

DIA

BLO

LO
(FÁCIL)

DE

MA

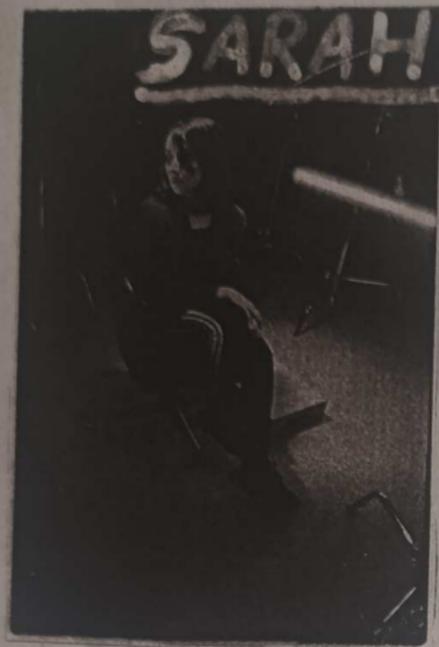
NIA TAS

2022

Silvia

RASINES

Hace unos tres años, gracias a una recomendación en Maximum Rocknroll de la cinta de los mexicanos Violencia, grupo de hardcore extremo, descubrí el sello Crystal Mine, especializado en publicaciones en cassette. Luego me di cuenta de que el origen de aquella edición estaba en Burgos y que detrás de aquello estaba Sarah Rasines (Burgos, 1983), artista, investigadora y gestora cultural, responsable de un montón de proyectos interesantes, como podéis comprobar a continuación.

 @rasines_sarah

 @sarahrasines / @crystalmine_muzik / @megawizardoffice

Crystal Mine es tu sello especializado en cassettes, con el que has lanzado más de 100 ediciones en 4 años. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido de las ediciones del sello es la gran variedad de estilos que incluye en su catálogo. ¿Qué peso tienen a la hora de escoger un grupo para publicar la filosofía anticopyright o el carácter experimental? ¿Cómo suele ser el proceso de selección de bandas y de publicación y distribución de sus cassettes?

Crystal Mine es un sello independiente que apuesta por la cassette como formato de edición y por los proyectos frescos y arriesgados que tengan algunos puntos en común con la experimentación o que sean experimentales en sí mismos. Me gustaba pensar en la idea de la supresión de los géneros desde el principio, por lo que en este caso sólo hablaríamos de música que fuera a ser editada.

En los comienzos del sello, siempre era yo la que proponía a los artistas o a las bandas el hacer una edición. Pero con el paso del tiempo, esto ha cambiado y ahora son muchos los que proponen a Crystal Mine realizar una edición.

La distribución del sello se realiza a través de Internet (nunca a través de Bandcamp) y a través de las siguientes tiendas de discos: Discos Paradiso, La Integral, La Negra Shop y Ultra-Local Records.

La primera edición del sello fue de Sara's World, tu proyecto conjunto con Sara de Umbria. ¿Qué fue antes: la idea de montar un sello (aprovechada para lanzar un proyecto propio) o la existencia de una grabación pendiente de publicar (que acabó desencadenando en la creación de un sello)?

Esta cassette de la que hablamos fue la número #00 del catálogo de Crystal Mine. Aunque si bien es cierto que yo ya tenía algunas ideas para montar "algo" por 2016, en el momento de conocer a Sara de Umbria no había ninguna pretensión de, ni siquiera, editar el material plunderfónico que estábamos trabajando conjuntamente.

La idea de montar el sello vino después. Sara y yo estuvimos trabajando durante un año y en 2018 y debido a una serie de circunstancias como, por ejemplo, la invitación que recibimos para participar en el Congreso ATENEA de Valencia, decidimos autoeditar el material en cassette con la ayuda de Marina de Jeanne d'Arc, desde y para el nacimiento de Crystal.

Desde hace tres años también llevas adelante el programa Crystal Mine Radio, en el que en los últimos episodios has contado con la colaboración de personas afines. Cuéntanos algo más sobre este proyecto.

A la vez que nacía Crystal Mine en 2018, lo hacía también Radio Relativa. En seguida me di cuenta de lo importante que era colaborar con proyectos contemporáneos y que compartían visiones similares acerca del estado de las cosas. Si vemos su página web, veremos que en el apartado de Crystal Mine aparece este texto que se redactó en 2018 y que no se ha cambiado: "Crystal Mine Radio es un proyecto abordado desde los márgenes, también es un sello independiente destinado a promover el

intercambio de música en cassette bajo la filosofía del anticopyright. Nos gusta la música planteada desde la más absoluta libertad creativa. Los géneros y etiquetas (tanto musicales como no-musicales) no nos parecen más que condicionantes para esa libertad y como tales deberían ser abolidos. Por eso tampoco la vamos a abordar desde ningún espacio ni forma preconfigurada, sino en una suerte de improvisación, adaptándonos al formato que mejor ponga en valor el arte que queremos extender".

La verdad es que ahora mismo que os estoy compartiendo el texto anterior para este fanzine... pues, me hace gracia hasta a mí. Ese planteamiento, equivocado o no, era fresco en sí mismo y era la excusa perfecta para seguir siendo una fan más y una eterna adolescente con toda la radicalidad que esto implica.

En tu faceta de artista sonora te decantas por la música electrónica y experimental. ¿Cómo describirías tu música a alguien que te descubra por esta entrevista? ¿Juegan algún papel las cassettes en tus conciertos?

Mi música es un tipo de música casi exploratoria de los fenómenos que conozco sobre el sonido y del mundo de la materialidad del propio sonido a través de lo cual yo puedo acercarme a la música. Y, es que yo vengo de estudiar Bellas Artes y de tocar el bajo con colegas en algunos locales de Burgos cuando era adolescente. Las cassettes juegan un papel importantísimo en mis conciertos en la actualidad. Son el soporte de grabación y reproducción con el que trabajo. Grabo toda la música que hago en ellas y después las dispongo para el directo a modo de set.

En la cassette de Sara's World se puede escuchar un trabajo de plunderfonia, un término acuñado

Crystal Mine

por John Oswald, donde suenan trabajos de otras personas y que nosotros utilizamos en su momento para componer los temas que van dentro del álbum.

En alguna ocasión has aportado la parte musical a alguna performance de música y danza. Háblanos algo más de tu experiencia escénica como parte de este tipo de proyectos colaborativos.

Sí, y de hecho me gustaría trabajar más con compañías de teatro, circo y danza en el futuro. Son experiencias muy enriquecedoras y que aportan mucho. Me gusta mucho la idea de itinerancia y de movilidad que van muy de la mano del término "compañía de...".

La experiencia que yo he tenido en este tipo de trabajos escénicos viene tras estudiar un Máster de Artes y Ciencias del Espectáculo en la Universidad del País Vasco y de estudiar Circo en Bilbao. Tras pasar por ahí y familiarizarme con todo el lenguaje escénico y demás, y fijarme en el campo del sonido dentro del arte, empecé a diseñar el sonido para algunas obras de teatro y danza como bien dices. Este es un tipo de trabajo que requiere muchas horas de preparación y convivencia con lxs artistas, lxs directorxs y todas las partes implicadas en la creación.

Llevas ya tiempo recorriendo la península impartiendo talleres sobre autoedición de cassettes y alguna master class en centros universitarios. ¿Puedes contarnos algo más sobre esta experiencia y de los próximos que tengas previstos?

En cuanto a las Master Class y ponencias, realizaré una este mes de octubre dentro del Máster de Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, donde yo estudié Bellas Artes hace algunos años, gracias a

la invitación de Miguel Molina Alarcón y de Moisés Mañas. En esta Master Class hablaremos de cassettes y de autoedición, de Crystal Mine, haremos algún experimento sonoro y realizaremos una edición física en cassette con el Grupo de Investigación de Miguel Molina.

Una buena parte de estos talleres está destinada a niños/as (que no saben que son músicos/as). ¿En qué medida te sueles encontrar con un alumnado que esté ya familiarizado con el formato cassette y los discos físicos en general? ¿Qué otro tipo de talleres sueles ofrecer como educadora?

En realidad, muchos de lxs niños/as conocen este formato casi más por sus abuelos que por sus padres. Os podéis hacer una idea del rango de edades de los que estamos hablando

con esto. Y siempre dedico un rato en cada taller para explicarles qué es un cassette y cuáles son sus componentes y en qué consiste el proceso de una grabación magnetofónica.

Ahora mismo tengo algunos otros proyectos de talleres de collage y de intervención sobre libros en diferentes centros y en diferentes ciudades de la península.

Tus talleres y actuaciones han recorrido museos y centros de arte, universidades, festivales, encuentros culturales y hasta hospitales y centros penitenciarios. ¿Suele haber una acogida diferente a tus propuestas entre colectivos más cercanos a la autoedición y la autogestión y las entidades públicas?

Sí, por supuesto que cada lugar es diferente si atendemos a su forma de organización: la de ser una entidad o una institución u otras. Pero si atendemos al contenido de este tipo de talleres y/o

conciertos, desde luego que no. No distingo nunca por edades, clase social u otras.

El tema de los circuitos de autoedición y autogestión es otra liga también. Hay diferentes opiniones y a veces se generan debates muy interesantes en torno a la manera de incidir y llevar a cabo diferentes tipos de propuestas. Es un circuito vivo que va escribiendo su propia historia entre fricciones.

Eres licenciada en Bellas Artes e incluso tienes estudios de Restauración del Patrimonio Histórico Artístico. En el pasado realizaste esculturas sonoras, instalaciones y otras obras, aunque en los últimos años te has centrado en otras tareas. ¿Cómo crees que ha influido esta formación en tu obra actual y en tu labor como investigadora, educadora y responsable de un sello especializado en cassettes? ¿Ha marcado esa formación inicial las líneas de investigación en las que has trabajado en los últimos años?

El hecho de que esté escribiendo mi Tesis Doctoral en la actualidad se da gracias a todo lo anterior. No tengo ninguna duda de que si no hubiera pasado por todas esas experiencias a las que te refieres en tu pregunta no lo estaría haciendo.

Siempre he pensado que hay que trabajar al 50% teoría y praxis. Para mí no se dan la una sin la otra en el sentido de que pienso que yo no podría hablar de cosas que no he vivenciado y no he experimentado en primera persona. De ahí que ahora mismo esté haciendo todo lo que estoy haciendo.

Por lo que, por supuesto, estoy muy agradecida de haber encontrado colegas, profesorxs, espacios y otro tipo de historias que me han influenciado y ayudado a recorrer este camino.

Como gestora cultural, formas parte de MegaWizard, la oficina de ideas. Habéis organizado en Burgos conciertos, proyecciones, conferencias, talleres y hasta paseos. ¿Qué buscáis aportar concretamente al tejido cultural de vuestra ciudad?

MegaWizard es una Oficina de Ideas que dirijo y que tiene su sede en El Huéco Verde de Burgos; que opera de forma autónoma, sostenible y que genera conocimiento. Esta oficina ha tenido una gran actividad entre 2021 y 2022.

Para su creación, se parte de las experiencias llevadas a cabo por Isidoro Valcárcel Medina en Madrid. En 1994 Isidoro Valcárcel Medina convirtió durante un mes la madrileña Galería Fúcares en una Oficina de Gestión de Ideas.

Cualquiera podía presentar un plan o proyecto y desde la Oficina se le ayudaba en la estructuración, elaboración, análisis, planificación y cumplimentación del proyecto, siempre y cuando se encontrase dentro de su amplísimo campo de acción y requiriese de una «manipulación de ideas». Valcárcel Medina daba razón de la existencia de su Oficina porque según él, el arte se había confundido con su imagen y se había convertido en una pura golosina, para más precisión en una golosina artística, y en esencia, en burocracia. Se preguntaba ante esta situación: «¿Qué hacer entonces, creer que la burocracia es golosa o creer que el arte es burocracia? Hay una salida más noble: confundir la burocracia con su imagen. Si cuando tomamos el arte por su imagen (léase cuadro, por ejemplo) estamos engañándonos a conciencia, cuando tomamos a la burocracia por la suya, nos estimulamos saludablemente¹.»

Creo que el objetivo fundamental de MegaWizard ha sido siempre el buscar crear o aportar nuevas sensibilidades a todas las personas de la ciudad mediante la realización de diferentes encuentros.

MegaWizard

¹ Valcárcel Medina, I. (2019). I.V.M. Oficina de Gestión.

Hablemos de tu labor como investigadora. Has ampliado tu formación en diversos másters y cursos de posgrado y has formado parte de varios grupos de investigación. ¿En qué campos has trabajado en tus años como parte de grupos como Ikersoinu o Electrodomésticas?

El Grupo de Investigación Ikersoinu fue un punto de inflexión en mi recorrido académico. El hecho de estar investigando, realizando actividades y organizando un simposio con otras personas, artistas y profesorxs durante cuatro años te da las capacidades y energías suficientes como para seguir en ese proceso colectivo y también en tu proceso individual. El comisariado de Electrodomésticas para el Museo Centro de Arte Reina Sofía junto a otras personas, comisarixs y artistas te aporta algo más de experiencia hacia la profesionalización de tu actividad en colectivo y como persona autónoma en el mundo. Este trabajo se realizó tras un año de investigación y se materializó en una jornada en el Jardín del Edificio Sabatini del Museo.

Me interesa especialmente el trabajo con Electrodomésticas sobre el arte electrodoméstico, las cassettes, su difusión por correo y la relación con fanzines del pasado como P.O.Box, así como las relaciones e implicaciones estéticas y políticas de este arte con los espacios. ¿Puedes darnos unos pequeños apuntes sobre estos estudios?

El programa Electrodomésticas tomaba como punto de partida la cassette, un soporte de pequeño tamaño que actualmente se ha convertido en objeto de deseo, más allá de su utilidad, para investigar sobre el espacio doméstico actual.

En un legajo digital firmado por el artista, músico y educador Víctor Nubla, encontramos una mención al "arte electrodoméstico", un tipo de arte hecho en casa con los medios electrónicos disponibles que después se distribuía por correo. A partir de la década de 1980, esta corriente se materializó en España con la producción de las cassetes por grupos o artistas como 32 Guajar's Faraguit, Ani Zinc, Camino al Desván, Depósito Dental, Error Genético, Macromassa (proyecto del propio Nubla y Juan Clerk), o La Otra Cara de un Jardín; además surgen sellos independientes como Discos Esplendor Geométrico, Ortega y Cassette o Toracic Tapes, y fanzines como Cloruro Sónico, Necronomicón, Syntorama o P.O.BOX, que pasó a las ondas con el programa homónimo transmitido por la emisora independiente Rádio PICA.

A lo largo de este encuentro se abordaron cuestiones como el significado de lo electrodoméstico cuando el abaratamiento de los medios tecnológicos ha permitido el acceso masivo a teléfonos más potentes que los ordenadores que existían hace cuarenta años, la dimensión que tiene en la actualidad lo doméstico, o sobre si es pertinente o no volver a un concepto como este en algún momento.

Al ahondar en la electrodomesticidad esta actividad planteó también ampliar los márgenes de la escucha a lxs distintxs habitantes y agentes - humanxs y no humanxs, vegetales y electrodomesticxs- que integran nuestro espacio doméstico o lo que llamamos casa u hogar. Distintas especies que componen un mismo lugar, distintos territorios en los que se cruzan temporalidades diversas y desde los que se abren perspectivas que alcanzan localizaciones remotas.

Me ha llamado especialmente la atención lo del grupo de paseo, para el que recomendabais leer (al menos parcialmente) 'Elogio de caminar' de David LeBreton, un libro que habla sobre caminar como evasión de la modernidad y atajo en el ritmo desenfrenado de nuestra vida. ¿Qué tal la experiencia? Me ha recordado al concepto de deriva de Debord y los situacionistas, pero no sé si en este caso se trataba de rutas previamente establecidas.

Efectivamente, conocíamos las derivas situacionistas y han sido referente todo el tiempo en el que hemos realizado los paseos. Entre el año pasado hemos realizado seis paseos con una buena afluencia de gente interesada en los mismos. También hay que citar aquí el *Manifiesto del Tercer paisaje* de Gilles Clément y que os recomiendo que leáis. Se puede descargar en PDF de Internet sin problemas. Esta experiencia fue genial, creo que la gente lo comprendió perfectamente y me gustaría volver a llevarla a cabo en un futuro no muy lejano. Y, también, pienso que cualquier lector de este fanzine puede realizarla en su lugar de residencia o en alguno de sus viajes a otros lugares.

<https://crystalmine.bandcamp.com>

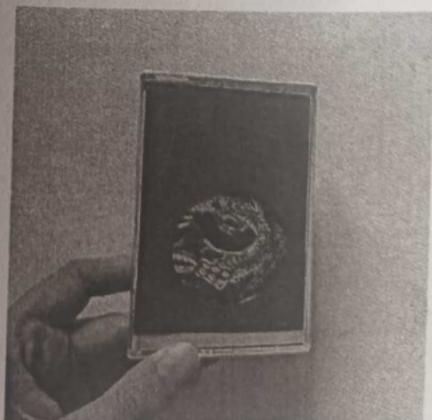
Para terminar, ¿qué diantres es un acoustic laptop?

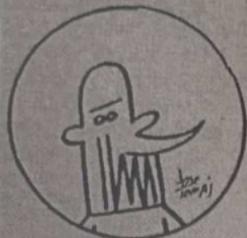
Los acoustic laptops son un invento de Tore Honoré Bøe. Son cajas de madera con diversos objetos en su interior que son amplificados con piezoeléctricos o

micrófonos de contacto. Cualquiera puede fabricar el suyo porque sus componentes son objetos cotidianos y un piezoeléctrico te cuesta tan sólo unos céntimos en cualquier tienda de electrónica (son muy fáciles de soldar además y hay mucha información sobre ellos en Internet).

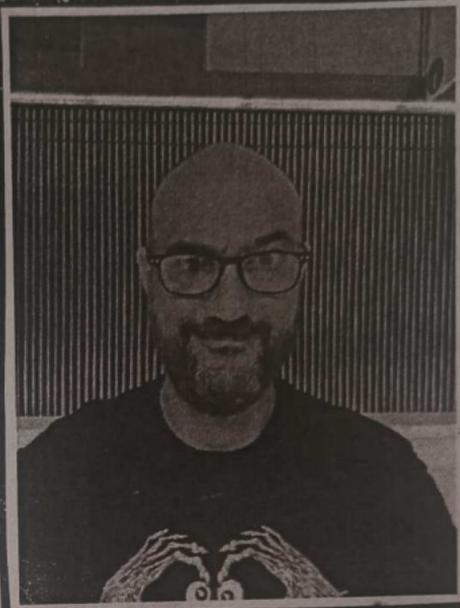
He realizado también algún taller para niños sobre construcción de este tipo de instrumento musical con los que se puede explorar el mundo sonoro cotidiano que pasa desapercibido en el día a día. Bøe los utilizó en su práctica para explorar el sonido de forma microacústica y en sus directos. ¡Son una pasada!

16 de octubre de 2022

He entrevistado en varias ocasiones a Jose Tomás (Valencia, 1971), más incluso de las que recordaba, por diversos motivos y sobre temas variados, pero aún me queda hueco para otra. El desencadenante esta vez podríamos decir que ha sido 'Presbicia', uno de sus fanzines más recientes, pero no ha hecho falta rascar demasiado para que me vengan a la mente multitud de asuntos sobre los que preguntarle.

📷 @josetomascomics / @josetomasdraws

🐦 @josetomascomics

Me he dado cuenta al preparar esta entrevista de que tienes entrada en Wikipedia. ¿Sabes quién es la persona responsable de haberla subido? Si pudieras 'hackearla', ¿qué dato falso te gustaría colarle a la gente sobre ti?

Creo que la hizo Molina de Autsaider Cómics. Supongo que algo sobre que todavía conservo una larga y seductora cabellera.

Hace ya más de 30 años que publicas fanzines y sigues haciéndolo con bastante frecuencia. ¿Qué empuja a alguien nacido en los años 70 a seguir lanzando publicaciones en papel? ¿Qué parte hay de autosatisfacción y qué importancia tiene el proceso en todo este asunto? ¿Qué queda en tus publicaciones actuales de aquel primer fanzine llamado Taladro?

Me he criado leyendo papel: libros, tebeos, revistas, fanzines. Es el formato en el que la lectura me resulta más cómoda y

agradable. Supongo que es lógico que siga editando fanzines en papel. El proceso es importante y, casi siempre, resulta placentero. Bajar a la fotocopidora de enfrente de casa para que me hagan las copias y después subir a casa, doblar y grapar y luego vender, intercambiar, escuchar las opiniones de los lectores... También me resulta muy satisfactorio idear formatos diferentes, como pueden ser los de METAMONSTERS, PRESBICIA Y MARCA FÚNEBRE.

De aquel primer fanzine, queda la ilusión y la libertad de hacer lo que me apetece (dentro de mis posibilidades).

En estos tiempos en los que se tira tanto de nostalgia, pudiendo ser incluso un negocio bastante lucrativo, lo de hacer fanzines en papel se puede ver como una forma de mantenerse anclado al pasado. Pero, aunque pueda parecer algo anacrónico, yo lo veo como una forma digna de conectar con la juventud, aunque sea con la propia. ¿En qué medida crees que lo de hacer fanzines puede ser algo revitalizante?

En mi actual experiencia en ferias de autoedición y jornadas de cómic, mis fanzines los compra gente bastante dispar: desde niños a ancianos. Lo que sí veo es que los más jóvenes se interesan, sobre todo, por el manga. Supongo que, para los jóvenes, el fanzine ofrece las mismas ventajas que ofrecía hace treinta o cuarenta años: libertad creativa total con una inversión relativamente pequeña. Y también supongo que el fetichismo por el objeto continúa existiendo, aún en los tiempos del metaverso. Yo no hago nada por nostalgia, pero procuro disfrutar del presente. El do it yourself siempre será revitalizante.

Hace ya un tiempo que decidiste dejar de publicar en editoriales convencionales y te decantas por la autoedición, con tiradas limitadas. Visto a posteriori, ¿crees que tomaste la decisión acertada?

Sí, creo que tomé la decisión acertada. Pero no me arrepiento de haber publicado con editoriales convencionales y tampoco descarto volver a hacerlo en el futuro. De hecho, mis tebeos CHOF! CÓMICS #1 Y #2 se publicaron con Outsider Comics, que considero la mejor editorial del mundo: gente honesta, dicharachera, amorosa, creativa, profesional y achuchable. La relación sigue siendo excelente. Dicho esto, actualmente estoy bien trabajando por mi cuenta.

Lo que no has dejado de hacer es colaborar en revistas de publicación periódica como TMEO, El Batracio Amarillo y no sé si me dejo alguna más. Cuéntanos algo más sobre estas: el motivo de seguir haciéndolas, lo que te suponen para ti, publicaciones en las que has colaborado en el pasado en las que te gustaría volver a colaborar, otras en las que no, publicaciones ya desaparecidas en las que colaborabas o no que te gustaría poder recuperar para la actualidad.

Actualmente colaboro en una revista profesional, EL BATRACIO AMARILLO, en la que me pagan por mi trabajo y me dejan hacer lo que quiero. Estoy muy contento publicando en estas condiciones. El TMEO es un fanzine (o revista en la que no pagan a los colaboradores) clásico, una institución y considero un lujo compartir páginas con maestros como Furillo, Ata, Mauro Entrialgo, Roger, Manuel Castaño, Piñata, Abarrots, etc. De las revistas profesionales en las que ya he publicado me gustaría volver a publicar en EL JUEVES, que es donde mejor pagan y además, tengo buenos recuerdos de mi paso por allí.

Siguiendo con las colaboraciones, has publicado fanzines compartidos con Fum, Juarma o Mario Albelo, has colaborado en fanzines ajenos como el Suburbio de Naxo Fiol y durante un tiempo publicaste el fanzine coral Condón, del que hablaremos más adelante. ¿Qué te han aportado estos respecto a tus publicaciones en solitario? ¿Te has planteado volver a publicar algo así en el futuro próximo?

Colaborar con toda esta gente que nombras fue maravilloso, porque son gente que me gusta lo que hacen y tengo buena relación personal. Colaborar con gente es satisfactorio y necesario, porque somos animales sociales y porque enriquece tanto artística como

personalmente. Además, como lector también me parece buena cosa poder comparar estilos y formas de hacer y resolver. Ahora mismo estoy ilustrando unos textos escritos por otra persona, que editaré en formato fanzine. Todavía no hay fecha de edición prevista.

En cuanto a Condón, fue una publicación que reunió a gente como Héctor Melchor, Manu Riquelme, Juarma o Teodoro Hernández, que están entre mis favoritos. Tengo entendido que desde un primer momento el proyecto salió un poco torcido y casi con fecha de caducidad establecida. A pesar de todo, ¿volverías a implicarte en una publicación de este tipo? ¿Qué

recuerdos guardas de aquel periodo?

CONDÓN fue un proyecto fallido, pero también me dio la oportunidad de colaborar con toda la gente que nombras (y más) y de aprender cómo hay que hacer ciertas cosas y cómo no deben hacerse. El recuerdo es agri dulce, pero como experiencia me parece formidable. No volvería a implicarme en este tipo de publicación, porque ahora soy más viejo y, espero, más sabio y no tengo tiempo para mucho más de lo que estoy haciendo ahora mismo.

Hace poco volví a leer Chicos de la calle, lo que pudo haber sido el primer capítulo de un tebeo largo de tu autoría. Es de mis favoritos de tu trayectoria. ¿Nunca te has aventurado a desarrollarlo? En general no has explorado mucho la historia larga en tus viñetas, ¿no?

Chicos de la Calle era el inicio de una historia larga que tenía totalmente pensada (en líneas generales). Pero hacer un tebeo largo supone muchísimo trabajo que, generalmente, no compensa. Y como también soy muy disperso, se quedó en un minifanzine y creo que así esta bien.

No tengo pensado hacer ninguna historia larga, por lo que te he dicho antes. Prefiero centrarme en proyectos más pequeños que, para mí, son más satisfactorios y estimulantes.

Una de tus publicaciones recientes es el fanzine Presbicia, con dos números hasta la fecha, que enlaza un poco con aquel Condón, pero también con tus primeros fanzines de hace 30 años. Cuéntanos algo más sobre este. ¿Piensas darle continuidad? En caso afirmativo, aunque las entrevistas ya son algo peculiares en este fanzine, ¿te has planteado retomar aquel

formato de entrevistas estúpidas de Condón? ¿Se te quedó alguna en el tintero? Al ver el número 2 me vino a la cabeza el mail art de los años 90 en España y fanzines como Aman o P.O.Box, pero me dijiste que no llegaste a conocerlos. ¿Cómo surge la idea de su formato, que es muy original (cada contenido separado en hojas distintas y con formatos diferentes y todo dentro de un sobre hecho a mano con un folio)?

El fanzine PRESBICIA nació sin vocación de continuidad. Más como un capricho personal, que como un proyecto de nada. De momento no hay planes para un próximo número, pero eso no quiere decir que, en algún momento, me apetezca retomarlo.

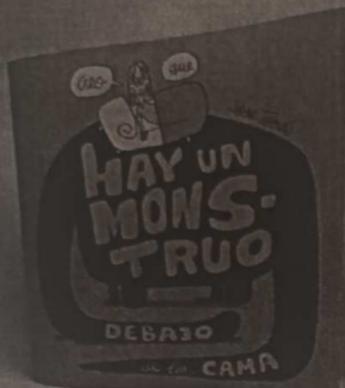
El formato del número 2 (la portada y contra son un sobre que contiene el resto del fanzine) se me ocurrió después de pasar un tiempo dándole vueltas para encontrar un formato que no fuera el típico. Como ya te dije, no conocía esos fanzines que me dices. La verdad es que me gusta mucho el resultado y valió la pena echar unas horas recortando, doblando y pegando. Las entrevistas estúpidas de CONDÓN me parecieron un formato muy divertido (no sé si me lo inventé yo, pero no había visto nunca nada así) y los entrevistados entraron al trapo. No descarto recuperarlo de alguna manera, pero tampoco hay planes ni nada a corto plazo. En su día

ellos. ¿Cómo decides qué contenido va a cada uno de ellos? Analizando tu estilo, ¿cómo ves tu trabajo actual respecto al de hace 10-15 años? Me da la sensación de que, sin dejar de lado ningún elemento habitual de tus dibujos, el absurdo y el sarcasmo han ganado peso respecto a lo escatológico o lo macabro...

Yo tampoco sé cuántos números de HUM CÓMICS he sacado, vaya desastre. Esta nueva etapa ni va numerada, solo lleva en la portada las fechas en las que he dibujado el contenido del fanzine, que es una suerte de colección de tiras autobiográficas, ocurrencias varias, algún dibujo y tachones. La renuncia a la escatología es consciente. Creo que ya he hecho muchos chistes (algunos buenos) de pollas, mierdas y otros fluidos corporales y me pareció que era hora de cambiar de registro. El sarcasmo y el absurdo ya estaban en mi "etapa marrón", pero quedaban sepultados por toneladas de pililas y esmegma. Por cierto, todavía quedan ejemplares de "Chof! Cómic" 1 y 2, en los almacenes de Outsider Cómic. MARCA FÚNEBRE es un fanzine que surgió a raíz del Inktober de hace 3 años (si no recuerdo mal), en el que trabajo algo así como la metáfora gráfica, con un estilo algo más realista que el que suelo usar en el resto de mi producción. En Septiembre hice MARCA FÚNEBRE II que, por cierto, tiene un formato muy chulo.

He leído en alguna entrevista que no sueles tocar temas de actualidad en tus viñetas. ¿En qué te fijas para dar forma a tus historias?

No toco actualidad porque en mi dinámica de trabajo actual no tiene cabida. Si trabajara en un medio que me lo exigiera, por dinero, lo haría sin pestañear. Lo que no me apetece es dar lecciones ni pontificar desde mis viñetas.

ofrecí el formato a la revista EL JUEVES, pero no les interesó.

También recientes son el coloreable Monstruas o 'el tebeo Creo que hay un monstruo debajo de la cama. Creo que tienen una motivación particular.

El fanzine MONSTRUAS (para colorear) nace de ver que en las ferias de autoedición había muy poco (o ningún) material pensado para peques. Hice los dibujos durante el Inktober del año pasado y los reuní en un fanzine. Ha funcionado muy bien y, ahora mismo estoy haciendo otro fanzine en esa misma onda. De hecho será una recopilación de los dibujos que estoy haciendo para el Inktober de este año.

'Creo que hay un monstruo debajo de la cama' es un encargo. Mi sobrina me pidió que le dibujara un cuento y claro, a mi me faltó tiempo para complacerla. Es mi primera incursión en tebeo infantil y estoy muy contento con el resultado. A mi sobrina le gustó mucho.

Otras publicaciones de los últimos tiempos son Hum comics, que debe ser tu fanzine más longevo y he perdido ya la cuenta de los números que van, y Marca Fúnebre. En estos sueles recopilar tus viñetas. Ponnos al día sobre

HUM Cómics

Han nominado el HUM
a mejor fanzine de
Cómics Barcelona

¡Qué alegría!

Novelas
de la
Edición

Abril 2011 - Julio 2012

'masculino' y las dibujantes no han contado con demasiados estímulos, oportunidades o visibilización. Me gustaría mencionar figuras actuales como otrapatucantedibujos, Roberta Vázquez o Irene Márquez, que están en mi top de hoy. ¿Me ayudas en esta tarea?

Roberta Vázquez e Irene Márquez también están en mi top. De lo último que he leído, me flipó el fanzine "En cucha ardiendo (se duerme a ratos)" de Natalia Velarde. Y también los fanzines de las jefas de "Cols Cómics" (ganadoras premio al mejor fanzine de Cómics Barcelona) y "Días sin lluvia" de Enuji Robotto (nominada premio al mejor fanzine de Cómics Barcelona), editada por Underbrain Cómics.

Hablemos de influencias y sinergias. ¿Qué ha supuesto para tu trayectoria como dibujante gente como Peter Bagge, Johnny Ryan, Roger, Juarma o Teodoro Hernández? ¿A quién recomendarías a alguien que se aproximara por primera vez al mundo de las viñetas? ¿Qué personajes fuera del mundo del cómic consideras una influencia para ti?

Todos los que nombras son lecturas favoritas y tremendas influencias

en mis cómics. Juarma también es un buen amigo.

Me gusta mucho John Porcellino. Se lo recomendaría a cualquiera. Sobre todo su fanzine KING-CAT. Me flipa su trabajo y su actitud independiente.

Fuera del cómic me influyen, sobre todo, la gente que quiero y que están cerca de mí: mis hijos, mi novia, mi familia, mis amigos.

Como en el caso de la música, el mundo del cómic y de la ilustración en general, solo hay que ver los referentes que estamos manejando, siempre ha sido muy

Hablemos de música para terminar. Tu comienzo en esto de los fanzines fue de la mano del punk. Veo por nuestras interacciones en redes sociales que no has perdido el gusto por esos sonidos clásicos. ¿Qué grupos están sonando últimamente en tu reproductor? ¿Sueles escuchar música mientras dibujas?

La música que escucho mientras dibujo suele ser, muchas veces, cosas que recomendáis en cuentas de Twitter, aunque generalmente me pongo podcasts de entrevistas y contenido ligero. Por lo demás, con la música voy a rachas, puedo escuchar de ManLiftingBanner a Amaral, pasando por Charles Mingus o Daviles de Novelda. Y si me da por una canción, la puedo escuchar un millón de veces seguidas. Ahora, mientras contesto la pregunta, estoy escuchando el Surfer Rosa de los Pixies, mi banda favorita.

17 de octubre de 2022.

POSPONER

INTENSO

SOY YO LITERAL

MUERTE
POR
SELFIE

CAS
CA
LES
2022

Mi abuelo hacía una broma de forma recurrente. Te pasaba la mano abierta sobre la nariz hacia abajo y decía: esto es lo fácil. A continuación hacía el movimiento inverso y mientras te tiraba de la nariz hacia arriba con el dorso de la mano decía: esto es lo difícil. Hace unos días me vino esta imagen a la cabeza y me pareció que podría ser una buena idea para hacer algún collage o alguna viñeta para algún proyecto posterior. Pero finalmente, mientras hacíamos las portadas para este fanzine, vi claramente que era idónea para titularlo. Esto es Lo Fácil / Lo Difícil, el #7 de la serie CRLM, que se publica antes que el #6 porque la vida es así no la he inventado yo. Un fanzine realizado por Alfonso Zaplana (Murcia, 1978) con la inestimable colaboración con los rotuladores, las tijeras y el pegamento y en la elaboración de las portadas de Silvia Zaplana (Murcia, 2013) y Lidia Zaplana (Murcia, 2018) y de Marga Martínez (Caravaca de la Cruz, 1981) en la intendencia. Gracias a Sarah Rasines, Jose Tomás, Jose Haz y María Níguez por prestarse para las entrevistas y a CASCALES (Moratalla, 1973) por estar siempre dispuesto a seguirme el rollo con estas movidas.

SIN ÁNIMO DE LUCRO

¿TÚ QUÉ PREFIERES?

Este fanzine ha sido maquetado mientras sonaban de forma aleatoria canciones de The Bangles, Sheer Mag, Rosalia, Miami Sound Machine, The Coathangers, Nancy & Clayton and Marlon Williams, Dolly Parton, Tones And I, María Arnal i Marcel Bagés, Destiny's Child, Yawners, Waxahatchee, Nino Bravo, ABBA, Alvaro Soler, Dua Lipa, Ramones, Britney Spears, Las Grecas, Sleater-Kinney, Aitana, Fangoria, M.I.A., Bikini Kill, Raffaella Carrà, Malamute, TLC, Alaska y los Pégamóides, Gabinete Caligari, Sebastián Yatra, Beyoncé, The B-52's, Madonna, Mecano, Lola Índigo, Alex y Christina, Cariño, Spice Girls, Los Sirex, Javiere Mena, Bananarama, Rata Negra y Melenas.

ALFA CHARLIE / ALFA ZULÚ.

Terminado en Murcia el 27 de octubre de 2022.

@alfonsozaplana
@alfacharlie.alfazulu

@AlfonsoZaplana
@CharlieXZulu

Este fanzine cuesta:

2 euros

ESQUE-
LE LOS SOMOS
Y POR EL CAMINO
NOS
ENCONTRA-
REMOS!!!

CAS
del
VES
2022

De todos esos grupos guardo un punto recuerdo, y todos supusieron un gran viaje, pero forman parte del pasado y no le veo ningún sentido sentir nostalgia o imaginarme ahora mismo en uno de ellos al cabo de tantos años. No soy una persona que mire mucho hacia atrás, la verdad. Ahora mismo no me veo tocando en un grupo, me siento libre y a gusto haciendo las cosas completamente a mi aire, sin obligaciones o compromisos externos.

Volvamos con Atomizador. En tus últimas grabaciones y composiciones, aparte de guitarra eléctrica, podemos escuchar laúd, vihuela o buzuki. ¿Cómo trasladas esta peculiaridad a tus directos? Bueno, para mí las grabaciones y los directos representan aspectos creativos completamente diferentes. Cuando grabo, no pienso en cómo voy a trasladar las canciones al concierto. De hecho, una gran parte de canciones que grabo no las toco en directo. Algunas canciones puedo adaptarlas o transformarlas para tocarlas en vivo, pero otras muchas no. Una de las ventajas de no formar parte de una "industria musical" (grande o pequeña) es que la típica fórmula "grabación de disco - presentación

de esas canciones en directo" no existe. Con laúd, vihuela y voces solo he dado un concierto, el año pasado en el festival Archipiélago, ya que tenían los medios para poder sonorizar bien esos instrumentos. Desde hace un tiempo toco en directo con guitarra eléctrica y voces, e intento que cada concierto tenga algo nuevo para mí para que sea algo excitante. Por ejemplo, dentro de un par de días voy a dar un concierto en Madrid donde llevaré el buzuki por primera vez para tocar algunas canciones instrumentales.

En cuanto a próximas ediciones, has anunciado que publicarás un split 7" con Zannasí y un nuevo LP. ¿Cuándo será este? ¿Qué vamos a encontrar en estos trabajos? El 7" con Zannasí está ya grabado desde hace año y medio, pero la cosa va muy lenta. En mi cara habrá un tema nuevo con guitarra española y voces y una versión hiperdédica de 'Mr. Wilson', de John Cale.

En diciembre grabaré un nuevo disco, pero no tengo ni idea de cuándo lo podré publicar. Habrá piezas de guitarra eléctrica, vihuela, laúd, buzuki y alguna versión. Tengo montones de canciones compuestas, todavía tengo que hacer selección.

Para terminar, he podido ver en redes sociales imágenes de tus ensayos y directos en los que tocas versiones de grupos dispares como The Kinks, Pink Floyd, Vainica Doble o incluso Síntesis Total, a las que das un toque característico. ¿Qué aportan estas canciones a tu repertorio y a tu faceta como músico en general?

Adoro tocar canciones de otra gente desde que era adolescente. Me resulta divertidísimo y aprendo a desentrañar y entender musicalmente canciones que amo. Cuando ensayo en casa para algún concierto, la mitad del tiempo lo paso tocando canciones de Grateful Dead, Nekons, Tall Dwarfs, Kinks, Ramones, Roky Erickson, Shriley Collins y montones más. Desde que empecé a tocar como Atomizador con instrumentos de cuerda, siempre me ha gustado tocar alguna versión a modo de homenaje a músicos que me han inspirado y admito. En los conciertos, tocar estas canciones supone un momento de distrute y mis propios temas, que me requirieran una concentración muchísimo mayor.

Hardcore Radikal" de Efirmeza 10. Normalmente, las etiquetas que uso para definir mi propia música tienen un toque humorístico y a la vez son una declaración de intenciones. "Música antimoderna", "pop espectral", "ukelelecore", etc. en mi cabeza definen más una actitud que un sonido o un estilo musical.

Empecé a tocar sentado en los silleros de Campamento Nec Neci por culpa de una hernia de disco, pero aligo tocando de esta forma (además de porque me es más sencillo tocar así los instrumentos) como una puesta en escena distinta del cliché rock, con el que nunca me he sentido cómodo.

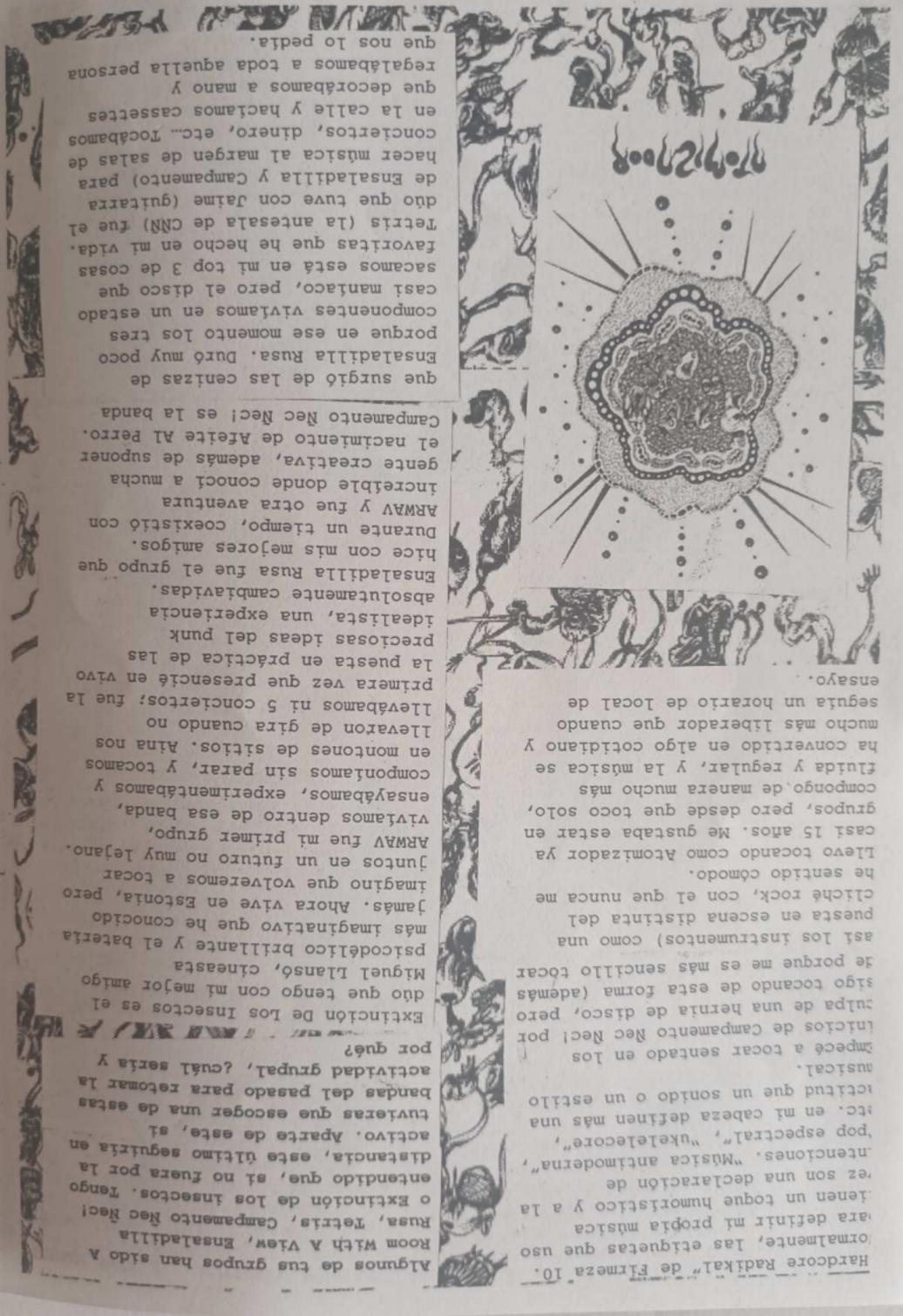
Llevo tocando como Atomizador ya casi 15 años. Me gustaba estar en grupos, pero desde que toco solo, compongo de manera mucho más fluida y regular, y la música se ha convertido en algo cotidiano y mucho más liberador que cuando seguía un horario de local de ensayo.

20121000

Algunos de tus grupos han sido a Room with a View, Ensaladilla Rusa, Tertis, Campamento Nec Neci o Extinción de los Insectos. Tengo entendido que, si no fuera por la distancia, este último seguiría en activo. Aparte de este, si tuviera del pasado para recomendar la actividad grupal, ¿cuál sería y por qué?

Extinción de los Insectos es el dúo que tengo con mi mejor amigo Miguel Llanós, cineasta psicodélico brillante y el batería jamás. Ahora vive en Estonia, pero imagino que volveremos a tocar juntos en un futuro no muy lejano. ARMAV fue mi primer grupo, vivíamos dentro de esa banda, ensayábamos, experimentábamos y componíamos sin parar, y tocamos en montones de sitios. Aina nos llevaban de gira cuando no levantamos ni 5 conciertos; fue la primera vez que presenté en vivo la puesta en práctica de las precias ideas del punk idealista, una experiencia absolutamente cambiavida. Ensaladilla Rusa fue el grupo que hice con mis mejores amigos. Durante un tiempo, coexistió con ARMAV y fue otra aventura increíble donde conocí a mucha gente creativa, además de suponer el nacimiento de Afete al Perro. Campamento Nec Neci es la banda que surgió de las cenizas de Ensaladilla Rusa. Duró muy poco porque en ese momento los tres componentes vivíamos en un estado casi mantaco, pero el disco que sacamos está en mi top 3 de cosas favoritas que he hecho en mi vida. Tertis (la antesa de CNN) fue el dúo que tuve con Jaime (guitarra de Ensaladilla y Campamento) para hacer música al margen de salas de conciertos, dinero, etc... Tocábamos en la calle y hacíamos cassettes que decorábamos a mano y regalábamos a toda aquella persona que nos lo pedía.

Y a Teodoro Hernández le conozco personalmente y le considero uno de los artistas más brillantes del mundo. Su pasión, su perseverancia y la increíble potencia de su visión musical y artística han conseguido traspasar fronteras, y me identifico con su pasión, obsesiva por las cosas que le gustan y su idea de lo que puede ser un fanzine.

Dices que, como editor de un fanzine, no te interesa darle prioridad a la música y el arte en general que esté de actualidad, a las novedades, pero imagino que esto no es algo totalmente estético. ¿A qué grupos o artistas actuales nos recomendarías?

Por supuesto que me gustan músicas y cómics/arte actual, pero a lo que está "de actualidad" intento no prestarle ninguna atención (aunque a veces es imposible escapar del bombardeo publicitario).

Me gustan los grupos de mis amigos, a los que puedo ver en directo, a menudo: Miss España, ¡Maui!, Adefesios... y también me gustan grupos actuales de death metal, de hardcore punk, de música electrónica... una de las últimas chiflaron fue la escena musical alrededor de Lumpy Records y Mark Winter (Coneheads y mi proyectos mas).

Artistas actuales que me gustan: Abraham Diaz, Inés Estrada, Tale Westvind, Davor Gromlović, Alex Graham, Sam Ryser, Heather Benjamin, Rat Salada.

Tus fanzines y tus discos se pueden conseguir, aparte de por correo, en tiendas como La Negra o La Integral. Cada vez que veo sus publicaciones en redes sociales un homenaje referencial al disco

La Integral y La Negra son tiendas llevadas por gente maravillosa, honesta y que, al contrario que otras tiendas, cuidan las publicaciones subterráneas, aunque de ellas no se pueda sacar apenas beneficio. Fatbottom, en Barcelona, es otro lugar mágico, lleno de material gráfico alucinante. Espacios así son fundamentales para el acceso a la cultura subterránea.

Para cerrar el tema de los fanzines, ¿qué publicaciones actuales nos recomendarías? ¿X que crees que han sido los que más te han marcado? Fanzines en activo que me vienen a la cabeza: Sonic Anarchy, Dynamite Hemorrhage, Bubbles, Ugly Things, Fanzine Pret, los fanzines de Teodoro y Jose Tomás... Bananafish Magazine, los fanzines de Teodoro y los libros de Le Dentier Cri (sin ser fanzines) son las publicaciones que más me han marcado, por diversos motivos. Sin LDC, HAZ no existiría, y sin Bananafish y Alta Intensidad, no habría Manchas y Ruido.

Hablemos ahora de tu música, de tu proyecto en solitario Atomizador, de tu amplia discografía, del motivo por el que te gusta describirlo como pop radical o música antímoderna o de tu costumbre de tocar sentado. Por cierto, ¿por qué, después de haber pasado por multitud de grupos, te han decantado por el formato individual?

"Pop Radical" es una etiqueta que adopte hace ya más de 10 años para escapar de la etiqueta "Folk" / "cantautor" con la que no me identifico en absoluto. Además, es un homenaje referencial al disco

presidente de Atlantic) y se ha mantenido incorruptible. Tengo por él una admiración total, me encanta su espectacular elocuencia cuando veo sus entrevistas y le considero directamente uno de los músicos más importantes de la historia del rock'n'roll.

La influencia de Ian MacKaye en mi forma de ver la música es total, ya que iluminó el camino hacia un mundo que yo desconocía. Tuve la suerte de ver a Fugazi en Madrid en 1995, una experiencia que me dejó totalmente marcado. Nunca había visto un grupo dar tanta importancia a la música por encima de todo lo demás: iluminación fija, concierto sin bises, primer y último tema instrumentales, ausencia de roaders para montar escenario y afinar guitarras (ya habla visto a Sonic Youth y algunos grupos más y todos usaban esos trucos de expectación rock de mantenerse detrás del telón hasta la hora del concierto para "calentar" al público), nada de mesa de merchandising... para mí fue algo completamente revelador y el concierto fue absolutamente impresionante. Solo sentí algo parecido cuando 3 años después vi a The Ex con su formación dorada (quinto con Luc al bajo y G.W. Sok a la voz) tocando en Madrid para unas 30 personas en la exhibición de creatividad y libertad musical más luminosa que he presenciado jamás.

Vi a The Evens unos años después, pero he de reconocer que me dejaron bastante frío... y los discursos políticos (poco acertados, la verdad) y sus llamamientos a que el público se comportara, me hicieron sentir como si estuviera en misa.

Sueles mencionar a artistas como Nick Blinko, Mat Brinkman, Chris Knox o Teodoro Hernández a los que sigues y admiras y hay una conexión entre ellos y contigo

Me identifico personalmente en algunas de las cosas que me atraen enormemente. En mi caso, los dibujos más interesantes que he hecho (desde mi punto de vista) en los que el dibujo ha sido un ancla y casi la única actividad placentera.

De Mat Brinkman no sé mucho, ya que es un artista muy esquivo. Le escribí hace unos años para que me respondiera, y aunque me resultó difícil, me respondió con mucha amabilidad, se, es un tipo al que no le interesa el reconocimiento, la fama y ese tipo de cosas, lo que me produce admiración, porque es algo poco común en un mundo repleto de egos hinchados. Es uno de los artistas más influyentes de su generación (sino el que más) y, sin embargo, se mueve en el inframundo black/death metal, subterráneo y los juegos de rol, algo que considero maravilloso. Chris Knox es otro de mis ídolos, y aunque no se puede comunicar bien a causa delictus que sufrió hace años, le envié un paquete al año con material Afete y él me manda siempre (con ayuda de alguna de sus amistades) una divertida foto. Para mí, es un genio de la misma talla que John Lennon o John Cale.

coleccion de cromos dedicada a músicos de free jazz. ¿qué te llevó a hacerlo? Te has planteado hacer una segunda parte?

Me encanta el formato cromo, algo que ya hice en 2008 para el fanzine Zapatinos Motor ("Cromos de arte mutante"). Es una idea que cogí de la increíble revista Galactic Zoo Dossier, del gran Steve Krakow (alias "Plastic Crimewave"). Es mi pequeño homenaje a algunas músicas absolutamente geniales que creo que no tienen el reconocimiento que merecen y cuya música idolatro. Lo pase genial haciéndolos (y es una de las pocas ocasiones en las que he dibujado a lápiz antes de pasar a tinta), y la idea original era hacer una segunda parte con otros muchos nombres, pero todavía no he encontrado el momento.

Volviendo al fanzine Manchas y Ruido #12, contiene una de mis lecturas favoritas de los últimos tiempos, la entrevista a Isabel Fernández Reviriego (Magia Bruta, Artes, Charadas, Electrobkkins), que en realidad es una charla honesta y amena entre dos amigos de largo recorrido. ¿que

importancia tienen para ti estas visitas amistosas? Es un intento de acercar el contacto manteniendo a pesar de la distancia con gente de la que admiras su trabajo y con la que te sientes identificado

Esta charla con Isa es también uno de mis momentos favoritos de Manchas y Ruido. Me encanta hablar con ella de música siempre que tengo ocasión; su pasión es verdaderamente contagiosa, además de que tiene un sentido del humor maravilloso. Tengo la inmensa suerte de que la mayoría de mis amistades están relacionadas de una u otra manera con el mundo creativo, lo que me inspira constantemente. Llevar 25 años haciendo música me ha llevado a conectar con una pequeña comunidad de gente que comparte una visión parecida del mundo, tanto artístico-musical como política. Algunos de mis artistas y músicos favoritos son mis amigos, algo que considero un increíble y mágico regalo vital.

En la misma entrevista comentas en tono desafiante que Ian Mackaye está sosteniendo el legado del punk idealista sobre sus hombros. No soy especialmente mtómano, pero nadie me ha impactado tanto como lo hizo Mackaye cuando lo vi tocar con The Evens (nunca llegué a ver a Ruzazi en directo), por su actitud, su lucidez y su cercanía. ¿En qué modo consideras que te ha influido una figura como la suya en tu trayectoria?

Era un comentario humorístico, ya que el punk idealista es una idea y una forma de hacer que, por suerte, comparte una comunidad de gente por todo el planeta, pero sí que es cierto que Ian Mackaye es el ejemplo paradigmático de músico al que mucha gente ha querido comprar (el más célebre, el propio Ahmet Ertegun en persona,

pelis de terror y ciencia ficción.
Pocos momentos hay para mí más
felices y placenteros que esos.
A veces experimento con diferentes
instrumentos, pero siempre acabo
volviendo a lo mismo: mi querido
rotulador copic multiliner 0.1.
Antes dibujaba en papel de boceto,
pero desde hace unos años dibujo
en papel academia. Para colorear
uso lápices de colores y
rotuladores de alcohol.
Habitualmente dibujo en blanco y
negro, que es lo que más me gusta.
No suelo planear si el dibujo va a
tener color (a no ser que sea un
cuadro o un dibujo hecho
expresamente sin rotulador negro),
esa decisión la tomo cuando el
dibujo está acabado, según lo que
me pida el instante.
A la hora de dibujar, casi nunca
tengo claro qué es lo que quiero
hacer. Para mí dibujar es una
aventura excitante, un estado casi
de trance en el que el resultado
final casi siempre me resulta
sorprendente.

El error es inevitable, ya que
nunca boceto. Sé que los
verdaderos dibujantes (yo soy
autodidacta y mi técnica es fruto
de la práctica, mi habilidad y mis
influencias) bocetan siempre a
lápiz, pero a mí me resulta un
proceso tedioso, y como dibujo
para mí mismo, no tengo por qué
hacerlo. Al dibujar directamente a
tinta, en ocasiones las líneas no
salen como mi mente lo ha planeado
segundos antes, o al dar color veo
que no funciona como habla
imaginado. En ese caso, no me
queda más remedio que abrazar el
error (ya que odio usar tipeg y
pintura blanca) y seguir de alguna
manera la senda marcada por el
accidente.

Aunque tiene ya un tiempo, un
número especial de esta fanzine
tne el Haz #24 (Haz This Musto),
que has recuperado en Manchus y
Ruido #12. Es una especie de

En la entrevista del fanzine
Presabía #2 comentas que tus
dibujos son automáticos, que solo
planeas el tamaño y los
materiales. Hablemos un poco sobre
tu proceso de dibujar. ¿Te marcas
algun tipo de regularidad a la
hora de hacerlo? ¿Cuáles suelen
ser los materiales que utilizas?
¿Cuándo decides, por ejemplo, si
un dibujo va a ser en blanco y
negro o en color? Hablas además
del dibujo como un espacio de
libertad en el que incluso los
accidentes juegan un papel
importante. ¿En qué momento del
proceso tienes claro lo que
quieres hacer? ¿Cómo puede un
error acabar convirtiéndose en
algo que aporte algo positivo?

No hay ninguna regularidad, me
gustaría dibujar más de lo que lo
trabajo no me lo permite. Me
encanta dibujar mientras pongo de
fondo documentales de ciencia o

He mencionado ya un par de veces el fanzine Manchas y ruido, que llevas publicando desde 2008, pero puede que haya alguien despatistado que no sepa de qué hablo. Qué es exactamente Manchas y Ruido? Para cuando el próximo?

Es mi fanzine sobre música y arte subterráneos. Nació en 2008 como boletín gratuito inspirado por "Alta Intensidad", de Teodoro Hernández, y a partir del número 5 pasó a ser un fanzine al uso. No tiene una periodicidad concreta, todavía no he comenzado a escribir el número 13, aunque ya le pedido a un par de artistas increíbles si pueden enviarme algunas preguntas.

Tu otra publicación actual, más longeva incluso (16 años), es Haz, que de líneas como fanzine gráfico de pesadillas y va a alcanzar su número 33. Sus páginas, igual que las portadas de tus discos y los cartelas de tus conciertos, están pobladas por monstruos e imágenes grotescas, que conforman un particular universo de fantasía. ¿Qué más nos puedes contar sobre este?

Haz es el fanzine donde publico mis dibujos y mi pseudónimo como número escribí una especie de manifiesto introductorio, y a partir de ahí, ha sido una publicación puramente gráfica. No tiene mucho más misterio; algunas vecesideo el formato antes de comenzar a dibujar, aunque la mayoría de las veces pienso en ello cuando ya tengo unos cuantos dibujos nuevos. También es un fanzine que va a rachas, a veces paso temporadas cortas casi maniacas dibujando y luego puedo pasar días y días sin coger un rotulador.

También en el último número de Manchas y Ruido me llamo la atención que hablas de expandir tu mente en el proceso como objetivo de la publicación. Tendiendo en cuenta que, por ejemplo, tu amplitud de gustos musicales va desde la psicodelia o el free jazz hasta el grind o el hardcore clásico, algo que me resulta muy sugerente, me pregunto: ¿Es ineludible esa sensación de estar continuamente en proceso de aprendizaje y de tener siempre esperando a la vuelta de la esquina algo nuevo por descubrir, un estilo musical distinto o una corriente artística diferente por explorar?

! Eso es lo más excitante! Para mí cada día es como la mañana de Reyes, con montones de música, cómics y arte por disfrutar y descubrir. Ahora mismo llevo unos días completamente inmerso en el arte de los primeros juegos de Dungeons & Dragons, luchando con artistas que ya conocía como Larry Elmore, y descubriendo otros que no y que me han dejado impactado, como Erol Otus... es maravilloso saber que ni en 5000 vidas podría absorber todos los universos artístico-musicales que ha creado el ser humano.

Siigo publicando fanzines en papel porque creo que el formato impreso tiene una potencia y una vibración artísticas que no encuentro en los formatos digitales. Además, creo que una publicación física hecha con pasión es un fetiche en un sentido casi mágico, un artefacto que tiene alma, mejora la vida y expande la mente.

Siigo identificándome con los primeros Manchas y Ruido, ya que hablaban de discos y publicaciones

Siigo publicando fanzines en papel porque creo que el formato impreso tiene una potencia y una vibración artísticas que no encuentro en los formatos digitales. Además, creo que una publicación física hecha con pasión es un fetiche en un sentido casi mágico, un artefacto que tiene alma, mejora la vida y expande la mente.

Siigo identificándome con los primeros Manchas y Ruido, ya que hablaban de discos y publicaciones

- Otras músicas favoritas: Bad Brains, The Stooges, Jimi Hendrix, Tall Dwarfs, The Velvet Underground, Robert Wyatt, Shirley & Dolly Collins, Wire, 13th Floor Elevators, Captain Beefheart, Raincoats, los Pink Floyd de Barrett, Funkadelic, Butthole Surfers, Huggy Bear, Cluster. Y entrando en el jazz, Ornette Coleman, John y Alice Coltrane, APOC, Cecil Taylor, Alan Silva y un santín más.

que me síguen encantando. Mi manera de pensar ha cambiado en algunos aspectos, y quizás mi forma de expresarme también, pero la razón sigue siendo la misma. Solo puedo entender más fanzines desde la autoedición. Me encanta idearlos, dibujarlos, el cortapega, ir a la copistería, montarlos... disfruto muchísimo de todo el proceso, es una de las cosas que me produce más felicidad en este mundo. El arte y la música son dos de los únicos espacios donde puedo ser verdaderamente libre, y tengo la suerte de tener un trabajo que me mantiene económicamente, por lo que no tengo que comprometer ni sacrificar un ápice de esa libertad buscando la manera de editarlos de otra forma.

Haces mucho hincapié a la hora de hablar de tu arte y de tus publicaciones de su carácter subterráneo, marginal y fuera de onda y de tu objetivo de dar voz a artistas bajo el radar. ¿Qué peso crees que sigue teniendo en la actualidad, con las nuevas formas de comunicación, interacción y promoción predominantes, la existencia de una escena underground, con todo lo que ello supone, al margen de lo establecido?

Me interesan especialmente las expresiones artísticas y musicales marginales, que surgen de la necesidad, la obsesión y la pura imaginación y no están permeadas por motivaciones externas de otro tipo. Yo no sé qué peso tiene esto en el mundo, imagino que mínimo a nivel global, pero sé que el arte puede ser algo más que un mero objeto de consumo mercantil y cambiar vidas, ya que en mi caso así ha sido. Siigo creyendo que en los márgenes se encuentran las ideas libres y personales.

A Jose HAZ (Madrid, 1976) lo sigo tocada en A Room With A View, y desde finales de los 90, cuando proyectos musicales y su actividad con el sello Afete al perro. Pero hasta hace poco no había prestado la debida atención a sus ilustraciones y los fanzines que publica desde hace más de una década. En el número 12 de Manchas y Ruido, la última entrega publicada de su fanzine sobre música y arte, hay un montón de comentarios con los que me identifico, que me han servido como punto de partida para este cuestionario.

JOSE HAZ

18 de octubre de 2022

historia y su verdadera dimensión musical. Es una de las mayores influencias (quizás en las voces que grabo es donde más se notan los cantos de horas escuchando su música) y me da mucha pena que vayan a pasar la historia como "La banda de América" y los creadores de "Surfin' USA" y no como los dioses del pop barroco que fueron. Brian, Dennis y Carl Wilson... vaya genios.

Y a Eugazi le fue la gran fortuna de vivirlos y cambiarlos por completo mi forma de entender la música, ya que gracias a ellos conocí el hardcore-punk idealista. Puede que musicalmente me gusten más Minor Threat (!que maravilloso) grupo!), pero a Eugazi los vi en directo y compré sus discos cuando fueron saliendo. Fueron auténticos héroes para mí y todavía lo siguen siendo.

Para empezar, no me voy a ir por las ramas: ¿son The Beatles, The Beach Boys y Eugazi las tres mejores bandas de la historia? ¿Por qué? ¿Qué otras bandas tendrías en consideración para esta difícil decisión?

Jajajajaja, bueno, son tres de mis favoritos... The Beatles fue la primera música que escuché y ha sido una fuente de inspiración y obsesión a lo largo de toda mi vida. Los considero el mayor milagro musical y cultural del siglo XX, como tantísima otra gente.

The Beach Boys era otro de los tres grupos que escuchaba de niño (el tercero era The Mamas & The Papas, a los que también adoro), pero no fue hasta que cumplí 20 años cuando entendí su trágica

Foto: Andrés Vázquez

Instagram: @afetealperro

HAZ

MARIA NIÑUEZ

Aunque haya momentos de excepción, la música que escucho en una época es la misma para todas las situaciones de mi vida, aunque siempre tengo preferencias para cada momento. Por ejemplo, últimamente para dibujar estoy volviendo mucho al folk norteamericano y al primitive guitar con Bill Callahan o Marisa Anderson y este verano me lo he pasado muy bien con Sun Ra. El disco que más me he quemado este año bajo el flexo ha sido el 'watch my moves' de Kurt Vile, porque tiene muchos elementos que me hipnotizan y me ayudan a concentrarme como las melodías sencillas con su buen bucle y la voz de un señor terminalmente cansado. Tengo un gusto musical un poco desordenado pero siempre me fascino por las melodías sencillas y luminosas con letras sin mucha literalidad de las que pueda extraer frases verdaderas.

Para terminar, hablemos de gustos musicales. En caso de hacerlo, ¿qué música te gusta escuchar mientras pintas? Y en otros momentos?

Lo de la banda era un plan con colegas con la excusa de aprender lo que es un 4/4 y pasarlo bien los viernes por la tarde. Hay poco de mi identidad como artista en ese proyecto.

Volvamos a la música. Escuchando tus canciones y viéndote tocarlas, hay una sensación de descaro e inmediatez, de frescura. ¿En qué modo creas que esto se corresponde o se opone a lo que transmiten tus ilustraciones?

Se encoge el espacio que ocupa una obra en nuestra cabeza. El poder conectar con algo y que no lo arrastres hacia arriba en una pantalla a los tres segundos es cada vez más difícil. Expose 5 cuadros de una serie que se llama El Gran Sueño del Paraíso, que es mi TFG de la Escuela de Arte. La experiencia ha sido guay y muy de petit comité. Me ha servido para darme cuenta de que los eventos en los que soy una de las protagonistas no los distingo demasiado, pero siempre siento genial que quieran acoger lo que haces. Tengo una página web en proceso, así que mientras tanto se pueden conseguir pidiéndome los a través de Instagram o de mi correo martin@guerrainstracion@gmail.com. En Instagram siempre específico que trabajos están a la venta.

Se ha normalizado la idea de conocer la obra de una ilustradora solo a través de pantallas, que por un lado es un avance en cuanto a las posibilidades de difusión, pero por otro creo que hace que nos perdamos muchos matices como observadores. Hace poco tuviste la oportunidad de formar parte de una exposición dedicada a jóvenes artistas. ¿Qué tal experiencia? Y ya de paso, ¿cómo y dónde se pueden conseguir tus cuadros a la venta?

El cine clásico ha estado muy presente en mi vida durante muchos años y cuando estaba empezando me apoyaba mucho en él cuando necesitaba fotografías estéticas o personajes míticos que estudiar. Ahora lo único que utilizo son las fotografías de estudio de actrices para aplicarla a mis personajes por la iluminación tan chula que tienen.

En la entrevista que te hizo Ana Andujar para 'Daregírl', mencionabas unos consejos de tu padre: "No te fíjese y sácate unas oposiciones". ¿Cómo crees podría influir un trabajo monótono y desalentador en los contenidos de tu obra?

Creo que acabaría dejando esto paulatinamente hasta tras pasarlo a la categoría de hobby. La estabilidad económica por sí sola puede ser peligrosa por lo tranquilizadora que es. Es fundamental, pero te puede amurmar y alejarte de la vocación que te quita el tiempo de descanso de un trabajo de mierda.

Dices también en Daregírl que no eres una "hija rebelde", aunque hasta hace poco no te decantaste por estudiar literatura y dices que te atraían otras disciplinas como el cine, la fotografía o la escritura. ¿Crees que de forma consciente o inconsciente ha habido una búsqueda de una identidad propia en tu desarrollo como artista?

Completamente. Siempre me ha dado mucha rabia el privilegio y tener unos padres artistas es un privilegio que me ha permitido empezar en esto con la ventaja de tener algo más de bagaje o intuición. Seguramente, por orgullo, es todo mío, pero intento no torturarme con esa idea. Lo que hacemos es el resultado de muchas variables y como las asumamos es el mérito más valioso que solo depende de uno mismo. Ahí así, síigo estrangulando todos los días en mi mente a aquel profesor que cuando supo que mis padres eran pintores respondió con un: "Aaaaanda, con razón".

Otra afirmación que me llamó la atención en la entrevista de Ana Andujar es que consideras el proceso manual de realización de una obra como algo terapéutico. Por otra parte, el artista, al mostrarse ante un público, debe lidiar con su ego, la vanidad, las inseguridades y la forma de asimilar las críticas, buenas y malas. ¿Cómo gestionas tú esa dualidad entre la intimidad de la creación y la exposición pública de su resultado?

No puedo hacer nada sin mostrarlo después. No me merece la pena ponerme a dibujar si no tengo claro qué después alguien lo va a ver. Muchas veces pasa que el dibujo no se deja enseñar y no pasa nada, pero mi intención siempre es esa, si no el acto se queda sólo en algo terapéutico o peor, masturbatorio. También tiene mucho que ver con la necesidad de que te den una palmadita en la espalda y que te quieran un poco. En cuanto a las malas críticas, creo que hay que acaparar muchas miradas para que lleguen. De momento solo me las hago yo misma y mi círculo cercano y siempre utilizan eufemismos y una sonrisa. Es llevadero.

todos los días procuro echar la mañana y la tarde en el escritorio. No tengo horarios, solo intento hacer lo necesario para tener la sensación de haber aprovechado el día.

La técnica depende del tiempo que tenga para dedicarle al dibujo. Si es urgente procuro hacerlo a lápiz y colorearlo digital después. Si tengo más

tiempo o es un encargo especial prefiero pintar.

Hablamos de referentes y fuentes de inspiración. Te has criado en una familia de pintores, estudiaste Comunicación Audiovisual con el cine en mente y diría que la música ocupa una parte importante de tu vida, pero, sin obviar tampoco esto, me gustaría ir un poco más allá. ¿Hay figuras concretas, fijaciones particulares o situaciones cotidianas que creas que te influyen de algún modo a la hora de crear?

Hay un momento que se me ha repetido varias veces y ha sido una revelación que intento aplicar a lo que hago. A veces una frase de la canción que estas escuchando se te ilumina dentro de la cabeza y no puedes dejar de repetirla porque en sí misma es una verdad emocional rotunda. La lectura es tan

inabarcable que se ramifica en distintas direcciones haciendo otras verdades más pequeñas. Casi siempre es una frase corta un poco ridícula cuando la

lees, por ejemplo, en la canción 'Drift off to Sleep', Micaiah P Hinson suelta un "When you sleep
A million stars to wish upon
Or just me?"

¿Y qué significa? Me da exactamente igual, pero es verdad.

Hay una serie de elementos accesorios (o quizás principales) que se repiten en tu obra, como los caballos, las serpientes, los rayos o los cigarrillos. ¿Hay una búsqueda consciente de crear un sello propio o forman parte de un imaginario instintivo?

Los elementos accesorios que aparecen en mis ilustraciones me sirven para crear una escena y generar tensión o alguna interacción entre personajes. El proceso es mucho menos místico de lo que parece: si necesito una línea ascendente para la composición utilizo el humo de un cigarrillo, si el personaje necesita un compañero con el que relacionarse dibujo un animal o alguien que algo no vaya bien haga aparecer un rayo. Que esas nubes tengan esa forma y no otra depende de si me siento cómoda con ellas delante y de si me han fascinado visualmente en algún momento de mi vida. Procuro no repensar lo que significan las cosas porque en realidad no significan nada, aunque a posteriori siempre extraiga una conclusión freudiana.

Dices que el surrealismo es algo inherente a tu obra, pero a la vez mencionas el cine clásico como referencia. ¿Cómo es tu relación con los movimientos de vanguardia?

Me parece más interesante conectar desde el desconcierto y provocar alguna reacción que venga de un sitio más escondido. El surrealismo va de eso, de lo que está oculto y que parece no tener sentido, pero que no deja de ser verdad.

MARKA NIGUEZ

Una mujer de mirada inquietante observa el vacío mientras sostiene junto a su pecho descubierta, un pequeño cocodrilo. Una imagen tan desconcertante como reconocible como parte del imaginario creativo de la ilustradora María Niguez (Murcia, 1997). Talento al servicio del surrealismo.

© @maritadylaker

Empecemos por el final. Te hemos visto alternando instrumentos en redes sociales y sobre el escenario del Retal, haciendo canciones propias y particulares versiones, con Polo Sur y con Nigui y Los Brasils. Ponos al día sobre tu actividad musical.

Personalmente me resulta muy difícil dejar algo que me importa mucho, como es el caso de la música o cualquier historia artística, en manos del azar. La banda ha sido una experiencia distributable, pero el no tener el control de lo que sale de ahí (por ignorancia o pereza) me ha distanciado mucho del proyecto. Al final te tienes que centrar en algo y en la ilustración encuentro esa tranquilidad que solo depende de mí, de mi ignorancia, mi pereza o de mis aciertos. Prefiero seguir controlando las melodías contás que hago en la soledad de mi cuarto y si algún día se dejan escuchar haré algo con ellas.

Ahora sí, hablemos de ilustración. ¿Cómo es tu proceso creativo? Partes de ideas previas antes de coger los lápices o los pinceles o dejas hueco a la improvisación? En el primer caso, ¿suelen ser fiel a esas primeras ideas o van evolucionando conforme avanza la realización de la ilustración? ¿Te marcas algún tipo de regularidad a la hora de pintar o solo lo haces cuando sientes la inspiración? ¿Alternas entre blanco y negro y color, entre lápices y guache, en qué momento decides la técnica a utilizar?

Siempre parto de ideas previas y siempre dejo hueco a la improvisación. La imagen del principio va adaptándose a las necesidades de la composición. Creo que jamás he conseguido recrear la imagen que estaba en mi cabeza sin sacrificar algunos detalles para que sea más armónico o más claro el resultado.

DI FIGHT

LOVE

LOVE

