

UNA ARCHIVA DEL DIY: AUTOEDICIÓN Y AUTOGESTIÓN EN ARTIVISMO FEMINISTA; ENTRE ANARCHIVOS SENTIMENTALES Y CUIR

Gelen Jeleton (María Ángeles Alcántara Sánchez)
gelen.alcantara@gmail.com

AN ARCHIVE OF DIY: SELF-PUBLISHING
AND SELF-MANAGEMENT IN FEMINIST
ART-ACTIVISM; BETWEEN SENTIMENTAL
NO-ARCHIVES AND CUIR

ABSTRACT: "Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzine feminista-queer". This project focuses on creating an archive of collectives, associations or self-managed groups that produce editions as a part of their practice around feminist fanzine and music-drawing relationship.

The idea of this archive would be the creation of a «no-archive». It is difficult 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 «to be heard». There are many common themes that relate these statements, ideologies, likes, ways of operating that sometimes seem to be protected so that intention is not misinterpreted in some contexts. The intention of this archive is precisely to study their agreements and disagreements to learn from them.

All these dynamics suggest new formulas on how to 'make' and even how to live. Sometimes it seems to be a hobby or entertainment but this practice involves dedication and effort, its values are strong and are intended to be spreaded.

KEYWORDS: No-archive, feminism, self-publishing, self-management, fanzine, DIY

RESUMEN: «Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzine 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.

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 huido 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 qué contextos. La intención de éste archivo es estudiar precisamente estos puntos en común y sus desencuentros para aprender de ellos.

Todas estas dinámicas coinciden en proponer nuevas fórmulas de «hacer» e incluso vivir. Parecen a veces un pasatiempo pero esta práctica conlleva dedicación, sus principios son fuertes y pretenden contagiar.

PALABRAS CLAVE: Anarchivo, feminismos, autoedición, autogestión, fanzines, DIY

Recientemente ha habido una significativa incursión de fanzines de los años 90 en colecciones de museos y universidades, algunos de ellos, de los que vamos a hablar aquí, con la nueva etiqueta de perspectiva de género: publicaciones autogestionadas y autoeditadas de carácter feminista-*queer*. Este hecho se puede ver reflejado en la donación en 2010 de la colección de fanzines, memorabilia, grabaciones, correspondencia, etc., del movimiento riot grrrl en The Riot Grrrl Collection, dentro de The Fales Library & Special Collections en la NY University¹.

En el contexto español, tenemos la adquisición en los últimos años de fanzines y materiales de los movimientos *queer*, como los fanzines *LSD* (1993-2000) y *La Radical Gai* (1991-1997) por el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)² en 2015.

Dentro de este panorama, a lo largo de un amplio margen de tiempo, mi práctica artística se abre al mundo del activismo feminista a partir de la involucración de Jeleton (equipo artístico que formo junto con Jesús Arpal Moya desde 1999) como voluntariado en el festival Ladyfest Spain (2005).

Unos años más tarde y con la intención de recoger aquellas publicaciones que estaban surgiendo a partir de eventos como el Ladyfest, ante la proliferación de publicaciones, ediciones de discos, fiestas y festivales autogestionados, me planteo realizar una tesis doctoral basada en la creación de un *Archivo DIY (Do It Yourself/hazlo tú misma)*³, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones.

Este archivo al que he llamado *Una Archiva del DIY* me ha permitido conjugar mi labor de artista e investigadora, dentro de la academia y del arte contemporáneo, junto a mis prácticas e intereses en el *underground*.

La creación de este archivo es más bien la creación de un «no-archivo»; teniendo en cuenta que muchas de estas ediciones no quieren, según cómo, entrar en un archivo con un sistema hegemónico que repite clasificaciones y lugares excluyentes, en el que estas iniciativas no estaban representadas, con difícil acceso, y/o prohibidas (Woolf, 2008)⁴. En este caso, que esto esté cambiando, y ahora sí que hay

¹ 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), 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 y Lucy Thane, hasta el momento.

² Dentro del programa Residencias de investigación (2013-2014), con el proyecto *¿Archivo Queer?* de Sejo Carrascosa, Lucas Platero, Andrés Senra y Fefa Vila Núñez, resultados que presentaron en *¿Archivo Queer? Seminario de investigación*, junto con Guillermo Cobo, José García Fernández, María Rosón Villena y Gustavo Pecoraro en el MNCARS en enero de 2015.

³ «Hazlo tú misma» es una cita a la conferencia de María Bilbao sobre Ladyfest en las *Journées DIY* (2009) organizadas por Equipo Jeleton en París. Se expuso 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 repercusión en la actualidad.

⁴ En *Una Habitación propia* (1928), Virginia Woolf nos habla de como le niegan el acceso a la biblioteca: «[...] Pero me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso con un revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se admite a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un "fellow" o provistas de una carta de presentación. [...] Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca. Venerable y tranquila, con todos sus tesoros encerrados a salvo en su seno, duerme con satisfacción y así dormirá, si de mí depende, para siempre. Nunca volveré a despertar estos ecos, nunca solicitaré de nuevo esta hospitalidad, me juré bajando furiosa las escaleras» (Woolf, 2008:8).

interés tanto por la institución como por las creadoras de estos fanzines, es uno de los temas de mi archivo; así como atender a esos nuevos lugares asignados en bibliotecas, museos, colecciones; y si es posible, incidiendo directamente.

El material que archivo 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», proponiendo otras maneras de «hacer», «su manera» como una respuesta y búsqueda de nuevos espacios por esos «contrapúblicos» (Warner, 2008).

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 replanteamientos cambiantes en muy corto plazo de tiempo. Sin embargo, este tipo de iniciativas surgen para «hablar» y ser «escuchadas».

El punto de partida de mi investigación y creación de mi archivo fue el movimiento riot grrrl surgido en Olympia, costa noroeste de Estados Unidos, en los años 90. Las riot grrrl, cansadas de estar al final de la sala en los conciertos, dan un paso adelante⁵; decidiendo reunirse y hacer su propia escena, a través de fanzines, grupos de música, conciertos y talleres. Con el paso del tiempo, el movimiento riot grrrl pasa a convertirse en el Ladyfest, continuando con el Girls Rock Camps y concluyendo en la academia con The Riot Grrrl Collection. En un proceso de adaptación intergeneracional por un empoderamiento feminista autogestivo, que a lo largo del tiempo ha pasado a definirse como feminista, feminista-*queer*, feminista-*cuir* o transfeminista.

Esta influencia anglosajona, traducida al contexto de la cultura «hispana» es reflejada en *Una Archiva del DIY* por numerosos fanzines que la recogen y citan. El problema de la traducción, de cómo una influencia anglosajona ha sido trasladada a ese «aquí», un «aquí» 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, funcionando como eje-lugar geopolítico de posicionamiento desde donde hablar y actuar, como una nueva forma de entendimiento, y hacer performativa. La práctica de la traducción asimilada como algo distinto al monolingüismo, como una manera de producir (Butler, 2009; Spivak, 2009). Así después de leer el texto *Del Queer al Cuir: ostranénie geopolítica y epistémica desde el sur g-local* (2015), de Sayak Valencia, mi archivo se pasa a llamar «Una Archiva del DIY: la fanzinoteca feminista-*cuir*⁶»

⁵ El desplazamiento del final de la sala al frente, a las primeras filas del concierto, simbólica y físicamente espacial se ve reflejado en los populares lemas usados por las riot grrrl como los que dan título al documental *From Back of the Room* (Oden, 2011) y a la novela *Girls to the Front* (Marcus, 2013), ambos sobre la historia del riot grrrl. Frases que podemos ver traducidas como 'desde el fondo de la sala' y 'chicas al frente' o 'chicas en primera fila'.

⁶ «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-mestix" 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). Texto extraído del anuncio de Invasorix (grupo formado por Daria Chernysheva, Mirna Roldán, Nina Hoechtl, Maj Britt Jensen, Natalia Magdalena López, Liz Misterio y Naomi Rincón-Gallardo) sobre su *Taller de Protesta cuir/feminista* en el Centro Cultural Border en Ciudad de México en 2015. 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>

Durante todos estos años de investigación y creación del archivo, me he ido reafirmando en la necesidad de visibilizar y hablar de los fanzines feministas-*queer/cuir*, por su escasa visibilización dentro y fuera del underground, ámbitos académicos, dispositivos museográficos y archivos, principalmente en lo que podríamos llamar contexto cultural hispano; y aunque ha habido una incipiente representación en estos últimos años, sigue siendo minoritaria y reprimida⁷.

Tal y como comenta Paul B. Preciado, ha habido un borrado de la repercusión de las tradiciones críticas del feminismo, del antiesclavismo y el discurso anticolonial en los espacios de poder; tan sólo desde la academia americana anglosajona se ha conseguido institucionalizar los estudios feministas, pero es un logro frágil, sometido constantemente a críticas (Preciado, 2014).

La necesidad de esta visibilización responde a mi convencimiento de que es una herramienta de comunicación propositiva, accesible e inclusiva, que crea sistemas alternativos: aportando nuevos espacios desde los que hablar y comunicar, y nuevos medios en el uso del lenguaje escrito y visual que pueden ser usados como herramientas desde el *artivismo* (activismo artístico)⁸.

La forma que he usado para visibilizar estos fanzines ha sido la exposición, a partir de la participación y del estudio, buscando colaboración con redes autogestionadas y de autoedición, añadiendo nuevas fuentes gracias a una incipiente investigación y creación de conocimiento en el contexto hispano sobre autoedición de práctica feminista-*queer*; y con la institución arte, que comprende academia, museo y centro de arte, proponiendo nuevos modelos de anarchivo.

El trabajo de anarchivo, o archivos de inclasificables relacionados con el fanzine feminista-*queer* es una temática de actualidad que compagina historización y visibilización, institucionalización e inclusión. En esta línea de trabajo, problematizando, desde una posición propositiva que busca puentes y pactos, se mueven, desde la academia los proyectos *Archiving the Underground#1* (2011) de Jenna Brager y Jami Sailor y la publicación y estudio de *An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality and Lesbian Public Cultures* (2003) de Ann Cvetkovich, el cual compagina práctica artística a través del documental, la música, el baile y la performance.

Siguiendo con este tipo de referentes y durante el transcurso de la construcción de mi archiva, al presentarla por primera vez en el evento *L'occasione*⁹ 2011 en Bilbao,

⁷ Así cuando se me ha llamado a comisariar un programa y a exponer la archiva, sólo en algunos casos ha habido excepción porque los dos comisarios que me invitaron compartían mi ideario, se me ha sugerido aún sabiendo el cariz de mi trabajo con Jeleton, que fuera menos feminista la selección. Se me ha aconsejado que algunas imágenes de las riot grrrl eran muy violentas y mejor no enseñarlas, y hasta yo misma he tardado años en llamar a mi archiva «feminista-*queer/cuir*». Puede que esté de moda pero sigue estigmatizado, realmente te tiene que atravesar e importar mucho para denominarte feminista. Susana San Martín comiquera y una de las fundadoras del Colectivo Autoras de Comic nos comenta en la entrevista por Francina Ribes en el *Barcelonés* sobre el problema de incluir en el manifiesto la palabra feminista: «Al principio había cierto miedo a usar la palabra feminista. Con el primer manifiesto de la asociación hubo gente que no estaba muy de acuerdo, que lo encontraba muy agresivo» (San Martín, 2014).

⁸ Como ejemplo más destacado en el que he trabajado es el de Mujeres en Espiral, con la edición de los fanzines *Leelatu #1 y #2* (2014-2015) en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Este proyecto ha supuesto comprobar como el fanzine es una gran herramienta facilitadora en sus proposiciones y efectiva en sus resultados de comunicación. El «fanfin», como lo llamó Sofía se convirtió en el «fin», el medio para (simbólicamente salir de la cárcel), ser «la voz que corre», como diría Lulú, con sus historias y reclamos (ambas son reclusas participantes en el taller de fanzines).

⁹ *L'occasione* es un espacio de reuniones esporádicas, donde se presentan proyectos de artistas, se cena y se charla, en casa de Susana Talayero (artista, pintora, dibujante) organizadora del evento junto con Aimar Arriola (comisario independiente y fundador del Equipo re junto a Nancy Garín y Linda Valdés con el proyecto *Anarchivo Sida*) y Jesús Jeleton.

aprecié que al ser artista-productora, sentía la necesidad de la práctica y decidí 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, añadiendo materiales desde mi involucración directa, participando de estas iniciativas para que sean (sucedan, continúen).

También detecto ciertas circunstancias impulsadas por los feminismos ante la necesidad de referentes que me llevan a «usar-crear» una «trinidad» de mascaradas desde donde hablar, corporeizándose el archivo en primera persona «Gelen Jele-ton» con estas tres vertientes: *Una Archiva del DIY* en las charlas, conferencias, talleres y como personaje público; *MissArchive* (un juego de palabras en inglés, donde «miss» es señorita, pero como prefijo significa deshacer o errar¹⁰) cuando ejerzo como archivista; y *Helenística Fénix*, como iconóloga, un personaje de heroína de ciencia ficción o arcana que señala los símbolos que se repiten en los fanzines feministas-queers, y me ayuda a leer los mensajes como si de un jeroglífico se tratara. Tres mascaradas en una que me acompañan a la hora de elaborar la archiva e incidir en sus intereses como diferentes cajones o secciones de un todo.

El propósito de *Una Archiva del DIY* supone una revisitación de la actividad del archivo como necesidad de práctica vivencial, poniendo en crisis los criterios de admisión y analizando los vacíos y carencias. Un replanteamiento de los recursos y fuentes incluidas, como condicionantes que pueden ser alternados con necesidades urgentes en vinculación con acontecimientos actuales. Una «archiva-personal-sentimental» como activadora experimental de conocimiento, cuidadora de memorias.

Pretendiendo incidir con esta investigación y con las que se vinculan en el cambio de miradas pasado-presente-futuro del archivo; fomentando redes y conexiones desde el «anarchivo», de aquellas formas de hacer, posicionadas en los límites, en la frontera, extrañas, migrantes, raras, ausentes por no ser la norma, no encajar en lo concreto, en lo correcto y lo conocido; porque no suenan, no han sido nombradas, no se reconocen, no se entienden, llamadas y sentidas como la otredad. Al otro lado de las luces, esas luces asociadas al Museo, al Archivo, a la Academia, al Mausoleo, al Monumento. Un estudio que busque la conexión entre partes supuestamente opuestas que permita entradas y salidas temporales y espaciales, que pretenda discurrir de forma horizontal y rizomática estos saberes y prácticas en movimiento, sin colocarlos en «su sitio». Usar el archivo desde la negación, para volver a hacerlo más nuestro y cercano; buscar las fisuras, desmitificar-con, mirar en las telarañas tejidos que se entrelazan y, en los rincones oscuros sin luz, amoldar la vista para ver.

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 tiempos marcados; revisando pasadas y futuras genealogías. Actuar desde una práctica activista mediante reformulaciones que den sentido al «hacer» en un beneficio colectivo. Proponer el archivo de autoedición y autogestión, como ejercicio integrador y comunicador de conocimientos, de nanoarchivos de microhistorias (Ginzburg, 1997), formando megaarchivos mutantes. Escuchar el archivo, saber de sus estrategias y usarlas, siendo parte de él. El autoaprendizaje

¹⁰ Este juego de palabras fue usado también por Ricardo Llamas en su libro *Miss Media: una lectura perversa de la comunicación de masas* (1997) sobre representaciones de género en los medios de comunicación. Ricardo Llamas es autor de la compilación *Construyendo sidentidades* (1996) y *Teoría Torcida* (1998). Fue integrante del colectivo LRG (La Radical Gail).

vinculado a la teoría encarnada¹¹, «poniendo el cuerpo»; y que este acto tenga una consciencia responsable ante los demás y con una misma. Escuchar y estudiar sus lenguas¹² articuladas e inarticuladas, que nos sirvan para hablar de aquello que «no se puede decir»¹³.

La intención de mi archivo de visibilizar pensamiento académico y contracultural me ha hecho recurrir en numerosas ocasiones a textos en inglés, ya que la principal fuente de estudio hasta ahora para hablar de fanzines y feminismo-*queer* sigue siendo anglosajona, vinculada a los Cultural Studies.

Algunas fuentes consultadas son recopilatorios de fanzines que con el paso de los años se convirtieron en libros, como *The City Is Ablaze!-the story of a post-punk popzine 1984-1994* (2013) de Karen Ablaze, y el catálogo *The Riot Grrrl Collection* (2013) editado por Lisa Darms. Asimismo, sobre la historia del riot grrrl, *Riot grrrl, revolution girl style now!* (2007) de N. Monem, y el *Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution* (2010) de Sara Marcus. Por otra parte, en relación a la historia del fanzine, consulté el estudio *Notes from the underground: zines and the politics of alternative culture* (2008) de Stephen Duncombe, y *Fanzines* (2010) de Teal Triggs; y en específico, sobre la producción de fanzines hechos por mujeres y/o feministas *Girl Zines: Making Media, Doing Feminism* (2009) de Alison Piepmeier; como trabajos académicos. Sobre archivos con perspectiva de género feministas-*queer* el *An Archive of Feeling* (2003) de Ann Cvetkovich y *The Archival Turn in Feminism. Outrage in Order* (2013) de Kate Eichhorn.

Por otra parte, he podido recurrir a traducciones realizadas en fanzines y blogs de estos textos en castellano, ya que es una labor de uso común en la práctica del fanzine facilitar fuentes que no eran tan accesibles, una labor importante para mí y otras muchas de las que los consumíamos como método de transmisión de conocimiento. Como en el blog del programa de radio podcast de *Hacia el Sur en el*

11 «[...] Teorías encarnadas son las teorías que son vividas y experimentadas. Ellas emergen desde la base; desde las particulares experiencias y/o posiciones de lxs activistas. El punto de vista de las teorías encarnadas persigue reconfigurar las teorías limitando y reduciendo la existencia de binarios, particularmente la distinción entre investigadoras y activistas, así como entre teoría y práctica. Para el THF! las teorías encarnadas se referían al nivel o alcance en el cual lxs activistas pueden ser encarnaciones vivas de una teoría dada o camino hermenéutico. Trataba de intentar encontrar respuestas a las siguientes cuestiones: cómo el conocimiento encarnado nos conforma en términos de interacción social, percepción, subjetividades, etc? Qué nos aportan las teorías encarnadas? Las teorías encarnadas provienen de prácticas y/o de creencias en un marco teórico?» (THF!, 2014). Visto por última vez 30 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://trانشackfeminist.noblogs.org/>

12 Mostrar su uso del vocabulario, cambiante, codificado, e incluso inventado, característica frecuente en los fanzines. Estas prácticas formarían parte de una «tercera lengua», una «lengua cuir» (Cervantes, 2015). Sobre la tercera lengua, la posibilidad de crear una lengua tercera, una lengua puente [¿híbrida/mestiza/otra?] trabajaron en el *Seminario de Cultura Visual y Género: Traducciones descolonizadoras I, o ¿cómo crear una lengua tercera, una lengua puente?*, en el IIE (Instituto de Investigaciones Estéticas) Posgrado en Historia del Arte, impartido por MANU(EL)(LA) (grupo de estudiantes), la Dra. Nina Hoechtl, Posdoctorante del IIE de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y la Dra. Rían Lozano de la Pola (Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM) en 2015 en Ciudad de México. Tadeo Cervantes (filósofo y uno de los creadores del fanzine *Maricarmen* de Puebla en México), en su ensayo *Hablamos en lengua cuir* (2015), presentado en el festival Bataclán, en Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México nos cuenta: «Recalcando de nuevo lo impuro de ésta, lo mutante, lo cambiante, lo imposible de entrar a efectos de verificación, de crear identidad. La lengua no responde a la ontología, al ser, siempre movible, siempre entrando en diálogo con las necesidades personales y/o comunitarias. Apropiándose de conceptos que le sean útiles. Pero al ser ésta una lengua, da la posibilidad de entendimiento entre aquellxs que la manejan [...] Con rabia. Rugimos, como las bestias que somos, como los animales o monstruos, unicornios. Que hablamos lengua cuir, lengua mutante, lengua lanza, lengua arco, lengua flecha, lengua que daña y que cura. Lengua que deconstruye, destruye, reconstruye. Hablamos lengua cuir» (Cervantes, 2015).

13 En *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz* (1691), por Sor Juana Inés de la Cruz nos dice: «No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir; de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir». (De la Cruz, 2011)

Atlántico. Y la importante información de referentes y documentación del fanzine sonoro *Sangre Fucsia*, la publicación *Feminizine*, el ensayo *Fans* (2006) de Jessica Espinoza (Srta. Jess) y el artículo de *Fanzines hechos por mujeres* (2013) de Andrea Díaz Cabezas (Galaxina) en *M-Arte y Cultura Visual*.

Dentro de este estudio de los fanzines feministas-*cuir*, he incluido recursos utilizados en las tesinas sobre *Alquimia y Simbología Renacentista* (2002), siguiendo la línea de la Escuela Warburg sobre iconografía e iconología, realizadas en el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) de la UB (Universidad de Barcelona) dentro del Departamento de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes, bajo la tutoría del Doctor Raimon Arola, fundador de la editorial esotérica La Puerta.

Al trasladar este método a la elaboración de mi archivo, he ido localizando los símbolos que se repiten en el imaginario de los fanzines feministas, prestando atención a los pactos con especial sensibilidad y apertura a numerosas corrientes y formas de hacer dentro del activismo en fanzines feministas-*queer*. Propongo un análisis iconológico desde la sociología de la imagen, una mitopoiesis deconstruida desde la autohistoria, la biomitografía y las contravisualidades a partir de observación y localización de los gritos continuados dibujados en pancartas, camisetas, tatuajes... en las calles.

Esta localización de repeticiones en los mensajes del imaginario de los fanzines feministas-*queer*, me permiten profundizar en sus comunicados. Así, realicé *Las 272 esferas de Helenística Fénix para el Hieroglyphica de Una Archiva DIY* (2014), inspirándome en fanzines feministas y basado en el tratado de alquimia *Opus Medico-Chymicum* (1618) de Johann Daniel Mylius¹⁴; y el de jeroglíficos egipcios *Hieroglyphica* (1505) de Horapolo.

Uno de los pilares de la Academia, el Archivo, la Biblioteca es la transmisión de conocimiento, y una de las formas es compartiendo citas, lo cual requiere de una repetición de las mismas. Opto por llevar estas citas, notas al pie y bibliografía a la realidad de una misma, para comprobar qué nos sirve y cómo nos ha influenciado reiterar esas citas durante generaciones, contextualizándolas, y siempre que se pueda, reactualizándolas, e introducir nuevas con la intención de descolonizar (Cusicanqui, 2010) las citas, las notas al pie y las bibliografías.

Desde la citación, he buscado una paridad en sexo, clase o raza, intentando cumplir unas cuotas necesarias, con intención de actuar mediante pequeños cambios como éste en la narración de la historia, mediante la mitopoiesis, en su versión empoderada de la *herstory* (historia de ellas), aportando referentes y haciéndolos circular de mano en mano, de boca a boca y desde los estudios de género. Con esta intención, escribí el ensayo *La bibliografía como autorretrato* (Gelen Jeleton, 2014), en la que exponía la importancia de un «activismo académico» de incluir referencias y citas de autoras (como acto de resistencia).

En definitiva, quiero trabajar con la institución y trabajo, porque son espacios públicos que crean conocimiento e imaginarios colectivos, de los que quiero participar,

¹⁴ *Opus medico-chymicum* [1618] es un tratado de más de tres mil páginas que contiene tres tratados independientes. Para la realización del *Hieroglyphica de Una Archiva del DIY* (2014) me basé en la serie de imágenes *Sellos de los Filósofos*, compuesta por 160 figuras, que son a su vez un listado de alquimistas que comprende desde el primero, Hermes Trismegisto, al último, el propio Mylius. Lo que lo convierte en compendio de historia de la alquimia y de la iconografía hermética. Las serie de los *Sellos de los Filósofos* se puede consultar en el siguiente enlace de la editorial La Puerta dirigida por Raimon Arola. Visto por última vez el 30 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.lapuertaonline.es/galtherm.html>

incidiendo en varios espacios a la vez, participando en hacer el «archivo» cada vez más feminista-*cuir*. Pero no quiero hacerlo como los grandes archivos que he visitado, estudiado e incluso participado con anterioridad, al principio con admiración, luego con ya no tanta, viendo sus faltas, directrices y consecuencias. No espero que se requiera de mí escanear, etiquetar, organizar alfabéticamente o marcar unas pautas, perpetuando ejemplos ya dados que no servirían para este tipo de material, de los que son contrarios muchas veces, sin escucharlos; ya que sería forzarlos para encajar en espacios para los que no habían sido pensados, y esto está siendo lo más complicado, negociar con la institución para que sus intereses no sean desactivados. Conceptos y preocupaciones que contrasto con otras iniciativas que trabajan en ambos campos como La Fanzinoteca de Barcelona y la Fanzinoteca Espigadoras en Chile creada por Ratalia (Natalia Matzner).

Entre los problemas que me he encontrado a la hora de trabajar con la institución, puedo señalar lo complicado de realizar una exposición de fanzines con el constante miedo al robo que transmite la institución, como condicionante principal a la hora de ejecutar cualquier decisión formal, o de visibilización; lo que les lleva a querer encerrarlos y a mí a proponer como solución estar presente en la sala para que los fanzines se pudieran consultar. Cuando no he podido estar, ha sido más complicado, llegándome a comunicar iniciativas feministas-*queer* a las que había invitado a participar, que habían sido alertadas desde la institución a ser muy cuidadosas con estos materiales tan valiosos, lo que supuso un rechazo y la no asistencia a la exposición y taller programado.

Igualmente, otra complejidad en el ámbito del Museo o Centro de Arte, es que se consideran los fanzines piezas únicas, seriadas, originales de los años 90, etc, enfocados a un fetichismo del objeto que les lleva a guardarlos en vitrinas y a pedirte una catalogación impecable y completamente resuelta del número de ejemplares, ante la sorpresa y reproche sí no la tienes.

En relación a la crisis asociada a los momentos de mayor proliferación de la autoedición y el fanzine, como ocurrió durante el punk y la crisis actual, lo que veo más destacable de esta «crisis» es comprobar cómo es usada por las instituciones para justificar una falta de recursos económicos, que se traduce en interesarse por la autoedición y la autogestión como soluciones; por una parte para poder continuar con programación de eventos y colecciones; y por otra, con una producción de coste mucho más bajo, además de proponer estos recursos como solución a la salida de la crisis.

También hay un paternalismo por parte de la institución de ofrecernos los medios y el espacio, a cambio de adquirir un material muy valioso representativo y en contenidos, ofreciendo conservación y visibilidad. Sin embargo, dicha visibilidad hay que trabajarla, porque el hecho de que sea factible consultar la colección, no significa que lo vaya a ser, y los archivos digitales también se corrompen, pesan o pueden caerse de servidores; hacer lo que expongo, mis reservas a presentar el archivo digital como la solución a la no pérdida, como una necesidad de primer orden.

Así relaciono esta crisis económica con el archivo, de forma simbólica, como una «vuelta al orden», a «las cosas en su sitio», una crisis que devuelve la academia a un coto cerrado y a las instituciones representantes de los intereses del mandato hegemónico. En conclusión, en esta crisis las iniciativas autogestionadas y autoeditadas se manejan bien¹⁵. Son las instituciones las que entran en crisis y nos necesitan para poder adaptarse a los cambios. De hecho, esta necesidad se tiene que

ver reflejada en las condiciones que nos proponen, para saber ver qué nos aportan y cómo gestionar esas ofertas.

Desde algunos sectores contraculturales del fanzine hay un cierto rechazo hacia la academia y el arte, sobre todo cuando son vistos como elitistas y ensimismados en conceptos abstractos, no así cuando crean crítica y participan con ellos. También tengo que decir que desde una práctica feminista, como salida, la educación y la universidad son lugares importantes a tener en cuenta (como nos señala Gloria Anzaldúa¹⁶) y desde la docencia en arte quiero aportar mi inquietud compartida desde los estudios de género activista que trabaja en los dos campos con los textos y en la calle.

Los espacios a los que he trasladado *Una Archiva del DIY* y me he encontrado más cómoda en mis intenciones han sido los autogestionados como Ladyfest y ferias de fanzines. Además, en la universidad como institución pública, donde también pude desarrollar y compartir mi investigación con el proyecto de Mujeres en Espiral en el penal de mujeres Santa Martha Acatitla; en los seminarios de la UNAM; durante las conferencias que realicé en la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y en la Escuela de Artes y Diseño en Murcia y en Puebla. Por ello, para mi archiva, son cada vez de mayor interés iniciativas como la Barnard Zine Library, de la Universidad de Columbia en Nueva York dirigida por Jenna Freedman, la cual une investigación y activismo con perspectiva de género, participando en ferias de fanzines y abierta a consulta e intercambio.

En mi última presentación del archivo en Tabakalera, Donostia, un amigo artista me dijo que «el feminismo es *mainstream*». Pienso que esa supuesta moda que le adjudican viene de unas estadísticas que constatan el gran número de estudiantes mujeres en Bellas Artes y en Historia del Arte¹⁷ que reclaman este tipo de estudios y trabajos. Esta numerosa representación es también una respuesta generacional, muchas de nosotras tenemos ya 40 años, estamos capacitadas para no pasar por determinadas circunstancias, de invisibilización y dificultad de acceso, la crisis nos lleva también a ser mucho más precarias, y el techo de cristal del reflejo nos hace daño a la vista. Y esto se ve reflejado en la creciente producción de fanzines, progra-

¹⁵ Así en esta constante crisis para las precarias, archivos que había propuesto a instituciones y se me dijo que no había presupuesto se han realizado años después dentro de la misma crisis e instituciones (eso sí, ninguno con perspectiva de género como base). Citando a Itziar Ziga en *Devenir perra*: «Las perras se lo montan con la crisis, porque la crisis es el único modo de vida que conocen» (Ziga, 2009:9), y a P. B. Preciado en *Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos*: «Donde dicen crisis decimos rebelión» (Preciado, 2013:13).

¹⁶ «Para una mujer de mi cultura únicamente había tres direcciones hacia las que volverse: hacia la Iglesia como monja, hacia las calles como prostituta, o hacia el hogar como madre. Hoy en día algunas de nosotras, muy pocas, tenemos una cuarta opción: incorporarnos al mundo por medio de la educación y la carrera profesional y convertirnos en personas autónomas. Como pueblo de gente trabajadora nuestra actividad principal es poner comida en nuestras bocas, un techo sobre nuestras cabezas y ropa sobre nuestras espaldas. Dar una educación a nuestros hijos e hijas está fuera de las posibilidades de la mayoría de nosotros. Educadas o no, la responsabilidad de las mujeres aún es la de ser esposa/madre —sólo la monja puede escapar de la maternidad. Si no se casan y tienen hijos se hace sentir a las mujeres como completos fracasos». (Anzaldúa, 1983:73)

¹⁷ Emma Fernández del proyecto La Dinamitera junto a Sophie Aguilera en Barcelona, en una entrevista por Francina Ribes para la revista el *Barcelonés* nos comenta sobre estadísticas de estudiantes y su posterior representación en los medios artísticos: «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.» (Fernández, 2014). Visto por última vez el 30 de diciembre de 2015. Disponible en : <http://goo.gl/Lqd4Yq>

mas de radio, eventos, festivales..., porque como dice Andrea Galaxina en su último artículo de cierre del fanzine *Feminizine#4*: «Somos Riot Grrrl, lo hemos hecho» (Galaxina, 2014:8-9).

Así en la escena del contexto español y mexicano tenemos numerosos fanzines, festivales, jornadas, programas de radio, de los que voy a hacer un breve listado histórico de aquellos con los que he participado y tengo en la archiva:

Los fanzines *Erreakzioa-Reacción*, *LSD*, *Miau*, *Fempunk*, *Clitocore*, *Feminizine*, *Mujeres con Pajarita*, *Los Archivos de Beauvoir*, *Blood*, *Bravas*, *Nenazas*, *Bulbasur*, *Sisterhood*, *Una Buena Barba*, *Hienes*, *amigas*, *Fanzine la Raya*, *Rosa Chillante* y *Pucha Rebelde*.

Reuniones y encuentros como: Arrezife: Fanzine feministen eta beste altxor batzuen nazioarteko bilera/ Arrezife: Reunión Internacional de Fanzines Feministas y otros tesoros (2015), en Bilbao en el espacio Puerta el encuentro TransHackFeminista! (2014) con su primera edición en Calafou¹⁸ y la segunda en Puebla en México en 2015.

Los continuados Ladyfest como: Ladyfest Spain (2005 y 2008), Madrid; Ladyfest Sur (2007), Sevilla; Ladyfest Madriz (2010 y 2013); Ladyfest Granada (2013); Ladyfest Nafarroa (2013); Ladyfest Rural (2014), Asturias; Ladyfest Norte, Cantabria; Pequeno Ladyfest (2015), Galicia; Ladyfest Juárez (2015) y preparándose para junio Ladyfest Barcelona (2016). Otros festivales en esta línea son MEFSSST! Musika Errebolta Feminista //Revuelta de Musica Feminista! (2013-2015), Zarautz; Potorrock (2014), Valladolid; ZorriFest (2015) Murcia; Tremenda Fem Fest (2015), Castellón; LA RIMA. HipHopFest Feminista Antiracista (2015), Barcelona y el próximo Transfemifest Granada 2016.

Jornadas como: La Jornada Riot Grrrl (2013), Santander; Jornada feminista Bulbasaur (2013); Las Jornadas Mutantes (2014-2015) en Barcelona y Jornades Fanzinieres Feministes (2014-2015) en Nau Estruch en Sabadell.

Distribuidoras de fanzines como: Bombas para Desayunar, Sisterhood, Entrelíneas y lápiz por baqueta.

Programas de radio (podcast) como: *Hacia el Sur en el Atlántico*, *Tirando Bombitas*, *Ruda FM*, *Sangre Fucsia*, *Stonewall*, *enREDadas*, y *Las Horas Retorcidas*.

Grupos de reunión y encuentro como: Punto Subversivo en Madrid, Mitja Subversiva en Barcelona, y Calça Subversiva en Palma de Mallorca.

El documental: *Tomar el escenario: un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa* (2013) de Elena Idoate Ibáñez.

El taller Riot Grrrl Band Camp (2015), organizado por el colectivo Sisterhood en Madero, Madrid.

Las exposiciones de fanzines como: *Chavalas Zine* (2014), *Autoeditoras: hacemos femzines* (2015-2016)¹⁹ la cual organizo junto con Iurhi Peña de Publicaciones Pet-Rat, y la exposición que prepara Helena Nah en Córdoba, Argentina, de fanzines hechos por mujeres, feministas y transfeministas para 2016.

¹⁸ Calafou (Colonia ecoindustrial postcapitalista), en Vallbona d'Anoia en Barcelona.

De archivos y bibliotecas citaré la Fanzinoteca de las Jornadas Mutantes, la SUKIE ZINES biblioteca de fanzines *queer*, Trans- feminista i anti-racista en E.L.I La Clandestina, ambas en Barcelona, el archivo *Dig me out: Discursos sobre la música popular, el género y la etnicidad* (2009) realizada por María José Belbel y Rosa Reitsamer, y *Una Archiva del DIY* entre Ciudad de México, Barcelona y Murcia.

Y muchas más que ahora mismo estarán surgiendo. Lo que sí pienso es que cada vez somos más, nos convertimos en masa crítica y somos manada. Para terminar cito a Mónica Mayer²⁰ en un meme reciente para anunciar su próxima exposición en el MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo) en Ciudad de México el próximo 6 de febrero en el que dice: «Ojalá el feminismo pasara de moda, ojalá ya no sea necesario» (Mayer, 2016).

Bibliografía

Libros:

Anzaldúa, G. (1987). «Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan». En bell hooks (et al.), *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras* (p.71-73). Madrid, Traficantes de Sueños.

Cusicanqui, S. R. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Cvetkovich, A (2003). *An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures*. Durham: Duke University Press.

Darms, L. (Ed.). (2013). *The Riot Grrrl Collection*. Nueva York: The Feminist Press at CUNY.

De la Cruz, S. J. I. (2011). *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*. Ciudad de México: Fontamara.

Karren Ablaze! (Ed.). (2013). *The City Is Ablaze! - the story of a post-punk popzine 1984-1994*. Londres: Ablazed!.

Duncombe, S. (2008). *Notes from the Underground: zines and the politics of alternative culture*. Bloomington: Microcosm.

Eichhorn, K. (2013). *The Archival Turn in Feminism. Outrage in Order*. Filadelfia: Temple University Press.

Horapolo (1991). *Hieroglyphica*. Torrejón de Ardoz: Akal.

Klossowski de Rola, S. (2004). *El Juego Áureo*. Madrid: Siruela.

Marcus, S. (2010). *Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution*. Nueva York: HarperPerennial.

Monem, N. (Ed.). (2007). *Riot grrrl, revolution girl style now!*. London: Black Dog Publishing.

Piepmeyer, A. (2009). *Girl Zines: Making Media, Doing Feminism*. Nueva York: NY University Press.

¹⁹ En mi propósito de crear una red de visibilización de fanzines feministas-*queer* realizados en el Estado español y Latinoamérica, lo estoy llevando a cabo en concreto con la exposición itinerante: *Autoeditoras: hacemos femzines* (2015-2016) junto con Iurhi Peña (de Publicaciones Pet-Rat); compuesta por una selección de fanzines feministas-*cuir* de *Una Archiva del DIY*, más otros fanzines que estamos recibiendo en convocatoria abierta durante todo el año y que exhibimos y activamos mediante talleres. Esta actividad responde a una demanda de estos materiales y sigue los pasos de la exposición *Chavalas Zine* (2014). El interés en crecimiento que está recibiendo esta exposición nos ha llevado a no cerrar el proyecto y seguir colaborando con nuevas presentaciones, sobre todo surgidas dentro de los parámetros de la autogestión.

²⁰ Mónica Mayer es artista y crítica de arte mexicana. En 1983 creo el grupo de arte Polvo de Gallina Negra, junto con Maris Bustamante, centrado en un arte conceptual feminista. En 1989, junto con Víctor Lerma creó el proyecto de arte conceptual aplicado Pinto Mi Raya, cuyo eje es un archivo hemerográfico especializado en artes visuales fundado en 1991. Es suyo también el proyecto de archivo feminista por la visibilización *Archiva: Obras maestras del arte feminista en México* (2013) y el libro *Rosa Chillante. Mujeres y performance en México* (2004) que a su vez (como homenaje) es el nombre de un colectivo feminista de fanzines en Ciudad de México.

Preciado, B. (2013). «Decimos revolución»: Solá, M y Elena-Urko (2013). (Ed.). *Transfeminismos Epistemes, fricciones y flujos*, (p.13). Tafalla: txalaparta.

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.

Woolf, V. (2008). *Una habitación propia*. Barcelona: Seix Barral.

Ziga, I. (2009). *Devenir perra*. España: Melusina.

Ensayos y artículos en revistas y fanzines:

Brager, J. y Sailor, J. (Ed.). (2011). *Archiving the underground#1*. Berlín: Jami Sailor y Jenna Brager.

Butler, J. (2009, septiembre-diciembre). Performatividad, Precariedad y Políticas Sexuales. *Antropólogos Iberoamericanos*. Red. AIBR. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 4 (3). 321-336.

Galaxina, A. (2014). ¡LO HEMOS HECHO! (Una reflexión sobre nuestra escena Riot Grrrl). *Feminizine* (4), 8-9.

Gelen Jeleton (2014). La Bibliografía como autorretrato. Lápiz por baqueta. *Fanzines-Estudio*. Ciudad de México.

Rogoff, I. (2011, junio). El Giro. *Arte y políticas de identidad*, 4. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 253-266.

Valencia, S. (2015). Del Queer al Cuir: ostranémie geopolítica y epistémica desde el sur g-local. Carrasco. R. y Fernando L. (Ed). *Del queer al cuir: Políticas de lo irreal*. Santiago de Querétaro, Mexico: UAQ/Fontamara.

Blogs (artículos, entrevistas):

Dianespoting, Doña Pasolina, Lazos, Gaelx, Lolli Dj y Roma, Reino Hueco. (2013-). *Sangre Fucsia*. Madrid: Agora Sol Radio. Disponible en: <https://sangrefucsia.wordpress.com/>

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/>

Fernández, M. (2014, 8 de marzo). Creo que Barcelona es una ciudad muy poco paritaria. A nivel artístico de las que menos. [entrevista por Francina Ribes]. *Barcelonés*. Recuperado de <http://goo.gl/Lqd4Yq>

Esteban, B. (2013-). *Hacia el Sur en el Atlántico*. Valladolid. Disponible en: <https://haciaelsurenelatlantico.wordpress.com/>

Invasorix (2015, 12 de agosto). Estás por primera vez en el espacio feminista cuir de Invasorix. *La Ciudad de Frente*. Recuperado de <http://goo.gl/ngn0PY>

Mayer, M. (2016). MUAC [página en Facebook]. Recuperado de <https://goo.gl/UUsqvy>

Preciado, B. (2014, 4 de febrero). Si la escritura no es un arma, estamos perdidos [entrevista por Sara Malagón Llano]. *El espectador*. Recuperado de <http://goo.gl/ol0vnc>

San Martín, S. (2014, 21 de mayo). Podíamos haber ido a acampar a sol, pero hicimos un tumblr [entrevista Francina Ribes]. *Barcelonés*. Recuperado de <http://goo.gl/bN0acn>

THFI, (2014). Nodos #THFMx2015: programa completo de actividades. Recuperado de <http://transhackfeminist.noblogs.org/>

Conferencias:

Cervantes, T. (2015). *Tercera lengua cuir* [conferencia]. Festival Bataclán en Fuga. Ciudad de México, Ex Teresa.