

**Copy Culture:
Zines Made and Shared**

Fall 2021

Front Gallery

Zines (pronounced **zeens**) are visual and literary works that are created, copied, and distributed by an individual or small group. The most recognizable zines are typically stapled booklets of folded paper, their contents photocopied in black and white. The low cost of materials and equipment involved in their production means that zines can usually be acquired cheaply, or for free. From the beginning, this level of accessibility allowed self-described "**zinesters**" to easily share information that was often ignored or scorned by mainstream publishers, creating a culture grounded in community and connection to people who share like-minded interests and beliefs.

From volumes of art and writing, compiled and shared by young Black artists of the Harlem Renaissance in the late 1920s, to booklets outlining how to protect undocumented communities from ICE raids in the 2010s, the long history of zines speaks to their persistence and adaptability in real time. Today, zines remain a vibrant intersection of making and sharing, and form an important part of solidarity-building among communities experiencing oppression and underrepresentation. **Copy Culture** celebrates the history, process, and material culture of zines—a storied medium, with a rightful claim to a longstanding place in the history of craft and community-based making.

Los **zines** son obras visuales y literarias que son creadas, copiadas y distribuidas por un individuo o un grupo pequeño. Los zines más reconocibles suelen ser folletos grapados de papel doblado, con su contenido fotocopiado en blanco y negro. El bajo costo de los materiales y equipos involucrados en su producción significa que los zines generalmente se pueden adquirir a bajo costo o de forma gratuita. Desde el principio, este nivel de accesibilidad permitió que los autodenominados "**zinesters**" compartieran fácilmente información que a menudo era ignorada o despreciada por los principales editores, creando una cultura basada en la comunidad y conexión con personas que comparten intereses y creencias afines.

Desde volúmenes de arte y escritura, compilados y compartidos por jóvenes artistas negros del Renacimiento de Harlem a fines de la década de 1920, hasta folletos que describen cómo proteger a las comunidades indocumentadas de las redadas de ICE en la década de 2010, la larga historia de las revistas habla de su persistencia y adaptabilidad en tiempo real. Hoy en día, los zines siguen siendo una intersección vibrante de hacer y compartir, y forman una parte importante de la construcción de solidaridad entre las comunidades que

experimentan opresión y subrepresentación. **Copy Culture** celebra la historia, el proceso y la cultura material de los zines, un medio con historia, con un derecho legítimo a ocupar un lugar de larga data en la historia de la artesanía y la creación comunitaria.

OSA ATOE

(Sarasota, Florida)

Queen of Southern Cuisine, 2021

Red stoneware, glaze, ceramic decals

Courtesy of the artist

Shotgun Seamstress #2: Everybody Say Love, 2007

Photocopied paper

Courtesy of the artist

This plate by Osa Atoe features the image of chef Edna Lewis, author of the 1974 cookbook **The Taste of Country Cooking. Queen of Southern Cuisine** (2021) shows how zine-making collage techniques are also used in a variety of other media: Atoe cut and applied images to the center of the plate, contrasting them with hand-drawn patterning around the edge. The result shares

visual similarities with the artist's long-running punk zine, **Shotgun Seamstress** (2006-2011), which also combined handmade and cut-and-paste techniques.

Shotgun Seamstress featured content by and about nonwhite and LGBTQ+ people, who struggled to find space in the notoriously straight and caucasian punk scene of the Pacific Northwest and East Coast. Atoe's zine took control of a cultural narrative that was often told secondhand by white narrators, just as Chef Lewis's cookbook did by weaving memories of growing up and learning Southern culinary traditions in Virginia with storied recipes celebrating fresh ingredients and seasonal cooking.

Este plato de Osa Atoe presenta la imagen de la chef Edna Lewis, autora del libro de cocina de 1974 **The Taste of Country Cooking. Queen of Southern Cuisine** (2021) muestra cómo las técnicas de collage para hacer zines también se utilizan en una variedad de otros medios: Atoe cortó y aplicó las imágenes en el centro del plato, contrastándolas con patrones dibujados a mano alrededor del borde. El resultado comparte similitudes visuales con el zine punk de larga duración del artista, **Shotgun**

Seamstress (2006-2011), que también combinó técnicas hechas a mano y de cortar y pegar.

Shotgun Seamstress presentó contenido de y sobre personas no blancas y LGBTQ+, que lucharon por encontrar un espacio en la escena punk notoriamente heterosexual y de raza blanca del noroeste del Pacífico y la costa este. El zine de Atoe tomó el control de una narrativa cultural que a menudo contaban narradores blancos de segunda mano, tal como lo hizo el libro de cocina del chef Lewis al tejer recuerdos de crecer y aprender tradiciones culinarias sureñas en Virginia con recetas históricas que celebran los ingredientes frescos y la cocina de temporada.

LIZA STARK

(New York, New York)

Circuit Notebook, 2018

Paper, copper tape, LEDs, binder clip, coin cell battery

Courtesy of the artist

CAROLINE PAQUITA

(Miami Shores, Florida)

For the Love of Bees, 2018

Risograph publication with embossed and beeswax-infused cover

Courtesy of the artist

Some zinesters choose to make the zine itself an essential part of the content they want to share, as seen here.

Caroline Paquita's **For the Love of Bees** (2018)

celebrates the ancient relationship between humans and bees, using a single sheet of paper, printed on both sides and folded accordion style. Paquita infused the cover with beeswax through a process of coating and heat-treating the paper, leaving a rich, sweet smell on the reader's fingers after handling and a reminder of the great importance of this small insect.

In **Circuit Notebook** (2018), Liza Stark focuses on the intersection of craft and technology, showcasing the basic process of circuitry from start to finish. This zine effectively combines a how-to manual and a completed project in one slim volume. By keeping the instructions and format simple, Stark encourages future curiosity by providing the

rewarding experience of powering a bright, colorful LED light with a zine.

Algunos “zinesters” optan por hacer del zine en sí mismo una parte esencial del contenido que quieren compartir, como se ve aquí. **For the Love of Bees** (2018) de Caroline Paquita celebra la antigua relación entre humanos y abejas, utilizando una sola hoja de papel, impresa por ambos lados y doblada en forma de acordeón. Paquita infundió la cubierta con cera de abejas a través de un proceso de recubrimiento y tratamiento térmico del papel, dejando un olor rico y dulce en los dedos del lector después de manipularlo y un recordatorio de la gran importancia de este pequeño insecto.

En **Circuit Notebook** (2018), Liza Stark se centra en la intersección de la artesanía y la tecnología, mostrando el proceso básico de los circuitos de principio a fin. Este zine combina eficazmente un manual de instrucciones y un proyecto completo en un volumen reducido. Al mantener las instrucciones y el formato simples, Stark fomenta la curiosidad futura al brindar la gratificante experiencia de encender una luz LED brillante y colorida con un zine.

Clockwise from left:

ANDY HIRSCH

(Farmers Branch, Texas)

Super Max: Muscle Fight Chronicles, 2009

Paper, laser print, book board, screenprint, wood
Courtesy of the artist

Untitled, 2010

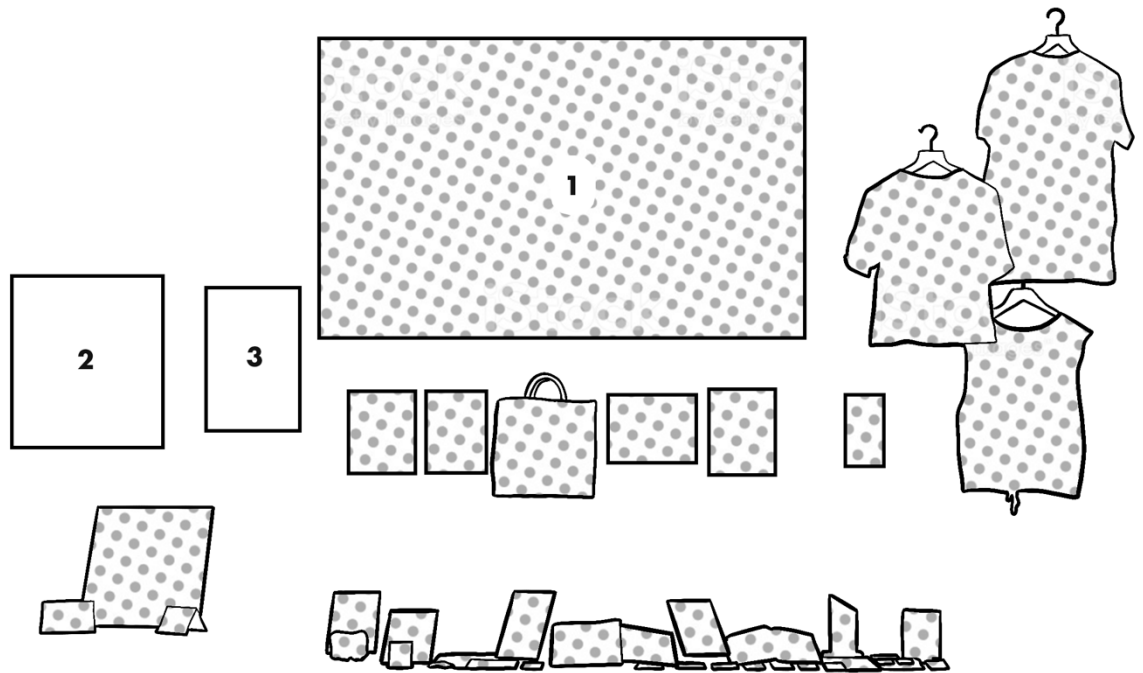
Paper, transparency, laser print
Courtesy of the artist

Idle Threat, 2009

Paper and laser print
Courtesy of the artist

Videos courtesy of the artist

Videos cortesía del artista

1. **ST. SUCIA**

(San Antonio, Texas)

St. Sucia Zines, Merchandise, and Ephemera,
2015-2019

Paper, fabric, wood, Polaroids, glass, cardboard, ink
Courtesy of Isabel Ann Castro and
Natasha Hernandez

2. **MARITZA TORRES**

(San Antonio, Texas)

Entre Dos Mundos, 2015

Ink on paper

Courtesy of Isabel Ann Castro and
Natasha Hernandez

3. **SHELBY CRISWELL**

(San Antonio, Texas)

Fantasmas, 2018

Digital print

Courtesy of Isabel Ann Castro and
Natasha Hernandez

The notes, mockups, and Polaroids exhibited here show the process of producing **St. Sucia**, a long-running zine started by San Antonio-based Isabel Ann Castro and Natasha Hernandez. The artists' community-minded approach to publishing is embedded in their process, from the raffle wheel they used to raise money for printing to the wide variety of artists, such as Maritza Torres, with whom they collaborated for each issue's cover.

St. Sucia is dedicated to a fictitious saint, created by Castro and Hernandez, who watches over those who identify as **sucia**. **Sucia**, or “dirty girl,” is an often insulting term within the Latinx community that refers to **mujeres**, or women, who live outside traditional societal expectations. Cutting across literal translations, Castro and Hernandez write, “**mujer** is queer, **mujer** is straight, it’s political, it’s flaca, it’s gordita, it’s a grito, it’s a mouthed curse, it’s a walk alone at night. **Mujer** is a million things, and so are you.”

Las notas, maquetas y Polaroids que se exhiben aquí muestran el proceso de producción de **St. Sucia**, un zine de larga duración iniciado por Isabel Ann Castro y Natasha Hernandez, con sede en San Antonio. El enfoque de publicación de los artistas con mentalidad comunitaria está incrustado en su proceso, desde la rueda de rifa que usaron para recaudar fondos para la impresión hasta la amplia variedad de artistas, como Maritza Torres, con quien colaboraron para la portada de cada número.

St. Sucia está dedicada a una santa ficticia, creada por Castro y Hernández, que vela por quienes se identifican como **sucia**. **Sucia** es un término a menudo insultante

dentro de la comunidad Latinx que se refiere a las mujeres que viven fuera de las expectativas sociales tradicionales. Rompiendo con traducciones literales, Castro y Hernández escriben, “la mujer es queer, la mujer es heterosexual, es política, es flaca, es gordita, es un grito, es una maldición en la boca, es un paseo de noche sola. La mujer es un millón de cosas, y tu también.”

THE CENTER FOR IMAGINATIVE CARTOGRAPHY AND RESEARCH

(Houston, Texas)

Here Together (Day Dream), 2017

Acrylic and gouache on MDF

Courtesy of the artists

FILIP POMYKALO

(London, England)

From Original to Original, 2017

Laser prints

Courtesy of the artist

Filip Pomykalo's **From Original To Original** (2017) turns the act of reproducing zines into the content of the zine itself. Starting with the original designs on the top row, Pomykalo manually moved each one as it was scanned, printing the resulting image. The new print was scanned in a similar way to create the next image in the sequence. The series asks viewers to decide if the images are all copies, or if, after being manipulated, they are now original images themselves.

Reproduction is an essential component of zine making. Many zines are copies of an original, known as a **master copy**, which is kept to make future copies. Older zines are often kept in circulation by making copies of pre-existing copies. The distinctive, slightly degraded visual effect of this process has become popularly associated with zines.

Browse bound copies of From Original to Original in the Reading Room.

From Original To Original de Filip Pomykalo (2017) convierte el acto de reproducir zines en el contenido del zine en sí. Comenzando con los diseños originales en la

fila superior, Pomykalo movió manualmente cada uno a medida que se escaneaba, imprimiendo la imagen resultante. La nueva impresión se escaneó de forma similar para crear la siguiente imagen de la secuencia. La serie pide a los espectadores que decidan si las imágenes son todas copias o si, después de haber sido manipuladas, ahora son imágenes originales.

La reproducción es un componente esencial de la elaboración de los zines. Muchos son copias de un original, conocidas como **copia maestra**, que se guarda para hacer copias futuras. Los zines más antiguos a menudo se mantienen en circulación haciendo copias de copias preexistentes. El efecto visual distintivo y ligeramente degradado de este proceso se ha asociado popularmente con los zines.

Busca copias encuadernadas de From Original To Original **en la Sala de lectura.**

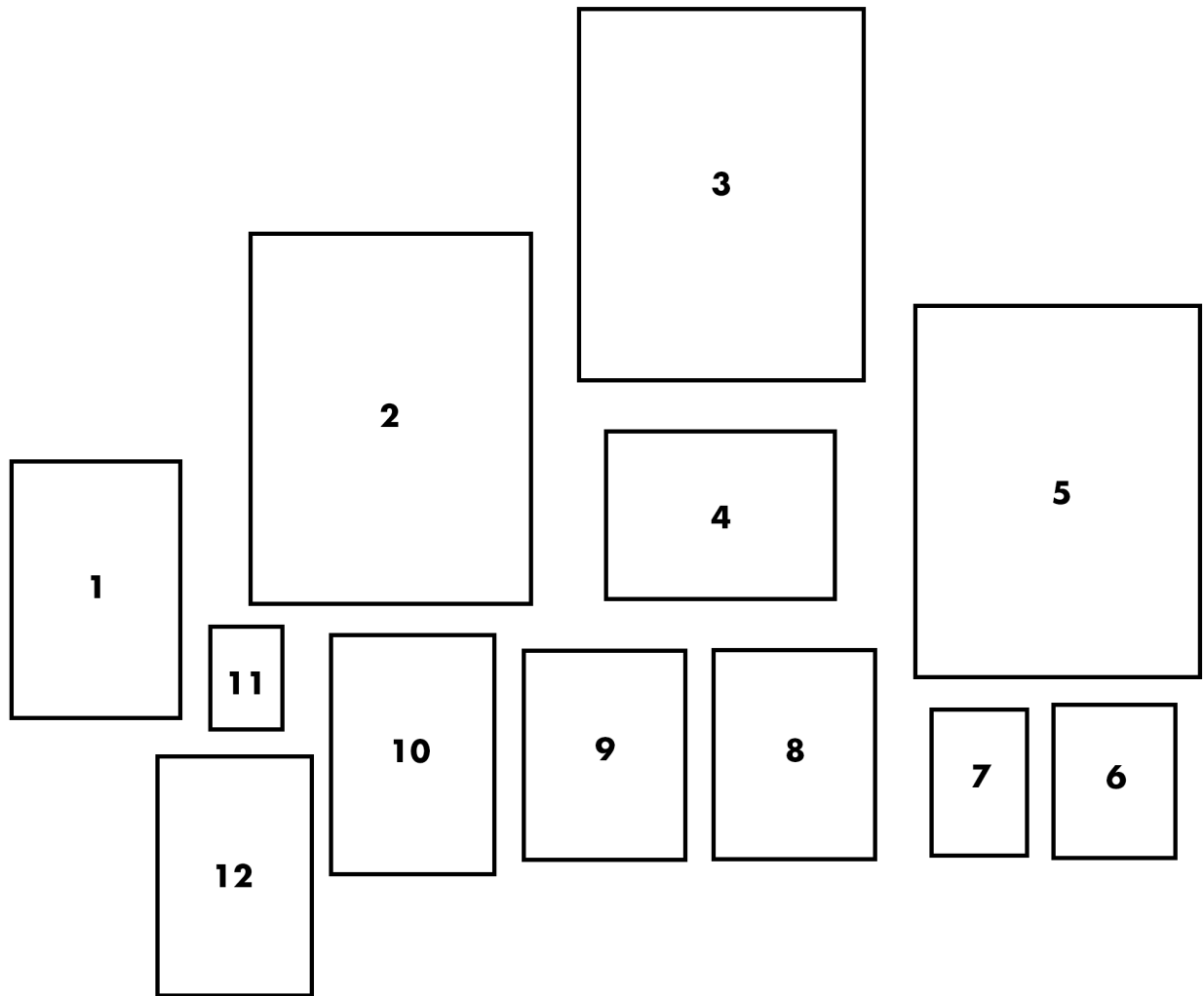
SARAH WELCH

(Houston, Texas)

Crypt Iguana, 2019

Acrylic on wood panel

Courtesy of the artist

**1. THE CENTER FOR IMAGINATIVE
CARTOGRAPHY AND RESEARCH**

(Houston, Texas)

Talk About Climate Change, 2017

Risograph print

Courtesy of the artists

2. ZINE FEST HOUSTON

(Houston, Texas)

Zine Fest Houston Poster, 2018

Silkscreened poster

Courtesy of the artists

3. *Zine Fest Houston Poster, 2016*

Silkscreened poster

Courtesy of the artists

**4. THE CENTER FOR IMAGINATIVE
CARTOGRAPHY AND RESEARCH**

(Houston, Texas)

Walk, Scramble, Dive, Wade, 2018

Risograph print

Courtesy of the artists

5. ZINE FEST HOUSTON

(Houston, Texas)

Zine Fest Houston Poster, 2019

Silkscreened poster

Courtesy of the artists

6. SARAH WELCH AND MYSTIC MULTIPLES

(Houston, Texas)

Gertrude, 2020

Risograph print

Courtesy of the artist

**7. THE CENTER FOR IMAGINATIVE CARTOGRAPHY
AND RESEARCH**

(Houston, Texas)

Earth Day '18, 2018

Risograph print

Courtesy of the artists

8. SARAH WELCH AND MYSTIC MULTIPLES

(Houston, Texas)

Sissy, 2020

Risograph print

Courtesy of the artist

9. *Hazel, 2020*

Risograph print

Courtesy of the artist

10. *Sinking Truck, 2017*

Risograph print

Courtesy of the artist

11. THE CENTER FOR IMAGINATIVE CARTOGRAPHY AND RESEARCH

(Houston, Texas)

New Year '19, 2019

Risograph print

Courtesy of the artists

12. SARAH WELCH AND MYSTIC MULTIPLES

(Houston, Texas)

Love Never Dies, 2014

Risograph print

Courtesy of the artist

HOLYCRAP

(Singapore)

*RUBBISH FAMzine No. 9 The Unfinished Chronicle
of The Chair Ballad, 2019*

Paper

Courtesy of the artists

RUBBISH FAMzine No. 9 The Unfinished Chronicle of The Chair Ballad (2019) is a zine that gives an otherwise-ordinary, family scrapbook project the visual flair of a design catalogue. The Singapore-based Lim family—Claire and Pann and their children, Aira and Renn—have been publishing zines under the name **Holycrap** since 2013. **RUBBISH FAMzine** is a pun on the term **fanzine**, a genre of zines dating back to the 1930s that were focused on their authors' passionate interests.

An ode to chairs and seating, **RUBBISH No. 9** opens with nostalgic photographs of young Aira and Renn, seated on chairs in the family home, and explores everything from Japanese park benches to iconic mid-century Eames chairs. The Lims enhance the basic staple-bound zine format by designing special packaging, assembling each zine by hand, and including interactive surprises: this one features a flatpack kit for the reader to build their own, miniature, mid-century family dining chair.

RUBBISH FAMzine No. 9 The Unfinished Chronicle of The Chair Ballad (2019) es un zine que le da a un proyecto de álbum de recortes familiar, por lo demás ordinario, el estilo visual de un catálogo de diseño. La

familia Lim con sede en Singapur, Claire y Pann y sus hijos, Aira y Renn, han estado publicando zines con el nombre de **Holycrap** desde 2013. **RUBBISH FAMzine** es un juego de palabras con el término “**fanzine**”, un género de zines que se remonta a la década de 1930 que se centraban en los intereses apasionados de sus autores.

Una oda a las sillas y los asientos, **RUBBISH** comienza con fotografías nostálgicas de los jóvenes Aira y Renn, sentados en sillas en la casa familiar, y explora todo, desde los bancos de los parques japoneses hasta las icónicas sillas Eames de mediados de siglo. Los Lim mejoran el formato básico de zine encuadernado con grapas al diseñar empaques especiales, ensamblar cada zine a mano e incluir sorpresas interactivas: este presenta un kit de paquete plano para que el lector construya su propia silla de comedor familiar en miniatura de mediados de siglo.

THE CENTER FOR IMAGINATIVE CARTOGRAPHY AND RESEARCH

(Houston, Texas)

Come Thru Here, 2017

Fabric

Courtesy of the artists

EUNSOO JEONG

(Los Angeles, California)

Recruiter Comic, 2019

Mixed media miniatures

Courtesy of the artist

Koreangry #7, 2019

Zine

Courtesy of the artists

The objects on display were created by Los Angeles-based Eunsoo Jeong for her zine, **Koreangry**. The zine combines the hilarious and heartbreaking highs and lows of adult life with the difficult realities of racism, prejudice, and fear, faced by Jeong herself and other immigrants living in

America. The artist started **Koreangry** to work through anxiety after the 2016 presidential election, and her zine tackles a variety of topics, from misogyny and racism in the workplace to immigration policy and Korean-American history.

Jeong builds models and sets, complete with furniture and replicas of food, books, and outfits, from household and craft materials. Each panel is then individually staged and photographed, edited digitally by Jeong and arranged, panel by panel, to create her zine layout. Here, she shows one of the stages of building and styling her set, which she photographs one pose at a time, in a sequence to create a narrative.

Los objetos en exhibición fueron creados por Eunsoo Jeong, con sede en Los Ángeles, para su zine, **Koreangry**. El zine combina los hilarantes y desgarradores altibajos de la vida adulta con las difíciles realidades del racismo, los prejuicios y el miedo que enfrentan la propia Jeong y otros inmigrantes que viven en Estados Unidos. La artista inició **Koreangry** para trabajar con la ansiedad después de las elecciones presidenciales de 2016, y su zine aborda una variedad de temas, desde la misoginia y el racismo en el

lugar de trabajo hasta la política de inmigración y la historia coreano-estadounidense.

Jeong construye modelos y decorados, con muebles y réplicas de comida, libros y atuendos, a partir de materiales domésticos y artesanales. Luego, cada panel es escenificado y fotografiado individualmente, editado digitalmente por Jeong y organizado, panel por panel, para crear su diseño de zine. Aquí, muestra una de las etapas de construcción y estilo de su set, que fotografía una pose a la vez, en una secuencia para crear una narrativa.

Welcome to the **Copy Culture** Zine Making Workspace. Learn how to make and copy your own one-page zine.

1. Grab a pencil, a piece of paper, and a pair of scissors.
2. Follow the laminated guide on the table, or follow along with the video on the ipad for instructions.
3. Take a look around the exhibition if you need inspiration. You could also write a poem or a joke or draw your favorite foods or animals.

4. Once you have made your original master copy, use the copy machine to reproduce five copies maximum to share with your friends and family.

One-page zine instructional manual courtesy of Zine Fest Houston.

Bienvenido al espacio de trabajo de creación de zines de **Copy Culture**. Aprende a crear y copiar tu propio zine de una página.

1. Coge un lápiz, una hoja de papel y unas tijeras.
2. Sigue la guía laminada en la mesa o sigue el video en el ipad para obtener instrucciones.
3. Echa un vistazo a la exposición si necesitas inspiración. También puedes escribir un poema o una broma o dibujar tus alimentos o animales favoritos.
4. Una vez que hayas hecho tu copia maestra original, usa la fotocopidora para reproducir un máximo de cinco copias para compartir con tus amigos y familiares.

Manual de instrucciones del zine de una página, cortesía de Zine Fest Houston.

Welcome to the **Copy Culture** Reading Room. Here, you will find a selection of zines, featuring a wide range of topics and styles. In addition to zines made by the featured artists, you will find zines by makers from around the country and beyond. Take a moment to browse, sit down, and read the selection with care. Notice how artists such as Andy Hirsch play with design to convey their concepts. In **Deep Time** (2021), Hirsch explores the age of the universe and provides a digestible sense of scale by using a 15-foot accordion-folded format. Other zines respond to current or ongoing events. **BLEACHED Zine** (2020), a UK-based charity zine project, collected the work of over 40 artists to create a picture of life in lockdown during the early months of the COVID-19 pandemic, showing that, even in a time of isolation, zine making can unite communities and provide a sense of purpose.

Handle the zines with care.

Bienvenido a la Sala de lectura **Copy Culture**. Aquí encontrarás una selección de zines, con una amplia gama de temas y estilos. Además de los zines hechos por los

artistas destacados, encontrarás zines de creadores de todo el país y más allá. Tómate un momento para navegar, sentarte y leer la selección con atención. Observa cómo artistas como Andy Hirsch juegan con el diseño para transmitir sus conceptos. En **Deep Time** (2021), Hirsch explora la edad del universo y proporciona un sentido de escala digerible mediante el uso de un formato doblado en acordeón de 15 pies. Otras revistas responden a eventos actuales o en curso. **BLEACHED Zine** (2020), un proyecto de zines benéficos con sede en el Reino Unido, recopiló el trabajo de más de 40 artistas para crear una imagen de la vida encerrada durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, mostrando que, incluso en un momento de aislamiento, la elaboración de zine puede unir a las comunidades y proporcionar un sentido de propósito.

Maneja las revistas con cuidado.