

VISION | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: Cómics, punk e ilustraciones: una mirada a los zines hechos por mujeres en Puerto Rico (1997-2019)

Title: Comics, Punk, and Illustrations: A Look at Womens' Zines in Puerto Rico (1997-2019)

Autor / Author: Dianne Brás Feliciano

Curadora y Escritora de Arte Independiente

Resumen: Los zines son publicaciones independientes y autogestionadas, usualmente de bajo costo, pero con profundas preocupaciones estéticas por parte de sus creadores/as. El ámbito en que se desarrollan va frecuentemente ligado a escenas musicales no tradicionales, como es el punk. Si bien estos ambientes en los que se crean y se distribuyen son predominantemente masculinos cisgénero, a partir de los años noventa comienzan a destacar publicaciones independientes hechas por mujeres, cuya trayectoria las ha llevado a aumentar su visibilidad. Este artículo presenta un acercamiento histórico a las aportaciones de los principales zines realizados por mujeres en el archipiélago puertorriqueño, con un estudio de sus temáticas y de los intereses de sus creadoras.

Abstract: Zines are independent, mostly low-cost, self-made publications, which can reflect the profound aesthetic concerns of their creators. These publications are often developed in relation to underground music scenes, such as punk. While these are mostly cisgender male-oriented environments, women have been publishing zines and comics in Puerto Rico since the 1990s, and their presence and visibility have also been on the rise. This article presents a herstorical approach to the contributions made by women's zines in the Puerto Rican archipelago, focusing on the specific themes and interests of their creators.

Palabras clave: Zines, cómics, punk, arte puertorriqueño, mujeres artistas, Dianne Brás Feliciano

Keywords: Zines, comics, punk, Puerto Rican art, women artists, Dianne Brás Feliciano

Sección: Artículos / **Section:** Articles

Recibido / Recieved: 2 de agosto de 2020 **Aceptado / Accepted:** 25 de marzo de 2021

Cita recomendada: Brás Feliciano, Dianne. "Cómics, punk e ilustraciones: una mirada a los zines hechos por mujeres en Puerto Rico (1997-2019)", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 14 de junio de 2021, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte

Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596

vision.doble@upr.edu

<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>

<https://revistas.upr.edu>

Cómics, punk e ilustraciones: una mirada a los zines hechos por mujeres en Puerto Rico (1997-2019)

Dianne Brás Feliciano

Curadora y Escritora de Arte Independiente

Los zines son publicaciones, generalmente tipo folleto y generadas a través de la autopublicación, que giran en torno a diferentes temas. Michelle Comstock sostiene que el origen del zine, tal como lo conocemos hoy, se remonta a las décadas de 1950 y 1960 con las mini revistas (“lilmags”), unas publicaciones en las que se criticaba ferozmente a los medios de comunicación masiva, las cuales eran escritas y distribuidas de formas no tradicionales (383-384). Durante muchos años, los zines fueron vinculados a la escena del punk en Estados Unidos y a la ética del “Do-It-Yourself” (Hazlo tú mismx). Como señala Susan E. Thomas:

Art zines are a subcategory of zines and fanzines. Zines typically are self-published booklets sold cheaply or traded for other zines. In recent media, zines have been discussed in the context of a larger do-it-yourself (DIY) movement, including crafting, home building, scrapbooking, and other such activities. Historically, zines have been part of various subcultures and movements, too many to mention here. (27)

Como bien expone esta autora, los “art zines” son solo una categoría dentro de los zines. Muchos tipos de zines tienen, de todos modos, una naturaleza de connotaciones artísticas, pues toda o una gran parte de la publicación es diseñada y, en muchas ocasiones, incluso realizada a mano. Quienes las crean, además, toman decisiones en torno a la tipografía, los materiales, el ensamblaje y la disposición del contenido (27-29) y todas estas determinaciones creativas tienen un impacto en la manera en la que el zine será recibido por el público. Thomas destaca otro elemento importante, el cual vincula a los zines, por más sencillos y hasta rudimentarios que puedan ser algunos de ellos, con las vanguardias del siglo XX, como por ejemplo el dadaísmo, puesto que sus autorxs trabajaban en mutua colaboración y a través de la autopublicación. Más interesante aún, plantea la pregunta: ¿qué eran los manifiestos, sino zines? (31).

Uno de los propósitos principales tanto de los zines como del punk, en general, es establecer lazos de comunidad. Sobre este asunto particular y sobre la creación de una identidad propia en la escena punk, el profesor Joseph M. Turrini expone:

Most of those who study punk have argued that one of the most important and enduring legacies of punk was the emergence and embrace of the do-it-yourself attitude that led to the creation of new independent national touring patterns, the creation and distribution of scads of independent fanzines (long before the Internet made this far easier), the creation of a distinct aesthetic style and artwork, as well as the creation of independent distribution of records. (68-69)

Con estos fines culturales se originaron los primeros zines punk en Puerto Rico. El profesor Rubén Ramírez Sánchez, quien ha publicado acerca de ellos como un medio de comunicación entre las escenas punk de diferentes partes del mundo antes del advenimiento del internet, sostiene:

In the early development of the Puerto Rico punk scene, a handful of people developed consistent exchanges with bands from all over the world through correspondence. Through these first connections, Puerto Rican punks engaged in the exchange of material and cultural commodities, such as zines and records, which in turn made it possible for ideologies and philosophies to circulate. (43)

A través de los zines, se establecían vínculos de amistad con otrxs artistas punk de diversos países, destacando así, la intención de crear lazos de comunidad que tienen estas publicaciones desde sus inicios.

Según indica el periodista y músico Yoel Gaetán, autor de *Alcantarillados*, un libro que narra la historia del punk en Puerto Rico, es probable que el primer zine punk en la isla fuera *Movimiento Punk Skinhead Puertorriqueño* (344). Dicha publicación, de finales de los años ochenta del siglo XX, fue editada y organizada por los punks Coqui Gual y Norman Velázquez. Sin embargo, Gual sostuvo que la corrección de cada volumen estaba a cargo de dos mujeres, su madre, y “Paloma”, una amiga de Velázquez (Gaetán 344). Este dato nos acerca al hecho de que, desde los comienzos de los zines punk en Puerto Rico, las personas que se identifican como mujeres han participado, de algún u otro modo, en su creación. No obstante, según el alcance de la presente investigación, no es hasta 1997 que encontramos un zine punk editado, directamente, por una artista.

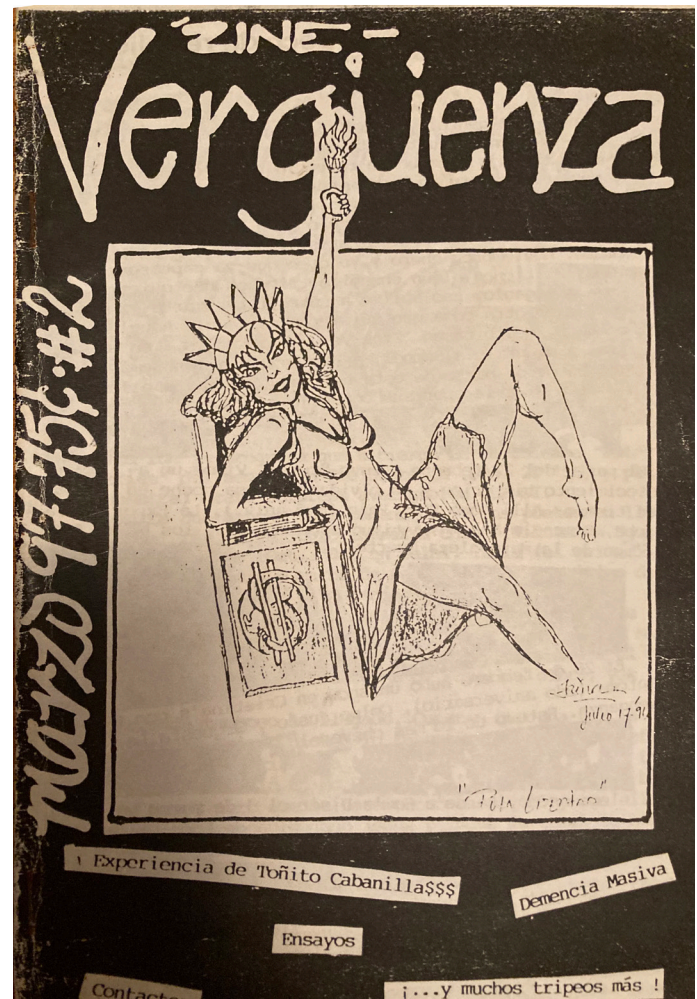
El presente artículo tiene como propósito conocer las principales contribuciones de las mujeres a los zines en Puerto Rico, en un recorrido de interés tanto histórico como temático. Ante la notable escasez de las fuentes escritas sobre este tema en particular, en un contexto local, un recurso fundamental ha sido la historia oral, para lo cual se han llevado a cabo diferentes entrevistas a algunas de las artistas protagonistas, a fin de obtener su insumo y de recuperar sus memorias acerca de estas creaciones. A su vez, se han revisado diferentes fuentes primarias, tanto impresas como en formato digital, que son los propios zines, también en el complicado contexto de la actual pandemia que nos limita. Además, la investigación se ha desarrollado con el necesario apoyo de las publicaciones académicas que, en un contexto más amplio, han estudiado los zines como material artístico y que han permitido contextualizar las obras que son aquí objeto primordial de estudio.

Los primeros zines realizados por mujeres en Puerto Rico: 'Zine Vergüenza

'Zine Vergüenza ('ZV) fue fundado por Taína Cojoba, quien adoptó y aún utiliza este nombre, pues fue vocalista de la legendaria banda de punk Cojoba. La artista se inició en la escena musical independiente desde temprana edad. A los quince años fundó su primera banda, Psycore, del género del hardcore, donde fungió como vocalista (Gaetán 62). Según comenta la artista misma, 'ZV es posiblemente el primer zine punk diseñado por una mujer en Puerto Rico (Cojoba). Ramírez Sánchez lo destaca también como un zine pionero en la escena (45). En ocasiones, Taína ilustraba las portadas de 'ZV [1], pero siempre diseñaba su contenido y, además, aportaba a la publicación con entrevistas y artículos a maquinilla. Entrevistas como estas, tal y como argumenta Turrini, contribuirían a formar la memoria colectiva de la escena del punk:

The do-it-yourself ethic, which led to the notion that people should be creating their own shows, creating their own record labels, fashioning their own flyers, taking pictures at punk shows, and making their own fanzines, continues as an important element of punk (76).

Los zines fueron parte esencial de la cultura punk y el Do-It-Yourself (DIY) durante los años setenta. Continuarían siéndolo incluso hasta la década de los años noventa, aún en Puerto Rico, e incluyendo otras formas de arte con fotocopias, como eran los "flyers", para anunciar los conciertos de las bandas. Como indicó el coeditor de 'ZV, Javier Valentín, en aquel momento —previo al internet— los zines también era un medio de promocionarse a sí mismxs y a sus bandas (Gaetán 346). 'ZV, como zine precursor de una artista punk, se destacaba por combinar entrevistas a bandas, reseñas de conciertos ("shows") y ensayos de crítica social y política. Ramírez Sánchez reafirma este compromiso sociopolítico de 'ZV:

1. Taína Cojoba, portada de 'Zine Vergüenza, 1997.

In addition to the dissemination of a DIY philosophy, one of the purposes of the zine was to “educate” its readers about civil rights, social resistance, and politics. Every issue of the zine included articles that discussed different critical topics, such as government corruption (*Zine Vergüenza #2*), xenophobia (*Zine Vergüenza #7*), famine in Africa (*Zine Vergüenza #8*), feminism, racism (*Zine Vergüenza #9*), homophobia (*Zine Vergüenza #11*), and religious manipulation (*Zine Vergüenza #12*), among other examples. (46)

2. Diferentes ediciones de 'Zine Vergüenza'.

En términos visuales, contaba con ilustraciones hechas a mano, fotografías en blanco y negro, y collages. El zine estaba hecho con hojas fotocopiadas y se vendía inicialmente a setenta y cinco centavos [2]. Taína Cojoba lo expresa así:

...mis panas (en Puerto Rico y el extranjero) me apoyaron muchísimo. No solo me ayudaban a vender o distribuir el zine, también colaboraban con material para el zine. He tenido la suerte de contar con mucho apoyo por parte de los nenes a través de las casi tres décadas que llevo en el punk. Claro, el más que me ayudó fue mi marido Javier, que me llevaba a la tiendita de hacer fotocopias y me ayudaba a armar los zines. También me ayudaba con algunas entrevistas.

Observamos así el elemento de crear comunidad y hermandad, tan importante para la escena del punk, y de la que los zines —como se indicó anteriormente— fueron una parte indispensable. La estudiosa feminista Alison Piepmeier lo expresa con estas palabras: “Zines’ materiality creates community because it creates pleasure, affection, allegiance and vulnerability” (214). Los zines conectan a grupos de personas con intereses similares, son además fáciles de compartir y reproducir. Crean vínculos entre su público, quienes se escriben entre sí y escriben a las autoras, e incluso, en algunos casos, se motivan a crear sus propios zines.

Sobre la relevancia histórica de 'ZV, Yoel Gaetán coincide en la importancia de esta publicación:

'Zinevergüenza is one of the heavyweights in the history of Puerto Rican fanzines. They put out the zine from 1997 to 2002. [...] One of the most prolific fanzines in the local punk scene. The contents had interesting socio-political essays and interviews with local punk bands like La Experiencia, Insumisión PR, Demencia Masiva, Distorsión Rebelde, Socialmente Muertos, Odio Simple, Cojoba or Lácteos. They also released the great cassette compilation "Zinevergüenza 7,5" with 12 bands from the late 90's punk scene. A total of 17 issues were released of this important publication. (345)

Como indica este mismo autor, 'Zine Vergüenza existió hasta el año 2002. De este modo, es posible afirmar que 'ZV es un eslabón que hace la transición a la nueva cepa de artistas y confeccionadoras de zines en Puerto Rico. En esta nueva etapa, como se discutirá a continuación, se apreciará un mayor interés por los cómics y un aumento en el empleo de la ilustración digital.

Los zines en el nuevo milenio: Soda Pop Comics

Soda Pop Comics se ha destacado como grupo pionero en el ámbito de los cómics y de los zines, que —al igual que el punk— son predominantemente dominados por hombres cisgénero. Este dúo creativo se estableció en el año 2007, cuando se unieron en colaboración la ilustradora y diseñadora gráfica Rosa Colón y la escritora Carla Rodríguez. Soda Pop surge como una alternativa, ya que son zines de cómics creados por mujeres, con una visión diferente, aunque también se han ido desarrollando cambios significativos en esta área, desde que el grupo comenzó hasta el tiempo actual. Colón y Rodríguez se han inspirado tanto en la escena local del arte y de los cómics como en la escena estadounidense, que ya cuenta con muchísimas mujeres artistas. Sobre este particular asunto, Colón indica en su entrevista:

Hay mucho apoyo hoy día en comparación de cuando empezamos. "Apoya lo local" es un concepto nuevo que la gente ha adoptado de buena fe. Antes los cómics locales se veían como algo charro que copiaba los cómics de Estados Unidos, pero ahora se conocen como arte y literatura. Ha sido un cambio bonito y estoy muy contenta que Soda Pop Comics aportó algo a esa evolución.

Como bien indica esta autora, los cómics en la actualidad son finalmente aceptados como medio de arte secuencial en diferentes círculos. Gracias en parte a las distribuidoras independientes y los espacios expositivos, como fue el caso de Mondo Bizarro en Río Piedras, esta vertiente del arte ha continuado disseminándose. Incluso en el ámbito académico, se han desarrollado ya múltiples conferencias, paneles y hasta cursos sobre este medio en Puerto Rico.

Es innegable la influencia que ha tenido el trabajo de Soda Pop en el entorno de los cómics y los zines en Puerto Rico. Las creadoras entrevistadas para este artículo coinciden en ello, y tanto Rosa Colón como Carla Rodríguez son frecuentemente citadas como referente inspirador para otrxs ilustradorxs.

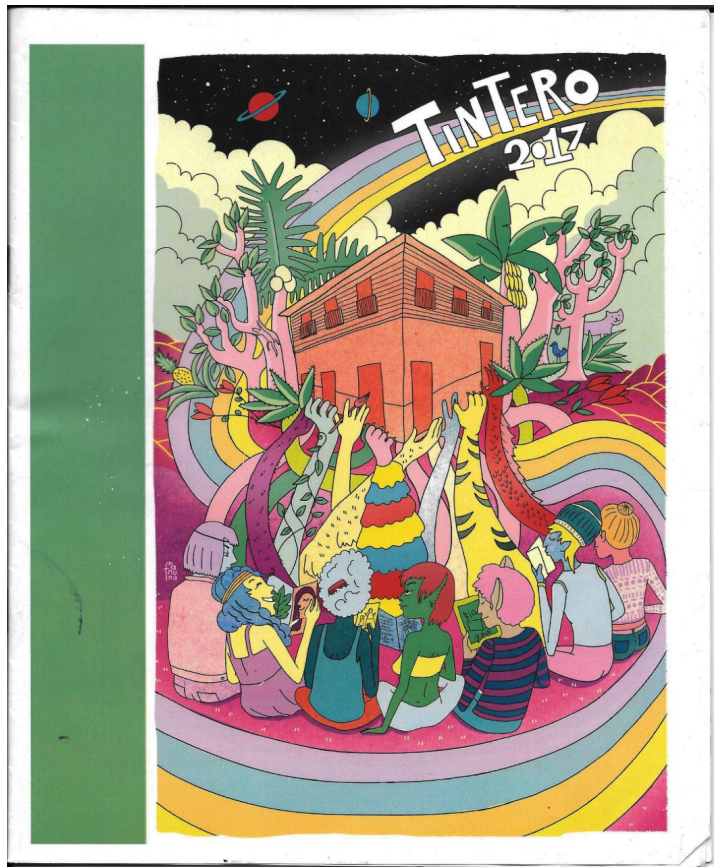
Izquierda: 3. Soda Pop Comics, *Soda Pop Anthology*, Vol. 2, núm. 1, 2013. Portada de Rosa Colón. Derecha: 4. Soda Pop Comics, *Soda Pop Anthology*, Vol. 2, núm. 4, 2014. Portada de Naisa Gómez Plúgez.

Soda Pop Comics lleva años apoyando proyectos de mujeres relacionados con la escena independiente, ya sean de punk o de arte, entre otros. En el 2011 publicaron un zine que elaboraron para Tropic Terrors, un colectivo de roller derby. El roller derby fomenta la sororidad entre grupos de mujeres, revirtiendo roles de género por medio del deporte, a la vez que realizando la fuerza y el poder de los cuerpos feminizados. Un año más tarde diseñaron mercancía para Wicked Island Roller Derby. El 5 de octubre de 2012 presentaron el conversatorio “Mujeres en los cómics”, en el Museo de Arte de Puerto Rico, y en el 2013 estrenaron el *Soda Pop Anthology* [3 y 4], una colección de cómics hechos por mujeres puertorriqueñas. Ese mismo año llevaron a

cabo su primera exposición de arte, titulada *Paracosm*, la cual se exhibió en Mondo Bizarro, espacio clave en el desarrollo de los cómics y el arte *underground* en Puerto Rico (Lacourt). En 2014 lanzaron Tintero [5], el primer festival de cómics y arte independiente del país. Nuevamente, ofrecían un espacio y una plataforma para las nuevas generaciones de ilustradoras y creadoras de zines. Sobre el festival Tintero, Colón expresó en su entrevista:

Decidimos crear Tintero porque queríamos una actividad que se enfocara en cómics y publicaciones locales, sin competencia de cómics de Estados Unidos o coleccionistas de juguetes o cultura popular. Nosotras hacemos un escogido de artistas y comisionamos arte para el afiche oficial. Damos premios para el mejor cómic, mini cómic y zine. En algunos años pudimos otorgar becas. Todo lo hicimos para darle a los cómics locales una actividad similar a la que nosotras pudimos presenciar en TCAF (Toronto Comics Arts Fest) y en el MoCA (Museo de Arte Contemporáneo de Toronto). Cada año me sorprende lo mucho que la gente sale a apoyar la actividad y a las artistas. Es algo que nos llena de mucho estrés y frustraciones, pero también de mucho amor.

Colón se dedica actualmente a la docencia y, además, continúa como parte de Soda Pop Comics. Junto a Rodríguez, ofrece con frecuencia talleres y charlas sobre la creación de cómics y zines, demostrando así un claro compromiso pedagógico. Este hecho confirma, según se ha ido comentando, que los zines tienen el propósito no solo de divertir, sino también un fin de informar, criticar y/o educar.

5. Stephanie Cavina (Fanuna), Portada de Tintero, 2017.

La profesora Kimberly Creasap, citando a Frances L. Hoffmann y a Jayne E. Stake, plantea: “Zine-making employs three principles of feminist pedagogy: participatory learning of feminist pedagogy, validation of personal experience, and the development of critical thinking skills.” (156). En sus cursos de teoría de género, Creasap promueve el uso de zines para despertar el interés de lxs participantes, quienes luego desarrollan sus propias creaciones dentro de esos temas. De este modo, los zines, como medio de comunicación impreso, que se puede compartir de mano en mano, ayuda a crear vínculos entre las personas. En ese sentido, Soda Pop Comics ha aportado con gran relevancia al medio artístico, tanto a la hora de compartir el conocimiento y el procedimiento para elaborar cómics y zines, como contribuyendo a difundir temáticas feministas y cuir. En el año 2015,

6. Soda Pop Comics, *Queer As Fuck. An Adult Coloring Book*, 2015.

Colón y Rodríguez elaboraron, junto al ilustrador Omar Banuchi, *Peep Show*, un zine de contenido erótico. Ese mismo año lanzaron también una convocatoria para crear un libro de colorear para adultxs con contenido cuir, *Queer As Fuck. An Adult Coloring Book* [6].

Pedro Lugo “Castorillo” participó en el festival Tintero del año 2015, donde presentó dos zines. Lugo elabora zines, minizines y lo que él denomina “librezines”, los cuales imprime y deja en lugares públicos para que cualquier persona tenga acceso a ellos. Indignado tras la masacre en el club Pulse en Florida, Estados Unidos, Lugo decidió, con la colaboración de Rosa Colón, Omar Banuchi e Yvonne Santiago (Espanto Press) desarrollar el primer Pride Zine en Puerto Rico¹. En junio del 2016 coordinó este zine, desarrollado con la comunidad LGBTTIQ en mente, que se repartió en un *Queer Night* en El Local en Santurce. Sobre la elaboración del zine, Lugo comentó en la entrevista:

Nunca había hecho una publicación grupal y acordamos hacer una convocatoria abierta a cualquier tipo de expresión que pudiera plasmarse en el zine. Llegaron cómics, poemas, collages, fotos, arte gráfico y una carta. Una vez montado yo saqué varias copias, igual hizo Soda Pop, y repartimos en un *Queer Night* en El Local y en la marcha de orgullo que fue esa misma semana. También se colgó online.

Espacios alternativos, como El Local y el Club 77, han sido vitales para el florecimiento de la escena puertorriqueña de cómics, de zines y del punk. Ambos establecimientos, además, se han destacado por incorporar programación amigable para los grupos LGBTTIQ. En el caso

del Club 77, este espacio fue sede para varios eventos “Girls to the Front”. Estos eventos eran organizados por la escritora Jhoni Jackson y se enfocaban en dar espacio a mujeres creativas a exhibir y vender sus productos, lo cual resultó en beneficio para las ilustradoras y autoras de cómics y zines. La música en la sesión nocturna también estaba a cargo de DJ’s o de bandas compuestas por personas que se identifican como mujeres. Esta actividad estuvo inspirada en el movimiento denominado “Riot Grrri” de los años noventa, el cual buscaba, inicialmente, invitar a un mayor número de mujeres a asistir a conciertos de punk, ya fuera como músicas o como espectadoras.

Resulta importante señalar que, en años recientes, se han desarrollado numerosos blogs y cómics en las redes sociales. Estas esferas no sustituyen el elemento personal y DIY de los zines, pero apoyan su difusión como medio de expresión e información. Como indica Alison Piepmeier: “Zines and blogs are both participatory cultural media, spaces in which individuals can become creators rather than simply consumers of culture, and as such they do share similarities” (220). La autora plantea también que, principalmente desde la academia, y en fechas tempranas como la década de los ochenta, se anticipaba ya el supuesto ocaso del medio escrito en general, como los zines y los libros. Sin embargo, en pleno siglo XXI continuamos adquiriendo y apreciando el valor de libros y zines impresos. En el caso, por ejemplo, de Soda Pop Comics, este colectivo lleva a cabo su trabajo tanto de forma impresa como digital. A pesar de que la experiencia de la entrega a mano y personal del zine es insustituible, las colegas de Soda Pop han logrado alcanzar un público aún mayor a través de sus redes sociales. De hecho, han sido numerosas las comparaciones que se han abierto entre los zines y los blogs, esas páginas web donde las personas comparten su arte, pensamientos y reflexiones. Aunque, por ese lado, se pueden estudiar como medios similares, la autora enfatiza en el medio impreso del zine y en cómo crear conexiones con lxs lectorxs a través del papel. Además, Piepmeier destaca también:

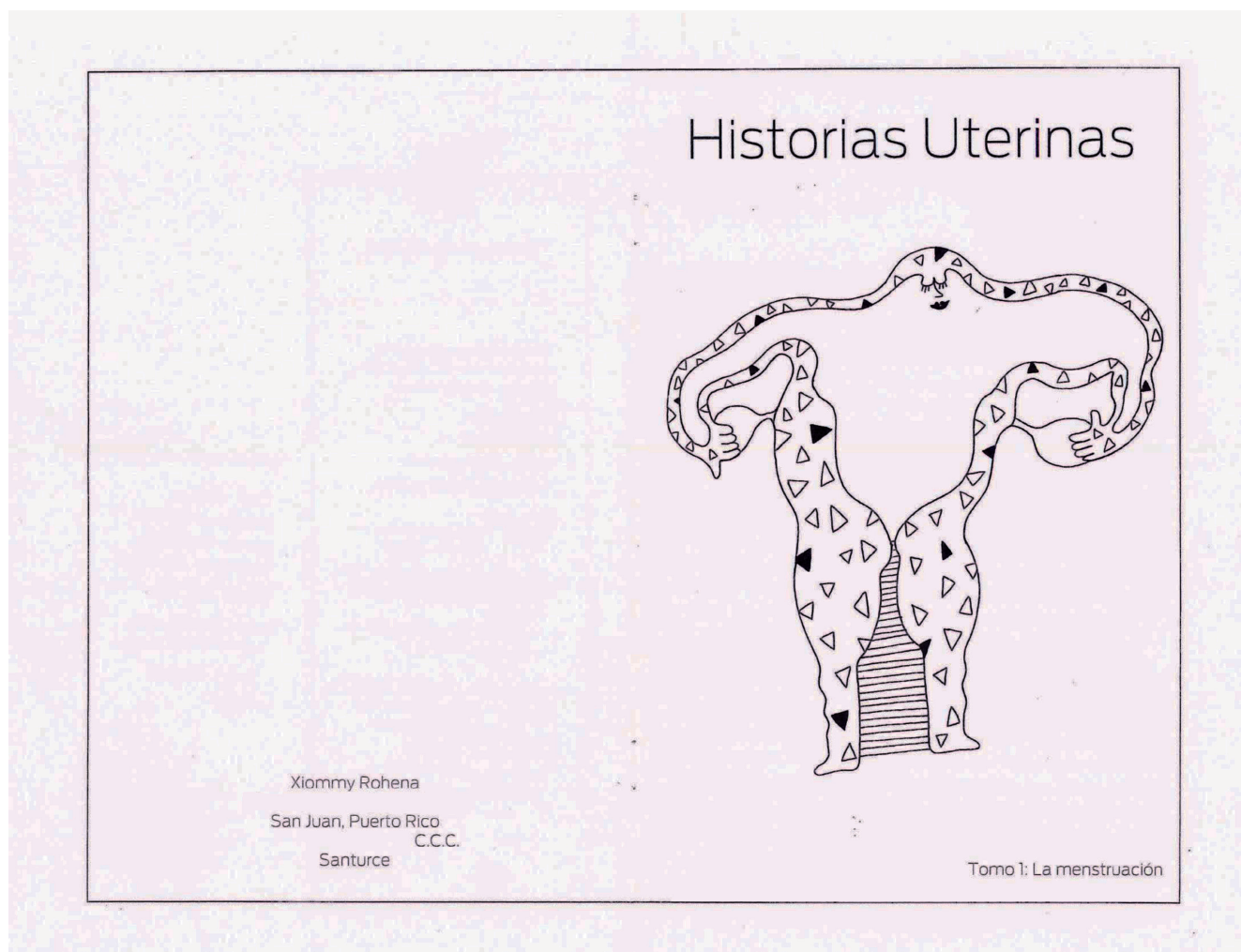
Blogs do not connect human bodies in the same way that material artifacts do, and they also do not have the intentional visual components of zines. Zines demand a level of aesthetic decision-making that blogs do not. (...) Most zine creators reject the commercial aesthetic because they reject the ideology of commercial mass media; rather than positioning readers as consumers, as a marketplace, the zine positions them as friends, equals, members of an embodied community who are part of a conversation with the zine maker, and the zine aesthetic plays a crucial role in this positioning. (221, 227)

En ese sentido, Pedro Lugo comentaba que el contenido LGBTTIQ se encuentra más fácilmente en las redes que en medios impresos. Sin embargo, destaca también que, tal vez por el auge de las luchas por los derechos de las mujeres, ha aumentado el interés en los zines y cómics que abordan estos temas. Finalmente, Lugo recalca, además, que en cada edición de Tintero se observa un mayor número de mujeres participando.

Historias Uterinas: Un zine sobre la salud reproductiva

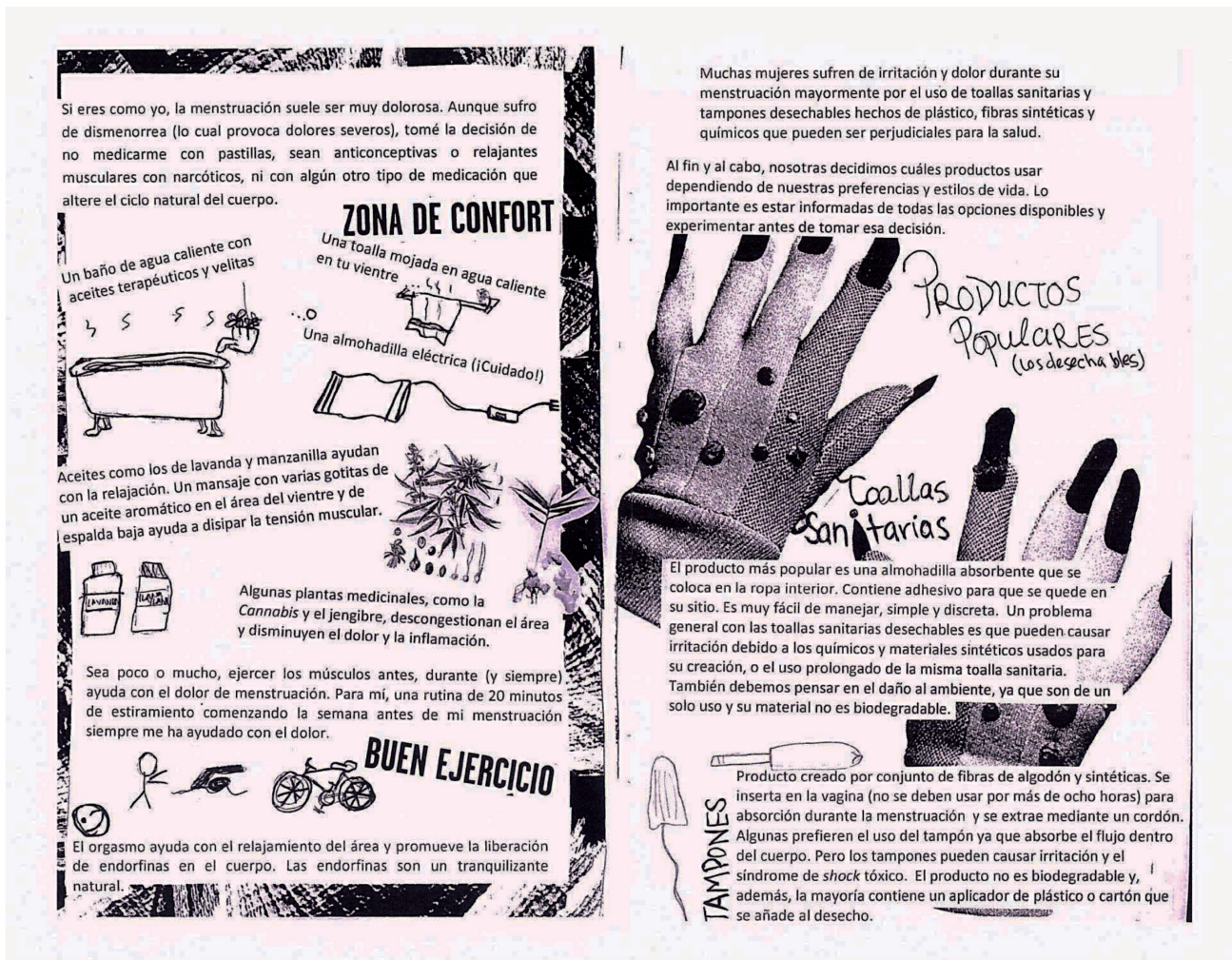
Historias Uterinas es el primer zine publicado por Xiommy Rohena. Como influencias artísticas, la creadora señala, principalmente, la de Rosa Colón y Carla Rodríguez, de Soda Pop Comics, así como la de Rosaura Rodríguez y Omar Banuchi, de Días Cómic. El origen de esta publicación nacería de su participación en lo que fue el colectivo autónomo C.C.C.², cuya gestión se concentró en Santurce. La artista lo recuerda con estas palabras:

Parte de las metas del C.C.C. era el acceso a información alternativa y comenzamos una biblioteca en el espacio físico que tuvimos en la Avenida Fernández Juncos. Contactamos a lugares como AK Press y Microcosm Publishing para donativos de libros y entre los donativos había muchos zines. Aunque había tenido acceso a algunos anteriormente, durante mis años en la Universidad de Rutgers, nunca me había topado con tantas en un mismo espacio. Después comencé a contemplar la idea de hacer uno, ya que siempre me había gustado escribir y la idea de autopublicar me encantó.

7. Portada de *Historias uterinas*, autoría de Paula del Toro, 2013.

Este zine contenía elementos tradicionales en el género, como son el collage, dibujos anatómicos, imágenes y la escritura, tanto a maquina como a mano. La ilustración que ocupaba la portada de la primera edición del zine es de la autoría de Paula del Toro [7]. El propósito de la publicación era informar a las personas con útero sobre el proceso de la menstruación y orientarlas en torno a opciones saludables y ecológicas de productos para este periodo del mes. Acerca de este objetivo, la artista expresa: “Quería sanar mi relación con mi cuerpo y retomar el poder y la autonomía sexual. Comencé a leer sobre el tema de la menstruación y empecé a escribir porque quería compartir esta información tan importante” (Rohena).

8. Xiommy Rohena, *Historias uterinas*, 2013

Como segundo tomo de *Historias Uterinas*, Xiommy Rohena organizó una traducción de *Hot Pantz: Do It Yourself Gynecology*, de Isabella Gauthier y Lisa Vinebaum, la cual era a su vez una traducción de *C'est toujours chaud dans les culottes des filles*, de Isabelle Gauthier. El objetivo de ambos zines era primordialmente educativo, de empoderamiento para las personas menstruantes, para ofrecerles alternativas que no necesariamente se acomodaban a lo que

determinan los medios de comunicación masiva ni el sistema médico. En esta edición, las páginas se enfocaban en una medicina alternativa, aquella que se ha practicado principalmente por mujeres a lo largo de los siglos: curanderas, parteras, entre otras profesiones [8]. Además de la organización y publicación de estos zines, Rohena también impartió talleres, como el de confección de toallas sanitarias reusables (de tela), con lo cual llevaba a la práctica las discusiones planteadas en sus zines.

Los zines de esta creadora, publicados por el C.C.C., seguían la línea del trabajo participativo, suponían un medio alternativo de comunicación y adoptaron la filosofía del hazlo-tú-mismx de los zines originales, siguiendo, por lo tanto, la estela de *'Zine Vergüenza*. Rohena no ha continuado con la elaboración de zines, aunque es un proyecto que la artista desea continuar, generando nuevas ideas y abriendo espacio a otras colaboradoras, pero manteniendo el mismo fin pedagógico de carácter radical.

Apuntes pseudointelectuales: Existencialismo, feminismo y humor

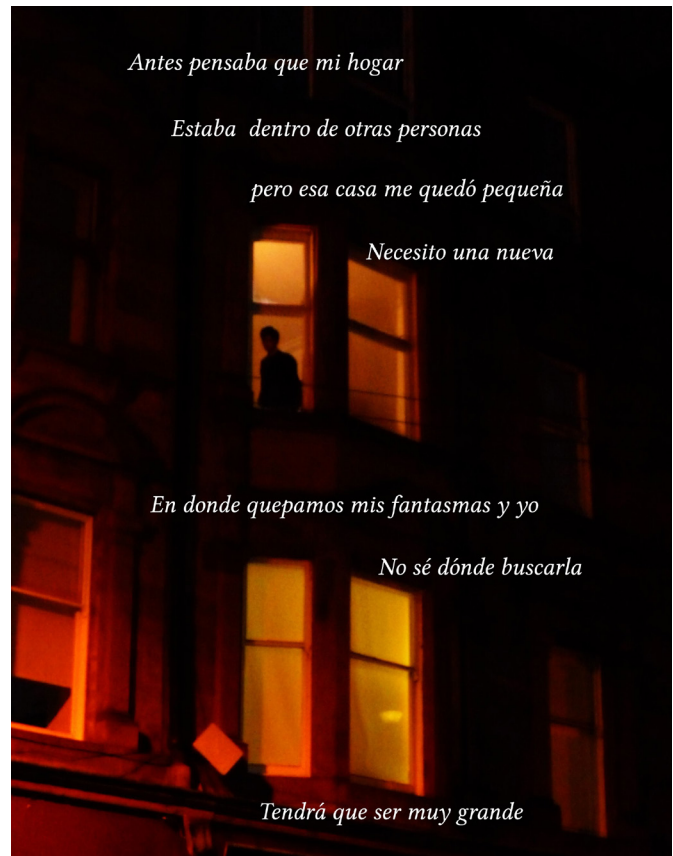
Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café es el título del zine de Patricia Alegría y Mónica López (@lamdemonica), publicado en fechas más recientes, en concreto, en el 2019 [9]. Alegría estuvo a cargo de la redacción, mientras López se enfocaba en la creación visual. El zine contiene collage, escritura e ilustraciones a mano, fotografías, poemas y reflexiones. Allí se abordan cuestionamientos y preocupaciones existenciales de las autoras que, a su vez, representan muchas de las dudas que son comunes entre la juventud y entre quienes son no tan jóvenes, pero que aún no han logrado resolver aspectos esenciales de sus vidas.

En medio del sarcasmo, las autoras lanzan comentarios feministas, anticapitalistas y antirracistas [10 y 11]. En una conversación entablada con sus autoras en torno a la que sería su primera publicación juntas, a pesar de contar ya con doce años de amistad, López detalla el porqué de su decisión de establecer un vínculo artístico y llevar a cabo este proyecto:

Siempre nos ha interesado la escritura, el arte, el humor y cuestionarnos las estructuras sociales y pienso que fue una manera de asumir que podemos crear algo juntas a partir de esos intereses e inquietudes. Son temas que están muy presentes en nuestras conversaciones a través de los años y cuando Patricia llegó al país, luego de estudiar fuera, quiso que nos uniéramos para hacer el zine. También siento que teníamos una necesidad de hacer algo que estábamos sintiendo en términos de crear, la importancia de los lazos sociales y usar diferentes herramientas para la formación feminista. Ambas teníamos (y tenemos) la necesidad de aportar, crear y cuestionar lo que hemos aprendido. Fue una forma de explorar nuestras inquietudes de una manera divertida y hacer algo juntas.

9. Patricia Alegría y Mónica López, *Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café*, 2019.

Izq.: 10. Mónica López, *Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café*, 2019. Dcha.: 11. Patricia Alegría, *Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café*, 2019.

Por su parte, Patricia Alegría muestra su opinión sobre el interés que suscita la presencia de la perspectiva de género en la publicación, sobre lo cual comenta:

Como mujer que ha tenido la oportunidad (que no debería ser un privilegio, pero lamentablemente, lo es) de educarse sobre los sistemas de opresión y cómo un feminismo crítico, decolonial y, sobre todo, organizado, es la vía para desmantelarlos, se me haría imposible no incorporarlo. Creo que toca incorporar la cuestión crítica de género en todos los espacios que una pueda incidir.

En cuanto al carácter formal del zine, este fue impreso, no fotocopiado, y es posible adquirirlo en librerías independientes del país. No obstante, en su temática, las autoras continúan la tradición anti *statu quo* que era tan característica de los zines que se publicaron en los inicios del medio.

Conclusiones

En este recorrido histórico por los principales zines que se han realizado en Puerto Rico por personas que se identifican como mujeres, destaca la obra pionera de Taína Cojoba, quien en *Zine Vergüenza* (1997-2002) combinaba el arte, el punk y los ideales antisistema, con lo que su aportación iba en consonancia con las propuestas de las primeras publicaciones en este género. Entrando al nuevo milenio, Soda Pop Comics aporta una presencia igualmente pionera en los zines de cómics en Puerto Rico, que se convertiría en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de creadores. En concreto, Pedro Lugo “Castorillo” fue uno de los impactados por el trabajo de Carla Rodríguez y Rosa Colón en este colectivo, lo que generaría su propósito de organizar el primer *Pride Zine* en Puerto Rico. Por su parte, las *Historias Uterinas* de Xiommy Rohena, dentro del colectivo anarquista CCC, abordaban una salud reproductiva alternativa y ecológica, con lo cual su aportación se centraba también en una temática propia en la perspectiva de género. Finalmente, *Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café* continuaba esta importante tarea, convirtiendo el humor y la crítica feminista en dos de sus principales banderas.

A través de esta investigación se han identificado las aportaciones principales de estas creadoras al mundo de los zines y los cómics en el contexto de la isla. Por medio de sus creaciones, algunas de ellas lograron convertir la plataforma del zine en un medio para estrechar lazos de colaboración, de amistad y de empatía. En otros casos, su principal propósito fue establecer un vínculo pedagógico. Sin embargo, si algo tienen en común todas sus aportaciones creativas en el zine fue su adopción de los elementos generales que este medio tuvo desde sus inicios y, de manera fundamental, la creación de un vínculo propio de comunidad. Hoy día, a pesar de las décadas que ya han pasado y de las transformaciones que han sufrido las publicaciones independientes, los zines han logrado mantener viva su existencia y han continuado despertando el interés de un mayor número de escritoras e ilustradoras en este espacio geográfico.

Notas

1. Cabe señalar que, al igual que en el caso de Pedro Lugo, luego de la masacre en la discoteca Pulse en Orlando (Florida), y como homenaje a sus víctimas, Mark Andreyco compiló la antología *Love is Love* (IDW Publishing, 2017), donde participaron artistas puertorriqueñas.
2. La significación de estas siglas, según explica Rohena, tenía un sentido irónico entre lxs integrantes del grupo, lo que caracterizaba el espíritu anarco y rebelde del colectivo.

Referencias citadas

1. Fuentes primarias

Alegría, Patricia y Mónica López. “Entrevista *Apuntes pseudointelectuales para personas que beben café y lloran o que lloran y beben café.*” Dirigida por Dianne Brás Feliciano, 1 de junio de 2020.

Cojoba, Taína. “Entrevista ‘*Zine Vergüenza.*” Dirigida por Dianne Brás Feliciano, 17 de julio de 2020.

Colón, Rosa. “Entrevista *Soda Pop Comics.*” Dirigida por Dianne Brás Feliciano, 9 de mayo de 2020.

Lugo, Pedro. “Entrevista *Pride Zine.*” Dirigida por Dianne Brás Feliciano, 18 de mayo de 2020.

Rohena, Xiommy. “Entrevista *Historias Uterinas.*” Dirigida por Dianne Brás Feliciano, 6 de junio de 2020.

2. Fuentes secundarias

Comstock, Michelle. “Grrrl Zine Networks: Re-Composing Spaces of Authority, Gender, and Culture.” *JAC* 21, no. 2 (2001): 383-409. JSTOR, www.jstor.org/stable/20866409 .

Creasap, Kimberly. “Zine-Making as Feminist Pedagogy.” *Feminist Teacher*, vol. 24, no. 3, 2014, pp. 155–168. JSTOR, doi:10.5406/femteacher.24.3.0155.

Gaetán, Yoel. *Alcantarillados*. Forgotten Youth, 2019.

Gunnarson, Jenny Payne. “Feminist Media as Alternative Media?: Theorising Feminist Media from the Perspective of Alternative Media Studies.” *Feminist Media: Participatory Spaces, Networks and Cultural Citizenship*, Transcript Verlag, 2012, pp. 55–72. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctv1wxr2f.6.

Lacourt, Luis Jefté. “Paracosm: una exhibición secuencial”, *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de octubre de 2013, humanidades.uprrp.edu/visiondoble.

Piepmeyer, Alison. “Why Zines Matter: Materiality and the Creation of Embodied Community.” *American Periodicals: A Journal of History, Criticism, and Bibliography*, vol. 18, no. 2, 2008, pp. 213–238., doi:10.1353/amp.0.0004.

Ramírez Sánchez, Rubén. "From Zines to MySpace: A Case Study of Media Infrastructures and Counter-power in the Puerto Rican Underground Punk Scene". *Journal of Latin American Communication Research*, 2 (1), 2012, pp. 37-60.

Rosenberg, Jessica, and Gitana Garofalo. "Riot Grrrl: Revolutions from Within." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 23, no. 3, 1998, pp. 809–841., doi:10.1086/495289.

Thomas, Susan E. "Value and Validity of Art Zines as an Art Form." *Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America*, vol. 28, no. 2, 2009, pp. 27–38., doi:10.1086/adx.28.2.27949520.

Turrini, Joseph. "'WELL I DON'T CARE ABOUT HISTORY': ORAL HISTORY AND THE MAKING OF COLLECTIVE MEMORY IN PUNK ROCK." *Notes*, vol. 70, no. 1, 2013, pp. 59–77. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/43672697.