

Working Paper

Título. FANZINES: PROCESOS GRÁFICOS EDITORIALES IMPRESOS DE PROYECTOS AUTOGESTIONADOS COMO HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN.

Autores: Ximena Betancourt Castro

<https://orcid.org/0009-0007-3157-2756>

<https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=1&user=h83mNLEAAAAJ>

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002296295

Resumen

La presente monografía analiza cómo los fanzines, como procesos gráficos editoriales autogestionados, mantienen su función expresiva y cultural a través de su materialidad y procesos manuales en un contexto globalizado que transforma las nociones de lo personal y lo colectivo, a partir de un enfoque cualitativo y un estudio de caso sobre tres fanzines de distintos creativos presentes en la Feria Papel Caliente 2025, adicionalmente se evaluó la zona que dispuso la feria para la creación de un producto editorial personalizado basado en fragmentos de creaciones de los expositores, permitiendo comprender cómo la materialidad de los fanzines conserva su valor expresivo personal y colectivo en contextos globalizados. Este análisis evidencia las posibles maneras en que la expresión se encuentra como parte esencial en los fanzines como productos autogestionados del diseño editorial contemporáneo que se resisten a la estandarización visual que surge del globalismo.

Palabras clave

Fanzine, expresión, materialidad, globalización.

Abstract This paper analyzes how fanzines, as self-managed editorial graphic processes, maintain their expressive and cultural function through their materiality and manual processes in a globalized context that transforms the notions of personal and collective, based on a qualitative approach and a case study of three different creative fanzines present at the Feria Papel Caliente 2025, We also evaluated the area that the fair provided for the creation of a personalized editorial product based on fragments of the exhibitors' creations, allowing us to understand how the materiality of the fanzines retains its personal and collective expressive value in globalized contexts. This analysis highlights the possible ways in which expression is found as an essential part of fanzines as self-managed products of contemporary editorial design that resist the visual standardization arising from globalism.

Keywords (Palabras clave en inglés)

fanzine, expression, materiality, globalization.

Introducción.

Los fanzines han sido un medio gráfico de expresión complejo de encajar en una sola definición por su diversa forma de crearse ya que parte de la consigna “hazlo tú mismo” y se forma a partir del material que se encuentre a la mano de quien lo elabora, sin pretender ser parte de un diseño editorial comercial o de una estética correcta según una cultura dominante, permitiendo que el sustrato hable de su contexto real y como se percibe dicho momento y espacio (Cardona et al, 2023) siendo así la base para muchos proyectos editoriales autogestionados que retoman la materialidad como expresión en medio del ecosistema digital. En la Feria Papel Caliente 2025 el tipo de publicación editorial más frecuente resultó ser el fanzine, por lo cual nos centraremos en este producto editorial independiente en el desarrollo de la monografía;

adicionalmente, la ilustración resultó ser un recurso bastante recurrente en los productos editoriales, como un elemento principal o complementario en las narrativas de los fanzines, sumado a la diversidad de sustratos y formatos de estos en función del mensaje a comunicar. Por otra parte, durante la feria se presentó un espacio de creación de publicaciones personalizadas basado en fragmentos de texto, fotografías e ilustraciones de publicaciones presentes en la feria por parte de los expositores y proyectos invitados con relación a la temática: Fuego. Con base a ello, esta investigación pretende profundizar en las formas en que los fanzines como procesos gráficos editoriales de los proyectos autogestionados logran mantener su función expresiva y cultural a través de su materialidad y procesos manuales en un contexto globalizado que transforma las nociones de lo personal y lo colectivo, en tres fanzines de creativos distintos presentes en la última edición de la Feria Papel Caliente, adicionalmente realizar un análisis para evaluar el espacio de creación al interior de la Feria Papel Caliente basado en fragmentos de creaciones de los expositores para ver cómo las prácticas de producción individual-colectiva se articulan en torno al fanzine como medio de expresión de la cultura; para finalmente interpretar las transformaciones de las nociones de lo personal y lo colectivo en la creación de fanzines y comprender cómo la globalización reconfigura el papel del fanzine como medio de expresión independiente. En este sentido, la monografía analiza desde el diseño editorial cómo los fanzines, en su papel de prácticas gráficas autogestionadas, mantienen su poder expresivo frente a los procesos de homogeneización visual de la cultura global.

Estado del arte.

El diseño editorial, entendido por Ghinaglia (2020) como el campo especializado del diseño gráfico en cuestiones como la maquetación y composición de diferentes tipos de publicaciones (libros, periódicos o revistas) logrando así la armonía entre la gráfica tanto interna como externa acorde al mensaje que se desea comunicar; por su parte Villaseñor (2024) hace una mención importante al resaltar que esta concepción inicial del diseño editorial evolucionó con las tecnologías y contraculturas del siglo XX, abriendo paso para un uso experimental y de resistencia cultural de lo editorial; con ello llega el fanzine que como indica Bravo (2021) este producto es un “tipo de revista artesanal, de baja tirada y publicada de manera independiente por sus propios autores, ya sean individuales o colectivos. Se caracteriza por la libertad a la hora de elegir temáticas, formatos y la periodicidad de su publicación.” Haciendo de este una forma de creación editorial autogestionada, que se puede comprender desde la autonomía, la independencia y la capacidad de realizar uno mismo la práctica, esto partiendo de la consigna “Hazlo tú mismo” un contexto social del boom del fanzine en la década de los 70’s por el punk como movimiento cultural (Bravo, 2021). El primer fanzine del mundo apareció en 1930 en Estados Unidos: The Comet y fue publicado por aficionados a la ciencia ficción –de ahí el nombre de estas publicaciones fan de admirador, aficionado y zine de maga-zine, revista en inglés– desde ese momento la práctica se extendió por todas las grandes urbes y fue adoptada por jóvenes de todo el mundo. (Analco, 2007)

En Colombia, el fanzine tiene protagonismo en los años 80’s gracias al movimiento Punk, llegando en un contexto en el cual varios países de Latinoamérica, incluyendo a Colombia, estaban en un ambiente sociopolítico complejo marcado por el miedo y las desapariciones, volviéndose esta publicación artesanal en un forma de expresión para los jóvenes que no tenían otro medio para hacerse oír (Canal Trece Colombia, 2017); en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín los fanzines hicieron parte de la juventud reflejando la cultura popular y subterránea con distintos temas como lo fue una crítica a la política, la música e incluso la revolución sexual (Cartel Urbano, 2020). Como señala Canal Trece Colombia (2017) este tipo de publicación rústica y sin censura, se volvió esencial en la identidad cultural y voz colectiva de la Colombia de los 80’s y 90’s. En el 2010 llega Ficciorama, un fanzine de ficción en Bogotá (que se mantiene aún vigente en 2025) creado por Boris Greiff, 6 años más tarde nace el proyecto La Maleta Fanzinera de la ilustradora Catalina Salazar conocida como Rapiña, donde ha podido compartir más de 2.000 fanzines de Latinoamérica entre países como Perú, Argentina y en distintas ciudades de Colombia (Cartel Urbano, 2020). Todas estas prácticas que recaen sobre los autores, los creativos y editoriales independientes, nos

llevan a tomar en cuenta su esfera personal, y cómo en estos procesos editoriales también se refleja su contexto cultural, y como dice Villaseñor (2024) el hacer editorial es “un proceso donde la creación se concibe como una extensión de las vivencias y valores de sus autores” siendo esto prácticamente un proceso de expresión. Así como lo manifiestan Acevedo y Correa (2024) “La autonomía y la ausencia de censura convierten el fanzine en un medio revolucionario que no depende de nadie y mucho menos de un sistema político” denotando que su naturaleza es la expresión, estos autores de igual manera reconocen en su artículo, que el fanzine es una producción cultural y artística independiente volviéndose una forma de expresión autónoma de la misma cultura, siendo estas características las que lo convierten “en una expresión artística, de diseño y de comunicación” (Acevedo y Correa 2024).

Objetivos Analizar cómo los fanzines, como procesos gráficos editoriales autogestionados, mantienen su función expresiva y cultural a través de su materialidad y procesos manuales en un contexto globalizado que transforma las nociones de lo personal y lo colectivo.

Específicos

- Inspeccionar el valor cultural, expresivo y material en 3 fanzines de creadores que participaron de la Feria Papel Caliente de Casa Fuego 2025 para comprender cómo se vincula la materialidad con la expresión en función de lo personal y colectivo.
- Examinar el espacio de creación al interior de la Feria Papel Caliente basado en fragmentos de creaciones de los expositores para ver cómo las prácticas de producción individual-colectiva se articulan en torno al fanzine como medio de expresión de la cultura.
- Interpretar las transformaciones del componente personal y comunitario en la creación de fanzines, para comprender cómo la globalización reconfigura el papel de éste como medio de expresión independiente.

Metodología.

Para llevar a cabo esta investigación con un enfoque cualitativo, se optó por una metodología basada en el estudio de casos con el fin de profundizar sobre proyectos concretos y con base a ellos realizar un análisis descriptivo que permite conocer sus características y un análisis interpretativo que indique los significados que aportan a esta cuestión en términos de diseño aplicado al contexto planteado. El enfoque cualitativo se da en relación a la recolección de datos puesto que se extraen de fanzines y son datos no numéricos o cuantificables, lo cual lleva a que su análisis sea de igual manera cualitativo permitiendo la interpretación y búsqueda de significados en los análisis a realizar.

La primera fase consiste en la selección y revisión de fanzines a analizar, basada en la diversidad gráfica, narrativa y de técnica de producción; al igual que se realiza la descripción de los elementos materiales (tales como sustrato, formato, tipo de impresión, encuadernación y acabados), un análisis descriptivo e interpretativo con el fin de encontrar patrones que indiquen de qué manera se evidencia la expresión (en sus aspectos visuales y narrativos que comprenden elementos de diseño tales como el color, la tipografía e imagen ya sea fotografía, collage, ilustración, etc.) que adicionalmente reflejen la relación personal y colectiva en el contexto cultural; esto por medio de una rúbrica que esclarece los criterios a analizar.

Esto se aplicará por medio de dos matrices, la primera destinada al análisis descriptivo y la segunda al análisis interpretativo, la matriz 1 permite observar de manera concreta las cualidades básicas de contexto general de cada fanzine junto con los elementos materiales y de diseño aplicados al mismo, esta herramienta se usa de manera individual para cada fanzine. La matriz 2 por su parte genera apartados para analizar tres dimensiones, el valor cultural, expresivo y material, cada uno con preguntas guías que encaminan este proceso y el registro se realiza de manera simultánea, es decir, que se pueden visualizar de manera conjunta los análisis de los tres fanzines para posteriormente en el apartado de síntesis, resumir brevemente los hallazgos y tener una vista general de la profundización.

En la segunda fase se parte de la parte de la descripción del espacio de creación y la dinámica dada durante la Feria Papel Caliente 2025, para analizar el proceso creativo y encontrar el vínculo entre lo individual y colectivo, identificando las formas de interacción y apropiación del material dispuesto en la zona. Finalmente, para la tercera fase se identifica la relación entre individuo, colectivo y materialidad de los fanzines en lo anteriormente descrito para contrastarlo con cómo se reflejaba ésta en su origen, luego evidenciar las tensiones entre lo local y global en los fanzines previamente descritos y analizados, para terminar con una reflexión sobre el papel del fanzine como herramienta de expresión que hace frente a la homogeneización de la cultura.

Resultados

En definitiva, las maneras en que los fanzines, como procesos gráficos editoriales autogestionados, mantienen su función expresiva y cultural a través de su materialidad y procesos manuales en un contexto globalizado que transforma las nociones de lo personal y lo colectivo, son diversas en su totalidad, sin embargo, estas convergen en puntos específicos y se valen de las mismas herramientas para cumplir con lo expuesto. La manera en que esto sucede tiene presente el valor cultural o simbólico para responder a su contexto inmediato, llegando así desde la individualidad a la formación de lo colectivo con la conexión que busca el fanzine por medio de los elementos visuales, narrativos y de composición que resaltan el valor expresivo para efectivamente comunicar lo deseado, reforzándose en el valor material del cuerpo que da el sustrato al mensaje y resalta sus cualidades físicas para transmitir.

Esto nos genera un aporte al diseño editorial, que como disciplina, es lo suficientemente flexible para adaptarse a cada contexto y se vuelve una herramienta de transformación social y de expresión de la cultura, siendo un medio que usan las personas desde lo individual y lo colectivo para dar cuerpo y voz a las ideas e historias que terminan siendo una cartografía de lo cotidiano en registros editoriales, permitiendo una visión de la materialidad en el mundo editorial más completa que aprecia el valor artesanal de los procesos manuales que cumplen un papel importante como elemento que comunica a través de sus texturas, formas y maneras de encuadernarse.

Referencias Bibliográficas

- Acevedo, A, y Correa, A. D. (2024). El fanzine: una propuesta de expresión crítica desde el arte. Calle 14 revista de investigación en el campo del arte, 20(37), 91–106. <https://doi.org/10.14483/21450706.21679>
- Álvarez, A. (2023). De qué sirve hacer fanzines en un mundo como el de hoy. www.elsaltodiario.com. https://www.elsaltodiario.com/cosmogonia_del_fanzine/sirve-hacer-fanzines-un-mundo-digital-hoy#
- Anallo, A. (2007). Cuerpos en papel: la representación del cuerpo juvenil en el fanzine. Revista Fuentes Humanísticas, 19(34), 73-87. Recuperado a partir de <https://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/308>
- ARTBO. (2022). Papel caliente - ARTBO | FERIA. <https://www.artbo.co/feria2022/Libro-de-artista/Papel-Caliente>
- BiblioRed & La Maleta Fanzinera (2021). ZINE DE ZINES CARTILLA BÁSICA. [fanzine] Bogotá. Disponible en: https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/Fanzine/ZineDeZines_compressed.pdf
- Biblioteca Nacional de Colombia. (2024). 275 fanzines de cinco ciudades del país llegan a la Biblioteca Nacional de Colombia. <https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/Paginas/2024/BNC/275-fanzines-de-cinco-ciudades-del-pa%C3%ADs-llegan-a-la-Biblioteca-Nacional-de-Colombia-.aspx>
- Bravo, N. (2021). Fanzines y autogestión como estrategia y sentido. Un estudio en la provincia de Mendoza (2015-2020). RevCom, (13), e068. <https://doi.org/10.24215/24517836e068>
- Canal Trece Colombia. (2017). Fanzines - Cronografía T4 cap 04 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dSM8JFP738>
- Cardona, J. Giraldo, C. Romero, G. (2023) "Otras formas de editar(se): manual de fanzine y cartel para la promoción de la lectura y la escritura", - Secretaría de Cultura - Dirección de Lectura y Bibliotecas, 2023. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá. <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/recursos/3624751/>
- CARTEL URBANO. (2020). Una mirada (brevisísima) a la historia del fanzine en Colombia. <https://cartelurbano.com/ciudadunder/una-mirada-brevisima-la-historia-del-fanzine-en-colombia>
- Chandía, M. (2022). Facultad de artes, Pontificia Universidad Católica de Chile. Pensar fuera de los márgenes: proyectos que van más allá de los libros de artista [en línea]. Facultad de Artes UC. Disponible en: <https://artes.uc.cl/noticias/pensar-fuera-de-los-margenes-proyectos-que-van-mas-alla-de-los-libros-de-artista>
- Ghinaglia, D. (2020). Taller de diseño editorial: Entre corondeles y tipos. Actas de Diseño, 8. <https://doi.org/10.18682/add.vi8.2866>
- Hernández Contreras, JD. (2024). El color intertextual, activo y transversal en la ilustración de cuentos clásicos: una mirada artístico-práctica a Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas a lo largo de los siglos XIX y XX [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/Thesis10251/213916>
- Hernandez, J., y Oliveros Aya, C. . (2023). El color en los cuentos de hadas y los derechos humanos: la transversalidad del color detrás de la narrativa de Alicia y Blancanieves. Novum Jus, 17(2), 301–328. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2023.17.2.12>

- Hernández, J. (2023). El color como elemento sémico y narrativo de características políticas y socioculturales en la ilustración de cuentos clásicos. *cultura latinoamericana*, 1(37), 194–207. recuperado a partir de <https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/revclat/article/view/544>
- Hernández, J. (2023). Características graficas del color en la elaboración de propuestas creativas. Universidad Santo Tomás <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/50955>
- Kiss, T. (12 de marzo de 2025). Globalización cultural. Enciclopedia Concepto. Recuperado el 6 de octubre de 2025 de <https://concepto.de/globalizacion-cultural/>.
- Martínez, M. (2024). La Zineteca: el archivo de fanzines más grande del país. *Revista Bacánika*. <https://bacanika.com/la-zineteca-el-archivo-de-fanzines-mas-grande-del-pais>
- Méndez, N., & Vallota, A. (2006). Una perspectiva anarquista de la autogestión. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 12(1), 59-72.
- Montoya, I. (2014) El libro-cuerpo: la edición como consumación material del lenguaje. Entrevista a Gabriela Harac.[en línea]. *Hipermedula*, 2014. Disponible en: <https://hipermedula.org/2014/08/el-libro-cuerpo-la-edicion-como-consumacion-material-del-lenguaje>
- Müller, C. (2024). (Fan)zines colombianos actuales entre constelaciones y contextos de convivialidad. *Orbis Tertius* 29(39), Artículo e296. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.18111/pr.18111.pdf
- Quintero, N. (2020). El lado B de la cultura: análisis del Fanzine y su relación con la cultura escrita y Underground en Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11349/23079>
- Villaseñor, C. (2024). Prácticas experimentales y autobiográficas en el diseño editorial: la dimensión creativa y política de la creación desde un enfoque feminista. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204361>
- Volcán Ediciones. (2025) Info | Volcán Ediciones. <https://www.volcanediciones.com/info>
- Weilheim, V. (2021). El fanzine: gesto y comunidad. *pezlinterna*. <https://www.pezlinterna.com/post/el-fanzine-gesto-y-comunidad>