

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Φτιάχνοντας ένα zine

Στόχοι της Ενότητας (για τους συμμετέχοντες)

Η χρήση της δημιουργίας zine ως εργαλείου για την υποστήριξη

- Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων / ακτιβισμός
- Έκφραση αφήγησης ιστοριών μέσω λέξεων και εικόνων

Αν ήμουν καλλιτέχνης, Gabino
Azuela & Jackie Crespo

Καλώς ήρθατε...

- Στην ενότητα Making a Zine.
 - Πρόκειται για ένα σύντομο μάθημα που εξετάζει ορισμένα οφέλη και πρακτικές λεπτομέρειες της δημιουργίας zines στο πλαίσιο της εργασίας με περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινότητας.
-

-
- Αυτή η ενότητα θα δώσει έμφαση στο ρόλο της δημιουργίας zine στην υποστήριξη των κινημάτων για τα κοινωνικά δικαιώματα και στην αύξηση της κοινωνικής/πολιτιστικής ευαισθητοποίησης.
 - Αυτή η ενότητα μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με την ενότητα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ". Ή, γενικά, να σκεφτείτε την παρουσίαση της εργασίας των συμμετεχόντων για την υποστήριξη της αυτοεκτίμησης.
-

Βασικά σημεία που θα καλύψει η ενότητα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ -

- Τι είναι ένα zine
 - Μια εισαγωγή στη χρήση της δημιουργίας zine ως εργαλείο για την αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης
 - Παραδείγματα διάσημων ομάδων zine (μελέτες περίπτωσης)
 - Zines για έναν σκοπό
 - Πρακτική εργασία 1
-

-
-
- Θα υπάρχει μια βασική επιλογή δραστηριοτήτων με προαιρετικές συνεδρίες που οι συντονιστές μπορούν να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τους συμμετέχοντες (πελατειακή βάση / μέγεθος / περιβάλλον / υλικά κ.λπ.).
-

Βασικά σημεία που θα καλύψει η ενότητα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ / Πρακτικές εφαρμογές -

- Τεχνικές zine (κολάζ, σχέδιο, φωτογραφία, μικτή τεχνική, ψηφιακά zines)
 - Τυπογραφία
 - Διάταξη και σύνθεση
 - Μορφή
-

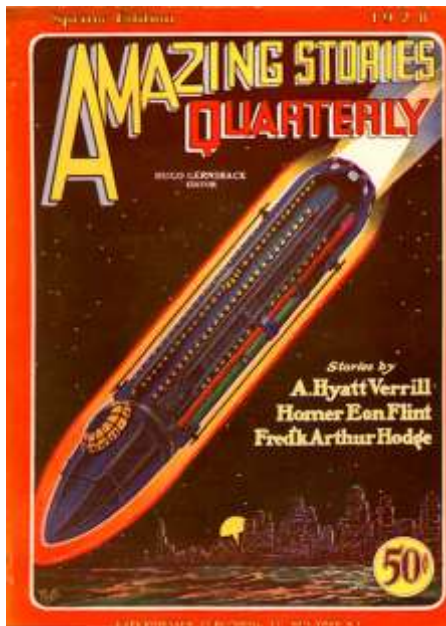
ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΘ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ:

- Έκφραση εκτός του πεδίου εφαρμογής των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης
 - Κουλτούρα/δίκτυα Zine
 - Επικοινωνία ιδεών, πληροφοριών, διάδοση
 - Χτίζοντας συνδέσεις
-

Αναγνώριση του ρόλου σας ως διαμεσολαβητή

- Σημασία του διαμεσολαβητή στην παροχή χώρου στους συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν
 - διορατικότητα στη διερεύνηση της δυναμικής ισχύος των σχέσεων, της εξουσίας και του περιβάλλοντος (τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο)
 - Εισαγωγή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σύνδεσης μέσω της αφήγησης ιστοριών
 - Εμβάθυνση στην αναγνώριση των περιορισμών του ρόλου σας και στην αναγνώριση των ορίων σας προκειμένου να παρέχετε μια υποστηρικτική και θετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες.
 - Υπογράμμιση της σημασίας της διασφάλισης και καθοδήγηση όπου χρειάζεται
-

Amazing Stories Quarterly 1928

Μια εισαγωγή στον ιστορικό ρόλο των zines

Τα Zines έχουν ιστορικά αποτελέσει χώρους για να εκφράζουν ελεύθερα οι αντι-κουλτούρες τις ιδέες τους.

Λειτουργώντας εκτός του πεδίου εφαρμογής των mainstream media, τα zines έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των φωνών και στην έκφραση των κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων της εποχής τους.

Σε πολιτικά και κοινωνικά ανησυχητικούς καιρούς, η δημιουργία zine είναι μια σπουδαία δεξιότητα για την ανταλλαγή και την έκφραση των φωνών περιθωριοποιημένων ομάδων.

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την επικοινωνιακή δύναμη των zines και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη για να μεταφράσουν τις "ιστορίες μετανάστευσης" τους (ή άλλες προσωπικές αφηγήσεις) μέσω κειμένων, εικόνων και αφηγήσεων και να αποφασίσουν "Τι θέλουν να πουν;".

Ενίσχυση, κοινοποίηση και προβολή των φωνών των ευάλωτων ατόμων. Δίνοντας στους ανθρώπους εξουσία, συγγραφική ικανότητα, το αίσθημα της ολοκλήρωσης και της υπερηφάνειας!

Τι είναι το zine;

Zine

Σύντομο για ένα περιοδικό - ένα σύντομο περιοδικό

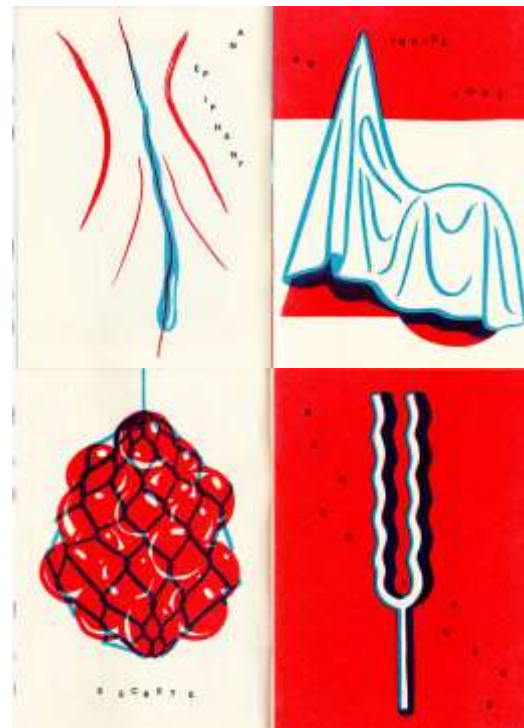
Ο ορισμός του zine ποικίλλει ανάλογα με το ύφος, το περιεχόμενο και το κοινό. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα zine.

Zine από τα Girls Get Busy

Τι είναι το zine;

1. Έκδοση από τους ίδιους, έκδοση από μικρούς ανεξάρτητους εκδότες.

Οι δυνατότητες των μικρών και ανεξάρτητων εκδόσεων συνδέονται με τον έλεγχο- τον έλεγχο του περιεχομένου καθώς και τον έλεγχο της εκδοτικής διαδικασίας εκτός του πεδίου των κυρίαρχων/κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Στενές συναντήσεις, της Hannah K.Lee

Τι είναι το zine;

Φωτογραφία από τον Philipp Messner

2. Μη εμπορική -

Τα zines κυκλοφορούν μέσω συγκεκριμένων δικτύων και τείνουν να έχουν εξειδικευμένο κοινό.

3. Ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας και δημιουργία συνδέσεων εντός των ομάδων.

Τι είναι το zine;

Τα Zines δεν είναι μόνο μικρά περιοδικά -

Είναι ένα κίνημα που αντιπροσωπεύει κινήματα

Συνταγές κινεζικής διαμαρτυρίας
από τον Clarence Kwan

Αυτή η δραστηριότητα θα δώσει στους συντονιστές την επίγνωση της δύναμης του zine να συμπεραίνει νοήματα, συναισθήματα και πληροφορίες.

Αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι η δραστηριότητα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της πολιτισμικής θέσης του θεατή στην κατανόηση της εικόνας και στα συναισθήματά του απέναντι στην εικόνα. Μετατοπίζεται ανάλογα με τη δική μας θέση; Έτσι εφιστά την προσοχή στην απαιτούμενη πολιτισμική ευαισθησία.

Δημιουργία εικόνας και νόημα

Δραστηριότητα 1 : Αναλύστε τα zines της επόμενης διαφάνειας - τι βλέπετε;

- Ποιες πληροφορίες αποκομίζετε από αυτό; Τι σας πληροφορεί;
 - Τι νομίζετε ότι σημαίνει;
 - Πώς μεταδίδει τα επιδιωκόμενα νοήματα;
-

Η δημιουργία Zine ως εργαλείο για την αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστική συνείδηση

Zines ως:

- Εναλλακτικές διαδρομές για εξειδικευμένα θέματα
- Διαδρομές για συγγραφείς/καλλιτέχνες που αγνοούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης

Ο όρος ZINE προέρχεται από τον όρο FANZINE, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930.

Σύντομο, γρήγορο και
θανατηφόρο, 2013

Η δημιουργία Zine ως εργαλείο κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

Η δεκαετία του 1930 και του 40

- Το πρώτο zine που δημοσιεύτηκε με τίτλο The Comet, που δημιουργήθηκε από το Science Correspondence Club στις ΗΠΑ.
- Περιελάμβανε επιστήμη και επιστημονική φαντασία
- Στη δεκαετία του 1940 υπήρξε μια έκρηξη των Fanzine επιστημονικής φαντασίας -> η κουλτούρα των Fanzine αναδύθηκε

Ο κομήτης, από τη Λέσχη
επιστημονικής αλληλογραφίας,
1930

Vice Versa, της Lisa Ben 1947

Το πρώτο queer fanzine

VICE VERSA

June, 1947 Volume I, Number 1

TABLE OF CONTENTS

IN EXPLANATION.....	1
DRAMA REVIEW.....	3
FILM REVIEW.....	9
VERSE.....	14

IN EXPLANATION

Have you ever stopped to consider the many different publications to be found on the average news stands? There are publications for a variety of races and creeds. A wide selection of fiction is available for those who like mysteries, westerns, science fiction or romantic stories. For those nations or are avail weight of subjects & improvements

But, as sure, publications stands on pamphlets severely & publications

Some, of course, in quite be of Convent the circus these who, also. This will be terial to

Glenn you and pl If the please be nated and

Yet, there is one kind of publication which would, I am sure, have a great appeal to a definite group. Such a publication has never appeared on the stands. News stands carrying the crudest kind of magazines or pictorial pamphlets appealing to the vulgar would find themselves severely censured were they to display this other type of publication. Why? Because Society decrees it thus.

Hence the appearance of VICE VERSA, a magazine dedicated, in all seriousness, to those of us who will never quite be able to adapt ourselves to the iron-bound rules of Convention. The circulation of this publication, under the circumstances, must be very limited, going only to those who, it is felt, will genuinely enjoy such a magazine. This little publication, at present free of charge, will be published whenever there is enough suitable material to warrant the appearance of another edition.

This is your magazine. Here is your chance to utilize your creative urge by directing it into literary channels. VICE VERSA is meant to be a medium through which we may express our thoughts, our emotions, our opinions. Do you write poetry? Short stories? Would you like to review a book, a play, or a film? Or perhaps you prefer merely to write a letter expressing your opinion of this little magazine. If enough letters are received, maybe a readers' column might be included in the next issue.

Η δεκαετία του 1950 και του 60

- Zine για την κουλτούρα της παραδοσιακής μουσικής, με τον Lee Hoffman να είναι μια βασική φιγούρα που δημοσίευσε φολκ ζινέ
- Διάφοροι καλλιτέχνες άρχισαν να βρίσκουν τις δικές τους αληθινές φωνές μέσω των zines
- Τα Zines ως προϊόντα του underground κινήματος των κόμικς
- Η εμφάνιση των rock and roll zines στη δεκαετία του 1960

Καραβάνι, του Lee Hoffman

Η δεκαετία του 1970 και του 80

- Στη δεκαετία του 1970 τα φωτοτυπικά μηχανήματα ήταν ευρέως διαθέσιμα δίνοντας την ευκαιρία στους δημιουργούς zine να παράγουν zines με γρήγορο και φθηνό ρυθμό.
- Η νεανική πανκ σκηνή ήταν το κύριο επίκεντρο των zines στις δεκαετίες του '70 και του '80.
- DIY, μοντέλο punk-grunge

Sniffin Glue, του Mark Perry, 1976

Η δεκαετία του 1990 και του 2000

- Το κίνημα Riot Grrrl εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, ένα από τα πιο γνωστά φεμινιστικά πανκ κινήματα που καθιερώθηκαν μέσω της κυκλοφορίας των zines.
- Μετά το Riot Grrrl, εμφανίστηκε μια εποχή πολιτικών zines που υπερασπίζονταν τα δικαιώματα των γυναικών και διέδιδαν το μανιφέστο feminist.

Queercore, 2003, μια κριτική στην ομοφοβία της κοινωνίας

Από το 2010 έως σήμερα

Στις μέρες μας η δημιουργία zine είναι μια δημοφιλής και ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Υπάρχουν διάφορες βιβλιοθήκες (φυσικές και ψηφιακές που συλλέγουν zines), βιβλιοπωλεία για την αγορά τους και ακόμη και φεστιβάλ zine.

Οι δημιουργικές και εκφραστικές δυνατότητες της δημιουργίας zine έχουν καταστήσει την πρακτική αυτή μια μορφή τέχνης ξεχωριστή από τη δημιουργία fanzine, με τους δημιουργούς να ονομάζονται "zinesters".

Τα περιοδικά παραμένουν απαραίτητο μέρος των υποπολιτισμικών κινημάτων και πολύτιμο εργαλείο για τις περιθωριοποιημένες φωνές.

Plaza Girls, 2018

Από το 2010 έως σήμερα

Ηλεκτρονικά περιοδικά και διαδικτυακές πλατφόρμες

Τα Zines επεκτείνονται πλέον στην online σφαίρα,
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα:

- Αυξημένη συμμετοχή
- Έξω από τη βοήθεια των gatekeepers
- Ένα παγκόσμιο ακροατήριο
- Δίνοντας βήμα σε ερασιτέχνες δημιουργούς

Πίξτε μια ματιά στους λογαριασμούς Instagram
Zine:

[@zinedabaad](#)

[@hatezine](#)

[@eko_magazine](#)

Σειρά Zine από και για τους ευάλωτους

Μελέτη περίπτωσης: POC Zine Project

Το POC (People of Color) Zine Project, είναι μια κοινότητα zinesters που αναγνωρίζονται ως έγχρωμοι, που ξεκίνησε το 2010. Ο κύριος στόχος της κοινότητας είναι να ενθαρρύνει τα έγχρωμα άτομα να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν ανεξάρτητα τις δικές τους εκδόσεις zine. Τα zines τους μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο και να τα κατεβάσετε δωρεάν.

Βρείτε τα zines τους εδώ:

<http://poczineproject.tumblr.com/>

<http://www.twitter.com/poczineproject>

<http://issuu.com/poczineproject>

Μελέτη περίπτωσης: Plaza Girls από τους επιζώντες του στρατοπέδου της Μόριας

Πέντε κορίτσια πρόσφυγες που ζουν στον καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο, στην Ελλάδα, ξεκίνησαν το Moria Camp Zine Issue.

Ξεκίνησαν την πλατφόρμα από την ανάγκη να εκφράσουν τη φωνή τους, να συνειδητοποιήσουν τα ταλέντα τους και να τα μοιραστούν με τον κόσμο. Στα zines τους χρησιμοποιούν την ποίηση για να προβληματιστούν για τις εμπειρίες τους στο στρατόπεδο της Μόριας, για το διάστημα που πέρασαν στην Αθήνα, όλα αυτά με μια δόση σάτιρας και χιούμορ.

<https://www.plazagirls.com/>

THE PLAZA GIRLS MAGAZINE
Issue 2
THE MORIA ISSUE

INSIDE >>> REPORTAGE / POETRY / SATIRE!!!

Μελέτη περίπτωσης: Refugee Art Project

THE OCEAN IS MY PASSPORT

Mona Moradveisi, "Ο ωκεανός είναι το διαβατήριό μου".

Το Refugee Art Project εκθέτει έργα που φιλοτέχνησαν αιτούντες άσυλο στο κέντρο κράτησης Villawood από το 2011. Διαφορετικοί καλλιτέχνες διοργανώνουν εργαστήρια τέχνης με αιτούντες άσυλο κάθε εβδομάδα. Ο Safdar Ahmed, ένας καλλιτέχνης με έδρα το Σίδνεϊ που εργάζεται με τους πρόσφυγες, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι με τα zines "οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να παρουσιάσουν εικόνες ή αφηγήσεις με τους δικούς τους όρους ... Ελπίζω ότι τα zines δίνουν στους ανθρώπους που τα έφτιαξαν ένα αίσθημα δράσης, ολοκλήρωσης και υπερηφάνειας".

Βρείτε περισσότερα:

<https://www.moadoph.gov.au/blog/zines-from-the-refugee-art-project/>

<https://www.refugeecouncil.org.au/refugee-art-project/>

<https://refugeeartproject.tumblr.com/>

Αυτή η δραστηριότητα θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την αυτογνωσία και να οικοδομήσουν αυτοπεποίθηση, σκεπτόμενοι την καλλιτεχνική έκφραση.

Δραστηριότητα: Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις

Με αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν γραπτώς το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και να δημιουργήσουν σύμβολα/σχέδια/φωτογραφίες/κολάζ με βάση το κείμενό τους. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν και να γιορτάσουν τα στοιχεία του πολιτισμού/της γλώσσας/της θρησκείας τους για τα οποία νιώθουν πιο περήφανοι και θα εισαχθούν στη βασική πρακτική των zine, του συνδυασμού κειμένου με εικόνες για τη μεγιστοποίηση της αφήγησης και του νοήματος.

Δραστηριότητα: Μια εικόνα χίλιες λέξεις - Συνέχεια

Υλικά: χαρτί A4, χρωματιστά στυλό/μολύβια, μαρκαδόροι

Οδηγίες: Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν μια σύντομη παράγραφο με δηλώσεις που περιγράφουν τον πολιτισμό τους όπως τον βιώνουν, για να μεταφέρουν αφηγήσεις για τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τονίσουν ή να βάλουν με έντονα γράμματα τις ΛΕΞΕΙΣ ή τις ΦΡΑΣΕΙΣ που θα ήθελαν να ξεχωρίσουν στο zine τους. Ενθαρρύνονται να γράψουν στη γλώσσα τους ή σε όποια γλώσσα αισθάνονται πιο άνετα. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.

Στη συνέχεια, συζητήστε με τους συμμετέχοντες σχετικά με την επιλογή του κειμένου τους και τις λέξεις που αποφάσισαν να τονίσουν.

Ερωτήσεις προς χρήση:

- 1) Ποια είναι η ιστορία πίσω από το κείμενό σας;
 - 2) Γιατί επιλέξατε να επισημάνετε αυτές τις λέξεις/φράσεις;
 - 3) Ποια εικόνα/σχεδιάσμα/σύμβολο θα χρησιμοποιούσατε για να ενισχύσετε το κείμενο και την ιστορία σας;
-

Inga Seliverstova

Δραστηριότητα 1β: Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις

Υλικά: Χρωματιστά μολύβια/στυλό, ψαλίδι, κόλλα, υφάσματα, οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο υλικό τέχνης.

Οδηγίες:

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν τις τολμηρές λέξεις ή φράσεις τους σε εικόνες, ώστε να επικοινωνήσουν την έννοια όσο το δυνατόν πιο δυναμικά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με φωτογραφίες που βγάζουν οι ίδιοι, είτε με σχέδια, είτε με εικόνες από περιοδικά (με τη μορφή κολάζ), κ.λπ. Το νόημα αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσετε πώς το κείμενο μπορεί να ενδυναμωθεί από τις εικόνες και το αντίστροφο. Είναι επίσης μια καλή εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της διάταξης και της αντιπαράθεσης.

Χρησιμοποιήστε ψαλίδι, δοκιμάστε να σκίσετε χαρτί, πειραματιστείτε με διαφορετικές υφές χαρτιού.... Απολαύστε τι μπορείτε να κάνετε με το χαρτί!

Δεύτερο μέρος: Πλήρης οδηγός για την κατασκευή zine

Αυτό που είναι μοναδικό στα zines είναι η δυνατότητα παραγωγής εξαιρετικού δημιουργικού υλικού σχεδόν χωρίς κόστος. Το χειροποίητο στοιχείο παραγωγής των zines είναι αυτό που διακρίνει αυτά τα εναλλακτικά έργα τέχνης και σχεδιασμού.

Το δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας θα προσφέρει έναν οδηγό με τα βήματα της δημιουργίας zine, αγγίζοντας την ιδέα και τη μορφή, τη διάταξη και την αλληλουχία, την τυπογραφία, τη θεωρία των χρωμάτων, την εκτύπωση και τη διανομή.

Ως συντονιστής θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι το zine είναι μια προσωπική δημιουργική έκφραση που δεν βλέπει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής. Το παρακάτω μέρος προορίζεται να δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού και όχι να περιορίσει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων.

Αποφασίστε για Τι είναι

Φωτογραφία από [Karolina](#) Grabowska

Το πιο δύσκολο έργο στη δημιουργία zine είναι να αποφασίσεις τι είναι αυτό που αφορά. Μια συμβουλή για να κάνετε αυτό το δύσκολο έργο ευκολότερο είναι να στραφείτε προς τα μέσα. Το zine σας θα πρέπει να έχει να κάνει με το να βγάλετε τη δική σας φωνή προς τα έξω.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν θέματα ή εμπειρίες που θα μπορούσαν να αναλύουν επί ώρες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κρατήστε ένα ημερολόγιο για τη φάση της σύλληψης, για να καταγράφετε τις ιδέες και την πρόοδο.

Αποφασίστε για Τι είναι

Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι zines που καλύπτουν ποικίλα θέματα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει θέμα ακατάλληλο για ένα zine.

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

- Τέχνη και Φωτογραφία zines
- Λογοτεχνικά zines
- Μουσικά περιοδικά
- Κοινωνικά και πολιτικά zines
- Perzines (προσωπικά περιοδικά)
- Τρόφιμα και ταξιδιωτικά zines
- Zines για υγεία

Αποφασίστε τη ΜΟΡΦΗ

Τα περιοδικά μπορούν να έχουν κάθε είδους μορφή. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να διαμορφώσετε ένα zine. Αν οι συμμετέχοντες είναι αρχάριοι στην τέχνη της κατασκευής zine, παρουσιάστε τους πρώτα το κλασικό 8σέλιδο zine που είναι εύκολο στη δημιουργία.

Αυτό το βίντεο είναι χρήσιμο για την εκτέλεση της τεχνικής αναδίπλωσης 8 σελίδων:
<https://tallisalevelphoto.weebly.com/zine-making-resources.html>

Πρακτική εργασία: Παρακολουθήστε το βίντεο μαζί με τους συμμετέχοντες και ζητήστε τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Μέχρι το τέλος του βίντεο θα πρέπει να έχουν το δικό τους 8σέλιδο zine. Ξεκινήστε με ένα χαρτί Α3.

page 4	page 3	page 2	page 1
page 5	page 6	back cover	front cover

Μάθετε άλλες τεχνικές διπλώματος:

Accordion διπλωμένο zine

Αναδιπλούμενη αφίσα zine

Βιβλιαράκι με βελονιά]

Ζινέ μόνο σε απευθείας σύνδεση

8 σελίδες Zine - Αλληλουχία και διάταξη

5	4	3	2
6	7	8 (back)	1 (front)

Ένα μεγάλο κλειδί όταν σκέφτεστε την αλληλουχία και τη διάταξη, είναι να ξέρετε τι θέλετε να πείτε με το περιοδικό σας.

Προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς διαφορετικές εικόνες/σελίδες συνδυάζονται μεταξύ τους για να αφηγηθούν μια ιστορία. Πριν διπλώσετε το zine σας, αριθμήστε κάθε σελίδα και στη συνέχεια συμπληρώστε την, ώστε να ξέρετε ποια σελίδα είναι το μπροστινό/πίσω εξώφυλλο και με ποια σειρά θα εμφανίζονται οι σελίδες.

Εργαστείτε στην τυπογραφία

Τι είναι η τυπογραφία;

- Το στυλ ή η εμφάνιση του κειμένου
- Η τέχνη της εργασίας με κείμενο

Η τυπογραφία είναι σημαντική όταν εργάζεστε με ψηφιακά παραγόμενα zines. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι σχετική με τα DIY-χειροποίητα zines, τη λεγόμενη χειροποίητη τυπογραφία, καθώς η γνώση της τυπογραφίας μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή οπτική ιεραρχία στο zine σας.

Η σχέση μεταξύ της εμφάνισης του κειμένου και των όσων λέει το κείμενο

Χειροποίητη τυπογραφία

Η χειροποίητη τυπογραφία είναι μια δημιουργική μορφή έκφρασης. Απαιτεί υπομονή και επιδεξιότητα. Υπάρχει πληθώρα οδηγιών για το πώς να ξεκινήσετε την χειροποίητη τυπογραφία.

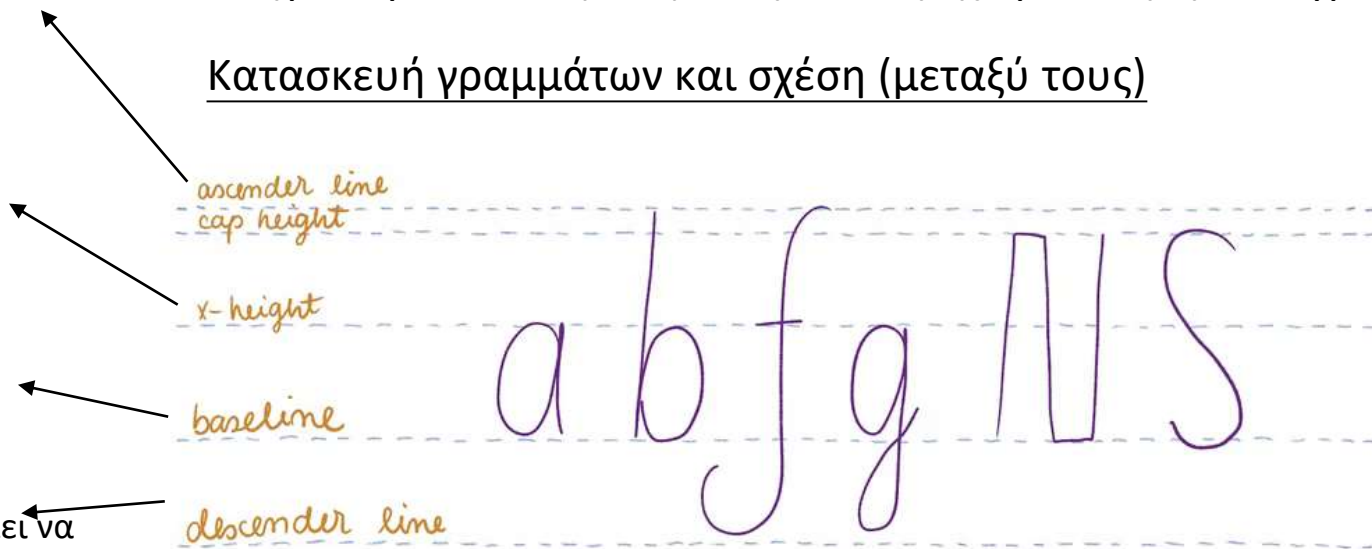
Κατασκευή γραμμάτων και σχέση (μεταξύ τους)

Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η ανιούσα ενός πεζού γράμματος (π.χ.: l, h, b) και το καπάκι ενός κεφαλαίου γράμματος.

Ύψος πεζού γράμματος.

Όπου αναπαύονται όλα τα γράμματα.

Πόσο μακρύς πρέπει να είναι ο κατωφλίκης ενός πεζού γράμματος.

Χειροποίητη τυπογραφία

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά μεγέθη για να δημιουργήσετε ιεραρχία

Ανάλογα με τη σημασία κάθε λέξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές διαφορετικού μεγέθους. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αξιολογήσετε τη σημασία ενός μηνύματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινάτε πάντα με ένα μολύβι και μια γόμα στο χέρι, ειδικά όταν γράφετε τίτλους ή βασικές λέξεις και φράσεις.

Ψηφιακή τυπογραφία

Η τυπογραφία συνδέεται κυρίως με τον ψηφιακό κόσμο και την εκτύπωση.

Για τη δημιουργία zine, η τυπογραφία θεωρείται σημαντικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στην τυπογραφία. Αρκεί να έχετε κατά νου τον πυρήνα της χρήσης της τυπογραφίας, που είναι η αντανάκλαση της δύναμης του γραπτού λόγου, για να ξεκινήσετε. Το κλειδί είναι να αρχίσετε να κάνετε συνειδητές επιλογές για την εμφάνιση του κειμένου σας.

Zine από τον NEOHEIST

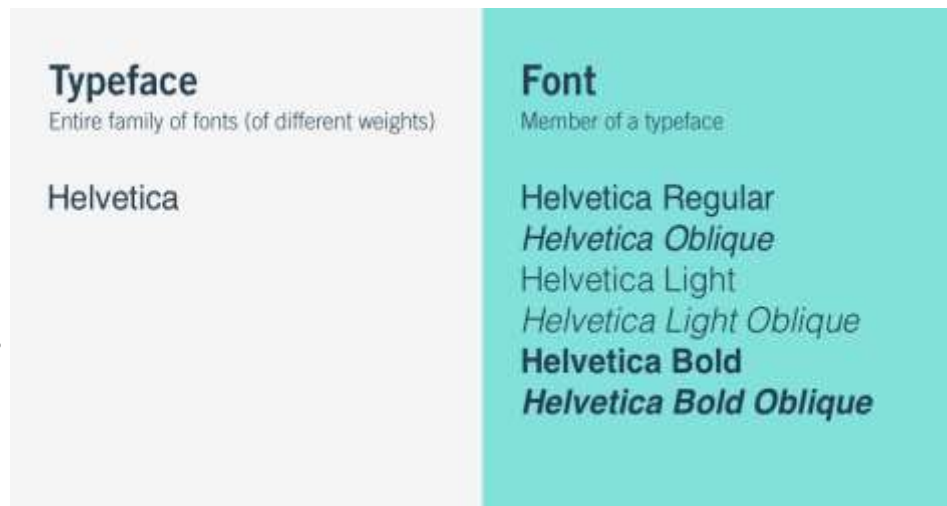
Ψηφιακή τυπογραφία

Τα διάφορα στοιχεία

1) Γραμματοσειρά και γραμματοσειρές

Μια γραμματοσειρά περιγράφει ένα συγκεκριμένο στυλ γραφής, είναι ένα στυλ σχεδιασμού που έχει αμέτρητους χαρακτήρες.

Η γραμματοσειρά αναφέρεται σε παραλλαγές μιας γραμματοσειράς.

Πηγή: <https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/beginners-guide-to-typography/>

Ψηφιακή τυπογραφία

2) Αντίθεση

Σημαντικό για την επισήμανση των ιδεών ή του μηνύματος στο οποίο θέλετε να δώσουν έμφαση οι αναγνώστες σας. Παίξτε με διαφορετικά χρώματα, στυλ, γραμματοσειρές και μεγέθη.

3) Λευκός χώρος

Ο αρνητικός χώρος ή λευκός χώρος είναι ο χώρος γύρω από το κείμενο ή τα γραφικά. Αν χρησιμοποιηθεί έξυπνα, μπορεί να τραβήξει την προσοχή στο κείμενο.

Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω εικόνα. Ποιο μέρος είναι πιο ευανάγνωστο;

Here is some text in a normal paragraph. So, which example is easier to read?

Here is some text in a normal paragraph. So, which example is easier to read?

Ψηφιακή τυπογραφία

4) Τόνος

Το γραπτό κείμενό σας θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον τόνο του μηνύματος που θέλετε να μεταδώσετε.

5) Προσωπικότητα

Σκεφτείτε την προσωπικότητα του zine σας. Τι είδους ατμόσφαιρα θέλετε να προσφέρετε στους αναγνώστες; Παιχνιδιάρικη, σοβαρή, υψηλού επιπέδου; Αναλογιστείτε το αρχικό σας μήνυμα.

Minimalzine

Shanongehela

Θεωρία χρωμάτων

Ο χρωματικός τροχός

Primary Colors

Δεν μπορεί να
σηματιστεί από
οποιοδήποτε
συνδυασμό
άλλων χρωμάτων

Secondary Colors

Πράσινο, πορτοκαλί
και μοβ .
Σχηματίζονται από
την ανάμειξη των
βασικών χρωμάτων

Tertiary Colors

Σχηματίζεται από την
ανάμειξη ενός
πρωτεύοντος με ένα
δευτερεύον χρώμα

Θεωρία χρωμάτων

Ο χρωματικός κύκλος και τα συμπληρωματικά χρώματα

Τα αντίθετα χρώματα είναι αντίθετα στοιχεία του χρωματικού κύκλου. Τα χρώματα που βρίσκονται ακριβώς απέναντι το ένα από το άλλο στον βασικό χρωματικό κύκλο μπορούν να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή αντίθεση και να επιτρέπουν τη μέγιστη αναγνωσιμότητα και αναγνωρισιμότητα. Μπορείτε να πειραματιστείτε και να ενσωματώσετε αντιθετικά χρώματα στο zine σας για να κάνετε τα βασικά μηνύματα να ξεχωρίζουν.

Ρίξτε μια ματιά στα λογότυπα IKEA και FedEx.

Analogous

Θεωρία χρωμάτων

Χρωματική αρμονία

Η αρμονία των χρωμάτων έχει πολλές θεωρίες και τύπους.

1. Χρωματικό σχήμα με βάση τα ανάλογα χρώματα

Τα αναλογικά χρώματα είναι 3 χρώματα που βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε έναν κύκλο 12 χρωμάτων.

1. Χρωματικός συνδυασμός με βάση συμπληρωματικά χρώματα

Ένας συμπληρωματικός χρωματικός συνδυασμός βασίζεται σε παραλλαγές συμπληρωματικών χρωμάτων για να παρέχει τη μέγιστη δυνατή αντίθεση.

Τεχνικές & υλικά

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για κάθε zine εξαρτώνται από τη φύση του, είτε είναι χειροποίητο είτε ψηφιακό.

Ψηφιακά Zines: InDesign, Illustrator, Photoshop και άλλα. Μπορείτε ακόμη και να σχεδιάσετε τα δικά σας χειροποίητα πρωτότυπα υλικά, να τα σαρώσετε και να δημιουργήσετε την ψηφιακή σας διάταξη.

Χειροποίητα περιοδικά: για τα χειροποίητα περιοδικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίθετη διαδικασία. Μπορείτε να εκτυπώσετε υλικά, κείμενα και εικόνες και να τα επικολλήσετε στις χειροποίητες διπλωμένες σελίδες σας. Ή μπορείτε να σχεδιάσετε, να γράψετε, να κολλήσετε απευθείας ήδη υπάρχοντα υλικά στις διπλωμένες σελίδες σας.

Πρώτες ύλες: χαρτί, κόλλα, ψαλίδι, στυλό/σημαστές, περιοδικά, υφάσματα .

Η δημιουργικότητα και η προσωπική έκφραση είναι απαραίτητη! Προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε το zine σας ως κολάζ.

Αναπαραγωγή & Διανομή

Το πρώτο zine που φτιάχνετε ονομάζεται "Master". Φυλάξτε το κύριο αντίγραφο του zine σας για να το επανεκτυπώσετε όποτε χρειαστεί.

Αν σκοπεύετε να διανείμετε το zine σας και να βγάλετε τη φωνή σας προς τα έξω, τότε πρέπει να το αναπαράγετε αντιγράφοντας το master copy (ή να κάνετε πολλές εκτυπώσεις του master, αν το master είναι ψηφιακό).

Αναπαραγωγή & Διανομή

Βγάλτε το zine σας στον κόσμο!

Η διανομή του περιοδικού σας μπορεί αρχικά να φαίνεται ως ένα τρομερό έργο. Ξεκινήστε από μικρούς, στον κύκλο των φίλων και της οικογένειάς σας. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να λάβετε κάποια ανατροφοδότηση.

Στη συνέχεια, απευθυνθείτε στην κοινότητά σας ή σε ανθρώπους που πιστεύετε ότι ενδιαφέρονται για αυτά που έχετε να πείτε. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθείτε σε τοπικά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, καφετέριες και μπαρ.

Εάν στοχεύετε στην προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού, προωθήστε το περιοδικό σας σε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και τις σχετικές πλατφόρμες.

Εμπνευστείτε!

Μπορείτε να φτιάξετε ένα zine μόνο με ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Οι δυνατότητες δημιουργίας και ευαισθητοποίησης των zines είναι απεριόριστες! Στην προηγούμενη ενότητα προσφέρθηκαν ορισμένες οδηγίες σχεδιασμού που μπορούν να αναβαθμίσουν την αισθητική των zines σας.

Ωστόσο, να θυμάστε πάντα, όταν πρόκειται για zines, δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες, και αυτό είναι που έκανε την τέχνη να ευδοκιμήσει και να επιβιώσει μέσα στα χρόνια. Αυτή είναι η συνάφεια των zines με τη σημερινή κοινωνία - δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στη σύλληψη, την παραγωγή ή τη διανομή των zines - εκτός από τον προσωπικό σας.

Δραστηριότητα: Το εξώφυλλο της ιστορίας μου

Οδηγίες: Δώστε στους συμμετέχοντες ένα φύλλο χαρτιού A4, ψαλίδι, κόλλα, περιοδικά, εικόνες, είδη τέχνης και άλλα απαραίτητα για μια δραστηριότητα κατασκευής κολάζ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το χαρτί A4 ως το εξώφυλλο ενός μελλοντικού zine. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να γεμίσουν το χαρτί με εικόνες και κείμενα, χρώματα και υφάσματα που αντιπροσωπεύουν τους ίδιους και τους αντίστοιχους πολιτισμούς τους. Δώστε στους συμμετέχοντες 30 λεπτά για να δημιουργήσουν το εξώφυλλό τους και στη συνέχεια κάντε μια 20λεπτη παρουσίαση-συζήτηση για τα κολάζ τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατασκευή κολάζ είναι μια δημιουργική δραστηριότητα με θεραπευτικές ικανότητες. Η τακτική ενασχόληση με την κατασκευή κολάζ μπορεί να οδηγήσει σε θετική συναισθηματική αλλαγή με αισθήματα επίτευξης, καλλιτεχνικής επιθυμίας και συγγραφικής ικανότητας.

Ως διαμεσολαβητής

Με το τέλος της δραστηριότητας εμπλέξτε τους συμμετέχοντες σε διάλογο-συζήτηση σχετικά με τα δημιουργικά τους αποτελέσματα.

1. Ποια είναι η ιστορία που θέλατε να μεταφέρετε;
 2. Πώς το επιδιώξατε αυτό;
 3. Εξηγήστε την επιλογή του κειμένου, της εικόνας, των εικονογραφήσεων, των χρωμάτων.
 4. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
-

Τίτλος: "Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό"

Για τους σκοπούς αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να δείξετε στους συμμετέχοντες παραδείγματα zine από το Immigrant Made Project, του United We Dream. Το Immigrant Made είναι μια διαδικτυακή συλλογικότητα ψηφιακών zines. Η σελίδα καλωσορίσματος του έργου αναφέρει: "Η σελίδα καλωσορίσματος του έργου αναφέρει: "Η σελίδα καλωσορίσματος του έργου αναφέρει: "Η σελίδα καλωσορίσματος του έργου αναφέρει:

"Οι ιστορίες μας περιέχουν αναμνήσεις, αγάπη και δύναμη. Το Immigrant Made είναι το πρώτο μας zine, με μικρά δοκίμια και ποιήματα, γραμμένα και εικονογραφημένα από μετανάστες συγγραφείς και καλλιτέχνες! ... Γνωρίζουμε την απόλαυση και τη χαρούμενη αντίσταση. Δεν θα θέλετε να το χάσετε αυτό!"

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξερευνήσουν μόνοι τους τη σελίδα για να αντλήσουν κίνητρα και έμπνευση.

Σύνδεσμος στο Immigrant Made

Δραστηριότητα αξιολόγησης

Τίτλος: "Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό"

Οδηγίες: Φτιάξτε το δικό σας 8σέλιδο διπλωμένο perzine (προσωπικό zine) με υλικά που έχετε στο σπίτι σας. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα zine μόνο με ένα χαρτί και ένα μολύβι. Επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο, στην ιστορία και στο τι πρέπει να μάθει ο κόσμος για εσάς, τον πολιτισμό σας ή την κοινότητά σας. Όταν το zine σας είναι έτοιμο, προωθήστε το στο συντονιστή σας.

Σημείωση: Δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες στη δημιουργία zine. Πειραματιστείτε ελεύθερα με διαφορετικά υλικά, τυπογραφία, χρώματα και διατάξεις. Σκεφτείτε το zine σας ως τον προσωπικό σας καμβά.

Ως διαμεσολαβητής

Ο στόχος αυτής της ενότητας και ο ρόλος σας ως συντονιστή είναι να δώσετε στους συμμετέχοντες τα εργαλεία για να κατανοήσουν την ιστορική δύναμη των zines στην υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Να τους δώσετε κίνητρα για να κάνουν το ίδιο μέσω της μετάδοσης των δικών τους προσωπικών αφηγήσεων.

Κατάλογος περαιτέρω πόρων

Θεωρία

Duncombe, S. (2017). Σημειώσεις από το υπέδαφος: Zines and The Politics of Alternative Culture. Microcosm Publishing.
<https://books.google.com.cy/books?id=l7JYiza7N04C&printsec=frontcover&dq=the+history+of+zines&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv9IKH3KT3AhXFolwKHQFIAosQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=the%20history%20of%20zines&f=false>

Piepmeyer, A. (2009). Girl zines: Φτιάχνοντας μέσα, κάνοντας φεμινισμό. New York University Press.

<https://books.google.com.cy/books?id=8HEDEMyXiQsC&printsec=frontcover&dq=the+history+of+zines&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiv9IKH3KT3AhXFolwKHQFIAosQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=the%20history%20of%20zines&f=false>

Eichhorn, K. (2016). Προσαρμοσμένο περιθώριο ξυλογραφίας, τέχνη και ακτιβισμός στα τέλη του εικοστού αιώνα. The MIT Press.
<https://mitpress.mit.edu/books/adjusted-margin>

Τεχνικό υλικό

Τυπογραφία:

<https://material.io/design/typography/understanding-typography.html#type-properties>

Θεωρία χρωμάτων:

<https://www.creativebloq.com/colour/colour-theory-11121290>

Τεχνικές αναδίπλωσης:

<https://tallisalevelphoto.weebly.com/zine-making-resources.html>

Κατάλογος περαιτέρω πόρων

Μελέτες περίπτωσης/έργα

Τα zines του Τερεζίν: <https://www.artseverywhere.ca/zines-of-terezin/>

Η κολεκτίβα μεταναστών zine: <https://www.instagram.com/migrantzinecollective/?hl=en>

Εξορία Ο κήπος των ξεριζωμένων: A zine about migration and the right to move:
https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5766&context=gc_etds

Ανθρωπολογία και μετανάστευση Zine Project:

<https://siavashsamei.com/anthropology-immigration-zine-project/>

Έρευνα

Μαρίσσα Φερεντίνου (Hub Nicosia)

ART HUBS FOR YOUTH

ARTIT

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
