

CUANDO NADIE TE PUBLICA

El día 19 de diciembre de 2022 asistimos a una jornada conformada por varias ponencias y una mesa abierta, en ella diversos conferenciantes nos explicaron desde distintos puntos de vista la importancia y la utilidad de la autoedición y cómo esta se aplica en distintos ámbitos. Las ponencias fueron realizadas por: Álvaro Pons, José Tomás, Paco de la Torre y Vicente Aguado.

Álvaro Pons

Su ponencia se centro en el fanzine. En esta explicó que existe un problema a la hora de definirlo y que seguramente Freddy Wergan haya sido la persona que mejor lo haya hecho al decir que los fanzines se crean cuando alguien que sabe escribir, dibujar,... edita una publicación que trata sobre un aspecto que le preocupa para después realizar una serie de ejemplares y distribuirlos sin que exista una interferencia externa.

Posteriormente nos comentó que mucha gente cree que la obra *El Almanaque del pobre Richard* (1732) publicada por Benjamin Franklin es uno de los primeros fanzines que existen porque esta obra está editada con una libertad de expresión donde se

rompen los cánones de publicación de la época. Según Álvaro, el verdadero fanzine se genera con el “frikismo” de los años 40; en este momento se publicaron muchos trabajos de autoedición que posteriormente fueron distribuidos en un número limitado de ejemplares. También señala los años 30 al sur de EEUU como otro momento importante para el fanzine porque es cuando se publican las *Biblias de Tijuana*; estos eran comics que parodiaban personajes reconocidos de la prensa y cómic americano y se distribuían de forma alternativa.

Los años 60 también supusieron una época relevante para el fanzine por la gran cantidad de movimientos contraculturales que se generaron y que encontraron en la autopublicación una forma de expresarse; además, los avances tecnológicos hicieron más sencillo el proceso de autoedición. Esto generó que en Estados Unidos nacieran muchas publicaciones underground como *Zap Comix*, publicación que seguía una corriente rompedora con la realidad.

A España, esta corriente de los fanzines llegó tardíamente por la dictadura en la que se encontraba sometida y la fuerte censura que existía. Los primeros fanzines que se originaron siguieron el modelo francés y sirvieron como base para publicaciones de tipo teórico, pero no de cómic. El punto clave fue la aparición de una recopilación underground de los fanzines de *Zap Comix*. Tras esto se originaron publicaciones como *El Rrollo* enmascarado que fue también de gran importancia gracias a que, después de estar detenidos por publicar comics, fueron indultados. Esto generó la aparición de más publicaciones que se movían de forma alternativa como *La Piraña divina* o la revista *Star*.

Durante esta época en Valencia también van apareciendo fanzines como *Ademuz Km 6*, creado por un grupo de alumnos de Bellas Artes. La mayor diferencia de estos fanzines con los del resto de España es que, mientras estos últimos tratan temas como drogas,... los primeros son más festivos, infantiles y se relacionan bastante

con las fallas. Otros fanzines son *El gat pelat* o *El polvorón polvoriento*.

Durante los 80, el fanzine casi desaparece por la cantidad de revistas que se generaron y que absorbieron a los dibujantes que se dedicaban a estos. En los 90, tras la desaparición de muchas de las revistas, los autores retomaron el fanzine. Estos eran de gran calidad gracias a la mejora de las tecnologías y eran bastante experimentales. Ante esta situación se empezaron a generar agrupaciones de fanzineros como *7 Monos* y *Epicentro*.

En la actualidad el fanzine sigue estando muy activo y existen tanto a nivel profesional como amateur. También han aparecido circuitos y festivales que permiten que estas autoediciones se distribuyan de forma más efectiva aunque, definitivamente, la herramienta que más ha ayudado es la existencia de internet que ha permitido hacer webzine,... esto ha ayudado tanto a su distribución global como a la aparición de nuevas narrativas.

Paco de la Torre

En el caso de Paco de la Torre, la ponencia se centró en la autoedición y en sus propias experiencias. Nos explicó que la autoedición le sirvió como una vía para lograr la libertad de poder cuestionarse el circuito artístico. Junto con unos compañeros creó el colectivo *Los 3 caballeros* y posteriormente ayudó a la creación de otro colectivo llamado *Boxes*. Ambos seguían la misma idea y actitud de descontento que los llevó a buscar la libertad en la autoedición. También explicó la importancia que tienen los manifiestos cuando planteamos una nueva forma de entender el mundo; estos sirven para que el espectador entienda la lógica tras la creación y, sin estos, sería imposible lograr la comunicación artista-obra-espectador ya que estos últimos no entenderían la obra y la acabarían comparando con otros tipos de arte que si comprenden pero que cuentan con otra lógica.

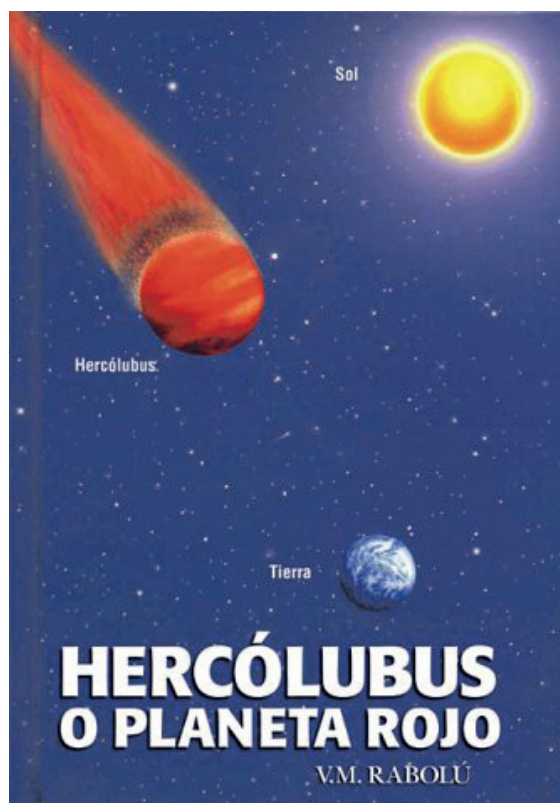
El colectivo antes mencionado de *Los 3 caballeros* se cuestionaba conceptos sobre distintos aspectos como

los catálogos. Pasaron el diseño al arte y encontraron en los manifiestos su forma de expresar lo que pensaban, se posicionaron en una actitud crítica y se movieron en el underground.

Veinticinco años más tarde, tras un gran recorrido profesional, llegó a dar clase en la facultad donde vio el academicismo y la rigidez de la institución. Ante esto, empezó a hacer una agrupación de alumnos que tenían una posición similar a la suya cuando era estudiante y participaba en *Los 3 caballeros*. Les enseñó la importancia de la autoedición y les dio herramientas para que se pudiesen conocer y se diesen a conocer en redes; es de aquí de donde surgió *Boxes*. Este grupo hizo manifiestos, exposiciones y trabajaron tanto en papel como en digital, quedando actualmente solo lo que hicieron en papel. Cuando intentaron seguir adelante con este proyecto se encontraron con que la institución no los aceptó ni los apoyó lo que los acabó frenando. Posteriormente, este proyecto fue usado por dos de los participantes del grupo para su TFG en él que cuestionaron a la academia desde los propios medios de la academia. Actualmente todos los componentes del grupo trabajan de forma individual.

Otro aspecto que se comentó en esta ponencia es la importancia que tuvo y tiene la evolución de la tecnología para la evolución de la autoedición como, por ejemplo, la creación de la impresión offset que permitió dejar atrás las impresiones tipográficas y así acercar a los artistas a la autoedición. Otro avance que tuvo gran importancia fue la llegada del ordenador que permitió empezar a hacer diseño digital; esto permitió a las autoediciones competir con otras publicaciones gracias a que dejaban poner fotos, formas,... También fue importante la creación de la impresora digital ya que permitió que en vez de tener que imprimir grandes tiradas podamos imprimir un solo ejemplar de lo que deseemos.

Acabó su conferencia animándonos a crear con libertad, a distribuir nuestro trabajo con libertad, a usar la autoedición para expresarnos libremente,... A SER LIBRES.

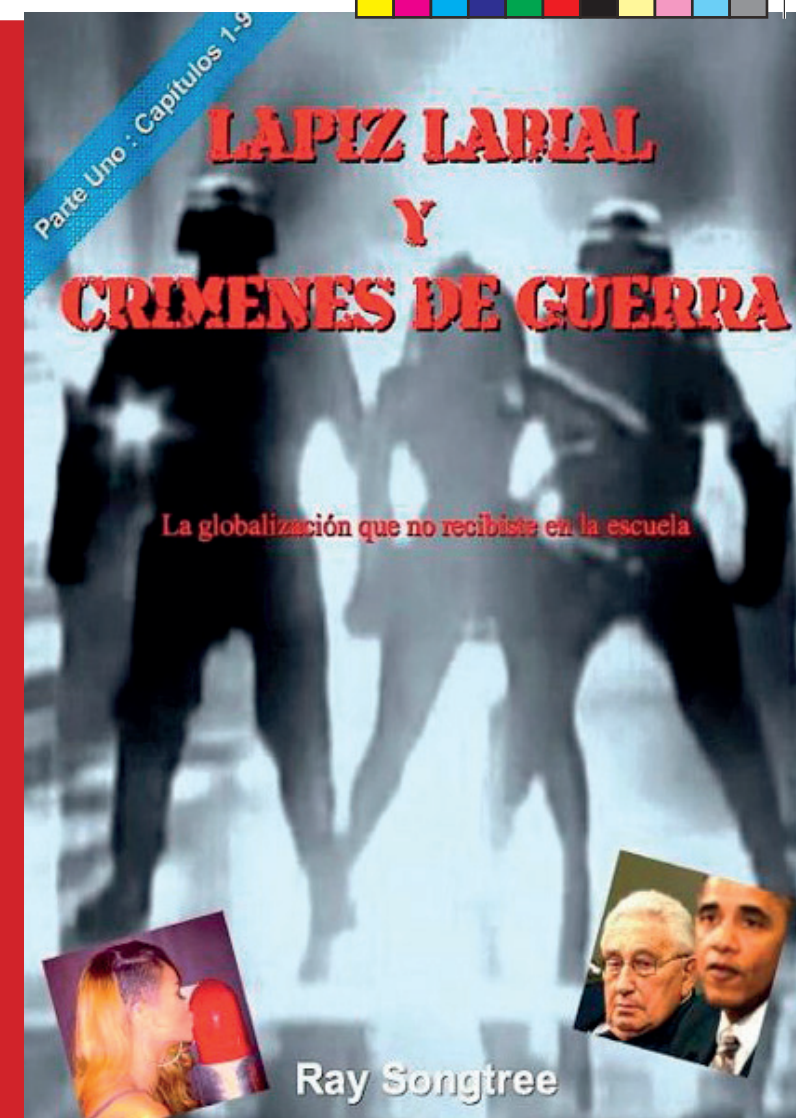
En la última ponencia se nos mostró la gran libertad que existe en la autoedición. Vicente Aguado explicó que debido a distintos filtros como puede ser la economía, la falta de comunidad,... muchas personas se ven obligadas a recurrir a la autoedición para poder crear con libertad, aunque hay en algunos caso donde esta libertad es excesiva. Son estos últimos casos los que le interesan: las autoediciones que nunca nadie leerá. Todas ellas cuentan con una serie de características comunes que son las siguientes:

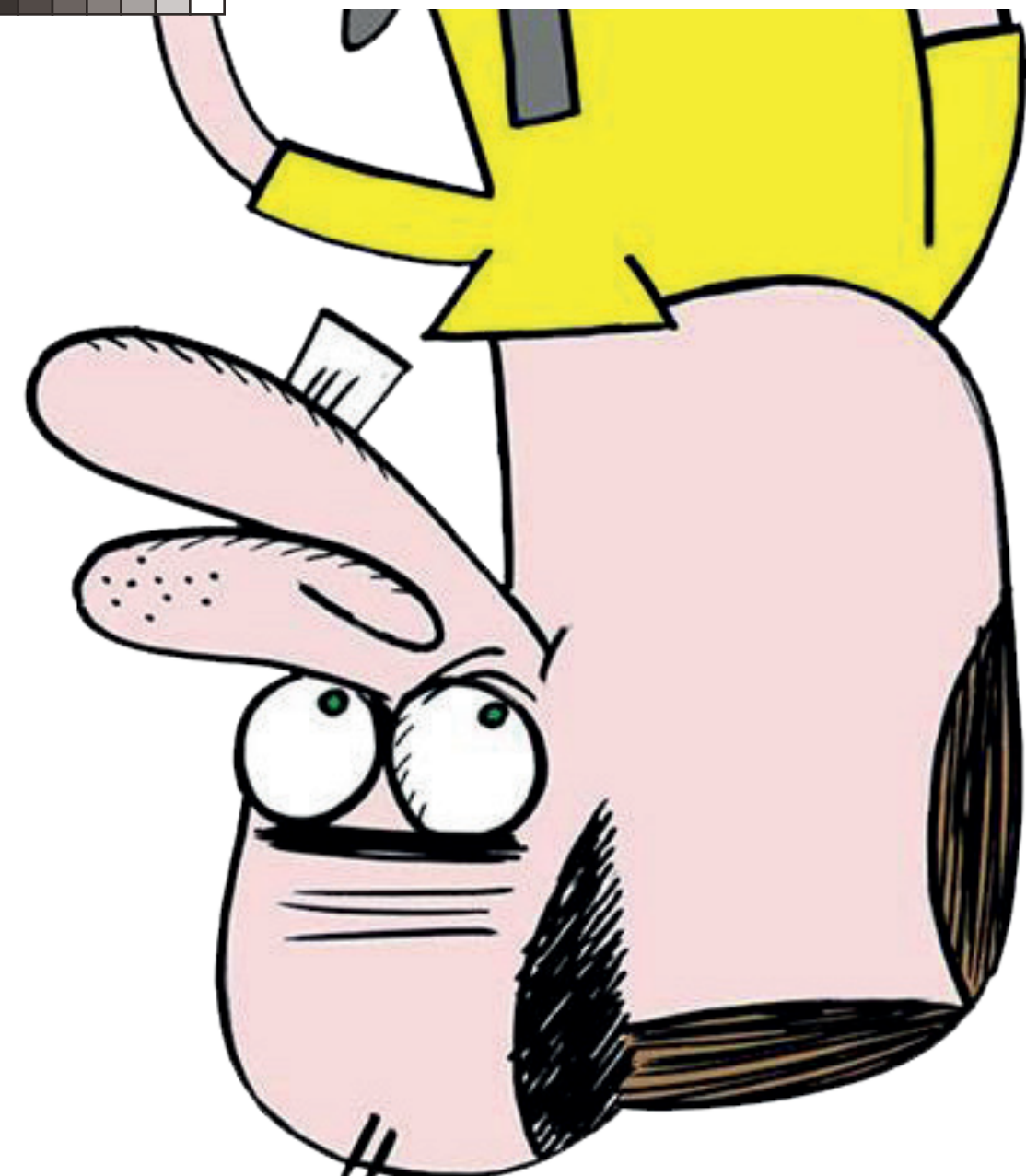
- Son publicadas por los propios autores en internet
- No existe un estilo definido
- Predominancia de la temática religiosa y conspirativa
- Pocos o ningún lector
- Ninguna venta

Tras explicarnos los conceptos básicos pasó a ponernos diversos ejemplos como, por ejemplo, *El despertar de Jennifer López*, *Cristina Aguilera* y *Selena Gómez* y *Lápiz Labial* y *crímenes de guerra*, que es la segunda parte del primero. Ambos libros plasman el pensamiento del autor de que todos los mass media están hechos para tomarles el pelo a los hombres usando el sexo, cine, música,....

Otros libros que también mostró son: *La dieta de Jesucristo*, donde el autor hace un ensayo sobre que habría pasado si en la cruz se hubiese colgado a un hombre gordo en vez de a uno delgado; *Mierda, símbolos y significados*, que trata sobre el uso científico y tecnológico de la mierda; *Hercóbulus o el planeta rojo*, donde se sostiene la idea de que un planeta se está acercando a la *Tierra* y de que la *humanidad* es incapaz de saberlo porque están bajo la mentiras de los científicos; y *Numerología, geometría, letrología y kabbalah*, donde el autor suma números que significan cosas para mezclarlo con letras y de ahí saca muchas conexiones, relaciones,....

Vicente Aguado

José Tomás

Esta ponencia tuvo un carácter menos teórico porque nos habló de su propia experiencia. Nos comentó que desde pequeño le interesaban los cómics y que cuando era joven encontró una especie de fanzine, este le pareció una publicación con una edición sencilla lo que lo llevó a probar a hacer su propio fanzine sobre temas de su interés como la música. Después de hacer unos números dejó de crearlos.

Pasado unos años retomó esta actividad como forma de escape al agobio que sentía en su trabajo. Estos nuevos fanzines dejaron atrás el tema de la música y se centraron más en el dibujo y el cómic. El que fueran una vía de escape hizo que en un principio resultasen tiradas “cutres” y “fáciles” pero con el paso del tiempo y la dedicación acabaron convirtiéndose en un fanzine de cómics. Aún así estos no tenían intención de llegar a ser algo más o de que

a alguien le llegase a interesar. Tras un tiempo decidió hacerse un book de su obra para mandarlo a distintas personas lo que le ha permitido trabajar para pequeñas editoriales. Actualmente sigue editando y haciendo fanzine.

Otro aspecto del que habló es que, en su opinión, actualmente nos encontramos en la época dorada del fanzine gracias a la ferias, mercados,... y que le parece muy importante lo que está pasando en las facultades de Bellas Artes donde los profesores están empezando a apoyar el fanzine y la autoedición.

Acabó su ponencia animándonos a encontrar el camino para hacer lo que “nos de la gana” poniéndonos su caso como ejemplo donde consiguió hacer lo que le gustaba a través del fanzine.