

“QUERÍA REEDITAR LIBROS QUE HABÍAN PERDIDO LOS DERECHOS DE AUTOR, SOBRE TODO DE CIENCIA PORQUE SIEMPRE TIENEN ILUSTRACIONES Y GRABADOS MUY HERMOSOS.”

ENTREVISTA A ARANZAZÚ PÉREZ, DE LA FANZINERÍA RICOS JUGOS

FLAME PRINCESS / SERIE: ADVENTURE TIME FAN ART / TÉCNICA DIGITAL / AÑO: 2015

◆ DANIELLA DEL SOL MALDONADO PÉREZ

Ubicado en Guadalajara, Ricos Jugos es un espacio donde pueden adquirirse fanzines e ilustraciones independientes, además de encontrar jugos y talleres. Ofrece un espacio creativo a artistas y a cualquiera que quiera dibujar, pues, en palabras de su fundadora, “Dibujar horrible también es dibujar”.

DANIELLA DEL SOL MALDONADO

PÉREZ: ¿Cómo surgió la idea de crear un lugar donde se juntaran los jugos y las publicaciones independientes? ¿En qué se complementan?

ARANZAZÚ PÉREZ: Siempre me hacen esta pregunta y creo que siempre contesto cosas diferentes. Honestamente no sé bien cómo surgió, creo que no existe el momento aislado en el tiempo en el que mi cerebro hizo sinapsis y se me ocurrió esta idea, solo fue que se presentó la oportunidad de hacerlo. Me gustan los jugos y me gustaba la idea de tener un lugar en donde vendiéramos autopublicaciones. Yo venía de estar vendiendo playeras y pósters en bazares y pensaba que podría hacerlo, pero tener un local no es lo mismo, es mucho más difícil y angustiante.

DSMP: ¿Tenías experiencia con los zines, el arte autogestivo o las publicaciones independientes antes de este proyecto?

AP: Antes de abrir la tienda tenía un proyecto en el que distribuía playeras y pósters con imágenes de astronomía antiguas, de ahí salió mi interés por la posibilidad de hacer libritos de manera independiente. Quería reeditar libros que habían perdido los derechos de autor, sobre todo de ciencia porque siempre tienen ilustraciones y grabados muy hermosos, y aunque nunca lo hice, también me gustaría hacer facsímiles de libros viejos o cositas así.

DSMP: ¿Cuál fue el momento en el que pensaste en la posibilidad de convertirte en distribuidora de este tipo de material?

AP: Desde que abrimos Ricos Jugos esa fue la idea. Más que gustarme los fanzines, me gusta que la gente los haga. Que decida agarrar un montón de ideas, acomodarlas y reproducirlas para luego distribuirlas.

DSMP: Nos parece que su local es una gran manera de poner los fanzines a la vista del público en general, ¿han visto a su comunidad crecer con gente que antes no consumía o sabía sobre ellos?

AP: Me gustaría decir que sí, pero realmente no sé si sea directamente por la tienda. Me ha pasado que llegan personas que no sabían qué es un fanzine y se llevan uno o se animan a hacer uno. También hay

creadorxs de fanzines a quienes invito a distribuir, pero prefieren no traer sus cosas a la tienda y distribuirlas por su cuenta, lo cual está perfecto. Ocurren los dos fenómenos. No creo que hayamos creado una comunidad, si no que llegamos a participar de una, que chica o grande estaba existiendo desde siempre.

DSMP: ¿Se han topado con resistencia, obstáculos o confusión de las personas ante los zines?

AP: El mayor obstáculo es que no es rentable, es una tienda bonita que se sostiene gracias a que tengo apoyo por otros lados. Un objeto como el zine, que también por definición debería ser barato, no puede sostener los gastos fijos de un negocio. El zine tiene como intención hacerse y ya, no necesariamente convertirse en un negocio rentable, hablando de dinero. Este modelo de negocio es contradictorio en sí mismo. Entonces quizá el mayor obstáculo es que día con día, o, mejor dicho, mes con mes, dudo de la viabilidad de este espacio. No es que no recibamos apoyo, pero me pregunto

¿qué sería que nos apoyen? ¿que compren millones de fanzines? No es que existan millones por ser comprados. Realmente es algo que me preocupa y me hace dudar de la importancia de un espacio como este. A pesar de ser bonito, no deja de ser un capricho particular que se sostiene por un deseo personal que al final es frágil, sobre todo en tiempos como los que estamos pasando. ¿Qué importancia tiene que exista este espacio, o que dejara de existir? Si desapareciera, eventualmente habría otras pequeñas resistencias o “deseos personales”, por así llamarlos, que llegarían y luego desaparecerían cuando se venzan, cansen, o consigan un trabajo que sí pague las cuentas. Tengo muchas preguntas sobre esto y me gustaría preguntarle a la gente por qué se interesa en Ricos Jugos.

DSMP: ¿Qué ofrece un zine que los medios

LAS VENTAJAS QUE TIENEN LAS AUTOPUBLICACIONES SOBRE LAS PUBLICACIONES CONVENCIONALES SON LA LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA, PERO ESTO SIGNIFICA QUE TODAS LAS RESPONSABILIDADES, ECONÓMICAS, CREATIVAS Y DEMÁS, RECAEN SOBRE TI.

institucionalizados no? ¿Qué intereses, experiencias o inquietudes han observado que llevan a alguien a acercarse desde lo institucionalizado a los fanzines?

AP: Una de las cosas que creo que hace atractivo al fanzine sobre una publicación institucionalizada podría ser la accesibilidad para hacerlo sin esperar a que sea aceptada, validada o permitida por una editorial o institución oficial. Las ventajas que tienen las autopublicaciones sobre las publicaciones convencionales son la libertad, independencia y autonomía, pero esto significa que todas las responsabilidades, económicas, creativas y demás, recaen sobre ti. Sin embargo, tú decides cómo las

sorteas y cómo resuelves tu publicación.

Creo que muchas personas se acercan a la autopublicación por un deseo personal de ver sus dibujos y sus ideas en las manos de otros, y ese deseo de compartir puede provocar que alguien haga un zine y lo distribuya. También creo que cuando la gente llega a la tienda y ve que se pueden hacer esos “libritos”, sienten que es tan fácil que cualquiera puede hacerlo, entonces eso les contagia el deseo de hacerlo. Eso es lo que más me gusta de estar en Ricos Jugos. Alcanzar a ver ese momento en donde alguien se da cuenta que tiene ganas de hacer algo por el simple hecho de disfrutarlo y compartirlo.

DSMP: ¿Qué experiencias particulares encuentras en la edición, ilustración, promoción, etc. de los fanzines, que no se ven en otros medios?

AP: Una cosa particular que encuentro en los fanzines y que creo que es parte de lo más valioso de esta práctica es que no es una actividad solitaria. A pesar de partir de la idea de la independencia o autonomía, casi siempre las personas cuentan con alguien más para hacer el zine o la publicación. Algún amíx les platicó de los zines, les acompañó a la copiadora, les sirvió de editor, o como en el caso de los zines colaborativos, se hacen en colectivo. Sin esa camaradería sería difícil distribuir, intercambiar, platicar, editar o pensar tu zine.

DSMP: ¿Podrías enumerar la riqueza de técnicas que rodean tanto al arte del fanzine como al de la publicación independiente, como el collage, la ilustración, la serigrafía, etc.?

AP: Existen muchas técnicas de ilustración, ya sea análoga o en digital. De la análoga hay desde las técnicas más convencionales hasta más intrépidas y especializadas, como los grabados, pasando por el collage y la fotografía. Hablando del medio que utilizan para reproducirlo entran la fotocopia, la serigrafía, la risografía, impresión digital, etc.

DSMP: ¿Cómo comenzó a crecer la comunidad de Ricos Jugos? ¿Fue difícil conseguir zines al principio?

AP: Lo que nos ayudó a darnos a conocer y que la gente viniera fueron lxs amíxys y las reuniones de dibujo, que eran abiertas para quien quisiera venir

a dibujar un tema en específico, a veces con algún artista invitado. Ahora por la situación sanitaria esos encuentros se terminaron, pero espero que pronto regresen. Al principio no recuerdo que hubiera sido muy difícil conseguir zines, la gente fue amable y confió en dejarnos sus publicaciones para distribuir.

DSMP: ¿Qué estrategias les han ayudado a darse a conocer entre artistas y autorxs independientes, y a crecer? ¿Pertencen a alguna red, comunidad o círculo de artistas que les apoye o facilite esto?

AP: Mi esposo hace cómics y autopublicaciones desde hace tiempo, eso me sirvió porque la gente lo ubicaba, además de que me ayudaron amigos y conocidos. A la vez, el tener la tienda me ha ayudado a conocer personas que se dedican a esto y los he invitado a participar.

Me he dado cuenta de que las personas que más se acercan a la tienda no son necesariamente personas que se dediquen a la ilustración, sino gente que lo disfruta en general. Cuando hacíamos los encuentros de dibujo iba mucha gente que sólo quería ir a dibujar con sus amigos, gente que nunca había visto en mi vida. Me sorprendía que extraños vieran una actividad en un local de jugos y se animaban a ir sin conocer a nadie. Esa es la gente que salva al local.

DSMP: Existen dinámicas y violencias que nos atraviesan como mujeres en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Cómo estas se manifiestan en tu práctica cotidiana o motivan lo que haces? ¿El feminismo o alguna otra reivindicación juega un papel en esto?

AP: La más primaria y básica que se me ocurre es que piensan que la tienda es de mi pareja y que yo le “ayudo”. Hombres que son condescendientes conmigo, me quieren explicar cosas, o buscan hablar con “el dueño”. Antes me enojaba, pero aprendí a aceptar que

ESA ES LA MAYOR VENTAJA DE LA AUTOGESTIÓN. QUE LA MAYORÍA DE LAS COSAS SE HACEN PORQUE SÍ, PORQUE TE PARECEN VALIOSAS.

solo es una muestra de la realidad en la que vivo. Las otras, del día a día, son frustrantes y llegan a ser un motor para seguir haciendo lo que me interesa y lo que creo justo.

A mí me interesa tener un negocio que proponga cosas políticamente. He decidido no aceptar cosas con las que no estoy de acuerdo, que me parecen injustas o solamente interesadas en el asunto de ganar dinero. No me interesa involucrarme, ni trabajar mercantilmente, con personas o actividades que no respeto y representan lo contrario a lo que queremos difundir.

DSMP: Por último, ¿cómo describirías la libertad y capacidad para experimentar que tiene el arte autogestivo, que no se dan en espacios de arte institucionalizados?

AP: Quizá la mayor ventaja, más que la libertad discursiva que podrías tener al ser autónomo, es la libertad de hacerlo sabiendo que no va a tener ningún fin. Es difícil gozar de esa libertad y no padecerla. Decir: “Voy a hacer esta publicación, este póster, este dibujo, esta juntada para dibujar, nada más porque quiero”, sin pensar en likes, o en traducir esa creación en dinero, porque no lo hará. Esa es la mayor ventaja de la autogestión. Que la mayoría de las cosas se hacen porque sí, porque te parecen valiosas. Eso es lo que hay que defender. Como dice Pablo Fernández Christlieb, psicólogo social mexicano: “Defender el derecho de sentarse en una silla al sol”.

