

Yo Siempre Estoy Lejos

Fanzines y cómics latinoamericanos atravesando fronteras

Exposición en la sala de lectura del Ibero-Amerikanisches Institut
del 2 de febrero hasta el 28 de marzo de 2024

La historieta es un arte viajero. Las imágenes atraviesan fronteras. Los artistas viajan a eventos e intercambian anécdotas. Mafalda, Batman o Tintín son conocidos en todo el mundo. Dentro de esa multiplicidad de travesías, el fanzine ocupa un lugar especial: receptáculo de innumerables cómics, es a la vez ligero y pequeño, fácil de trasladar; pero único y analógico, de pequeña tirada. En general lo encontramos en las convenciones, en la mesa de su autor o autora.

En esta exposición Powerpaola, autora de historietas como la internacionalmente conocida novela gráfica *Virus Tropical* (2011) y Amadeo Gandolfo, investigador de cómics, han seleccionado entre los fondos de la biblioteca del Instituto Iberoamericano una serie de fanzines y cómics que nos muestran la historieta como arte transnacional y el fanzine como un formato trotamundos y ligero. En estas vitrinas encontrarán fanzines y revistas que destacan la cualidad colectiva de la creación historietística, que ayudó a romper las fronteras nacionales; fanzines feministas y femeninos; experimentos gráficos; parte de la riqueza del Brasil; y un periplo andino que nos lleva de Chile a Colombia.

El cómic latinoamericano de las últimas décadas, gracias a internet y a la amistad, ha sido particularmente viajero y transnacional. En concreto el fanzine es un formato muy singular porque, por un lado, es ligero, fácil de trasladar, un poco etéreo en el hecho de que la única forma de comprarlos es encontrarte con aquel que los hace, que no existen en las librerías. Pero, por otro, es un formato que está muy atado a la materialidad y a lo físico, a lo análogo: el fanzine tiene que viajar con alguien para ser vendido, su propia precariedad lo vuelve, paradójicamente,

un objeto precioso, intrínsecamente marcado por su autor/a, por un estallido de creatividad efímero y emocional.

Esta exposición permite al/a la visitante y al lector/a conocer más sobre la escena latinoamericana de la historieta, así como destacar y poner en primera plana la interminable riqueza del acervo historietístico y fanzinerio presente en el Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), un verdadero tesoro para cualquier investigador/a.

Curaduría, textos: Powerpaola & Amadeo Gandolfo
Organización: Charlotta Andersson, María Manrique Gil, Dorothea Köhler & Luisa Röhrig (IAI)

Vitrina 1 – Colectivo

Los fanzines son una gran oportunidad para ejercitar la creación colectiva. Armar un fanzine es relativamente sencillo: antes solo hacían falta hojas y una fotocopidora, y hoy sólo hace falta una computadora. Es un formato barato, que llama a producir por la cercanía de la idea a la concreción, y que está pensado para ser reproducido en pequeñas tiradas. Se presta para historias cortas, fogonazos de inspiración y de emocionalidad rápida.

Debido a estas cualidades emotivas, ligeras, afectas al pequeño formato y la narrativa corta, la creatividad del fanzine también está vinculada a juntarse con otros amigos a escribir, dibujar y diseñar, durante toda la noche, para llegar al evento con cuatro o cinco páginas que puedan fotocopiar y engraparse.

En Latinoamérica la revista colectiva de historietas fue, durante mucho tiempo, el formato preferencial. Desde el año 2000, y gracias a internet, también se convirtieron en clubes que reunían a autores de todo el continente y que rompían con la estricta separación nacional. Esto permitió el crecimiento de una escena internacional y transnacional en donde los diálogos, las anécdotas, los encuentros y las colaboraciones se multiplicaron y enriquecieron la obra de los artistas individuales y, con ello, la producción historietística del continente.

En esta vitrina hemos elegido algunos ejemplos de revistas importantes en este proceso. Desde las pioneras *El Tripero* y *El Lápiz Japonés* de los 90s, pasando por *Carboncito* de Perú y *Cábula* de Argentina, para mostrar como la revista de cómics antológica se convierte en un objeto profundamente latinoamericano.

Vitrina 2 – Feminismo

En escenas historietísticas y musicales que han estado durante demasiado tiempo dominadas por los hombres, los fanzines fueron herramientas y armas para que una legión de mujeres desafíe y combata por su derecho a decir sus verdades sin necesidad de respetar a ningún *gatekeeper* con olor a whisky y cigarrillos. Un ejemplo perfecto es Kathleen Hannah, cantante de Bikini Kill y fundadora del movimiento Riot Grrrl, quien utilizó fanzines para hablar del sexismo y la violencia contra las mujeres en la música.

Por otra parte, en el cómic contamos con pioneras del fanzine y la publicación autogestionada desde el movimiento underground de los años 60. Los nombres de Aline Kominsky-Crumb, Diane Noomin, Mary Fleener, Trina Robbins, Dori Seda, Joyce Farmer y Lyn Chevli resuenan hasta el día de hoy por sus aportes totalmente revolucionarios al arte de la historieta y de la autobiografía, y por la ampliación temática que permitió hablar del aborto, las familias disfuncionales o el vínculo con el propio cuerpo a través de revistas y fanzines auto-editados.

En esta vitrina realizamos una selección de obras de autoras que muestran toda la potencialidad de los fanzines y las revistas de historieta para contener narrativas no hegemónicas, diversas, torcidas y gozosas.

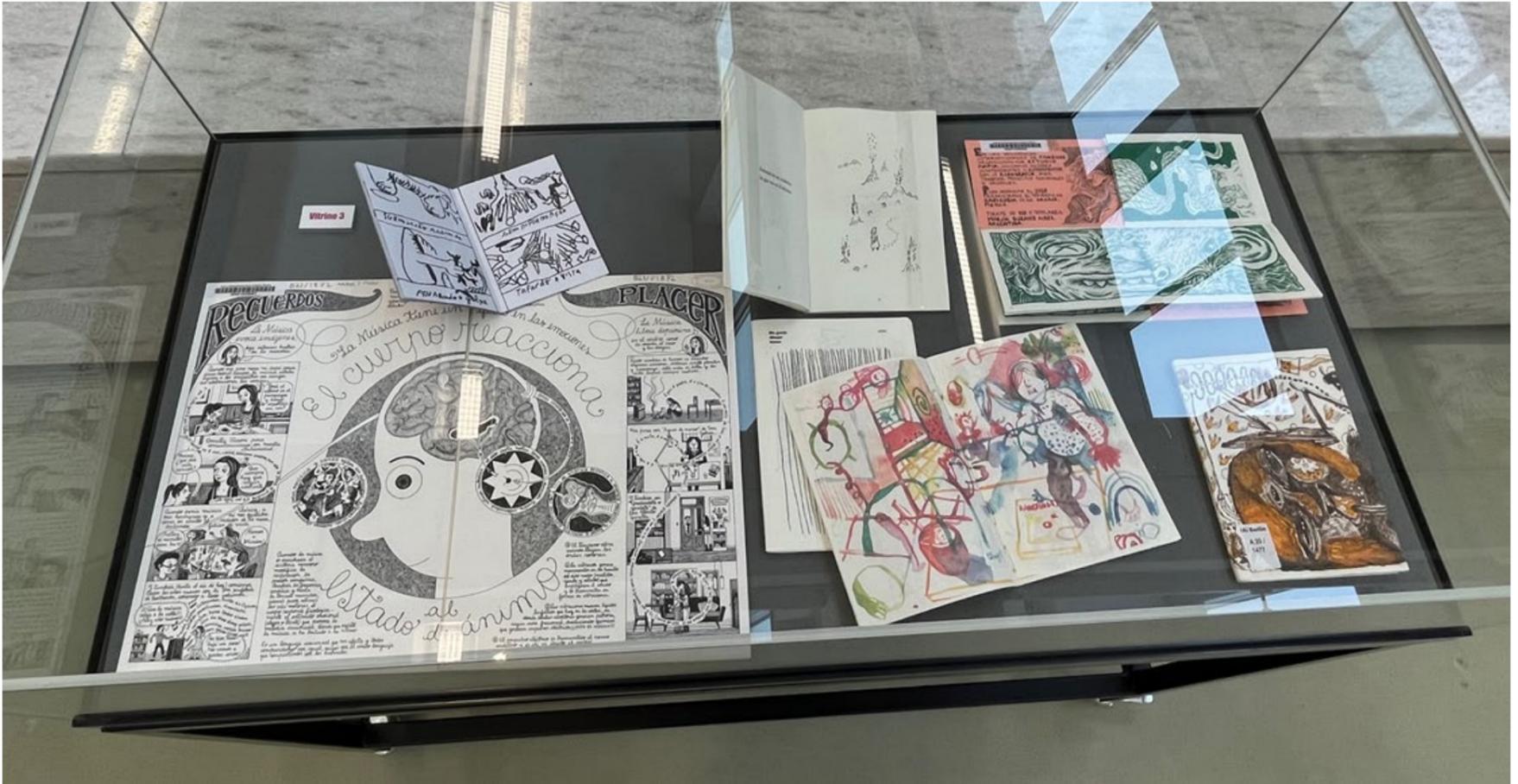
Vitrina 3 + 4 – Experimental

Dada su inmediatez, el fanzine también es un formato muy experimental. Por un lado, porque se vincula con una idea de creación “sin filtro”, de la mano y del cerebro del autor a la mano del lector. Por otro, porque justamente muchos autores deciden emplearlo para practicar y perfeccionar su trazo y sus historias antes de estar listos para una obra más larga. A veces estas historias terminan siendo la juvenilia vergonzosa de algún grande, pero otras veces nos muestran en potencia todo aquello que luego se desplegará en obras más “serias”.

El fanzine, por su bajo costo y distribución artesanal, también contiene narrativas abstractas, absurdas o artísticas que son vistas por la industria editorial como poco lucrativas y hasta incomprensibles.

Existe una última razón y es que, desde que los medios digitales de diseño e impresión se volvieron accesibles, los fanzines han incorporado a su costado punky y mugroso toda una vertiente de diseño, con ediciones de tirada pequeña, pero bellas y llamativas, que juegan con otros formatos como el pop-up book o el libro ilustrado.

En esta vitrina hemos elegido algunos ejemplos de revistas y fanzines que explotan la cualidad experimental, tanto narrativa como gráfica, propia de este formato.

Vitrina 5 – Brasil

Para las últimas dos vitrinas hemos optado por una clasificación geográfica, arrojando luz sobre dos áreas de enorme fertilidad y producción, que a menudo quedan afuera de las historias de la historieta contadas desde Latinoamérica, que pecan de “conosurismo”.

En el primer caso esto se explica por la barrera lingüística: Brasil es ese gran otro, ese hermano mayor un poco extraño frente a cuya diversidad cultural preferimos a menudo cerrar los ojos antes que sumergirnos y deslumbrarnos con todo lo que tiene para ofrecer. Ojo, esto a menudo pasa a la inversa también: Brasil es un país tan grande y tan rico que pareciera no necesitar del resto del continente para evolucionar y mutar.

Creemos que todos nos beneficiamos cuando este “otro cultural” se convierte en hermano latinoamericano. Los ejemplos elegidos nos revelan toda la riqueza creativa e historietística del gigante desde hace décadas. La generación de artistas brasileños que arranca en los 80 con *Chiclete Com Banana*, cuyos representantes más descollantes son Angeli y Laerte, engendra una continuidad y una variedad que continúa hasta el día de hoy y que sobrepasa por mucho las influencias de los undergrounds yankees que marcaron a esta mítica revista. Esto es solo una pequeña muestra de una producción que crece y se diversifica día a día.

Vitrina 6 – Andes

Finalmente, a lo largo del trabajo de investigación y de recopilación de materiales que emprendimos en el último mes, encontramos que aparecía un hilo conductor, un camino incaico, que nos conducía desde Chile y el norte de Argentina hasta Colombia. Estas producciones cuentan con preocupaciones comunes, como el vínculo con el pasado incaico e indígena con el presente, el empleo de la iconografía andina y la amenaza ambiental producto de la explotación minera y del litio. Simultáneamente, tienen una enorme pluralidad gráfica y estética: la influencia manga en *Super Cholita* o Paco Puente, las ilustraciones fidedignas de Victoria Rodriguez, el imaginario andino pesadillesco de Marco Tóxico, el anecdotario criminal de Eduardo Yaguas, las aventuras queer del Niñx con Sombrero de Juan Vagada o el indie malhumorado y sensible de Joni B. Todo esto comprueba que estamos muy lejos de una imagen largamente sostenida que decía que la producción de viñetas de los países andinos era dificultosa, escasa o inexistente.

Colombia, además, se ha convertido en los últimos años en un país con enorme potencial para las viñetas, con una producción maravillosa que no para de crecer, eventos que reúnen a los mejores dibujantes y un espíritu comunal y colegial envidiable.

En esta última vitrina les proponemos realizar un viaje a lo largo de la cadena montañosa más grande del mundo, territorio de tragedias y maravillas, aventuras y bellezas, que ha servido tanto para unir como para dividir la experiencia política y vital de nuestro continente.

Powerpaola

Artista plástica, historietista e ilustradora.

Nació en Quito (Ecuador) y creció en Cali y Medellín donde estudió Expresión Artística y Artes plásticas. Ha vivido en París, Sydney, Buenos Aires, Bogotá y San Salvador.

Ganadora de las residencias artísticas: La Cité Internationale des Arts, París (2003-2005) y Firstdraft Gallery, Sydney (2007). Ganadora del proyecto «En Vitrina» en Lugar a Dudas, Cali (2010). Realizó un club de dibujo en el Amazonas con la comunidad Huitoto por dos meses gracias a la beca de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Ha expuesto sus diarios de viaje, dibujos y pinturas en varias galerías como Miss China Rue Française, Galerie Pierre-Alain Challier (París), Burnet Fine Art (Minnesota), Sextante, Valenzuela y Klenner (Bogotá), entre otras y en ferias como La

Fiac, Arco y Slick. Tuvo una muestra individual (2018): 'De frente me escondo' en el Museo La Tertulia de Cali.

Autora de *Virus Tropical*, *Por dentro/ Inside*, *Diario de Powerpaola*, *qp (Éramos Nosotros)*, *Todo Va a Estar Bien*, *Nos Vamos*, *Todas Las Bicicletas que tuve* y el libro de artista: *Amazonas* editado por Artedos Gráfico. Hace parte del libro *An Illustrated life de Danny Gregory*.

Ha trabajado en libros en colaboración con autores como: *Nueve noches para la Navidad* con Carolina Sanín, *Mostras del Rock* con Barbi Recanati, *Dinamita* con Gloria Susana Esquivel, *La Madre Monte* con Enrique Lozano, *Sandiliche* con Ronaldo Bressane y *Costuras* con Alejandro Martín.

Publicó por 10 años una tira mensual en la revista cultural *Arcadia* (Colombia). Directora Artística del largo animado *Virus Tropical* basado en su novela gráfica. Hizo parte de los colectivos Taller 7, Chicks On Comics, La Casa Telepática y el dúo: No Tan Parecidos.

Powerpaola es profesora invitada este semestre en el Instituto Peter Szondi en la cátedra Samuel Fischer de la Universidad Libre de Berlín (FU) en literatura comparada donde realiza un seminario llamado "I'm not talking about me (but also)" sobre autobiografía, auto ficción, literatura del yo hecha por escritoras/ artistas y que usan el texto y la imagen. Habitualmente reside y trabaja en Buenos Aires.

Ilustración: María Luque

Amadeo Gandolfo

Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Licenciado en Historia (UNT).

Realizó su doctorado como becario de la CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y fue becario postdoctoral en la misma institución. Actualmente es becario posdoctoral de la Fundación Gerda Henkel, con lugar de trabajo en el Lateinamerika-Institut de la Freie Universität Berlín bajo la dirección de Stefan Rinke. También fue becario posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), Instituto Ibero-Americano de Berlín).

Fue parte del grupo organizador del congreso de historietas y humor gráfico Viñetas Serias en su edición 2014. Fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales UBA – Universidad de Buenos Aires en la Carrera de Sociología, y también brindó cursos sobre historieta en diversas universidades, a estudiantes de grado y posgrado, y organizó talleres de lectura de novela gráfica.

Editó, junto a Pablo Turnes, la revista de crítica de historietas *Kamandi*. Junto con él y Laura Fernández editaron el libro *Burning Down The House: Latin American Comics in the 21st Century*, que fue publicado por Routledge en 2023. Curó muestras de historieta en el Centro Cultural Recoleta y el Museo del Humor de Buenos Aires. Actualmente investiga la obra del dibujante argentino Oski (Oscar Conti).

Ilustración: Pablo Vigo