

El Contenedor - Experiencia de gestión cultural alternativa en Puebla

Mesa 1: Organizaciones culturales urbanas

Albano Torres Gómez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

albanotorres@hotmail.com

Introducción

El fanzine es un tipo de publicación alternativa hecha independientemente, de manufactura artesanal y publicada por gusto más que por dinero; su propósito es otorgar una voz y crear una comunidad de lectores con ideas en común, atrayéndolos con textos irreverentes e ideas transgresoras, que revelan la cultura popular en su forma más cruda y real. El mundo del fanzine vive una nueva etapa en México, particularmente en la ciudad de Puebla, que por su tamaño y diversidad cultural ofrecen un ambiente idóneo para que individuos y colectivos promuevan y usen el fanzine como un medio de comunicación que haga visible diversas problemáticas sociales. Una de estas propuestas es “El Contenedor”, un fanzine que busca crear lazos entre la comunidad creativa juvenil y provocar un impacto en la sociedad poblana mediante el arte. Este proyecto difunde el trabajo de artistas emergentes, para apoyarlos de manera alternativa a tener un espacio cultural en donde se les pueda ver, leer y reflexionar. Esta investigación analiza los elementos que permiten entender la función del fanzine como medio de comunicación generador de conversaciones en las iniciativas culturales artísticas entre los jóvenes de la ciudad de Puebla, mediante una serie de entrevistas a profundidad y observación directas de sus actividades, que permite entender mejor las dinámicas culturales que se desarrollan en los entornos urbanos.

Como parte de la política pública en materia de cultura, el gobierno del municipio de Puebla ha comenzado a abrir espacios para que la ciudadanía participe, en especial los jóvenes, por lo que la relación con las instituciones ha comenzado a evolucionar, ya no sólo hay crítica y censura, sino que el movimiento del fanzine ha logrado capturar la atención de dependencias de gobierno, como el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y el Museo Taller de Grabado Erasto Cortés (MUTECH); llegando a generar suficiente relevancia, como para que se decidiera a prestar un espacio para realizar

la llamada “Muestra Maniaca”, que reunía una colección de materiales con los que los visitantes podían interactuar.

Otra evidencia de la colaboración con el IMACP, es la coordinación conjunta que permitió invitar a creativos ecuatorianos para que en Abril del 2014 se realizara un laboratorio de creación. Además el colectivo “El Contenedor” se hizo merecedor en el 2014 a un apoyo de CONACULTA para la creación artística, con el que se propusieron hacer seis números especiales y realizar talleres para poner al alcance de la población una forma de comunicación libre, propia y accesible; se escogieron distintas zonas marginadas del municipio de Puebla en donde llegó público de todo tipo, particularmente jóvenes y niños. Sin duda la apertura del gobierno aún tiene sus límites y los acuerdos de trabajo a largo plazo son difusos, pero esta es una valiosa experiencia que muestra cómo la ciudadanía y las instituciones pueden colaborar en la construcción de una oferta cultural más plural e incluyente.

El desarrollo cultural ha sido uno de los retos más complejos a los que cualquier sociedad se ha enfrentado, esto es particularmente cierto para países en vías de desarrollo como lo es México. Ante la pobre respuesta del gobierno y la cuestionable participación de la iniciativa privada, han surgido esfuerzos desde la ciudadanía para abrir caminos y oportunidades que les permitan expresar, fomentar y difundir prácticas culturales que consideran valiosas.

Entre todos estos esfuerzos, los actores independientes del ámbito cultural deben preocuparse por identificar problemáticas o necesidades en las manifestaciones sociales que conforman su identidad y su visión de la realidad, para después usar su conocimiento y recursos en la búsqueda de soluciones. Se deben establecer mecanismos que hagan posible a la población acceder a las acciones y objetos planteadas por estos emprendedores, de lo contrario el esfuerzo será en vano, si la gente no puede involucrarse y generar un dialogo, que como resultado esperado traerá un beneficio a la sociedad.

Puebla es una de las ciudades más grandes de México, sin embargo no es reconocido por su desarrollo y propuesta cultural, muestra de ello son las recientes acciones que el gobierno del estado ha tenido en este ámbito, por ejemplo, el cierre de museos y galerías (La Jornada, 2014), la destrucción constante de patrimonio histórico (E-Consulta, 2014) o llegando a la represión misma de artistas y creativos (La Jornada, 2014). Lo que ha

provocado descontento en distintos sectores de la sociedad, ya que muchos de los principales medios de comunicación no han cubierto estos hechos, el gobernador y las autoridades correspondientes no dan argumentos específicos sobre sus acciones, aprovechando el desconocimiento que tiene la población sobre las temáticas de política pública en cultura, en algunos casos desatendiendo por completo sus responsabilidades.

Es así como inicia en Puebla el esfuerzo llamado “El Contenedor”, que inicialmente es un fanzine de arte y humanidades, interesado en la generación de espacios de diálogo, vinculación y producción entre creativos y artistas de Puebla, México y el mundo; mediante la experimentación del soporte impreso, el acercamiento activo a los públicos interesados y el uso de las nuevas formas de comunicación digital (El Contenedor, 2014).

El Contenedor va dirigido a consumidores de arte y cultura, estudiantes, creativos, y al público en general que se interese por estas temáticas. El proyecto busca ser un punto de encuentro donde se muestren las propuestas artísticas distintas, alternativas o emergentes, que no siempre son vistas por los círculos tradicionales. Esta publicación busca convertir a la ciudad Puebla en un laboratorio de arte y difusión, creando puentes de convivencia y reflexión entre sus distintos actores, que generen y fortalezcan la cultura y la creación (El Contenedor, 2014).

El Fanzine como medio de comunicación y vehículo de difusión cultural

El fanzine es un tipo de publicación, cuyo nombre viene de la contracción en el idioma inglés *fan magazine* (revista de aficionados), hechas independientemente y publicadas por gusto más que por dinero, cubriendo una gran variedad de formatos y temas (Gisonny y Freedman, 2006). Su origen se remonta a la poesía experimental de mediados del siglo XX y al movimiento literario de ciencia ficción de los años treinta, cuando los creadores de dichos textos distribuían de manera independiente sus obras usando la tecnología del mimeógrafo. Después, el movimiento musical punk de los años setenta usa el fanzine como un medio de expresión y crítica social (Gross, 1994). En México se tiene registro de que el primer fanzine aparece en 1982, con el título Falso Magazine, creado por un grupo de jóvenes que formaban parte del movimiento punk, aunque el espíritu contestatario y rebelde de estas publicaciones puede remontarse hasta el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón (Analco, 2009).

El propósito de los fanzines es otorgar una voz, crear una comunidad de lectores con ideas en común, atrayéndolos con textos irreverentes e ideas transgresoras, que van desde las aspiraciones literarias, hasta revelar a la cultura popular en su forma más cruda y real, dándole forma mediante el uso de símbolos, fotografías, imágenes y composiciones, que reflejan un lenguaje visual que los separa de los medios masivos (Triggs, 2006).

Estas publicaciones alternativas expresan la urbanidad en las que sus autores están inmersos, hablan de la tecnología, las cantinas, el estadio de fútbol, la calle, las plazas comerciales, el transporte público, la policía, etcétera. Son testigos, cual crónica urbana, de la evolución de una sociedad. Cuando un determinado sector de la población no encuentra cabida en las esferas públicas, recurre al fanzine para generar un espacio de debate sobre los problemas sociales y sus inquietudes personales (González, 2008).

Entender estos medios de comunicación le permitirá a futuras generaciones comprender cómo nuestra sociedad ha afrontado los retos de la censura, el control de la información y la imposición cultural de los medios masivos, es nuestra responsabilidad entenderlos de forma profunda y compartirlos (Herrada, 1995). Algunas instituciones han entendido el valor de estos materiales, como por ejemplo la Universidad de Michigan, la Universidad de Iowa, el MIT, la Universidad de California y la Biblioteca de Nueva York, tienen programas para recolectar y estudiar fanzines, sin que los problemas en la adquisición y seguimiento, la falta de números de ISSN, la legislación en temas de derecho de autor o la informalidad en los datos bibliográficos, representen un obstáculo significativo que les impida esta labor.

Los fanzines son valiosos debido a que contienen conocimiento popular, mitos contemporáneos y formas novedosas de expresión creativa; son repositorios de verdades, teorías y visiones de la realidad que rara vez expresarán la radio, la televisión o los medios impresos convencionales (Herrada, 1995). Los fanzines no deben ser subestimados por su estilo primitivo de manufactura y su contenido informal. La información es un recurso muy frágil, que puede ser fácilmente olvidado o destruido, la identidad de una sociedad se pierde con cada fragmento de información que desaparece (Stoddart y Kiser, 2004).

Los fanzines son publicaciones extrañas, es muy complicado definir las debido a los formatos y temáticas tan variadas que presentan, una mejor manera de entenderlas es considerar las actitudes y propósitos detrás de su creación, estos materiales por lo general

son elaborados como medio para compartir perspectivas distintas e información que no se obtiene fácilmente de otras fuentes (Stoddart y Kiser, 2004).

Ya sea por el tamaño, colores, los dibujos o el acabado hecho a mano, el fanzine invita a adentrarse en el discurso de la obra, a tal grado que motiva al lector a crear su propia publicación. No es posible entender a los fanzines, la comunidad que los crea y sus motivos para continuar, si no se examina el soporte físico de los mismos. Por lo general los académicos centran su atención en el texto para entender el contenido, sin embargo en el fanzine, hasta el papel de las páginas le agrega significado (Piepmeier, 2008)

Como puede inferirse, un fanzine es un material de comunicación que contiene información estructurada mediante un lenguaje de signos, por lo que se puede tratar como un texto. Roger Chartier (1996) propone tres aspectos necesarios para entender un texto de forma integral, primero se debe observar desde una perspectiva crítica, descifrando sus disposiciones y estrategias, esto significa poner atención en los creadores, sus fines, los procesos de creación, quien es el público y su impacto; segundo revisar la historia y el contexto en el que se generan; y por último, analizar las prácticas de lectura con los que se da el proceso de apropiación de los bienes simbólicos, produciendo usos y significaciones diferenciadas.

El fanzine ha tenido una historia de poco menos de un siglo, las condiciones históricas y materiales que existían en sus inicios son muy distintas de las que hay actualmente, tan solo la introducción de las tecnologías digitales y el internet genera un nuevo ecosistema de medios donde el fanzine se vincula de nuevas formas, ahora convive con las redes sociales, las páginas de internet o los blogs. En una época que le da una sentencia prematura de muerte a las publicaciones impresas, el fanzine se ha abierto nuevos caminos como recurso pedagógico en las aulas (Donisete, 2012), herramienta de comunicación participativa en comunidades vulnerables (Gomes, 2012) y vehículo para la divulgación científica (Yang, 2010).

El mundo del fanzine vive una nueva etapa en México, particularmente en el Distrito Federal y Puebla, que por su tamaño y cercanía ofrecen un ambiente que ha tenido mucho movimiento en el mundo de la publicación alternativa, en donde operan individuos y colectivos que promueven y usan el fanzine como un medio de comunicación relacionado con diversas problemáticas sociales, llegando a articular redes de colaboración y eventos,

como por ejemplo, en el Distrito Federal el Fanzinorama, zinAmigos y Subnormal, o la Muestra Maniaca en Puebla. Además la relación con las instituciones ha comenzado a evolucionar, ya no sólo hay crítica y censura, sino que el movimiento del fanzine ha logrado capturar la atención de dependencias de gobierno, como el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), el Museo Taller de Grabado Erasto Cortés (MUTEC); llegando a generar suficiente relevancia, como para que el Museo del Chopo decidiera abrir una biblioteca especializada en fanzine (fanzinoteca) y fomentar la difusión de estos materiales, describiendo su importancia y trabajo de esta forma (Museo Universitario del Chopo, 2014):

...Como consecuencia, el fanzine subraya la diversidad cultural y el valor que tiene la experimentación realizada al margen de la cultura y la historia oficial. Ya que son pocos los casos que se han dado a la tarea de analizar este fenómeno, resulta importante que una institución como El Museo Universitario del Chopo –debido a su historia y vocación– se preocupe por fomentar tanto la producción como la investigación de las dinámicas, contenidos y redes que el fanzine propicia.

¿Cómo son los elementos que permitirán entender al fanzine como medio de comunicación estratégica en iniciativas culturales alternativas en el Distrito Federal y Puebla durante el año 2016? sin duda es una pregunta compleja, pero necesaria para entender muchas de las dinámicas culturales subterráneas, los pocos intentos que se han hecho en nuestro país para responderla, terminan por dar respuestas poco claras, limitadas y que homologan las expresiones y manifestaciones que contribuyen a generar su identidad, perdiendo con ello su verdadera riqueza y voz. El fanzine es una forma de comunicación valiosa, está avanzando y transformándose en este preciso momento, por lo que estudiarlo es un esfuerzo que contribuirá a la comprensión de nuestra sociedad.

Objetivo de la investigación y metodología

La meta del estudio es analizar los elementos que permiten entender la función del fanzine como plataforma de comunicación estratégica en iniciativas culturales alternativas en Puebla. Además se busca reconocer a los agentes involucrados en la elaboración de

fanzines en su zona de acción, detallando las relaciones que existen entre ellos y las instituciones, describiendo las dinámicas de comunicación estratégica en las que se inserta la elaboración de fanzines como parte de esfuerzos para el logro de los objetivos, identificando los discursos presentes en los fanzines y que son reflejo de la identidad y pensamiento de sus creadores.

Este proyecto de investigación es de naturaleza mixta, en el sentido que combina la investigación documental, que requiere recoger la información contenida en las publicaciones mismas (fanzines), y al mismo tiempo necesita investigación de campo, para entender a los actores involucrados en las iniciativas culturales alternativas, observándolos en acción. El alcance propuesto es de carácter descriptivo con un enfoque cualitativo, que propone un diseño de investigación no experimental transversal.

Dado el número reducido de personas que forman parte de las iniciativas culturales alternativas, la forma poco formal en la que operan y el tipo de comunidades que generan, se propone usar el muestreo no probabilístico por bola de nieve, en la que los mismos miembros dan información para ubicar a otros con las mismas características, dentro de la zona geográfica de la ciudad de Puebla.

Los instrumentos y técnicas de recolección de datos están planteados de forma que permitan obtener información que cumpla con los objetivos de la investigación. Para conocer a los agentes involucrados en la elaboración de fanzines, describir sus dinámicas de comunicación, entender sus procesos creativos y su afinidad discursiva se propone el uso de entrevistas no estructuradas individuales o grupos focales, dependiendo del caso, para entender de manera directa y profunda lo que los creadores piensa sobre el fanzine, sus temáticas y los aspectos culturales que lo rodean. Además de la observación directa, apoyada en una guía de observación y registrada en un cuaderno. Esta técnica permite recoger información directamente de los ambientes donde los procesos de comunicación suceden de forma natural, en este proyecto se plantean los eventos donde el fanzine esté presente y cumpla una función concreta, como por ejemplo, muestras, intercambios, charlas con aficionados, etc.

Perspectiva teórica desde la comunicación

Jesús Galindo Cáseres (2008) insiste en la relación teórica entre la cultura y la comunicación, y no duda en afirmar que ambos conceptos son muy cercanos, ambas caras de una moneda que sirve para tener un cuadro completo de los fenómenos de la realidad social. Para concretar los objetivos que plantea este proyecto y entender de forma más profunda al fanzine mexicano, es necesario fijar nuestra mirada en los aspectos comunicativos de este medio, y que sus características en el lenguaje y sus formas expresivas, existen inmersos en contextos, identidades e imaginarios, que conforman y dan vida a la cultura de entusiastas de la publicación alternativa.

La relación entre la cultura dominante y las formas de contracultura ha sido una discusión relevante para entender nuestra realidad, Raymond Williams (1979) ha discutido el papel de los medios de comunicación masivos en la conformación de estructuras de poder para legitimar e imponer formas de vida y producción cultural contra las que el fanzine se confronta. Roger Chartier (1996) aporta desde sus propuestas surgidas de la Escuela de los Annales, miradas enfocadas a entender los medios escritos como textos con influencia histórica, donde las formas de publicación y dinámicas de lectura son fundamentales para su estudio, dicha perspectiva resulta pertinente para entender al fanzine, un medio escrito relativamente nuevo, que hereda muchas similitudes del libro.

El fanzine surge de la necesidad de expresar ideas que no tienen cabida en los medios masivos, donde sus creadores e impulsores generan acciones con distintos objetivos, por lo que tienen un enfoque estratégico. Sandra Massoni (2007) influenciada por la teoría de los sistemas y la complejidad, propone la Nueva Teoría Estratégica, una nueva perspectiva que tiene muchas ventajas sobre las formas tradicionales de pensamiento y acción comunicacional, en donde la comunicación es un momento relacionante de la diversidad sociocultural que reconoce intereses y necesidades de los actores involucrados, y genera un espacio de conversación que trabaja en la transformación del espacio social en cierta dirección.

Resultados de la experiencia

El contenedor no sólo es una publicación, también es una plataforma para el ejercicio de gestión cultural, dada la ausencia de espacios diferentes y accesibles para la proyección o

exposición de obra, se usa la apropiación de la calle, espacios inhabilitados o inhabitables, además de la vinculación con galerías y espacios virtuales. Están conscientes de que los espacios culturales ya existen, lo que hace falta es construir puentes de comunicación y gestión entre artistas, instituciones culturales y públicos; mostrar lo que se está haciendo en la ciudad, motivar a sus creadores, con esto también queda el contenedor como registro físico-histórico de lo que pasa en la Ciudad de Puebla.

El Contenedor, además de su forma impresa, posee una página web donde es posible ver y descargar la versión digital del fanzine, también aprovechando el dinamismo y alcance de las redes sociales como forma de encontrarse con su público y con otros proyectos similares en otras partes del país y del mundo, con quienes tienen acuerdos de promoción e intercambio de información, enriqueciendo de esta manera su trabajo, como los son “Disonancia” (León, Gto.). Y muy recientemente con colectivos de Ecuador y España, muestra de ello es la colaboración que tuvieron con colectivos ecuatorianos en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en Abril del 2014 durante un taller conjunto de creación de fanzines.

También han logrado construir lazos y colaboraciones con el Museo Erasto Cortés mediante apoyos de impresión, Museo Erasto Cortes, Fototeca Juan C. Mendez, Museo de Arte contemporáneo Alfredo Zalce (Michoacán), Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Instituto Municipal Aguascalientes de Cultura.

Además de la realización de talleres para enseñar a la gente lo que es un fanzine, en un intento de fomentar su creación y de poner al alcance una forma de comunicación libre, propia y accesible. Se han visitado distintas zonas marginadas de Puebla en donde ha llegado público de todo tipo, particularmente gente joven.

Además han logrado despertar el interés de la comunidad artística de Puebla, siendo invitados a eventos, programas de radio, entrevistas, etc. Como su participación en el foro de cultura de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla:

Uno de sus logros más importantes es el montaje de una exposición de fanzines “Muestra Maniaca” en abril de 2014, en el Museo Municipal de Arte de la ciudad de Puebla, donde fueron reconocidos por parte de la comunidad creativa de Puebla, lo que les permitió dar a conocer el mundo del fanzine a una comunidad más grande de poblamos.

Así el colectivo sigue en su lucha por hacer del fanzine una forma de comunicación vigente, que da voz libre y abierta a todas las ideas y prácticas y para los que no hay límites más que las ganas de comunicarse y de buscar con su creatividad mundos posibles.

Bibliografía

- Analco, A. (2009). *Fanzines, el papel de la resistencia*. Obtenida el 3 de mayo de 2014, de <http://revistarebeldia.org/revistas/numero17/07fanzines.pdf>
- Chartier, R. (1996). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. España: Gedisa.
- Donisete, P. (2012), *Fanzine como recurso pedagógico nas aulas de eduasao física em uma escola municipal EMEF*. Obtenida el 17 de marzo de 2014, de http://www.gpfe.usp.br/semef2012/relato_Renato_Donisete.pdf
- E-Consulta (2014). Gobierno y empresarios destruyen monumentos históricos. <http://e-consulta.com/nota/2013-06-14/gobierno/gobierno-y-empresarios-destruyen-monumentos-hist%C3%B3ricos> (12/06/14)
- El Contenedor (2014) www.elcontenedor.org (10/03/2014).
- Cáceres, G. (2008). *Comunicología y estudios culturales. encuentro entre la comunicación y la cultura visto desde el inicio del siglo XXI*. Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas, 14, 27, pp. 113-131.
- Gisonny, K, & Freedman, J (2006). *Zines in libraries: How, what and why?* Collection Building, 25, 1, p. 26-30.
- Gomes, J. (2012). *A Utilização do Fanzine no Processo de Comunicação*. XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste / Comunicação, Espaço e Cidadania
Data da edição
- González, V (2008). *Anuario CESMECA 2008*. Nueva época, 2010, ISBN 978-607-7510-41-3, pp. 585-600
- Gross, D. (1994). *Zine but not heard*. Estados Unidos:Time, 144, 10, pp. 68,
- Herrada, J.1995 "Zines in libraries: A culture preserved." pp.79-88, Serials Review 21, no.2.
- La Jornada. (2014). Lozaya se niega a alcarar el rumbo de los muesos. <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/03/28/lozoya-se-niega-a-aclarar-el-rumbo-de-los-museos-no-hablo-de-rumores-dice/> (03/06/2014)

La Jornada. (2014) Represión a soneros poblanos.

<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/02/10/denuncian-represion-de-policias-municipales-a-soneros-poblanos/> (13/06/2014)

Massoni, S. (2007) *Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido*. Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina.

Museo universitario del Chopo (2014). *Página Inicial*. Obtenida el 3 de mayo de 2014, de <http://www.chopo.unam.mx/fanzinoteca/fanzinoteca.html/>

Piepmeyer, A (2008). *Why Zines Matter: Materiality and the Creation of Embodied Community*, American Periodicals: A Journal Of History, Criticism, And Bibliography, 2, pp. 213.

Williams, R.(1979). *Marxismo Y Literatura*. México: Barca.

Stoddart, R, & Kiser, T (2004). *Zines and the Library*, Library Resources & Technical Services, 48, 3, pp. 191-198,

Triggs, T (2006). *Scissors and Glue: Punk Fanzines and the Creation of a DIY Aesthetic*. Journal Of Design History, 19, 1, pp. 69-83

Yang, A. (2010). *Engaging Participatory Literacy through Science Zines*, American Biology Teacher (National Association Of Biology Teachers), 72, 9, pp. 573-577.