FANZINES, UTOPÍAS Y OTROS REALISMOS MÁGICOS PARA UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL

LA EXPOSICIÓN

La exposición "Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial", es una devolución del proceso de trabajo y del conjunto de materiales (fanzines, fotografías, vídeos, etc.) generados en el programa que da nombre a la misma exposición.

SOBRE EL PROGRAMA
"FANZINES, UTOPÍAS Y OTROS REALISMOS MÁGICOS PARA UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL"

El presente es el primer programa de "El Departamento de Artes y Oficios Aplicados a la Ciudad", espacio de mediación cultural impulsado por Tekeando, y que desde una perspectiva ecofeminista activa y acompaña procesos artísticos comunitarios.

La finalidad principal del programa es la creación colectiva de fanzines dentro de un marco de aprendizaje y producción en relación a las transiciones ecosociales que deseamos y podemos para nuestras sociedades.

EL ECOSISTEMA

"Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial" es un proceso de trabajo entre el grupo de participantes seleccionados por convocatoria pública, la artista *Nathalie Bellón*, la entidad de economía social y solidaria *La Transicionera*, el *Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla* (ICAS) y el *equipo de mediación* de "El Departamento de Artes y Oficios Aplicados a la Ciudad".

Mapa de circulación

Ejes temáticos

Eje 2: Energía y movilidad

Eje 3: Espacios habitables e inclusivos

Eje 1: Economía local, social y solidaria

* * * * * * * * +

¿Promueve la transición ecosocial?

Al inicio de los talleres, las compañeras de "La Transicionera" plantean una serie de preguntas con la intención de que acompañen el proceso de creación colectiva.

La primera idea es que cada grupo se pare a preguntar si las iniciativas que está recogiendo dentro de los fanzines que está creando, promueven la transición ecosocial.

Al mismo tiempo pedimos a cada grupo que aplique estas mismas cuestiones a las dinámicas de producción y relación que están implementando dentro del propio grupo, también con respecto al resto de grupos, y finalmente en el marco global del proceso "Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial".

Animamos a una reflexión conjunta acerca de cómo este tipo de prácticas y de iniciativas culturales, dialogan y promueven procesos de sustentabilidad y transición ecosocial más allá de los que se vienen dando dentro de los marcos clásicos de producción de la cultura.

Hay un momento a lo largo del desarrollo del proceso de trabajo en el que el equipo de mediación de El Departamento, propone centrar el foco en los protocolos de circulación de los fanzines.

Con este foco deseamos, desde el equipo de mediación de El Departamento, animar a abordar conjuntamente la cuestión clave de qué vínculos hay según las propuestas de creación y mediación que llevamos a cabo entre quien produce, quien genera procesos de distribución de la cultura, quien recibe.

¿Quiénes/con quiénes difundimos nuestros fanzines? ¿cómo se implican o no en el proceso de creación de los fanzines los públicos o ciudadanía destinataria de los mismos? ¿qué necesidades y/o procesos pasados, latentes y activos pueden ser / quieren ser recogidos en nuestros fanzines? ¿qué lugar ocupa / puede ocupar la Institución en el proceso que estamos llevando a cabo? son algunas de las preguntas que nos hacemos juntas y con las que empezamos a crear un mapa de circulación, al mismo tiempo que ofrecemos recursos que ayudan a ampliar estas nociones que tratan de problematizar los lugares hegemónicos de la cultura y de la figura de quien crea.

Presentación pública de El Departamento

El día 9 de abril de 2021 a las 18 horas en *TII* (en la *Antigua Fábrica de Sombreros*), realizamos la presentación pública de "El Departamento de Artes y Oficios Aplicados a la Ciudad" y con ella, la apertura de la convocatoria para participar en los talleres de su primer programa "Fanzines, utopías y otros realismos mágicos para una transición ecosocial".

Para la presentación contamos con la presencia de *Javier Rodrigo Montero / Transductores*, así como con el equipo motor del programa; *La Transicionera*, *Nathalie Bellón*, y el *equipo de mediación* de "El Departamento".

Recursos pedagógicos

Nathalie Bellón Hallu

https://lisatrescienedebellon.tumblr.com/

Nathalie Bellón Hallu es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, y Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.

Tiene publicados dos libros:

Exploradoras (libros de la barida, 2015) y Entredecir, publicado dentro de Otro decir por decir de Viktor Gomez (Tigres de papel, 2016), con quien colaboró en varias ocasiones. Ha participado en su último libro, Sobrevivir (La Garte ed., 2019), y varios fanzines como Salto sin red, Mamarrachadas y Monstruaciones.

Recibió el Premio de escultura Alonso Cano de la Universidad de Granada en 2004 y la Mención de Pintura Alonso Cano de la Universidad de Granada en 2007.

Realiza trabajos como ilustradora y diseñadora en publicidad y maquetación para editoriales.

Colabora con la Oficina de Derechos Sociales de el Remanso (Sevilla), el periódico bimensual el Topo Tabernario y la emisora Radiopulio radio.

La Transicionera

https://latransicionera.net/trabajos-realizados

En La Transicionera trabajamos para conseguir una transición socioeconómica que facilite a las personas, colectivos, comunidades, entidades, empresas e instituciones la puesta en práctica de modelos sociales y medioambientales más justos.

Entendemos que hay cambios culturales, sociales y económicos que son necesarios abordar desde una visión integradora, abierta y complementaria, y desde propuestas autogestionadas y novicelentas nutridas de experiencias como Transition Network, el Slow Vivir y el Ecofeminismo, entre otras.

Desde estas premisas, desarrollamos consultorías, formaciones, proyectos y acciones que contribuyan a transitar a sociedades más justas y sostenibles.

Con posterioridad a la presentación pública, el día 10 de abril de 10.30 a 13.30 horas, también en *TII*, se desarrolla una sesión formativa entre el equipo motor del primer programa de "El Departamento" y el *equipo de mediación del ICAS*, sobre procesos artísticos comunitarios, mediación cultural e incidencia de estos en la construcción colectiva de las políticas culturales públicas, para lo que contamos también con la presencia de *Javier Rodrigo*.

Se trata de una sesión de trabajo interno, siendo compartidos públicamente los materiales generados en ella (relatoría, evaluación, etc.)

Materiales para tocar y llevar

Javier Rodrigo Montero / Transductores

https://transductores.info/

Coordinador de Transductores, plataforma de mediación cultural, política de proximidad e investigación aplicada activa desde 2008 a nivel estatal e internacional.

Ha desarrollado programas de mediación experimental, pedagogías críticas, territorios y cultura comunitaria a nivel estatal y por Latinoamérica (Tabakalera, Doností, Fundación Museos Quito, Museo de Antioquia, Medellín). Actualmente Transductores desarrolla Rozinlab en Centro Cultura y de Memoria el Born, La Trama (anteriormente Ordit) en el Centro de Arte Contemporáneo de Fabra i Coats y gestionan la ofician técnica del Teatro Arnau Itinerant de gestión comunitaria.

Ha desarrollado investigaciones situadas y publicado sobre cultura y gestión comunitaria, como: "Gestión comunitaria de la cultura" con La Hidra, o Reformamos las artes comunitarias, desde Artibarri: además del futuro libro "Arte y ciudad: el programa Imagina Madrid como laboratorio ciudadano" junto con Jara Rocha.

Claves

Apertura de la convocatoria

CO-DISEÑO INICIAL

El equipo motor del programa ha co-diseñado y propuesto una serie de líneas de trabajo y metodologías de partida, que han derivado en un conjunto de presentaciones, ponencias públicas y cápsulas formativas, así como en una serie de talleres cuyxs participantes han accedido previa convocatoria pública.

LOS TALLERES

Los talleres !Fanzines, utopias y otros realismos mágicos para una transición ecosocial" parten de los fundamentos teórico-prácticos recogidos en la "Guía Práctica para la Transición Ecosocial en Tres pasos", realizada por *La Transicionera* e inspirada en el documento de trabajo de la iniciativa británica *Transition Streets*.

OBJETIVOS

- Ofrecer un marco de referencia en relación a la actual crisis ecológica y social, sus causas y consecuencias.

- Compartir "recetas" para aplicar las transformaciones necesarias en nuestras ciudades, contextualizándolas a nuestras realidades cotidianas.

EJES TEMÁTICOS

A partir de la "Guía Práctica", tres son los ejes temáticos sobre los que hemos enfocado la cuestión ecosocial para el aprendizaje y creación de fanzines en los talleres:

- Eje 1: Economía local, social y solidaria.

- Eje 2: Energía y movilidad.

- Eje 3: Espacios habitables e inclusivos.

SEMILLAS DE TRANSICIÓN: GUÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN TRES PASOS

La guía está desarrollada alrededor de 3 aspectos clave para la transición:

- La energía («Energía Positiva»).
- 10.3 espacios verdes («Verde que te quiero verde»).
- La movilidad («Movimiento Sexy»).

Cada uno de ellos conforma un capítulo en los que se profundiza en dos cuestiones: ¿Por qué es importante? ¿Qué podemos hacer?

La presentación de la Guía, «El abono de cultivo para estas páginas» recoge la motivación y el proceso de la guía. Como introducción se han elaborado dos capítulos.

El primero de ellos «Reguemos la transición ecosocial» pretende la toma de conciencia de la situación de emergencia ecosocial que vivimos, planteando la importancia de un nuevo modelo energético y del papel de los cuidados de la vida para una transición justa y sostenible.

El Capítulo «Herramientas para la siembra» es una suerte de Kit de Implementación. recoge una serie de cuestiones a tener en cuenta para llevarnos la transición a nuestro barrio, pueblo o localidad. Esta guía pretende ser una herramienta para acercar procesos, prácticas y herramientas de transición a buestros hogares y barrios. En este capítulo descendemos sobre cuestiones como la participación, la organización de los procesos, el funcionamiento interno a nivel de barrio, la dinamización del proceso, cómo conectar con vecindario, entre otras.

Y como cierre, os presentamos una propuesta de Plan de Comunicación que hemos llamado «Herramientas para la polinización». Vas a encontrar herramientas para darle difusión y visibilidad a vuestro Plan de Transición del Barrio. tocamos los canales fundamentales, como la nota de prensa, el mailing, carteleria, redes sociales, etc.

El Rollo de lo Imprescindible

Juego de la l-oca-l

CRÉDITOS:

Autorxs: Marixu, Penélope, Susana, Rosabel, Quebradero.

EJES TEMÁTICOS ECOSOCIALES:

Economía local, social y solidaria.
Energía y movilidad.

BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nosotras hemos querido ironizar con el tema...

Hartas de una realidad económica que nos oprime y que activamente fomentamos, resaltamos las acciones que nos dan la posibilidad de vivir otro sistema, por ejemplo la olla comín, las cooperativas de mujeres, consumo de km.0, etc.

Y denunciamos, siempre de manera irónica y mordaz, acciones que fomentan ese sistema explotador global en el que estamos presas, en el que hacemos al lector participe mediante un juego sospechosamente parecido a la oca, el juego de lo l-oca-l.

El rollo de lo imprescindible

CRÉDITOS:

Textos de Virginia P. Ogalla, Sandrine Croses Estadella, Zareli Gamarra Rivera y Concha Jiménez Muñoz.

Ilustraciones de Concha Jiménez Muñoz y Sandrine Croses Estadella.

Diseño de Portada y maquetación de Virginia P. Ogalla.

EJES TEMÁTICOS ECOSOCIALES:

Espacios habitables e inclusivos.
Energía y movilidad.
Economía local, social y solidaria.

BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA:

El Rollo de lo Imprescindible surge del encuentro que tuvimos las autoras en el curso de Fanzine, compartiendo nuestras vivencias sobre el uso y el no uso del papel higiénico.

La Pandemia del COVID-19 desató lo nunca imaginado, "el Apocalipsis del Papel Higiénico" que nos ha llevado a cuestionarnos sobre su uso y a preguntarnos si es realmente imprescindible para vivir como lo son el agua y los alimentos. Es importante conocer los impactos ambientales que genera el consumo del papel higiénico en el medio ambiente: en medio de la crisis climática mundial que nos ha tocado vivir, nosotras, no podemos permitir más que se la gran fuente de oxígeno que son los árboles. La biodiversidad es necesaria para sostener espacios habitables.

Con este fanzine invitamos a iniciar la transición ecosocial y compartimos prácticas caseras accesibles como el uso de toallas o el bidet entre otras alternativas que ayuden a cambiar nuestros hábitos de consumo para la higiene sin afectar al medioambiente, permitiéndonos contribuir a la construcción de espacios habitables desde lo personal e íntimo, es decir, dejándonos de rollos.

La llegada

CRÉDITOS:

Fanzine dentro de la Saga "Migraciones sudakas en Andalucía. Racismo encarnado e identidad e identidad cuestionada, primera parte".

Autorís:

Zareli Gamarra, habitante de los no lugares y fronteras, tejedora de trabajo colectivo. Antropóloga, investigadora social entre otras cosas.

Triksia Chinchay, de tradición trashumante y empecinada con la justicia. Filósofa, investigador social y amor por la enseñanza. IG: triksiachinchay.

Mel ser curioso en busca de crear espacios seguros de cultivo creativo colectivo por/para colectivas oprimidas. Psicólogue, nicodramatista y sexólogue. IG y Tw: mel_constain, Fb: Mel DConstain

Noelia X. Quizo Flores, Comunicadora bolivivana-andaluza entre las artes escénicas, la danza y el cine desde una perspectiva antirracista y LGTBIQA+ IG: nela.kino

Coordinación de la edición:
El Departamento. teksando.net / eldepartamento.org

Diseño y maquetación: Nathalie Bellón.

EJES TEMÁTICOS ECOSOCIALES:

Energía y movilidad.
Espacios habitables e inclusivos.

BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Escribimos desde nuestro lugar de enunciación como sudakas, como mujeres heterocromadas, no binarias y pluriesexuales, como migrantes y migradas, como universitarias/es, obreras y precarizadas, como personas racializadas, indígenas descendientes y afrodescendientes y mestizas.

Desde este contexto nos preguntamos si ¿Son las ciudades un lugar fácil y agradable para vivir, si fomentan el intercambio cultural, la convivencia entre personas diferentes, si son acogedoras, accesibles y diversas?

La llegada

Cómo conseguir un huerto, vive tu propia aventura

CRÉDITOS:

Ideación y textos: Antonio Carrique Calderón, Victoria Rosa de Pablo, Alejandra Ramírez Faroma y Bernardino Julio Sahudo Franquelo.

Dibujos: Bernar (bernar_uak.

Maquetación: Victoria (victoriamdepax.

EJES TEMÁTICOS ECOSOCIALES:

Energía y movilidad.
Espacios habitables e inclusivos.

BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA:

¿Cómo son las ciudades ideales donde queremos vivir?

Cuando nos hacemos esta pregunta siempre salen dos aspectos fundamentales: debe haber espacio de calidad donde juntarnos con otras personas, y debe haber naturaleza con la que estar en contacto cercano.

Uno de los muchos caminos para avanzar en esta dirección es apostar por huertos urbanos, entendidos como un lugar de relación, cuidados y aprendizaje, y como promotores del aumento de zonas verdes comunes y de la alimentación sostenible.

Este fanzine es un juego y además una guía de referencias y ejemplos para montar un huerto urbano o unirte a alguna de las muchas iniciativas existentes en la ciudad de Sevilla.

T11

https://www.t11.es/

T11 es un proyecto cooperativo local con espacio de coworking en la antigua Fábrica de Sombreros, uno de los últimos reductos intramurales del Patrimonio Industrial de la ciudad.

T11 es la evolución del proyecto Tejares 11. Situado en Triana, en un antiguo corralón de calle Tejares, fuimos expulsados junto al resto de iniciativas del corralón por la presión urbanística. Desde el comienzo del proyecto (2013) somos una cooperativa que ha buscado una amplia base social, primero con un proceso de microfinanciación para poder activar el proyecto, luego generando las condiciones para que el vecindario y otras iniciativas interesadas pudieran participar del espacio. Este deseo de crecer en el barrio y junto a otras se ha potenciado en nuestra actual ubicación, siendo parte de actividades como Barrio Abierto o impulsando nuevas asociaciones locales como la SombreroxxL, iniciativa comunitaria entre todos los proyectos que forman parte de la Fábrica de Sombreros.

Como otras oficinas compartidas, T11 surge desde la idea de que compartir un espacio de trabajo nos permite a todas un autoempleo de calidad y con muchos servicios a un coste ajustado. Pero además tiene unos principios comunes que comparten todas las personas que ayudan a construirlo: somos un proyecto feminista, tenemos vocación de colaborar y cooperar entre nosotras y con el resto del barrio, e intentamos ser cuidadosos con el entorno (medioambiental, patrimonial, memoria colectiva). La cooperativa tiene una base inicial formada por Antonio Carrique (Tejares 11, Tejares 11 Bis y Tila) y un mucho más amplio grupo de socios colaboradores, formado por todas las personas que residen en el espacio y que nos ayudan a generar nuestra identidad. Por eso la versión actual de T11 es más bailonga, más cafetera, más yoggie o más activa en las redes locales. Además contamos con las personas microfinanciadoras y muchas más amigas que también nos ayudan a darnos forma.

Somos una iniciativa completamente autónoma, que sufrimos mucho por llevar adelante con las calidades que nosotras mismas nos autoexigimos y que apuesta por vincularse con otras entidades sociales como Coop57, dom Energía o Triodos Bank. A nivel de barrio nos relacionamos con otras iniciativas de economía local: artesanales (Sin-Sombreros- incluyendo el mercado-, Barrio Abierto, Rompemoldes o los Diferentes corralones artesanales), de trabajo colaborativo (Tramallol, Gallo Rojo o La Balera). Consideramos que juntas hacemos resistencia a un modelo turístico demoledor con las formas de vida del centro de Sevilla.