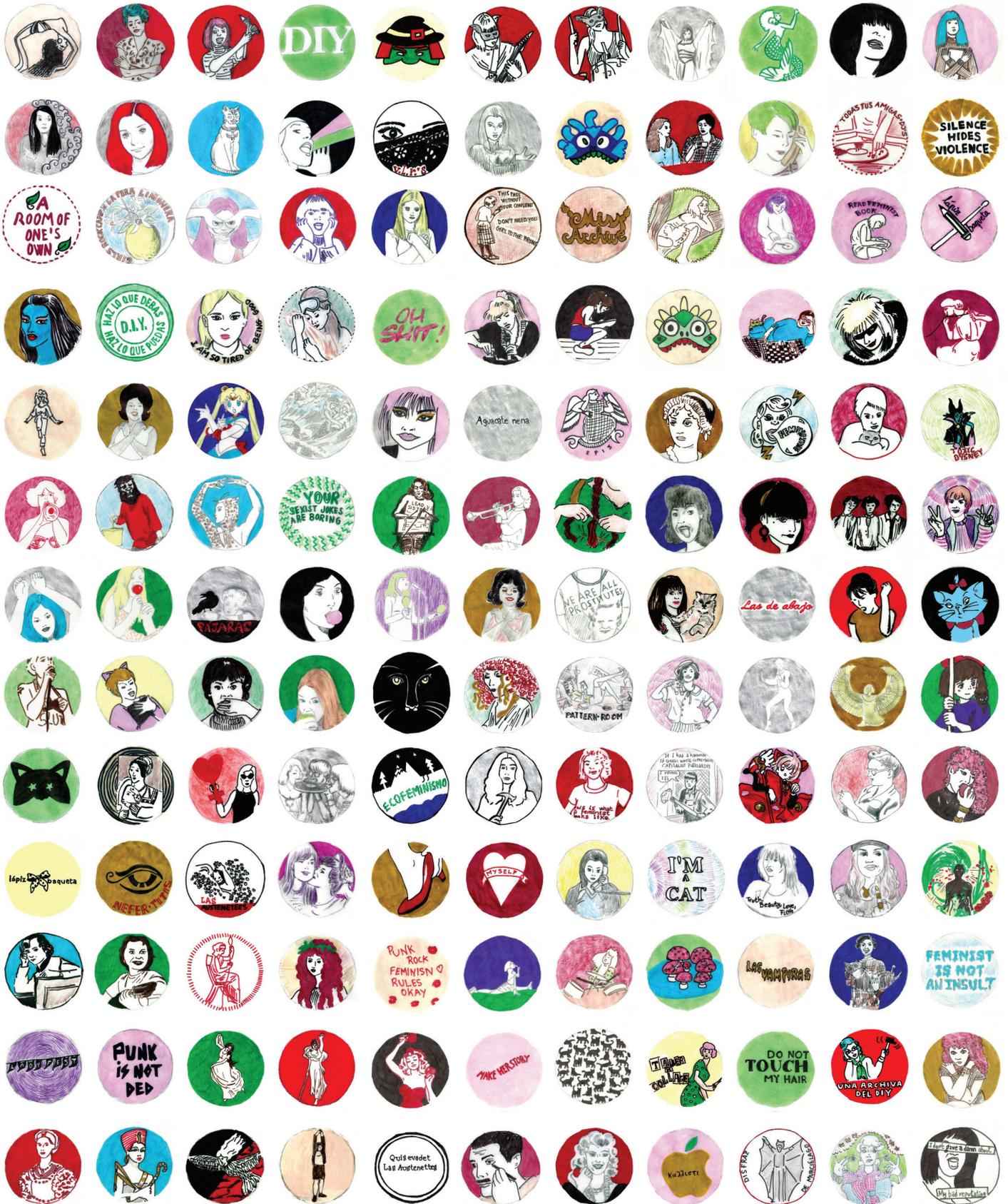
Todas las esferas pueden ser en una y la una ser todas. De esta manera puedes tener el jeroglífico entero uno por uno y medio, o una-toda esfera-chapa-anillo-parche. Su uso lo ya escrito: Una chapa, un anillo, un parche o todos a la vez. También una túnica, una capa, disfraz o vestido a lo *Helenística Fénix* para festejar. O una mantel especial mercadillos para los encuentros fanzineros de música y dibujo.

Escrito por la mano izquierda y la lengua de fuego de *Helenística Fénix* en Gelen Jeleton
de madrugada una vez más.

11.2. Hieroglyphica de *Una Archiva DIY*.

Una Archiva del DIY, propuesta de análisis.
11. Helenística Fénix: un estudio hermenéutico del imaginario en los fanzines feministas.

11.2.1. Despliegue Hieroglyphica.

Seré Post-feminista en un post-patriarcado. Frase encontrada por las redes que hace referencia a que no hemos conseguido la igualdad de derechos ni de condiciones para hablar de un posfeminismo, y hace alusión a uno de los carteles de *Guerrilla Girls* de los que hablamos en esta tesis.

Dibujo a partir de un videoclip de una actuación de Rita Pavone (aquí con el pelo azul, en su versión punk) en la que cantaba y bailaba con coreografía la canción *Dameti Un Martello*, 1964, una versión de *Si yo tuviera un martillo*.

Dibujo de una imagen de Buffy Cazavampiros, serie popular de Joss Whedon, de los 90. Ella es la elegida para acabar con el mal, la serie se ha convertido en un icono y referente dentro de los fanzines feministas y su protagonista Buffy en un “role model” de ficción.

Imagene que dibujo varias veces en las esferas de Helenística Fénix es la de chicas con gato, o chicas gato. Incluso se ha llegado a proclamar el día de las chicas gato, como tema para fanzines. Aquí es Patty Smith, y el fanzine *Marramaiau* de *lápiz por baqueta* recoge estos dibujos.

Es uno de los dibujos que hice para el club de música *Conchita Club* de música *Spanish-Pop* que realizamos Jeleton en París durante 2008-2009. *Conchita* es el nombre o mote genérico que se les daba a las sirvientas de migración española que tuvo lugar sobre todo a finales de los años 50.

Ana Karina en la película *Alphaville* leyendo un libro, es parte de la serie de dibujos de chicas leyendo que comenté en la tesis son parte del proyecto *Reading-She*, de *sci-fi* feminista.

Vestuario con serpientes como sujetador para la película de *Cleopatra*, 1917. La imagen de la serpiente asociada a la mujer, a la bruja a la mala, a Eva, a Cleopatra según una leyenda murió por una mordedura de áspid en el pecho según muchas representaciones de cariz romántico de pinturas que hablan de este momento, son referentes que se dibujan en el imaginario de la archiva.

Una de las protagonista Nancy Downs caracterizada por Fairuza Balk de la película *Jóvenes y brujas* en inglés *The Craft*, 1996.

Imagen con el título del documental *The Dirty Girls*, 2000 de Lucid, M. y que nombramos en esta tesis, narra la historia de dos adolescentes *Riot Grrrl* en los 90 en un instituto de Estados Unidos.

Un dibujo de una imagen-retrato de la artista dibujante Ana García-Pineda, la cual colaboró en la exposición *Rumpite Libros* con fanzines efímeros con Jeleton que nombramos en esta tesis. Aquí aparece como *chica-gato*.

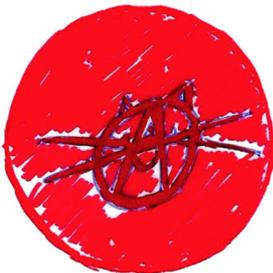
11. Helenística Fénix: un estudio hermenéutico del imaginario en los fanzines feministas.

Imagen de la película de Eduardo Manos Tijeras en inglés *Edward Scissorhands*, 1991 de Tim Burton, en la que aparece el personaje de Kim Boggs(aquí con el pelo azul) protagonizado por Winona Ryder, la que aparece aquí sujetando un libro y con los brazos cruzados uno de los símbolos recurrente en las esferas de *Helenística Fénix*.

Performace realizada en Nueva York en 2015, en la que aparecía personas con el pelo afro sujetando unos carteles que contenían este lema. Y de la que hablamos en el capítulos *Las Panteras Negras* de esta tesis.

Logo del grupo de música *Free Kitten*, 1992-1997 de Kim Gordon junto con Julie Cafritz y Yoshimi P-We. Tiene una versión de la canción *Oh! Bondage!* que se repite como frase y versioneadas por grupos de práctica feminista.

Un dibujo de Joan Jett una de las componetes del grupo *The Runaways* y que luego siguió tocando en solitario una de sus canciones dice: *I don't give a damn 'bout my reputation*. Frase que ha sido muy utilizada en fanzines feministas.

Título de la canción de 1963 de Leslie Gore (1946-2015), cantante que apoya los movimientos LGBT en Estados Unidos que junto con su canción *You Don't Own Me*, 1964, son lemas y frases recurrentes en los fanzines *feministas-cuir*.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Durante los años de investigación he ido reafirmando la idea de la necesidad de visibilizar y hablar de los fanzines feministas, por su escasa visibilización dentro del *underground* y fuera de él en ámbitos académicos, dispositivos museográficos y de archivo sobre todo en el ámbito de lo que podríamos llamar cultura hispana.

Es cierto que muchos de estos fanzines han escapado de estar en determinados espacios, pero aunque últimamente empiezan a verse archivos de la escena punk en los museos quizás ya por un problema generacional hay algunos de estos coleccionistas que pasan sus archivos por falta de medios o espacio a las instituciones y piensan es un buen momento para enseñar como una época ya pasada, de historiar, siguen siendo muchas veces de una determinada escena donde estos archivos de fanzines feministas no son visibilizados, he pensado si por políticos, pero están los fanzines punk que no carecían de estas características ni el arte a dejado de ser político en muchos de sus ámbitos para no estar en el museo. Desde la práctica feminista de las *Riot Grrrl* con un fuerte componente teórico y de práctica artística, que no rechaza los vínculos si no que tiende puentes.

Así las charlas de Kathleen Hanna en la Academia, su donación al archivo de la universidad de NY, el libro editado en Femenist Press de la universidad de NY y autoras antes citadas como Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Silvia Rivera Cusicanqui y el movimiento queer que parte de la academia y es llevado a los fanzines. Así los fanzines Académicos producidos en la Barnard Library *Judith* o el de *Buffy* y en México los de *Las Penélopes* y *Antígonas* de los seminarios de Marisa Belasteguigotia con la que participo en el proyecto de *Mujeres en Espiral* y los realizados en los seminarios con Rían Lozano y Nina con su grupo *Invasorix* con *Mi primer cuaderno feminista cuir*, 2015 con textos de María Ruido, etc (sus amigas imaginarias) y el de *LEELATU* en el penal de *Santa Martha Acatitla* en este último en el que estoy involucrada. La entrada de los fanzines de *LSD* y la *Radical Gai* en e centro de documentación y las estancias de investigación en el en el Reina Sofía. La exposición del fanzine *Erreakzioa-Reacción* en

el MUSAC en vitrinas y en el Reina Sofía. El acceso a Académicas y artistas en el contexto español tenemos entre las que tenemos a María Ruido, Virginia Villaplana, Azucena Vieites, Itziar Okaritz (en Calostra), María Ptqk, Pilar Pedraza, Yaiza Hernández, Bulegoa, María José Belbel, Arakis, Maite Garbayo, Rían Lozano, Marisa Belasteuguigotia, Sayak Valencia, Lorena Wolffer y Pinto mi Raya en México.

El auge de la autoedición asociado a momentos de crisis, como el actual puede ser debido a varios factores por la necesidad de hablar al margen de lo establecido y por otro lado como medio de enseñar tu trabajo de una forma económica, no dependiente y creativa. Está tan establecida ya que en muchas escuelas se está pidiendo clases de autoedición, incluso en universidades como la Ibero en México, y varios talleres y charlas como las que yo he dado en la UCLM y en UNAM. Y se empieza a hablar de teoría encarnada por ejemplo en los movimientos Transhackfeministas pues la entrada de estos conocimientos en la Academia está en activo es reciente y queda mucho por hacer. La entrada por ahora está muy relacionada con la autoedición y desde el campo artístico del dibujo y la autoedición de los trabajos, así vemos la organización de la asociación de cómic de mujeres que aunque no se llaman feministas ni lo pretenden se han visto en la necesidad de hacerlo pese a las críticas y es que la discriminación positiva no es justificante o lo personal llevado a mi no me ha pasado excusa para negar la evidencia de la discriminación por sexo, género y raza.

La necesidad y cada vez más capacitación de mi generación de hablar de nuestro estado es llevado a diferentes medios y mediante colectivos y autogestión incluyendo diversos medios, así el fanzine que ha estado ligado desde sus inicios a la radio libre, es recuperada desde hace años y han surgido numerosos programas de radio y páginas web a modo de e-zines feministas. Pero la visibilización y asociación sigue siendo muchas veces asociada al ámbito anglosajón así podemos ver un artículo recién en la revista I-D (puede que por esta popularización del feminismo) que se llama 10 *fanzines* feministas que tienes que conocer y son todos en inglés. Esto me ha llevado y reafirma ni necesidad de la traducción y visibilizar el trabajo que se está realizando por compañeras en el ámbito del *fanzine*, *blog*, revistas, diseño creando una

fuerte red y de archivos *book camping* etc, estos últimos desde hace años muy activos pero igualmente velados por la cultura anglosajona. He de resaltar el trabajo de *Mala Hembra* en la que hablan directamente de la escasa producción y cómo lo han realizado en Barcelona, y el último *Girl Camp Rock* organizado por *Sisterhood* en Matadero Madrid, así como los sellos de discos *Hits Whit Tics* (para la visibilización de la mujer en la música), ellas hacen ruido un traducción de un evento americano y que visibiliza la práctica de la música electrónica hecha por mujeres y los numerosos *Ladyfest* el último en Pontevedra. Las acciones de calle reviviendo acciones y predecesoras de los años 70, como las WITCH que han marcado muchos de los fanzines actuales, con la recuperación de la bruja y textos como *Calibán y la bruja*, y descolianiales que ya han llegado a os fanzines, a la calle con manifestaciones, relacionadas con el bordado y recuperación de actividades de feministas radicales de los 70, bordados por la paz, feminicidios, y contra la ley del aborto movimiento que unió a muchas iniciativas como *Wobmastic* de ilustradoras y artistas.

Aún no se ha editado el libro que hable de fanzines feministas en castellano, que sí tenemos varias referencias en inglés, donde incluyen una sección importante de los fanzines riot grrrl y es un labor que pretendo abarcar al término de esta tesis, por necesidad y reclamo, desde el *Ladyfest* se estaba buscando un libro que hablara de autogestión en los *Ladyfest* y eventos feministas y toda la teoría o libro era de ámbito anglosajón, hablando con Andrea Galaxina que tenía la idea de hacer un libro del fanzine de ámbito español y prestarme en ayudarla, gracias a mis contactos y ser una generación mayor en enlace directo con algunas de sus representantes me invitó al proyecto para ser co-editora. Otra de las necesidades y reclamo sería un documental, que siguiendo el ejemplo anglosajón va muchas veces unido al libro, ya hay documentales que hablan de los feminismo en España como el que se realizó para el evento en Granada, el pequeño documental de *Ladyfest Granada*, y el que se va a realizar desde *Ladyfest Galicia* con entrevistas que se pueden enviar por internet, la idea sería realizar uno uniendo estas informaciones, tener nuestro propio documental al modo *Don't Need You* porque como adelanta Andrea Galaxina lo hemos conseguido y tenemos nuestro propio *Riot Grrrl*.

Como pertinencia y necesidad de estos materiales, está la invitación por parte de Tabakalera para que presente mi archiva en diciembre requerida por las fanzineras de San Sebastian de una sesión de fanzines feministas, y la próxima invitación a partir de marzo de una exposición de *Autoeditoras: Hacemos Femzines* proyecto que parte de *Una Archiva de DIY* junto con e Iurhi Peña de *ediciones Pet Rat* de Ciudad de México y que tiene como eje la visibilización de fanzines *feministas-cuir* del Estado Español y Latinoamérica.

Pretendo actuar desde la academia, desde la pedagogía, con la vocación de la enseñanza con un trabajo que hacer y en el que creo profundamente, y desde le arte con mi trayectoria en activo de artista que la provee de sentido. Un sentido abierto y cambiante en proceso creativo esto tiene que ver con el hecho fundamental de que el sentido permanece siempre abierto. Si bien, por una parte, el sentido es objeto de disputa, por otra, el sentido también implica un proceso creativo. El interés de la institución por estos materiales autogestivos y autoeditados puede responder a muchas causas unas generacionales, otras económicas y ese es uno de mis objetivos saber el por qué y el cómo van a ser archivados e historiados esos materiales. Como puntos que a partir del trabajo en esta tesis e investigación quiero tratar en incidir a partir de los objetivos planteados y contrastando con las conclusiones serian:

- Continuar y centrarme en la exposición itinerante: *Autoeditoras: Hacemos Femzines*. Que se compone de una selección fanzines feministas-cuir de *Una Archiva del DIY* más fanzines que vamos recibiendo en convocatoria abierta y que vamos mostrando mediante exposición y activando mediante talleres como proyecto durante todo el año.

- Trabajar en la visibilización del trabajo de fanzines feministas-cuir, en el Estado Español y México, incentivar redes y usar las establecidas.

a. Participar de las redes ya creadas como *Ladyfest* y *Girls Camp Rock*.

b. Colaborar con otras fanzinotecas, archhivos, bibliotecas, mediante intercambios y apoyos.

- La creación de un grupo de investigación de activación de estos fanzines de la archiva en el museo, la academia, la biblioteca como activismo y herramienta de deconstrucción desde la práctica de archivos-cuir (torcidos, de los sures, de frontera...)

- a. Mediante charlas, conferencias y presentaciones.
- b. Talleres y grupos de trabajo.

Reconstruyendo los archivos, los dos ejemplos anteriores replantean el museo desde un planteamiento político iconoclasta o bien de lanzados de imágenes desde un posicionamiento contestatario contra lo hegemónico del museo en referencia a los que mandan pero con un fuerte componente de pasión y devoción por esas piezas y dispositivos museográficos y archivísticos. Pero hasta qué punto se sigue mitificando el museo, los alquimistas, las mismas citas en simbolismo y erudición sin plantearlas desde la clase, la raza, el sexismo, sin visibilizar su componente colonizador.

Desde Estados Unidos y en el ámbito anglosajón en Inglaterra también el sistema del trabajo del archivo desde los feminismos está en activo y prolifera unido a los fanzines, lo vemos en la Academia con la *Zine Barnard Library*, el proclamo el día *Riot Grrrl* en Boston y la exposición *Alien She* sobre la influencia del *Riot Grrrl* en el arte actual.

Y sus referentes en traducción en el Estado Español y México están los *Ladyfest* ya programados dos en España para en el 2015 y 2016, la fuerte actividad del *Ladyfests* en Ciudad Juárez en México. Tenemos los fanzines, los festivales, los grupos y el hasta el *Taller Riot Grrl Band Camp*, las *Jornadas Feministas*, exposiciones como *Chavalas Zine* y *Autoeditoras: Hacemos Femzines*, y *el archivo* desde el que trabajar desde la teoría y academia con la práctica artística y el activismo y esa responsabilidad la voy a asumir, pero no estoy sola, esta tesis y *mi archiva* como decía en la introducción y principio de esta tesis es de todas. Se augura que el mundo de la autoedición está en alza, que va a más, pero ¿hacia dónde?, desde los feminismos hay un posicionamiento desde que que pretendo actuar.

Artículos como *Machismo gafapasta*, en la prensa, programas de radio como *Sangre Fucsia*, acciones de calle, carteles para manifestaciones como la plataforma *Wobmastic*. Mirar desde los feminismos implica transversalizar con ellos la estructura de una investigación, co diversidad de posicionamientos y perspectivas en continuo cambio. Buscar los pactos entre todos los feminismos dando cabida a todos, replantamientos y posicionamientos, puntos de mira y proyección, pensamientos situados, teoría del contrapunto como eje de actuación y epistemológico. Que la teorización vaya dentro de nosotras como método y vivencia, para nombrarla son prácticas en auge y con las que me alinee en la enseñanza y que estoy llevando a cabo con Jeleton en el proyecto *Creadors en Residència*, 2015-2016 en Barcelona. Mi intención es crear vínculos y un grupo de trabajo de investigación para analizar y estudiar estos temas en red con Latinoamérica, y así estoy fomentando y activando ya desde la invitación en Costa Rica por *TEOR/ética* en la exposición *Lee mis labios*, 2015 proyecto curatorial de Miguel López y el proyecto con Helena Nah documentalista y artista afincada en Córdoba, Argentina con la exposición de fanzines hechos por mujeres, feministas y transfeministas para 2016.

Una parte considerable a tener en cuenta es poner en conocimiento este acervo en el contexto anglosajón, conocer la *Zine Barnard Library* y visitar *The Fales Library & Special Collections* que alberga la *Riot Grrrl Collection* de la NY University, para crear vínculos y redes y dar a conocer el trabajo que todas juntas estamos haciendo. Promover un grupo de investigación desde la Universidad con la actividad que la *Zine Barnard Library* promueve con publicaciones, ferias y el estudio desde el archivo que realiza *The Fales Library & Special Collections*, y teorizar desde el activismo feminista académico desde el archivo como el *Archive Materials: Feminism, Performance and Art History in the UK*, en Reino Unido organizado por Catherine Spencer y Victoria Horne. Apoyando y visibilizando nuestra propia escena *feminista-cuir*.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA:

LIBROS Y PUBLICACIONES:

- Alciato, A. (1993). *Emblemata*. Madrid: Akal.
- Angry Women In Rock (1996). *Angry Women in Rock*. Nueva York: Juno Books.
- Arakistain, X. (2015). *Guerrilla Girls 1985–2015* [Guía de sala]. Madrid: Matadero.
- Arendt, H. (2005). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Asamblea de Mujeres de Granada “Mariana Pineda” y Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español. (Ed.). (2010). *Granada treinta años después, aquí y ahora. Jornadas Feministas Estatales*. Madrid: Coordinadora Estatal de Organizaciones Feminista.
- Atwood, M. (2005). *Penélope y las doce criadas*. Barcelona: Salamandra.
- Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands/La Frontera. The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Beauvoir, S. (2005): *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.
- Beckett, S. (2011). *Rumbo a peor*. Barcelona: Lumen.
- Belbel, M. J. (Ed.). (2013). *Conocimiento feminista y políticas de traducción*. Diputación Foral de Gipuzkoa: Arteleku.
- Belbel, M. J. (Ed.). (2014): *Conocimiento feminista y políticas de traducción II*. Diputación Foral de Gipuzkoa: Arteleku.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*. Ciudad de México: Itaca.
- Bercedo, I., Correal, M., Dalmau, M., Delgado Ruiz, F., Enguita Mayo, N., Roemero, P.G., ... Vila-Matas, E. (2009): *Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies.
- Bourdieu, P. (1998). *La distinción*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (1985). *¿Qué significa hablar?*. Madrid: Akal.
- Bourdieu, P. (1999). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble. Feminism and the subversion of identity*. Nueva York: Routledge.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del cuerpo*. Barcelona: Paidós.
- Cagide, M. C. y Fillat Oiz, de la Cueva, J.N., González Barahona, J.M., Rodríguez, E., Moglen, E., ..., Rodríguez, N. (2006). *Copyleft. Manual de uso*. Madrid: Traficantes de Sueños.

- Carter, A. (1991). *Venus negra*. Barcelona: Minotauro.
- Castillejo, D., Fernández Porta, E., G. Torres, D., Guso, G., López Munuera, I., Rocha, S. (2015). *Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo*. Móstoles: CA2M.
- Castillo, A. y Moraga, C. (Ed.). (1988). *Esta puente, mi espalda: Voces de mujeres tercermundistas. En Los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press.
- Castro, J. (2012). *Ilustrando el underground*. Mugaridos: Libros Kirlian.
- Cixous, H. (2006). *La llegada a la escritura*. Buenos Aires - Madrid: Amorrortu.
- Coco Riot (2010). *Llueven Queers*. Montréal: Pink Caribou.
- Colonna, F. (1999). *Sueño de Polífilo*. Barcelona: El Acantilado.
- Costa, J.M., Gordon, K., López Munuera, I. (2012-2013). *Pop Politics: activismos a 33 revoluciones*. Móstoles: CA2M.
- Darms, L. (Ed.). (2013). *The Riot Grrrl Collection*. Nueva York: The Feminist Press at CUNY.
- Durán, G. (2013). *Baronesa dandy, reina dadá: la vida-obra de Elsa von Freytag-Loringhoven*. Madrid: Diaz yPons.
- Davis, A. (2004). *Mujeres, raza y clase*. Akal: Madrid.
- D'Alessandro, Galactus, J. y Morales, G. (2004). *Mondo Brutto: cultura bizarra para brutos mecanicos*. Madrid: La tempestad.
- De la Cruz, J. I. (1998). *Respuesta a sor Filotea de la Cruz*. Ciudad de México: Fontamara.
- De Rola, K. S. (2004). *El juego Aéreo*. Siruela: Madrid.
- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Despentes, V. (2007). *Teoría King Kong*. Barcelona: Melusina.
- Duncombe, S. (2008). *Notes from the Underground: zines and the politics of alternative culture*. Bloomington: Microcosm.
- Durant, S. (Ed.). (2012). *Pantera Negra: el arte revolucionario de Emory Douglas*. Ciudad de México: Alias.
- Federici, S. (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Federichi, S. (2013). *La revolución feminista inacabada. Mujeres, reproducción social y lucha por lo común*. Ciudad de México: Escuela Calpulli.
- Felguera, La (Ed.). (2009). *Motherfuckers! de los veranos del amor al amor armado*. La Laguna. Tenerife: La Felguera.
- Felguera, La (Ed.). (2013). *W.I.T.C.H. (Conspiración Terrorista Internacional de las*

- Mujeres del Infierno*). Comunicados y hechizos. Madrid: La Felguera.
- Fernández Porta, E. (2010). *Afterpop. La literatura de la implosión mediática*. Barcelona: Anagrama.
  - Foucault, M. (2000). *Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976)*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
  - Foucault, M. (1970). *Arqueología del saber*. Argentina: Siglo XXI.
  - García Aristegui, D. (2014). *Por qué Marx no habló de copyright*. Madrid: Enclave de Libros.
  - Guerrilla Girls (2015). *Guerrilla Girls 1985–2015* [guía de sala]. Madrid: Matadero.
  - Gevinson, T. (2014). *Rookie Yearbook One*. Penguin: Young Readers Group.
  - Godes, P. (2013). *Alaska y Los Pegamoides: el año en que España se volvió loca*. Madrid: Lengua de Trapo.
  - Gombrich, E. H. (1980). *El sentido del orden: Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*. Barcelona: Gustavo Gili.
  - Gopegui, B. (2013). *Deseo de ser punk*. Barcelona: Anagrama.
  - Gordon, K. (2015). *La chica del grupo*. Barcelona: Contra.
  - Grace, M. (2013). *Mecano 82. La construcción del mayor fenómeno del pop español*. Madrid: Lengua de Trapo.
  - Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal.
  - Hall, S. y Jefferson, T. (2014). *Rituales de resistencia Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños.
  - Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
  - hooks, bell (1992). *Black Looks: Race and Representation*. Boston: South End Press.
  - hooks, bell (1994). *Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom*. Londres: Routledge.
  - hooks, b., Brah, A., Sandoval, C., Anzaldúa, G, Levins Morales, A., Bhavnani K-K., ..., Mohanty, C.T. (2004). *Otras inapropiables*. Madrid: Traficantes de Sueños.
  - Horapolo (1991). *Hieroglyphica*. Torrejón de Ardoz: Akal.
  - Hornby, N. (2007). *Alta Fidelidad*. Barcelona: Anagrama.
  - Iles, A., Mattin (2008). *Ruido y capitalismo*. Gipuzkoako Foru Aldundia- Diputación Foral de Gipuzkoa - Arteleku.
  - Jeletón (2003). *Las lilas de Jeletón*. Bilbao: Belleza Infinita.
  - Jeletón (2009). *Rock My Religion Annoté*. París: Le Centquatre.

- Jeleton (2010). *1760-2008, All That Is Solid Melts Into Air, oharduna*. Basuri: Torre Ariz.
- Jeleton (2010). *Notes on London and Athens (from Alexandria)*. Murcia: Manifesta8.
- Jeleton (2010). *Répétitions, anotado*. Móstoloes: CA2M.
- Karren Ablaze! (Ed.). (2013). *The City Is Ablaze! - the story of a post-punk popzine 1984-1994*. Londres: Ablazed!.
- Leonore, V. (2014). *Indies, hipsters y gafapastas. Crónica de una dominación cultural*. Madrid: Capitán Swing.
- Lispector, Cl. (2006). *Agua viva*. Madrid: Siruela.
- López Ziluaga, L. y Rodríguez García, I. (2012). *Kafe aleak : 121 disko irakurketa*. Bilbao: Kafea eta galletak.
- Lorde, A. (2003). *La Hermana, La Extranjera*. Madrid: Horas.
- Lozano, R. (2010). *Prácticas culturales a-normales. Un ensayo alter-mundializador*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Luther Blisset (2000). *Q*. Barcelona: Mondadori.
- LLamas, R. (1997). *Miss Media: una lectura perversa de la comunicación de masas*. Barcelona: Ediciones de la Tempestad.
- Lispector, Cl. (2011). *Felicidad Clandestina*. Buenos Aires: El Cuenco de Plata.
- Marcus, S. (2010). *Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution*. Nueva York: HarperPerennial.
- Mayer, M. (2004). *Rosa Chillante. Mujeres y performance en México*. Ciudad de México: CONACULTA-FONCA, avj ediciones y Pinto mi Raya.
- Mirzoeff, N. (2011). *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality*. Chicago: Duke University Press.
- Monem, N. (Ed.). (2007): *Riot grrrl, revolution girl style now!*. London: Black Dog Publishing.
- Moraga, C. y Castillo, A. (Ed.). (1988). *Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas de los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press.
- Moreno Herranz, M. (Ed.). (2014). *STAMP, Fanzines completos 1989-1992*. Madrid: Libros Walden.
- Morris, W. (2004). *Noticias de ninguna parte*. Barcelona: Minotauro.
- Maier, M. (1989). *La fuga de Atalanta*. Madrid: Tuerco,
- Marcus, G. (1993). *Rastros de carmín*. Barcelona: Anagrama.
- Marí Pegrum, A. (2015). *Beat Attitude (Antología de mujeres poetas de la generación beat)*. Barcelona: Bartleby.
- Panofsky, E. (1972). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.

- Pérez Orozco, A. (2014). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Preciado, B. (2002). *Manifiesto contrasexual*. Madrid: Opera Prima.
- Ripa, C. (1987). *Iconología (Vol. I y II)*. Madrid: Akal.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rowan, J. (2010). *Emprendizajes en cultura. Discursos, instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Solanas, V. (2012). *Manifiesto SCUM*. Argentina y Chile: Ojo de bruja.
- Spivak, G. C. (2009). *¿Pueden hablar los subalternos?* Barcelona: MACBA.
- Triggs, T. (2010). *Fanzines*. Londres: Thames y Hudson.
- Warner, M. (2008). *Públicos y contrapúblicos*. Barcelona: MACBA y Universitat Autònoma de Barcelona.
- Woofl, V. (2008). *Una habitación propia*. Barcelona: Seix Barral
- Witting, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: Egales S.L.

ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS:

- Cabanilles Sanchis, A y Lozano de la Pola, A. (2013, julio-diciembre). Límites, fracasos y lenguajes Reflexiones sobre huevos y gallinas. *Espéculo*, (51). UCM, p. 20-34.
- Belbel,M.J. (2009). Construir a través de las generaciones: una traducción de ida y vuelta. fugassubversivas.
- Butler, J. (2009, septiembre-diciembre). Performatividad, Precariedad y Políticas Sexuales. Antropólogos Iberoamericanos en Red. AIBR. 4 (3). *Revista de Antropología Iberoamericana*, p. 321-336.
- Foucault, M. (1982, 7 de agosto). Sexo, poder, y la política de la identidad. Entrevista por B. Gallagher y A. Wilson. *The Advocate* 400. Toronto, p.27
- Galaxina, A. (2014). ¡LO HEMOS HECHO! (Una reflexión sobre nuestra escena Riot Grrrl). *Feminizine#4*, p. 8-9.
- Gelen Jeletón (2012). Ladyfest Spain, 2005. *Feminizine#2*, p.29-30.
- Gelen Jeletón (2014a). La Bibliografía como autorretrato. *Lápiz por baqueta. Fanzines-Estudio*. Ciudad de México.
- Núñez Jimenez, M. (1995). Feminidad y mascarada. *Arte individuo y sociedad*, 7. Madrid: UCM, p.53-59.

- Ordway, N. (1996). History of Zines. Zines!. San Francisco (1), p. 155-159.
- Pikara (Ed.). (2013). Píkara, online magazine. Edición impresa. Año I. Bilbao: Píkara.
- Rogoff, I. (2011, junio). El Giro. *Arte y políticas de identidad*, 4. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, p. 253-266.
- Valencia, S. (2015). Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local. Carrasco. R. y Fernando L. (Ed). *Del queer al cuir. Políticas de lo irreal*. UAQ/ Fontamara, Santiago de Querétaro, México.

COMICS:

- Clowes, D. (1995). *Como un guante de seda forjado en hierro*. Barcelona: Norma.
- Clowes, D. (2002). *Eightball*. Barcelona: La Cúpula.
- Clowes, D. (2011). *Ghost World*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernández, B. (2002). *Birdland*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernández, B. (2009). *Palomar*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernandez, B. (2009). *Río Veneno*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernández, B. (2011). *Luba*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernández, J. (2006). *Locas*. Barcelona: La Cúpula.
- Hernández, J. (2012). *El retorno de las Ti-girls, Dios y ciencia*. Barcelona: La Cúpula.
- McCloud, S. (1993). *Entender el cómic*. Bilbao: Astiberri.
- McCloud, S. (2000). *La revolución de los cómics*. Barcelona: Norma Editorial.
- McCloud, S. (2006). *Hacer cómics*. Bilbao: Astiberri.
- Moore, A. y Williams, J. H. (2007-2008). *Promethea*. Barcelona: Norma.
- Moore, A. y Gebbie, M. (2008). *Lost Girls*. Barcelona: Norma.

FANZINES CITADOS EN LA TESIS (SELECCIÓN):

- Amat, K. y U. (Ed.). (2006). *La Escuela Moderna #2*. Barcelona.
- Amat, K. y U. (Ed.). (2007). *La Escuela Moderna #3*. Barcelona.
- Amat, K. y U. (Ed.). (2008). *La Escuela Moderna #4*. Barcelona.
- Amat, K. y U. (Ed.). (2009). *La Escuela Moderna #5*. Barcelona.
- Agiporn (Ed.). (2015). *Agiporn #1*. Ciudad de México: Cráter Invertido.
- Galván I. y Perdomo J.(Ed.). (2013). *Fanzine la Raya presenta: #Icons*. Islas Canarias.

- Díaz Cabezas, A. (Ed.) (2012). *Feminizine #1*. Muriendas: Bombas para Desayunar.
- Díaz Cabezas, A. (Ed.). (2012). *Feminizine #2*. Muriendas: Bombas para Desayunar.
- Díaz Cabezas, A. (Ed.). (2014). *Feminizine #4*. Muriendas y Bergen: Bombas para Desayunar.
- F.O.G. Cómix (Ed.). (2013). *El Oráculo del Triángulo Hipster*. Murcia: F.O.G. Cómix.
- Gelen Jeletón (Ed.). (2014). *Haz tu propia fanzinoteca*. Ciudad de México: Museo Universitario del Chopo.
- Invasorix (Ed.). (2015). *Mi primer cuaderno feminista cuir*. Ciudad de México: Invasorix.
- Kristina y Maren (Ed.). (2011). *Girl Gang Zine #2*. Berlín: Kristina y Maren.
- Ladyfest Madrid (Ed.). (2013). *LADYFEST/MAD '13, ROCK PALACE*. Madrid: Ladyfest Madrid
- Ladyfest Madrid (Ed.). (2013). *LADYFEST MADRÍ 2013 #9*. Móstoles: CA2M.
- La Fanzinoteca (Ed.). (2013). *Contra la cultura*. Barcelona: La Fanzinoteca.
- Las Penélopes (Ed.). (2015). *La Penélopes #1*. Ciudad de México: UNAM.
- Las Austenettes#1. (2013). *Manual de setas Tóxicas para Austenettes*. Bilbao: lápiz por baqueta.
- Magán, M. (Ed.). (2009). *Pez#5*. Granada: Mon Magán.
- Tirando Bombitas (Ed.). (2012). *Tirando Bombitas #2*. Muriendas: Bombas para Desayunar.
- Tirando Bombitas (Ed.). (2013). *Tirando Bombitas #5*. Muriendas: Bombas para Desayunar.
- Brager, J. y Sailor, J. (Ed.). (2009-2011). *Archiving the underground#1*. Berlín: Jami Sailor y Jenna Brager.

ARTÍCULOS ON-LINE Y BLOGS:

ARTÍCULOS ON-LINE:

- Acuarela (2013). *Comunismo literario: de los fanzines al copyleft (¿y ahora?)*. *Apuntes sobre la historia de Acuarela Libros*. Recuperado de <http://acuarelalibros.blogspot.mx/2010/03/comunismo-literario-de-los-fanzines-al.html>
- Alconchel, I. (2014, 15 de marzo). *Popularización Vs Institucionalización. La museificación del fanzine es objeto de debate por su lógica autogestionada y popular*. Periódico Diagonal. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/culturas/22154-popularizacion-vs-institucionalizacion.html>

- Arranz, M. y Moreno, N. (2015, 6 de mayo). *Carl Andre está en el Reina Sofía pero ¿dónde está Ana Mendieta?*. eldiario.es. Recuperado de http://www.eldiario.es/cultura/arte/Andre-Museo-Reina-Sofia-Mendieta_0_384962441.html
- Arriba las brujas (2015). *Esta publicación difunde información sobre lo que consideramos brujería de hoy*. Recuperado de <http://arribalabras.tumblr.com/page/8#9>
- BALA (2014). *Bilboko Arte Liburu Azoka*. Recuperado de <http://www.banizunizuke.com/bala/>
- Bestard, C. (2013). *'Herstory': el periodismo en femenino toma Internet*. S Moda. Recuperado de <http://smoda.elpais.com/articulos/el-boom-de-herstory/3317>
- Bilbao, M. (2012). *Bikini Kill Revolution Girl Style Now! 1991*. Kafe Aleak, 121 disko irakurketa. Bilbao: Kafea eta Galletak. Recuperado de <http://www.kafeatagalletak.net/KafeAleak/56x.html>
- Bouza, C. (2015, 26 de febrero). *Riot Grrrls: esto está pasando sin tu permiso*. Píkara online magazine. Recuperado de <http://www.pikaramagazine.com/2015/02/riot-grrrls-esto-esta-pasando-sin-tu-permiso/#sthash.qpuuEn9Y.dpuf>
- Bouza, C. (2015, 27 de abril). *No estoy aquí para entreteneros*. Píkara online magazine. Recuperado de <http://www.pikaramagazine.com/2015/04/nina-simone-no-estoy-aqui-para-entreteneros/>
- Cabrera, E. (2011, 19 de octubre). *Esas chicas malas herederas de Las Vulpes*. lainformación.com. Recuperado de http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/esas-chicas-malas-herederas-de-las-vulpes_qLH5W5AEByyW3YkInnkHh7/
- Cabrera, E. (2014, 9 de junio). *Fotocopias pop*. Madriz. Recuperado de <http://www.madriz.com/fotocopias-pop/>
- Calles, J. (2013, 17 de octubre). *Autoedición, ese otro modelo de mercado*. Recuperado de <http://jaracalles.blogspot.com.es/>
- Carrascosa, S., Platero, L., Senra, A. y Vila Núñez, F. (2014). *¿ARCHIVO QUEER?*. Seminario de investigación. Museo Nacional Centro de Arte, Reina Sofía. Recuperado de http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/seminario_archivo.pdf
- Cervera, R. (2015). *Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos*. Jot Down. Recuperado de <http://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-feminismo-en-diez-puntos/>

- Creed's K. A. (1992). *Protestant Formation. The Pamphleteers Protestant Champion: Viewing Oliver Cromwell Through the Media of his Day (Ensayo de Historia)*. Corcoran Department of History at the University of Virginia (34). Recuperado de <http://irelandgenealogyprojects.rootsweb.ancestry.com/History/Cromwell/creed34.htm>
- Cortés Ruiz, L. (2013, 16 de mayo). *Aterrizando lo personal es político*. Por Vidas precarias. Diagonal. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidas-precarias/aterrizando-lo-personal-es-politico.html>
- Cuerpos parlantes (2015). *PUNKETA'S NOT DEAD. Ciclo de cine feminista*. Cuerpos parlantes_espacios pensanteS. Recuperado de https://cuerposespacios.wordpress.com/2015/05/27/punketas-not-dead_ciclo-de-cine-feminista/
- Curra, A. (2014). *Hubo dos Movidas, la light que se ha vendido, y la de los perdedores y transgresores*. Entrevista por Álvaro Corazón Rural. Jot Down. Recuperado de <http://www.jotdown.es/2014/02/ana-curra-hubo-dos-movidas-la-light-que-se-ha-vendido-y-la-de-los-perdedores-y-transgresores/>
- Dawes, L. (2013, 15 de marzo). *Por qué nunca fui una Riot Grrrl*. Bitch Media. Recuperado de <https://www.facebook.com/notes/core-tres/por-qu%C3%A9-nunca-fui-una-riot-grrrl/485095924916087>
- Díaz Cabezas, A. (2013). *Fanzines hechos por mujeres*. M-Arte y Cultura Visual. Recuperado de <http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/>
- El Género como Collage (2015). *Categoría: ¿Qué es 'El Género como Collage'? / What is 'Gender as Collage'?*. Recuperado de <https://elgenerocomocollage.wordpress.com/category/que-es-el-genero-como-collage-what-is-gender-as-collage/>
- Esbrí, C. (2015, 23 de abril). *Mapa fanziner de Madriz*. Madriz. Recuperado de <http://www.madriz.com/mapa-fanzinero-de-madriz/>
- Faktoria Lila (2014). *Taller de hablar en público*. Recuperado de <http://www.faktorialila.com/index.php/es/de-formacion/taller-de-hablar-en-publico>
- Federici, S. (2013, 17 de septiembre). *Silvia Federici y la caza de brujas*. Por Maite Garrido Courel. Recuperado de <http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2013/09/17/entrevista-silvia-federici-y-la-caza-de-brujas/>
- Federici, S. (2015, 8 de octubre). *El poder mágico del consumismo sólo se puede desarrollar sobre un desierto emotivo, un desierto social*. Entrevista de Beatriz Plaza y Erika González. Pueblos: Revista de información y debate. Recuperado de <http://www.revistapueblos.org/?p=19835>
- Filósofa Frívola (2015, 21 de enero). *Sisterhood. Hermandad salvaje*. Madriz. Recuperado de <http://www.madriz.com/sisterhood-hermandad-salvaje/>

- Galaxina, A. (2015, 26 de marzo). *PODCAST! - Tirando Bombitas #1*. Recuperado de <http://bombasparadesayunar.blogspot.com.es/2015/03/podcast-tirando-bombitas-1.html>
- Gallego Pérez, J. I. (2009, 15 de octubre). *Do It Yourself, cultura y tecnología*. Revista Icono, 14 (13), pp.278-291. Recuperado de <http://www.icono14.net>
- García, N. (2013, 20 de junio). *Feminidades punk como nos da la gana*. Por Itziar Abad. Pikara Magazine. Recuperado de <http://www.pikaramagazine.com/2013/06/feminidades-punk-como-nos-da-la-gana/>
- Garín Guzmán, L. (2005). *Internacional Errorista*. Recuperado de <https://loretogaringuzman.wordpress.com/internacional-errorista/>
- Gelen Jeleton (2014). *El dibujo y la música en una percusión que late como el corazón. Punk ahora, punk presente. Punk, Feminismo y DIY. T-festa*. Recuperado de <http://t-festa.org/2014/05/06/el-dibujo-y-musica-en-una-percusion-que-late-como-el-corazon-punk-ahora-punk-presente-punk-feminismo-y-diy/>
- González, A. (2015). *Desechables, el mito del punk estatal que acabó con siete miembros del grupo muertos*. culturplaza.com. Recuperado de <http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/154298/desechable-mito-punk-siete-muertos.html>
- Gordon, K. (2015a, 3 de junio). *El punk es de las mujeres porque somos anarquistas*. Por Rafa Cervera. Babelia. Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/27/babelia/1432726245_346575.html
- Guerrilla Girls (2015). *Guerrilla Girls, consejos para una revolución feminista*. Sisterhood. Recuperado de <https://vimeo.com/118513208>
- Hacia el Sur en el Atlántico (2013). *¿Qué es un Ladyfest? Y tú me lo preguntas...* Recuperado de <https://haciaelsurenelatlantico.wordpress.com/2013/06/13/que-es-un-ladyfest-y-tu-me-lo-preguntas/>
- Hacia el Sur en el Atlántico#8 (2013, 23 de mayo). *¡Dándole vueltas al punk feminista!*. Recuperado de <https://haciaelsurenelatlantico.wordpress.com/2013/05/23/dandole-vueltas-al-punk-feminista/>
- H.G, E. (2012). *Un artista para el pueblo “Pantera Negra: el arte revolucionario de Emory Douglas”*. Rebelión. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=152182>
- Jornadas Mutantes (2014). *TRAE TU PENDRIVE*. Recuperado de <http://jornadas-mutantes.tumblr.com/>
- Kathleen Hanna (2013). *The Riot Grrrl Collection*. Recuperado de <http://www.feministpress.org/books/riot-grrrl-collection-0>

- La Dinamitera (2014, 8 de marzo). *Creo que Barcelona es una ciudad muy poco paritaria. A nivel artístico de las que menos*. Por Franzina Ribes. Barcelonés. Recuperado de <http://www.barcelones.com/cultura/%E2%80%9Ccreo-que-barcelona-es-una-ciudad-muy-poco-paritaria-a-nivel-artistico-de-las-que-menos-%E2%80%9D/2014/03/>
- LADYFEST (2009). *Queremos una revolución grrrl ahora*. Recuperado de <http://feministas>
- La Felguera (2009). *Motherfuckers!* Recuperado de <http://www.lafelguera.net/web/Motherfuckers.html>
- Lo que hicimos fue Secreto (2013). *Lo que hicimos fue secreto. Documental en formato webdoc sobre el punk en Madrid*. Goteo. Recuperado de <https://goteo.org/project/lo-que-hicimos-fue-secreto>
- Ludditas Sexuales (2009). Recuperado de <http://luddismosexxxual.blogspot.mx/>
- Lupe Blissett (2013, 22 de agosto). *Hazlo tú misma: fanzines en el movimiento Riot Grrrl*. Blogs 20 minutos. Recuperado de <http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/tag/lupeblissett/>
- Magán, M. (2012). *El depósito legal en los fanzines*. Recuperado de <http://www.monmagan.com/zines/el-deposito-legal-en-los-fanzines/>
- Magan, M. (2008, 15 de febrero). *Los fanzines y la edición subterránea*. Recuperado de <http://www.monmagan.com/docu/fanzineshqt.pdf>
- Marí Pegrum, A. (2015). *Las poetas olvidadas de la generación beat*. Por Josep Massot. Mujeres en Red. El Periódico Feminista. Recuperado de <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2191>
- McRobbie, A. (2007). *La “losangelización” de Londres: tres breves olas de microeconomía juvenil de la cultura y la creatividad en Gran Bretaña*. European Institute for Progressive Cultural Policies. Recuperado de <http://eipcp.net/transversal/0207/mcrobbe/es>
- Moliner, G. (2012). *I love Herstory*. Recuperado de http://www.iloveherstory.com/about_iloveherstory/
- Naranjas en el limonero (2010, 27 de febrero). *Riot Grrrl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*. Recuperado de <http://naranjasenelimonero.blogspot.mx/2010/02/riot-grrrl.html>
- Nasty Franky, (2015, 11 de septiembre). *Dibujo, imprimo, corto y grapo mis fanzines... ya no se puede ahorrar más*. La Verdad. Recuperado de <http://www.laverdad.es/murcia/201509/11/dibujo-imprimo-corto-grapo-20150911011132-v.html>
- Nenazas (2013). *SOY UNA BRUJA, SOY UNA BRUJA, SOY UNA BRUJA. Homeja a W.I.T.C.H.* Recuperado de <http://nenazas.tumblr.com/post/69997808360/soy-una-bruja-soy-una-bruja-soy-una-bruja>

- Nenazas (2015, 7 de mayo). *Nenazas I, II, III y BRUJAS*. Horriblemente Humano. Recuperado de <http://horriblementehumano.tumblr.com/NENAZAS>
- Núñez Hernández (2014). *Capitalismo rosa: ser dinero o ser persona*. Hysteria revista. Recuperado de <http://hysteria.mx/capitalismo-rosa-ser-dinero-o-ser-persona/>
- Palomitas en los ojos (2015, 2 de septiembre). *El silenciamiento de Filósofa Frívola*. El Estado Mental. Recuperado de <http://www.elestadomental.com/diario/el-silenciamiento-de-filosofa-frivola>
- Peralta Sierra, Y. (2013, 29 de diciembre). *Mujeres contra museos (III): ¿Dónde está Ana Mendieta?*. Puntadas Subversivas. Recuperado de <https://puntadassubversivas.wordpress.com/2013/12/29/mujeres-contramuseos-iii-donde-esta-ana-mendieta/>
- Precarias a la deriva (2003). *PRIMEROS BALBUCEOS DEL LABORATORIO DE TRABAJADORAS: EL PROYECTO DE PRECARIAS A LA DERIVA*. Recuperado de http://www.sindominio.net/karakola/antigua_casa/precarias/balbuces.htm
- Ratalía (2015). *Fanzineteca Espigadoras - MAC Quinta Normal*. Recuperado de <https://www.facebook.com/events/457029311141464/>
- Redondo, I. (2013, 9 de mayo). *Ciberfeminismo y censura*. Píkara Magazine. Recuperado de <http://www.pikaramagazine.com/2013/05/ciberfeminismo-y-censura/>
- Riot Grrrl Band Camp (2015, 14 de septiembre). *LA CULTURA COMO UNA HERRAMIENTA. LA MÚSICA COMO ARMA*. Recuperado de <http://festeencultura.tumblr.com/post/129780252677/taller-riot-grrrl-band-camp>
- Rowan, J. (2015, 7 de marzo). *Por qué persiste el machismo en la izquierda*. eldiario.es. Recuperado de http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/Hegemonia-cultural-procesion-va-dentro_0_363263948.html
- Sánchez Aroca, I. (2015, 27 de mayo). *Y ésta, ¿quién coño es?*. Diagonal. Recuperado de <https://www.diagonalperiodico.net/saberes/26895-y-esta-quien-cono-es.html>
- Serrano, B. (2014, 15 de octubre). *El feminismo (también) es una historia de brujas*. S Moda. Recuperado de <http://smoda.elpais.com/articulos/una-historia-de-brujas-y-de-feminismo/5198>
- Serrano, M. (2014). *bio*. Recuperado de <http://mariaserranoilustracion.com/sobre-mi/>
- Silvia Resorte (2013). *Peligro Social: Un documental acerca de las pioneras del punk en la Barcelona de los '80*. Recuperado de https://www.facebook.com/Peligro-Social-592265877457981/info/?tab=page_info

- Siriban D. (2010, marzo). *Zines in Philippine Punk Culture: A Textual Analysis of Creative Nonfiction in Southern Tagalog Zines*. (Literature College of Arts and Letters University of the Philippines Diliman), Quezon. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/32160261/Zines-in-Philippine-Punk-Culture-Intro-by-Dianne-Siriban>
- Sisterhood (2015, 9 de junio). *Sisterhood dedica su segundo fanzine a la deconstrucción de la belleza y lo presenta en dos días de actividades*. Recuperado de <http://sisterhood.es/2015/06/09/estreno-del-documental-shes-beautiful-when-shes-angry-y-conciertos-de-rombo-agnes-y-difunta-calva-el-proximo-fin-de-semana-en-madrid/>
- Steyerl, H. (2010). *¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto*. European Institute for Progressive Cultural Policies. Recuperado de <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>
- Viv Albertine (2009, 1 de abril). *Queens of British Pop*. BBC One. Air Date. Recuperado de <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00jnjfm>
- Vila Matas, E. (2014, 14 de enero). *Ella fue Dadá*. El País. Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/13/actualidad/1389633402_049016.html
- Wu Ming (2006). *La partícula mu en la palabra "comunismo"*. Recuperado de <http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/palabracomunismo.htm>
- Zaplana Pérez, A. (2002-2011). *Hello Cuca*. MMAMM. Webzine. Recuperado de www.mmamm.net/new/numero2/emo2/helloluca/helloluca.html
- Zine Fest Pittsburgh (2015). *Table/Workshop/Reading Application*. Feminist Zine Fest Pittsburgh 2015. Recuperado de https://docs.google.com/forms/d/1RVGxGQVLtsc5IM0rM_MU-AgX_oFIczWJcFPhcmB9fxo/viewform

BLOGS:

- Aquelarre* (Ciudad de México). Disponible en: <http://zintyah.wix.com/aquelarre>.
- Coño armado, coño liberado* (Asturias). Disponible en: <http://conoarmadoconoliberado.tumblr.com/>
- Factoría Lila* (Madrid). Disponible en: <http://www.faktorialila.com/index.php/es/blog>
- Feminismo Unizar* (Salamanca). Disponible en: <http://feminismounizar.blogspot.com/es/>
- I love Herstory* (Barcelona). Disponible en: <http://www.iloveherstory.com/>
- Quién coño es* (2015). Disponible en <http://quienconoes.blogspot.mx/>
- Señoras que hablan de música* (Barcelona, Madrid, Bilbao...). Disponible en: <https://srasquehablandemusica.wordpress.com/>

· *Save by the bell hooks*. Disponible en <http://savedbythe-bellhooks.tumblr.com/>

PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, MESAS REDONDAS, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS DE RADIO:

· Alias (2012). *Pantera Negra: el arte revolucionario de Emory Douglas* [presentación del libro]. Recuperado de <http://aliaseditorial.bandcamp.com/>

· Cervantes, T. (2015). *Tercera lengua cuir* [conferencia]. Bataclán en Fuga. Ciudad de México, Ex Teresa.

· Bilbao, M. (2009). *Ladyfest* [conferencia]. París: Jeleton.

· Coordinadas (2014). *Pláticas sobre la escena independiente musical en México*. Recuperado de https://www.facebook.com/CoordinadasPlaticas/info?tab=page_info

· Gelen Jeleton (2014b). *Mujeres privadas de libertad* [seminario de Investigación]. Mujeres en Espiral. Ciudad de México, UNAM.

· República Engendro (2015, 15 de abril). *Gelen Geleton artista que archiva fanzines*. Entrevista de radio podcast. Ciudad de México. Recuperado de http://www.ivoox.com/republica-engendro-gelen-geleton-artista-archiva-audios-mp3_rf_4353929_1.html

· Romero, P.G. (2012). *Paradojas y dobleces, II* [seminario]. Álava, Azala.

· Sesión O.I.L. 4 (2015, 8 de mayo). *Archivar inclasificables* [conversación en internet]. La Oficina de Investigaciones Lentas programa. Vitriñas. Fuera de cobertura: Una panorámica de la edición independiente en la península ibérica, MUSAC. Recuperado de <https://vimeo.com/128598616>

· Sangre Fucsia #24 (2013). *Programa especial W.I.T.C.H* [presentación libro]. Recuperado de <https://sangrefucsia.wordpress.com/2013/12/28/sangre-fucsia-24-w-i-t-c-h/>

· Hacia el Sur en el Atlántico#7 (2014). *Mujer y punk* [podcast]. Recuperado de <https://haciaelsurenlatlantico.wordpress.com/2013/05/26/programa-07-mujer-y-punk/>

· The Laura Flanders Show (2010). *Kathleen Hanna: Three-Dimensional Role Model* [entrevista]. GRITtv. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0wMzgJZRjAA>

REVISTAS ONLINE:

· *Parole de Queer* (Alicante, Valencia, Barcelona...). Disponible en <http://paroledequeer.blogspot.mx/>

- *El Barcelonés* (Barcelona). Disponible en <http://www.barcelones.com/>
- *El Estado Mental* (Madrid, Barcelona...). Disponible en <http://www.elestadomental.com/>
- *Hysteria* (Ciudad de México). Disponible en <http://hysteria.mx/>
- *La Que Arde* (Ciudad de México, Puebla...). Disponible en <http://www.laquearde.org/>
- *Madriz* (Madrid). Disponible en <http://www.madriz.com/>
- *Pikara online magazine* (Bilbao). Disponible en <http://www.pikaramagazine.com/>
- *ROOKIE* (Estados Unidos). Disponible en <http://www.rookiemag.com>
- *Todo lo Contrario* (Madrid). Disponible en <http://todolocontrario.es/>
- *Yo, la peor de todas* (Ciudad de México, Murcia). Disponible en <https://yolapeordetodasrevistaonlineydeaccion.wordpress.com/2015/07/27/autoeditoras-hacemos-femzines/>

DISTRIBUIDORAS Y EDITORIALES DE FANZINES FEMINISTAS:

- Andrea Galaxina (2009-). *Bombas para Desayunar*. Oviedo, Muriendas, Bergen y Madrid. Disponible en <http://bombasparadesayunar.blogspot.com.es/>
- Capistrano, D. (2010-). *POC Zine Project*. Nueva York. Disponible en <http://poczineproject.tumblr.com/>
- Gelen Jeleton (2011-). *lápiz por baqueta*. Murcia, Bilbao, Barcelona y Ciudad de México. Disponible en <https://lapizporbaqueta.wordpress.com/>
- *PULPZINE* (2013-). Londres. Disponible en <http://thepulpzine.tumblr.com/>
- *RUIDOSA difusora feminista H.T.M. (hazlo tú misma)*. Argentina y Chile. Disponible en <http://difusionfeminista.blogspot.com.es/>

PODCAST Y FANZINES RADIOFÓNICOS:

- Andrea Galaxina (2014-). *Tirando Bombitas*. Flekke-Madrid. Disponible en: <https://www.mixcloud.com/discover/bombas-para-desayunar+tirando-bombitas/>
- Esteban, B. (2013-). *Hacia el Sur en el Atlántico*. Valladolid. Disponible en: <https://haciaelsurenelatlantico.wordpress.com/>
- Dianespottting, Doña Pasolina, Lazos, Gaelx, Lolli Dj y Roma, Reino Hueco. (2013-). *Sangre Fucsia*. Madrid: Agora Sol Radio. Disponible en: <https://sangrefucsia.wordpress.com/>

- Gelen y Jesús Jeleton (2014-). *Mari-Fenix irratia*, Barcelona, Bilbao y Ciudad de México: El Contrato (Bulegoa).
- Irene Bebob (2014-). *Ruda FM*. Murcia. Disponible en: <https://rudafmurcia.wordpress.com/>

VIDEO-BLOGS:

- Barrera, L. V. y Vázquez, P. (2012-). *Luchadoras*. Ciudad de México: Rompeviento TV. Disponible en <http://rompeviento.tv/Bienvenidos/luchadoras/>
- G.A.T.O.O. (Grupo de Afinidad Trans-andino Orgiástico Organizado). (2012). *Foucault para encapuchadxs*. Buenos Aires: Antena Negra TV. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=o4r55rL59Do>
- Murillo, A. (2012). *El Cazador Cazado*. Sevilla: *Pikara online magazine*. Disponible en <http://www.pikaramagazine.com/2012/09/7109/>
- Murillo, A. (2012-). *El Conejo de Alicia*. Sevilla: Pikara Magazine. Disponible en <http://www.pikaramagazine.com/category/el-conejo-de-alicia/>
- Pichot, M. (2008). *La loca de mierda*. Buenos Aires: MTV. Disponible en <https://youtu.be/yK5fhmOsnx8>
- Varela, I. (2014). *El Tornillo*. La Tuerka: PúblicoTV. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=K3ImoOFELWo>

CINE, DOCUMENTALES Y SERIES TV.

CINE:

- Arnold, J. (Dirección). (1958). *Hight School Confidential*. Estados Unidos: Albert Zugsmith Productions.
- Crowe, C. (Dirección). (2000). *Almost Famous*. Estados Unidos: Dreamworks Pictures y Vinyl Films.
- Franco J. (Dirección). (1971). *Vampyros Lesbos*. Coproducción Alemania del Oeste-España: Cooperativa Cinematográfica Fénix / Telecine Film.
- Hardwicke, C. (Dirección). (2008). *Twilight*. Estados Unidos: Summit Entertainment.

- Loud A. (Dirección). (1982). *Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stain*. Estados Unidos: Paramount Pictures.
- Marker, C. (Dirección). (1962). *La Jetée*. Francia: Argos Films.
- Minter, S. (Dirección). (1991). *Alma Punk*. México: Sarah Minter.
- Sigismondi, F. (Dirección). (2010). *The Runaways*. Estados Unidos: Apparition y River Road Entertainment.
- Varda, A. (Dirección). (1975). *Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe* [cine-panfleto]. Francia: Antenne-2 y Ciné Tamaris.
- Varda, A. (Dirección). (1977). *L'une chante, l'autre pas*. Coproducción Francia-Bélgica: Ciné Tamaris.
- Zwigoff, T. (Dirección). (2001). *Gosht Word*. Estados Unidos: Granada Films, United Artists Films, Jersey Shore y Advanced Medien.

DOCUMENTALES:

- Agnès, V. (Dirección). (1968). *Black Panthers*. Francia y Estados Unidos: Varda Agnès.
- Anderson, S. (Dirección). (2013). *The punk singer. A film about Kathleen Hanna*. Estados Unidos: Sini Anderson, Gwen Bialic, Tamra Davis, Rachel Dengiz Erin Owens y Alan Oxman.
- Azanza, L. (Dirección). (2015). *Algo está pasando AUTOEDIT* [cortometraje documental]. España: Centro Huarte.
- Borden, L. (Dirección). (1983). *Born in Flames*. Estados Unidos: autoedición.
- Marker, C. y Resnais, A. (Dirección). (1957). *Les statues meurent aussi*. Francia: Présence Africaine / Tadié Cinéma.
- Camarena, F. y Magán, M. (dirección). (2012). *Grapas*. España: autoedición.
- Minter, S. (Dirección). (1985-1987). *Nadie es inosente* [Betacam]. México: Sarah Minter.
- Cottingham, L. (Dirección). (1998). *Not For Sale: Feminism and Art in the USA* [video ensayo]. Estados Unidos: Mary McEntire, Sally Sasso, Leslie Singer.
- Dore, M. y Kennedy Kickstarter, N. (Dirección). (2014). *She's Beautiful When She's Angry*. Estados Unidos: Mary Dore and Nancy Kennedy.
- Flórez, M., Delgado S.M. y Maire, J.L. (Dirección). (2013). *Up Against The Wall Motherfuckers!*. España: Marcos Flórez, Samuel M. Delgado y José Luis Maire.
- Graham, D. (Dirección). (1982-1984). *Rock My Religion* [video ensayo]. Estados Unidos: Dam Graham.

- Haynes, T. (Dirección). (1987). *Superstar: The Karen Carpenter Story* [video ensayo]. Estados Unidos: Todd Haynes y Cynthia Schneider.
- Harrison, A. (Dirección). (1992). *Guerrillas in Our Midst*. Estados Unidos: Amy Harrison.
- Hershman Leeson, L. (Dirección). (2010). *Women Art Revolution*. Estados Unidos: Zeitgeist Films.
- Idoate., E. (Dirección). (2013). *Tomar el escenario: un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa*. España: autoedición.
- Koch, K. (Dirección). (2006). *Don't Need You: The Herstory of Riot Grrrl*. Estados Unidos: Urban Cowgirl Productions.
- Lerner M. y Pozdorovkin, M. (Dirección). (2013). *Pokazatelnyy protsess: Istoriya Pussy Riot*. Coproducción Reino Unido-Rusia: Roast Beef Productions.
- Livingston, J. (Dirección). (1990). *Paris Is Burning*. Estados Unidos: Miramax Films, Off White Productions Inc. y Prestige.
- Lucid, M. (Dirección). (2000). *Dirty Girl*. Estados Unidos: Michael Lucid.
- Martínez, X. (Dirección). (2013). *Tejer la ciudad*. España: Xurxo Martínez.
- Montes, A., Arasanz, D. y Tarela, N. (Dirección). (2013). *El Peor Dios*. España: Alejandro Montes.
- Oden, A. (Dirección). (2011). *From the Back of the Room*. Estados Unidos: Amy Oden y Brian Kruglak.

SERIES TV:

- Benioff D. y Weiss D.B. (Dirección-creación). (2011). *Game of Thrones*. Estados Unidos: Home Box Office (HBO).
- Getzinger J., Dinner, M. y Apted M. (Dirección). (2013). *Master of Sex*. Estados Unidos: Showtime.
- Whedon, J. (Dirección-creación). (1997). *Buffy the Vampire Slayer* . Estados Unidos: Mutant Enemy Production.

CANCIONES:

- Bikini Kill. (1993). *Alien She. Pussy Whipped* [CD]. Olympia: Kill Rock Stars.

- France Gall. (1964). *N'écoute pas les idoles*. N'écoute pas les idoles. [disco vinilo]. Francia: Philips.
- Jessy Bulbo. (2008). *No escuches a tus ídolos*. Taras Bulba [CD]. Ciudad de México: Nuevos Ricos.
- John Lennon y Yōko Ono. Plastic Ono Band. (1972). *Angela*. Sometime In New York City [disco vinilo]. Reino Unido: Apple Records
- Las Ultrasónicas. (2000). *Vente en mi boca*. Yo fui una adolescente terrosatánica [CD]. Madrid: Munster Records.
- Las Vulpes. (1983). *Me gusta ser una zorra*. Me gusta ser una zorra / Inkisición [disco vinilo]. Madrid: Dos Rombos.
- Nefer-titis. (2014). *Nefer-titis* [CD]. Bilbao-Ciudad de México: lápiz x baqueta.
- Invasorix. (2015). *El Macho Intelectual* [canción mp3]. Ciudad de México: Invasorix.
- Nouvelle Vague. (2009). *God Save The Queen*. Album 3 [disco vinilo]. Londres: Peacefrog.
- Presta Somanta. (2014). *Presta Somanta* [CD]. Flekke-Ciudad de México.: lápiz por baqueta.
- Simone, N. (1970). *Black Is The Color Of My True Love's Hair*. Black Gold [disco vinilo]. Nueva York: RCA.
- The Carpenters. (1971). *Superstar*. Carpenters [disco vinilo]. Los Angeles: A&M Records

FANZINOTECAS:

- Biblioteca de Fanzine Trans-Feminista*, Barcelona.
- Fanzinoteca*, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México.
- Fanzinoteca Espigadoras*, Chile.
- Fanxinoteca*, San Sebastián.
- Fanzinoteca Jornadas Mutantes* (2014-), Barcelona.
- Fanzinoteka* (2009), Vitoria: Fundación Sancho el Sabio.
- La Fanzinothèque* (1989-), Poitiers.
- La Fanzinoteca* (2005), Barcelona.
- Un fanzine al día* (2014), CA2M, Móstoles.
- Una Archiva del DIY: La fanzinoteca feminista-cuir* (2011-), Ciudad de México y Murcia.
- Zine Bannard Libray*, Nueva York.

RESUMEN

RESUMEN

Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer se centra en la creación de un *archivo* de colectivos, asociaciones o grupos autogestionados que produzcan ediciones de práctica feminista-queer con especial interés en el fanzine y la relación *música-dibujo*. Este archivo tiene la ambición de recopilar estas ediciones y ponerlas a disposición pública para su estudio como conjunto. El archivo ha tenido un uso de justificación histórica, que ha evidenciado sus vacíos y carencias, así como legitimado poderes, favorecido relaciones y dirigido líneas de memoria colectiva. Trabajar en un archivo siendo conscientes de la importancia de las pautas a seguir, el *cómo* y el *por qué* es el punto de partida de éste archivo. El material que se pretende archivar no es un material de medios de masas podríamos decir que casi se resiste a ser archivado, dificulta su clasificación y juega incluso con el misterio y los espacios de exhibición, como si siendo conscientes de no ser parte de la *esfera pública* se enorgullecen de ello y han buscado subversivamente tener *presencia* buscando otras maneras de hacer, *su manera* como una respuesta y búsqueda de nuevos espacios por esos *contrapúblicos*.

La creación de este archivo sería más bien la creación de un *no-archivo*. Es difícil querer reunir y pretender hacer un archivo con este tipo de material que de primeras parece huidizo en sus estrategias y formatos. También es un material abierto a contradicciones y de replanteamientos cambiantes en muy corto plazo de tiempo. Sin embargo este tipo de iniciativas surgen para *hablar* y ser *escuchadas*. Hay muchos temas en común que unen estas manifestaciones, ideología, gustos, maneras de operar que a veces parecen ser protegidas para que su intención no sea mal interpretada al presentarlas en depende que contextos. La intención de éste archivo es estudiar precisamente estos puntos en común e incluso sus desencuentros para aprender de ellos.

Todas estas dinámicas coinciden en proponer nuevas fórmulas en la manera de *hacer* e incluso vivir. Parecen a veces un pasatiempo o entretenimiento pero la implicación que esta práctica conlleva dedicación y esfuerzo, sus principios son fuertes y pretenden contagiar.

SUMMARY

Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer. This project focuses on creating a *archive* of collectives, associations or groups self-managed that produces editions as part of their practice around the feminist fanzine and *music-drawing* relationship. This archive has the ambition to compile these editions and put to public disposition for study as a whole. The archive has had a use historical justification, which has shown its gaps and shortages as well as legitimated powers, favored relations and direct lines of collective memory. Working in an archive being aware of the importance of guidelines to follow, the *how* and *why* is the starting point for this *archive*. The material to be archived is not a mass media material we could say that almost refuses to be archived and hinders their classification and plays even with the mystery and spaces of exhibition, as if being aware of not being part of *public sphere* they thrill it and they have searched subversively have *presence* looking for other ways to make, *their way* as a answer and search for news spaces themselves *counter-publics*.

The idea of this archive would be the creation of one *no-archive*. If difficult to want to gather and trying to make an archive with this type of material that seems elusive at the beginning in their strategies and formats. It is also open to rethinking and changing in a very short time frame. However such arise to *talk* and be *heard*. There are many common themes that unite these statements, ideology, likes, ways of operating that sometimes seem to be protected so that intention is not misinterpreted depends on presentation at which contexts. The intent of this archive is to study exactly these in common and even their disagreements for learn from them.

All this dynamics coincide in suggesting new formulas on how to make and even live. Sometimes seem a hobby or entertainment but the implication that this practice involves dedication and effort, its values are strong and intend to be spreaded.

