

Albero Verdú, Sofía Ángela.

Doctora en Artes y Humanidades por la UPNA, investigadora independiente.

Fernández Torres, Fernando.

Profesor asociado, UMH, Dep. de Teoría y Estética de las artes, Grupo MASSIVA.

MomeHt Fanzine. La muerte, el amor y la diversidad a través de la creación artística colectiva

MomeHt Fanzine. Death, love and diversity through collective artistic creation

TIPO DE TRABAJO: Comunicación.

PALABRAS CLAVE

MomeHt Fanzine, muerte, amor, diversidad, Engafat.

KEY WORDS

MomeHt Fanzine, death, love, diversity, Engafat.

RESUMEN

El propósito de esta comunicación es analizar los aspectos estéticos, sociales y políticos de MomeHt, un fanzine colectivo creado por componentes de la asociación cultural Engafat, bajo los preceptos de la expresión artística precaria, libre y crítica que caracteriza a este tipo de publicaciones. A través de un análisis visual se abordan las contribuciones de un total de 22 autores y autoras. Los resultados del análisis de estas obras arrojan luz sobre cómo se articulan e interaccionan distintas voces críticas actuales al reflexionar sobre la muerte, la diversidad y el amor.

Desde una mirada estética, este fanzine materializa un discurso artístico rico, polivocal y complejo compuesto por elementos dispares como el debate conceptual, la metáfora, la ironía, la sátira, el humor y la crítica, etc. A través de procesos de creación e investigación de estructura variable, las personas que intervienen beben de fuentes dispares: desde ensayos académicos, pasando por textos y otras manifestaciones de movimientos sociales, hasta la cultura rock y punk de los 60 y 70.

Desde un punto de vista social y político, se detecta que pese a su breve trayectoria, MomeHt ha supuesto la creación de un lugar común para desarrollar la creación artística y la cultura crítica por parte de un nutrido grupo de especialistas en arte, feminismo, diseño, música e ilustración. Todos ellos y ellas actualmente desarrollan sus carreras en contextos profesionales diversos, ligados a las artes visuales y en conexión a la pequeña localidad industrial de Ibi, en Alicante.

Las conclusiones apuntan a la apertura de un camino de expresión libre y crítica a través de MomeHt, la reivindicación de los Derechos Humanos así como la creación y posibilidad de ampliación de redes personales y profesionales en el contexto artístico actual dentro y fuera de la provincia de Alicante.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the aesthetic, social and political aspects of Momeht, a collective fanzine created by components of the cultural association Engafat, under the precepts of the precarious, free and critical artistic expression that characterizes this type of publications. Through a visual analysis, the contributions of a total of 22 authors are addressed. The results of the analysis of these works shed light on how different critical voices are articulated and interacted when reflecting on death, diversity and love.

From an aesthetic perspective, this fanzine materializes a rich, polyvocal and complex artistic discourse composed of disparate elements such as conceptual debate, metaphor, irony, satire, humor and criticism, etc. Through processes of creation and research of variable structure, the people involved take disparate sources: from academic essays, through texts and other manifestations of social movements, to the rock and punk culture of the 60s and 70s.

From a social and political point of view, it is detected that despite its brief history, Momeht has meant the creation of a common place to develop artistic and critical culture by a large group of specialists in art, feminism, design, music and illustration. All of them currently develop their careers in diverse professional contexts, linked to the visual arts and in connection with the small industrial town of Ibi, in Alicante.

The conclusions point to the opening of a path of free and critical expression through Momeht, the vindication of Human Rights as well as the creation and possibility of expansion of personal and professional networks in the current artistic context inside and outside the province of Alicante.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación presenta un análisis reflexivo sobre el proceso de autoedición de MomeHt fanzine, una publicación que va más allá de la creación y difusión de contenidos contra/culturales y se convierte en un organismo que crece a la vez en varias dimensiones.

MomeHt se inserta en la tradición del fanzine o fanzin, un tipo de publicación contracultural, basada en la autogestión de sus ediciones y la precariedad de los medios, en el que no caben censuras. Como apuntan Alba Giménez y Jessica Izquierdo (2016), en España el fanzine se desarrolla a partir de los años 60 gracias a la influencia de movimientos sociales de protesta, como el hippie o punk, provenientes de Estados Unidos y Europa:

“En 1967, nace en Madrid Cuto, el primer fanzine editado en España dedicado al cómic y a la historieta gráfica impulsado por Luis Gasca, y un año después aparece Bang! en la misma línea temática. Ambas publicaciones sirvieron de precedente a la que se reconoce como uno de los primeros referentes en la edición de fanzines: El Rollo Enmascarado (...) nacido en Barcelona en 1973”. (2016: 360)

Según Giménez e Izquierdo (2016), no fue hasta el fin de la dictadura en 1975 con el surgimiento de la Movida madrileña y otros movimientos cuando el fanzine comenzó a proliferar unido a la nueva producción musical electrónica y pop del momento.

Sin embargo, el caso que nos ocupa es mucho más reciente. El 1 de noviembre de 2018 surge la primera edición de MomeHt fanzine, titulada “tos tus muertos” como una de las primeras actividades de la Asociación Cultural Engafat sin ánimo de lucro y de nueva creación que lo edita, de Ibi. Éste aborda el tema de la muerte coincidiendo con el día de los difuntos. La voluntad inicial de MomeHt se encamina así hacia los aspectos estéticos, sociales y políticos en el contexto de una pequeña localidad industrial del interior de Alicante, con escasa o nula tradición fanzinería. La mayor parte de los colaboradores involucrados estamos ligados a las artes visuales y hemos venido manifestando durante los últimos años nuestro deseo de producir un fanzine para expresarnos libremente dentro del austero clima *underground* de la localidad. El 28 de diciembre tiene lugar la segunda edición bajo el nombre de “diversitat”, dentro de las actividades dentro de las “I Jornadas de Diversidad y de Igualdad” en la localidad de Ibi, organizadas por Engafat; seguida de una tercera el 16 de febrero, titulada “desapart@s. Los más bellos romances del mundo” a colación del día de San Valentín. Engafat ha evolucionado pareja en el tiempo a esta publicación, de modo que la autogestión y el entusiasmo impregnan igualmente el espíritu de ambos proyectos.

Así, el interés de esta investigación radica en las posibilidades que este medio de comunicación autoeditado genera para la activación de una red creativa en un entorno profesional frío y fragmentado. Esta comunicación se detiene, además, en conocer qué nuevas lecturas sobre temáticas clásicas como el amor, la muerte o la diversidad obtenemos en este contexto de producción cultural. Es por todo ello que nos preguntamos ¿cómo se articulan varias voces artísticas para trabajar un mismo tema dentro de un fanzine en este contexto? ¿qué tipo de estructuras organizativas son necesarias? ¿qué resultados obtenemos de la mixtura de miradas y propuestas en Momeht?

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico que orienta esta investigación es cualitativo y humanista, puesto que como venimos explicando, pretendemos indagar en el fenómeno particular y concreto de la creación del fanzine MomeHt a través del análisis de la propia publicación y del relato experiencial de sus autores y autoras.

La realidad artística que analizamos es compleja. En ella participan imágenes, textos y música y, además, se aborda del resultado de un trabajo colectivo impulsado desde una asociación sin ánimo de lucro, en cuya creación y dirección los investigadores también estamos involucrados. Debido a esta circunstancia, el proceso interpretativo de imágenes, sonidos y textos que componen el fanzine está atravesado por un doble coeficiente de incertidumbre. Por un lado, los y las artistas participantes (entre los que nos encontramos quienes investigamos) y, por otro, la propia interpretación del fenómeno a lo largo del relato de investigación.

De modo que entendemos como un valor añadido la posibilidad de expresar nuestras reflexiones en primera persona del plural, no sólo para plasmar una autoría inclusiva sino también como una manera de alejarnos de la mirada positivista y masculina supuestamente neutral de la ciencia moderna (Harding, 1987), cuya validez y autoridad ha sido criticada y desmontada conceptualmente en las últimas décadas desde posiciones teóricas postestructuralistas y feministas (Biglia, 2012; Zurian, F. y Caballero, A., 2013). En nuestros posicionamientos críticos tanto el autor como la autora de este texto coincidimos en asumir la subjetividad del mismo y, más allá, la posibilidad de interrogarnos como sujetos encarnados (Haraway, 1985), con un cuerpo y una biografía atravesados ambos por una diferenciación social, sexual, geográfica, económica, funcional, etc. que posicionan en gran parte nuestra óptica y marcan el discurso latente en este relato de investigación.

Los procedimientos de análisis que hemos empleado para abordar el fenómeno de publicación de MomeHt están basados en metodologías cualitativas mixtas, y las herramientas principales son los cuestionarios, el análisis de textos, la interpretación y la descripción formal de los elementos técnicos que dan cuerpo a la publicación. Además, introducimos nuestra visión reflexiva de los procesos de trabajo en el relato que aquí presentamos.

Precisamente, con la preocupación de facilitar la comprensión de un proyecto polivocal como MomeHt Fanzine, hemos querido centrarnos en las reflexiones de los y las participantes e indagar en la variedad de voces que se reflejan en estas tres publicaciones.

Para ello nos proponemos conocer un poco más, y de primera mano, las técnicas, conceptos y problemáticas que se abordan en las variadas propuestas y, sobretodo, nos ha interesado recoger sus reflexiones en torno al tema de la libertad de creación. Para recabar estas informaciones hemos considerado indispensable diseñar un breve cuestionario con las siguientes preguntas:

- 1 ¿Qué técnica o disciplina usas para contribuir a MomeHt Fanzine? ¿Por qué?
- 2 ¿Qué idea/s o concepto/s has querido tratar con tu contribución? ¿Por qué esa/s idea/s en concreto?
- 3 ¿Te sientes libre para publicar en MomeHt fanzine? Explícate.
- 4 ¿Qué temas te parecen interesantes para futuras ediciones?

Las respuestas han sido recogidas a través del correo electrónico genérico de la asociación Engafat y tratadas a través de un análisis de los textos a través de la comparación de similitudes y diferencias, identificación de palabras clave y la extracción de referentes.

DESARROLLO

1. Sobre el equipo humano y el fanzine como organismo vivo

Como veremos a continuación, los principales resultados muestran que el numeroso grupo de participantes de Momeht estamos profesionalizados. La organización interna sigue las dinámicas de autogestión propias de la cultura asociativa y las actividades festivas y musicales que acompañan a cada edición hacen del fanzine una publicación expansiva a otros medios y contextos.

Para comenzar, cabe destacar que el eje temático de cada publicación se decide entre los coordinadores mediante una lluvia de ideas en la que se intenta conectar el tema con algún evento o fecha señalada sobre la que se pueda reflexionar.

Un total de 22 personas, en un extenso rango de edad entre los 18 y los 40 años, han colaborado a lo largo de las tres ediciones de Momeht. No todas han participado en todos los números, pero sí la mayoría de ellas, que son: María Rico, Luisa Sirvent (Vektorama), Álvaro Perín García, Felipe Rodríguez, Marta Lluch, Aquiles Iváñez, Miguel Ramal, Trini Martí Poveda, Javi Aránega, Damián Venteo, Grafictina, Fernando Fdez. (Fefeto), Fran Rico Sánchez (Hop Frog), Denys Kovalov, Sofía Albero Verdú, Colar Ivars, Erik Fuentes Rico, Potómana Cleptómana y Obadaya Canalla, Isidro Ferrer, Alexis Fuentes Rico, Gema y Paula, María Reig, Tamara García (Tam), Irene Torregrosa, Diego Pastor López, Nacho Gisbert.

Por lo general, la distribución de roles laborales dentro de los fanzines se establece a través de la colaboración entre agentes, en muchos casos no profesionales, relacionados con la cultura, el arte y/o el diseño (Giménez e Izquierdo, 2016).

Sin embargo, en nuestro caso, la presencia de componentes con experiencia profesional, como comentábamos, ha permitido minimizar el riesgo y los obstáculos habituales con los que se encuentran quienes organizan este tipo de publicaciones: coordinación de colaboraciones, comunicación, preparación de artes finales para impresión, etc. Esta es una de las principales diferencias entre MomeHt Fanzine y el concepto de fanzine tradicional: aunque las técnicas sean rudimentarias, éste se compone de un *cuore* con diferentes trayectorias profesionales en el mundo del diseño, alguno de ellos amateur y otros en periodo de formación.

Las tareas de coordinación editorial, maquetación y producción se han ido asumiendo espontáneamente entre aquellos que colaboran en cada número, según la disponibilidad y la experiencia de cada participante.

La periodicidad de MomeHt es irregular, como suele ser habitual en estas publicaciones. Según Kike Navas y Kike Turrón, “nunca se sabrá a ciencia cierta cuándo saldrá un nuevo número, o incluso si habrá un nuevo número” (Navas y Turrón, 1995: 19). Hasta la fecha, ha transcurrido un periodo de 2 meses entre las 3 publicaciones. No hay que olvidar a este respecto que la producción de un nuevo fanzine supone, además del trabajo desinteresado de los colaboradores, un esfuerzo económico que hace inasumible una periodicidad menor. Cada número se financia con las donaciones que aportan los lectores del ejemplar anterior, quienes lo adquieren en alguna de las presentaciones o poniéndose en contacto con la Asociación Cultural Engafat, únicas vías de distribución de los ejemplares.

2. Sobre las técnicas empleadas

Las disciplinas o técnicas empleadas se relacionan con la creación artística contemporánea y el diseño gráfico. Fluctúan entre lo digital y manual siempre a elección de cada colaborador. Entre ellas, se encuentran las siguientes: fotomontaje, ilustración, ilustración digital, collage, grabado con tinta calcográfica, estampación, acuarela, pentel, lápiz, tinta, retoque digital, apropiacionismo, bolígrafo, rotuladores, fotografía, fotocopias, papeles antiguos como soporte, relato corto, aforismos, citas de textos históricos, ensayos académicos y otras publicaciones.

La parte musical, a menudo grabación de música en “riguroso vinilo” o lista musical, se presenta en formato *playlist* con aportación de Djs o selectores musicales integrantes de Engafat que se plasman en papel mediante un código QR que enlaza con la web donde se aloja cada sesión.

Muchas de las y los participantes han coincidido en justificar la elección de la disciplina por ser más cómoda y sencilla para ellos/as, bien sea porque es su técnica de trabajo habitual o porque deciden emplearla como vehículo de expresión de un concepto abstracto. Por ejemplo, Felipe, en su cuestionario, respondía: “me gusta enfocar mi trabajo en base al propio concepto de lo que se quiera contar; más que meramente un producto visual, realizo un enfoque conceptual, a través de la narración de ideas.”

Aparece también las ideas de libertad, placer y experimentación con las técnicas, ya que algunas personas perciben una autonomía mayor en este contexto que en sus trabajos habituales como en el caso de Ramal, que comentaba: “me siento libre de buscar alternativas gráficas diferentes a mi trabajo habitual. Es una publicación que no me juzga y aprovecho para explorar otros, medios, tonos y mensajes.”

El primer número se presentó sin envoltorio ni suplementos de regalo y se imprimió en blanco y negro sobre papel blanco a diferencia de los dos números posteriores. Para el número 2 se adjuntaron como regalo una chapa de 31mm. con diseños de Fefeto y una pegatina de Luisa Sirvent (Vektorama). El fanzine y los obsequios se empaquetaron en bolsas de celofán con cierre adhesivo y confeti en el interior para generar una “lluvia de color” al abrirlo. Por último, para el tercer número de MomeHt se optó por el mismo formato de *packaging*, esta vez incluyendo una ilustración de Felipe Rodríguez, encartada y numerada, junto con confeti. Se optó esta vez por papel blanco e impresión en blanco y negro para el contenido interior y papel blanco de 300 gramos impreso a color para la portada y contraportada.

En estos dos últimos números, el fanzine físico se convierte en el concepto, es decir, representa estéticamente el tema del fanzine; hojas de diferentes colores distribuidas aleatoriamente para representar la diversidad en el número 2 y para el último, un diseño de cubierta que imitaba las novelas románticas de bolsillo de la editorial Jazmín, ironizando desde su portada sobre la idea tradicional del amor.

3. Sobre los conceptos tratados

Con respecto de los conceptos tratados por las y los participantes, en general las respuestas apuntan a una interpretación propia del tema escogido para cada fanzine, es decir, se centran más en calificar la visión que proyectan (humor, ironía, burla, metáfora, los propios sentimientos en ese momento...) o en dar referentes que en describir el concepto o contenido escogido. Aunque algunos

como Fran sí lo nombran con gran detalle: “la degeneración de las tradiciones; el sentimiento de soledad y la fortaleza de superarlo; romper con paradigmas sociales como que no se puede alcanzar una vida plena sin encontrar a tu “media naranja”. Otros, en cambio, hacen del formato un concepto a introducir, por ejemplo cuando Damián aporta su “sesión musical”. Otras, como Potómana y Obadaya, señalan cómo la relación con el grupo de artistas determina lo conceptual de su propuesta “ya que gira en torno a una expresión que utilizamos con ellxs”. Cabe destacar cómo el feminismo empapa las temáticas de la mayoría de las propuestas, lo que determina una línea editorial comprometida con la igualdad, la protesta social y la reivindicación de los Derechos Humanos.

4. Sobre la libertad creativa

En cuanto a la libertad que experimentan los y las participantes hay unanimidad en que es real y efectiva, algo que destacan como un aspecto positivo y ligado intrínsecamente al propio formato-fanzine. Se nota también aquí el poder del contexto, en este caso del grupo humano, como posibilitador de la creación, para acoger las propuestas y cuidar a los y las autoras. A este respecto, por ejemplo Fran dice sentirse libre, “siempre amparado por un grupo de gente y de mente abierta y creativa”.

Se señalan, sin embargo, algunos matices sobre la libertad de expresión. Sirva de ejemplo la siguiente experiencia personal, ya que quien escribe este texto ha sufrido dos situaciones de censura: por un lado, la censura externa en una de sus obras, que terminó retirándose a última hora para evitar conflictos mayores, y por otro lado, un conato de autocensura, a raíz del miedo provocado por la primera situación.

En el primero de los casos, la obra homenajeaba a una persona ampliamente conocida y muy querida en la localidad, un referente en cuanto a diversidad difunto años atrás pero muy presente en la memoria local underground, desde un punto de vista amable y cómico. Cuando los familiares y amigos vieron la obra (antes de publicarse en papel) presionaron para retirarlo pues consideraban ofensivo que se relacionara a esta persona con la homosexualidad bajo el argumento de que “era muchas más cosas además de homosexual”. En el debate con los familiares y amigos para evitar que se retirara, manifestaron explícitamente que su ofensa se basaba en este hecho y no en otro, malinterpretando la vocación del autor de presentar a este personaje como un icono local de la diversidad, tema sobre el que versaba aquel número. Justo el día previo a imprimir el fanzine, cedí a las presiones (no olvidemos que el contexto en el que se difunde el fanzine es local y el autor tenía miedo a las represalias) y decidí retirar la imagen que acompañaba a su obra, dejando solo las palabras de homenaje sobre una página en blanco.

Como consecuencia, en el siguiente número afloraron mis inseguridades a la hora de expresar mi punto de vista crítico con las relaciones afectivas mediante la aportación de una pieza gráfica titulada “Las bicicletas son los nuevos cuernos”, en la que ironizaba sobre el excesivo apego al deporte de algunas personas como reflejo de la insatisfacción o aburrimiento en la vida de pareja. Una vez maquetado, empecé a sentir inseguridad, pues la afición al ciclismo es muy común entre los habitantes de Ibi y, condicionado por la situación vivida en el número anterior, dudé si merecía la pena publicar aquello que de verdad pensaba, por miedo a que algún “ofendido” tomara represalias por lo expresado en el anuncio. Finalmente no se sustituyó ni se retiró.

5. Sobre nuevos temas

Sobre los temas de interés para las siguientes ediciones, la información recogida en las encuestas apunta a direcciones muy variadas y diversas, por ejemplo: Dios, la iglesia y los abusos a menores, el ultraliberalismo, el veganismo, Ibi, la religión y el sexo, la política, los refugiados, la pobreza, la riqueza, el folclore valenciano, la poesía, las modas y el fenómeno fan, entre otras. Una larga lista de nuevas propuestas que da cuenta del burbujeante y feliz momento creativo que vive MomeHt en la actualidad.

Cabe apuntar que en el breve transcurso de la escritura de esta comunicación, se ha editado un número especial con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (que queda fuera del análisis en este caso). Éste cuenta con la participación de colaboradores/as habituales y otras personas que se han unido en esta edición.

CONCLUSIONES

A modo de cierre, podemos concluir que hay una línea editorial que se basa en una cultura crítica con las posiciones políticas conservadoras, que rescata elementos e ironiza sobre ellos. Esta mirada inclusiva, feminista y rebelde, recorre las 3 publicaciones y da coherencia al discurso visual/textual.

Pese a su breve trayectoria, MomeHt ha supuesto la creación de un lugar común para desarrollar la creación artística y la cultura crítica por parte de un nutrido grupo de especialistas en arte, feminismo, diseño, música e ilustración. Asimismo ha supuesto la ampliación de redes personales y profesionales.

FUENTES REFERENCIALES

- Biglia, B. y Jimenez, E. (2012). Conformidades y disconformidades en habitar los márgenes en la investigación social. En Onghena, Y. y Vianello, A. (coords.), *Políticas del conocimiento y dinámicas interculturales. Acciones, Innovaciones, Transformaciones* (pp. 103 – 115). Universidad de Naciones Unidas. Recuperado de:
https://www.cidob.org/articulos/monografias/politicas_de_conocimiento_y_dinamicas_interculturales_acciones_innovaciones_transformaciones/conformidades_y_disconformidades_en_habitar_los_margenes_en_la_investigacion_social
- Giménez Devís, A. e Izquierdo Castillo, J. (2016). El movimiento fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine. *Icono 14, 14* (2), 353-376. <https://doi.org/10.7195/ri14.v14i2.978>
- Harding, S. (1987). *Feminism and methodology*. Milton Keynes: Open University.
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Martínez Díaz de Zugazúa, C. (1998). Fanzines, prensa alternativa y otras publicaciones underground de la Fundación Sancho el Sabio. *Revista de cultura e investigación vasca*, 9, 161-178. País Vasco: Fundación Sancho el Sabio.
- Zurian, F. y Caballero, A. (2013). ¿Tiene la imagen género? Una propuesta metodológica desde los gender studies y la estética audiovisual. *Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación* (pp. 475-488). Segovia: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación.