

LOOK!

ETT FANZINE OM QUEER HISTORIA

Författare: Anna Löfberg

Program: Konstnärligt Kandidatprogram i Design

Nivå: Grundnivå

Termin/år: VT22

Handledare: Magnus Andersson

Examinator: Lotta Kvist

ABSTRACT

LOOK! Ett fanzine om queer historia (LOOK! A fanzine about queer history) is a project aiming to shed light on the often forgotten queer parts of world history through the medium of an illustrated fanzine. Aimed at young people, the fanzine discusses a number of queer concepts and persons who have existed throughout history, in order to show how queerness have been a part of humanity for as long as humanity have existed. The project documents the creation of the fanzine through research methods, illustration-making and by exploring how different design choices are motivated on both contemporary and historical bases. The medium of fanzine is scrutinised and reflected upon, pitting modern mainstream design against its underground origins to see how and if they can coexist. Finally, the finished fanzine is discussed and the process is reflected upon, as well as possible ways to continue the project in the future.

NYCKELORD

*Design, HDK-Valand, Fanzine, Queer, HBTQ+, History,
Illustration, Graphic Design*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Frågeställningar	1
Bakgrund	1
Beskrivning av process	2
Research	2
Innehåll	4
Sammanställning	6
Utvärdering och kritisk granskning av den egna processen	7
Beskrivning av resultat	8
Frågeställningar och innehåll	9
Design	9
Reflektion, utvärdering och kritisk granskning av resultatet	11
Källhänvisning	14
Bilagor	15

Frågeställningar

- ✦ Hur kan dold queer historia synliggöras på ett engagerande sätt, specifikt för att intressera ungdomar?
- ✦ Hur kan ett fanzine användas samt utvecklas för att bidra till kampen för jämlikhet och acceptans för hbtq+?

Bakgrund

Samhället är i en övergångsperiod där vi försöker nå jämlikhet och acceptans för alla människor oavsett kön och sexuell läggning. Tack vare det millennium av förtryck som varit tror många att hbtq+ identiteter är ett nytt påhitt vilket gör det enklare att avfärda detta som en modern trend. Faktum är att hbtq+ personer alltid funnits och varit självklara i många kulturer runt om i världen. Det är i stor utsträckning kristendomen och kristna kolonialister som försökt utrota dessa kulturer och skapat narrativet att hbtq+ skulle vara något sällsynt och farligt. Louis Crompton har lyft vår queera historia i *Homosexuality & Civilization*. Exempelvis var bisexualitet normen i både Östasien och antika Grekland, och existensen av fler än två kön var vanligt i både Sydasien och Amerika innan de började kolonieras av Europa (Crompton, 2003). När vi talar om hbtq+ historia kan det vara till fördel att använda ordet *queer* istället för hbtq+ eftersom vi inte kan tilldela någon annan, levande eller död, en specifik identitet. Ordet *queer* är en samlingsterm för alla som avviker från dagens normer kring sexualitet och kön, och kan användas både som en personlig identitet och som ett namn för hbtq+ i stort (Saint Thomas. Hsieh. Varina, 2022). I kampen för lika rättigheter och acceptans i samhället är det mycket viktigt att både queera personer själva är medvetna om sin historia och att det för övriga samhället blir simpel fakta.

Ett naturligt sätt att nå dessa mål är att låta samhällets unga bära fanan för förändring. Unga människor är redan i fronten för kampen om lika rättigheter (malala.org, 2022), och en snabb titt på historien visar att detta inte är ett undantag. Den yngre generationen har alltid varit dem med nya, ibland kontroversiella idéer varav många blivit förverkligade när de unga växt upp och tagit över samhället (Blakemore, 2018). De är dessutom öppna för förändring och

lär sig fort, vilket gör dem optimala för att ifrågasätta och gå emot etablerade, skadliga traditioner (UNICEF, 2020).

Ett effektivt sätt att sprida nya, kontroversiella ideer under senare 1900-talet har varit genom fanzines. Fanzines är hemmagjorda tidskrifter som vanligtvis utbyts gratis mellan privatpersoner. De blev först populära inom science fiction fankulturen men växte snabbt i popularitet bland andra subkulturer och fandoms som ett bra sätt att dokumentera och dela information och åsikter. Under 80 och 90-talen användes fanzines flitigt av hbtq+ rörelsen för att kommunicera med varandra och framför allt sprida information under AIDS-krisen i USA. Eftersom zines inte är begränsade av vad som anses socialt acceptabelt att ge ut i t.ex. ett magasin är det ett effektivt sätt för en queer person att uttrycka sig om sina upplevelser och sitt liv till andra queera personer. De zines som gavs ut under 1900-talet ger oss dessutom idag en rå inblick i hur det var att vara queer i samhället utgivaren levde i (LGBT+ Cultural Heritage, inget datum). Den historiska kontexten samt friheten i utformningen gör att ett fanzine är ett bra medium för att förmedla det jag vill förmedla i arbetet.

Beskrivning av process

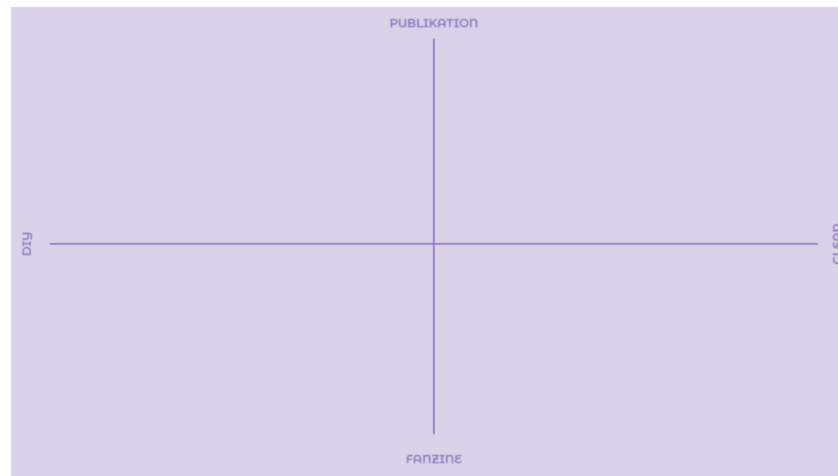
Projektet har genomförts i ett antal faser som byggts på varandra och ibland överlappat. Mockups har varit en metod som använts genom hela processen.

Research

Den inledande fasen bestod av research om både queer historia och mediet fanzine. Det fanns en hel del information insamlad från tidigare projekt och den användes för att göra ett urval inför zinet. Eftersom målgruppen i första hand är svenskar var det passande att inkludera svensk queer historia, men för att kommunicera att hela världen är queer behövdes också exempel från andra länder. Efter att ha valt ut ett antal passande personer fortsatte research-fasen med ett par veckors läsande och ihopsamlade av källor, bland andra (Littberger Caisou-Rousseau, 2013)(Holmqvist, 2017)(Hinsch, 1992) och (Buckley, 2004). Denna information samlades i ett dokument tills det var dags att skriva texten till fanzinet.

Parallellt med läsningen genomfördes också research om fanzine som ett medium. En av frågeställningarna handlade om att utforska mediet vilket krävde en grundlig förståelse av det. Artiklar och forum online användes som källor eftersom fanzine handlar så mycket om individen, och det kändes viktigt att få en personlig insikt i hur fanzine ses och används både idag men också historiskt. Utöver den researchen gjordes också ett antal studier av riktiga fanzine, där de kunde analyseras både för sitt innehåll, hur de känns att läsa samt hur de tillverkats. Ett av fanzinen innehöll en utvecklingsbar affisch som kom att inspirera till projektets senare innehåll och utformning. Ett par mindre fanzines tillverkades som test i detta skede, för att få en känsla för mediet. Allt samlades i en loggbok genom både noteringar och texter och informationen analyserades genom ett antal grafer.

Graf som användes för att sortera olika sorters fanzine.

Handmålat test-fanzine.

Innehåll

Innehållsfasen inleddes genom en veckas planering av den grafiska profilen för fanzinet, för att ha något visuellt att grunda det kommande skapandet i. Färger och format valdes baserat på den tidigare researchen och ett antal moodboards. Typsnitten för fanzinet krävde ytterligare research, eftersom de skulle vara centrala för det grafiska uttrycket. Frågeställningen "kan ett typsnitt vara queert" dök upp och det blev nödvändigt att djupdyka ner i detta för att komma vidare. Resultatet blev en essä och slutsatsen var att "ja, ett typsnitt kan vara queert på många sätt, och fanzinet kommer att använda sig av några av dessa". Typsnitten Krylon och Roc Grotesk valdes med detta samt den inledande researchen i åtanke (Se bilaga 1., 2. och 9.).

När den grafiska profilen var satt var det dags att skriva själva texten till fanzinet. Detta skedde under två veckor och gick sedan sömlöst över i illustrationsfasen eftersom serierna behövde skrivas och tecknas i samma svep. Den största delen av fanzinet består av text med tillhörande bild och därför kunde bilden tillkomma efter texten var klar, men serieformatet kommunicerar nästan mer med bild än med text. Serierna blev en bra plats att värma upp illustrationsfasen eftersom de var i en mer avskalad stil än resten av illustrationerna i fanzinet. Illustratörer och

serietecknare Xiao Tong Kong samt "Lindi" användes som huvudsakliga inspirationskällor för serierna eftersom deras stilar och sätt att teckna passade visionen för *Look!:*s utseende (Se bilaga 3. och 4.). Övriga illustrationer inspirerades av illustratör Angela Wangs sätt att avbilda religiösa och historiska motiv på ett modernt sätt vilket talade till projektets intentioner (Se bilaga 5.1. och 5.2.). Illustratör Radiante Mozzarelle influerade också vissa stilval (Se bilaga 6.).

Illustrationsfasen varade i tre veckor, men en motgång som dök upp var i skapandet av affischen. Den första versionen gick långsamt och något kändes fel vilket gjorde att arbetet med den sköts upp till de flesta andra illustrationerna var klara. I det stadiet behövdes en helt ny komposition och den första versionen övergavs. Detta hade inte ingått i planen, men det behövdes för att skapa ett resultat som var bra nog att vara centralt för hela fanzinet. Det största problemet var att varje individuell del av bilden prioriterats över kompositionens helhet, vilket gjorde att de inte passade ihop som tänkt. Detta rättades till i version två.

Första versionen av affischen och försök att "fixa" den.