

EDITORIALES INDEPENDIENTES EN MÉXICO

CÓMO ASUMEN SU INDEPENDENCIA

Carmen Aurora Hernández Alva

Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Artes

Maestría
en Estudios Visuales

INDICE

EDITORIALES INDEPENDIENTES EN MÉXICO Y CÓMO ASUMEN SU INDEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1 INDEPENDENCIA EDITORIAL BEAU GESTE PRESS

(FELIPE EHREMBERG Y MARTHA HELLION)

1.1 ACTO DE RESISTENCIA

1.2 PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN

1.3 APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

1.3 ESPACIOS DE HABLA

CAPÍTULO 2 ¿CÓMO ASUMEN LA INDEPENDENCIA LAS EDITORIALES ACTIVAS ACTUALES?

2.1 CAMBIO DE PARADIGMA

2.2 ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS

2.3 ECONOMÍAS CREATIVAS

2.4 PROCESOS DE LEGITIMACIÓN

CAPÍTULO 3

EDITORIALES INDEPENDIENTES EN MÉXICO

3.1 Actualidad Editorial

(Entrevistas)

- Ediciones Hungría
- Libros del Zorro Rojo
- Gato Negro Ediciones
- RDD
- Revista Eras

CONCLUSIONES

FUENTES DE CONSULTA

ANEXOS

Entrevistas completas

Resumen entrevistas (cuadro)

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este proyecto de investigación, donde el objeto de estudio son las Editoriales Independientes en México y cómo es que asumen su propia independencia, el acercamiento al fenómeno de estudio es a través de cuatro factores determinantes que son: ideológicos, estéticos, culturales y económicos. Quiero mencionar que en este proceso de investigación he encontrado cuatro rasgos o cualidades que me atrevo a adjudicarlos a las editoriales independientes, los cuales son: organización colectiva y prácticas colaborativas, apropiación de las herramientas, espacios de habla y resistencia; los cuales dan forma al primer capítulo de la investigación en cuatro apartados que se van desarrollando como antecedentes.

Con el tiempo he ido acercándome a la edición de manera práctica, desde la producción de libros, colaboración en una revista académica, diseño de tesis, reproducción de obras de dominio público y también informándome sobre el tema en libros especializados, artículos, informes, seminarios, talleres y ferias. Fuera de la mera materialidad del libro y sus cualidades físicas, me ha interesado la forma en que se han conceptualizado y sobre todo cómo hay tantas formas de estudiarlo; desde sus antecedentes, tipologías, problemáticas actuales sobre edición, estrategias de mercado, difusión, los agentes que participan en una edición para que se lleve a cabo, la adaptación a nuevos tipos de lectura con la disrupción digital, los comportamientos de los consumidores, el futuro del libro impreso y sobre todo su implicación en la cultura.

En la búsqueda de conocimiento siempre una cosa me lleva a la otra, aprovecho la coyuntura para navegar entre mis intereses, por ejemplo: Con la pasada exposición de la retrospectiva del trabajo como artista y editor sobre Ulises Carrión (1941-1989)

*Querido lector no lea*¹, llevada a cabo en el Museo Jumex en la Ciudad de México, me doy cuenta que hay algo que hace que la producción editorial este tomando un papel muy importante hoy día en espacios culturales, que se está cuestionado y analizando, pareciera que hay un reciente interés en editar y auto editarse, como una especie de moda o tendencia, creo que un indice de ello es ese intento de reivindicar a un artista completamente ignorado en su tiempo como lo fue Ulises Carrión.

En días posteriores en el mismo museo, se llevó acabo una feria internacional sobre libros de arte: *Index Art Book Fair*², donde participan una serie de “editoriales independientes” y de “otro tipo”, en la que se pueden encontrar desde ediciones limitadas de libros de artista, libros de colección, revistas especializadas en arte, arquitectura, diseño, ilustración, fanzines, zines, etc., en fin toda una gran variedad de productos editoriales, en la que quien se encuentre dentro del catálogo de expositores, ya estará escalando un poco más hacia la entrada al “sistema del arte”.

Felipe Ehremberg a quien considero uno de los pioneros en la “auto-edición” en México y quien influyó en gran medida en la producción editorial de Ulises Carrión, ofreció una charla a propósito de la exposición “Querido lector no lea” en el M. Jumex sobre cómo fundó su editorial *Beau Geste Press*³ y cuáles eran las formas de producción y difusión de sus producciones editoriales, él menciona que el objetivo de su editorial era *empoderar* al artista para que se pudiera exhibir a sí mismo para trascender a su aislamiento, con el fin de entablar un diálogo con el público de manera directa. De voz propia de Felipe Ehremberg la intención de la Beau Geste Press era ser una editorial “chingona”, detestaba ser descrito como un “editor independiente”, que sabemos que una posible definición es: el que esta al margen, y si de algún modo su editorial estaba al margen, era por pura conveniencia, según su declaración.

¹ Exposición el Museo Jumex en la Ciudad de México del 9 de febrero al 30 de abril del 2017.

² Feria organizada por la colección Jumex, en la CDMX.

³ El buen gesto.

Con la anterior declaración y con las actividades que sigo de cerca en ferias y charlas sobre la actividad editorial en espacios culturales, voy creando vínculos en mi proyecto de investigación, el cual trata de analizar las relativas formas de independencia de las editoriales que figuran en México, en particular las vinculadas en ámbitos culturales y artísticos. Al inicio de mi investigación, no lograba definir si estaba criticando o apoyando las publicaciones sobre producciones artísticas, tampoco lograba saber a que tipo de producciones editoriales artísticas me quería referir y tampoco lograba definir si estaba hablando del trabajo del editor, autor, institución o consumidor, con estas dudas lo que intento hacer es analizar el devenir del trabajo editorial independiente enmarcado por una serie de circunstancias que lo condicionan en un contexto como el de México, a través de un trabajo exploratorio mediante entrevistas como herramienta para captar opiniones que me ayudaron reforzar mi posición ante la edición independiente.

Mi intención en este proyecto de investigación, es abordar el tema de las editoriales independientes como una tendencia actual en la difusión y divulgación de la cultura en la que las formas de agenciarse de este medio es de gran variabilidad entre los distintos sectores del medio cultural como artistas, diseñadores, dibujantes, escritores, poetas, etc., también cómo es que todos ellos se organizan y se relacionan de acuerdo a sus preocupaciones y necesidades. Encontrándome en el camino con conceptos como: resistencia, economías creativas y capitalismo cultural para finalmente hacer un breve análisis de cómo están funcionando actualmente. También trato de responder a las preguntas: ¿Quiénes están en las ferias de libros de arte contemporáneos?, ¿Qué editoriales participan?, ¿Porqué se denominan independientes?, ¿Cómo asumen su independencia? Finalmente creo que una editorial mas que encargarse de aspectos de redacción, corrección, diseño e impresión, tienen una tarea social de difundir y divulgar, y me interesa saber cómo lo hacen posible.

CAPÍTULO 1

INDEPENDENCIA

EDITORIAL

INDEPENDENCIA EDITORIAL

Beau Geste Press

La idea de “*Mirar alrededor y ver dónde estamos parados y dónde podríamos estar*” es de la escritora estadounidense Lucy R. Lippard quien habla de como las sociedades actuales se caracterizan por una actitud anti-histórica y sobre todo por la amnesia social, ella nos invita a conocer sobre nuestra historia y tener una mirada crítica de nuestro contexto, para que en ese proceso logremos una conciencia y responsabilidad sobre el futuro, así con esta idea inicio mirando hacia atrás para detener la mirada en un momento muy específico y detonador de la actividad editorial independiente en México.

Inicio contando la historia del nacimiento de un proyecto editorial que marca la pauta para la creciente actividad editorial artística en México. No solamente en el país el clima político y social dieron pie a actividades editoriales de resistencia, simultáneamente en varios países en Latinoamérica y Europa surgieron este tipo de prácticas.

A finales de los años 60's Felipe Ehrenberg y Martha Hellión (artistas mexicanos) e hijos, se exilian en Inglaterra tras la crisis que sufría México en esa época, Ehrenberg formaba parte de un grupo de jóvenes activistas nombrados como *célula informativa*, ellos se dedicaba a enviar y traducir noticias censuradas a distintos países para hacer saber lo que pasaba en México bajo el autoritarismo de Gustavo Diaz Ordaz tras la Matanza en la Plaza de las Tres Culturas, Ehrenberg y su familia viajan a Inglaterra pues los miembros de la célula informativa estaban siendo perseguidos y arrestados.

Ya en Inglaterra, en un intento por sobrevivir económicamente fundaron una pequeña editorial llamada **Beau Geste Press**⁴, la cual funcionaba para obtener un sustento personal y que operaba de manera colectiva, invitando a amigos, artistas, escritores y poetas a auto-editarse. Este proyecto promovía el trabajo en conjunto autor-editor para realizar ediciones pequeñas con la ayuda de un mimeógrafo como principal herramienta de reproducción. La circulación y distribución de los ejemplares se realizaba por medio del correo postal que se intercambiaba entre redes de artistas de Europa y Latinoamérica.

La ideología del momento entre estas redes de artistas era la de repensar su posición ante la plástica, la desmaterialización de la obra de arte y del escape del sistema de mercado, era una transición hacia el conceptualismo en el arte. La estrategia principal de la editorial se daba entre la comunicación entre grandes redes, gracias a que el servicio postal europeo era muy eficiente.

“Nuestra prensa, la del buen gesto en afán chusco y burlador, nació orgánicamente. Es decir, al buscar yo nuevas salidas para lo que traigo entre orejas y en la punta de los dedos, pensé en el mimeógrafo (aquella maquineta que por tener una sin estar registrada en los años del 68, te podía acarrear una sentencia hasta de 14 años y vi su potencial como arma revolucionaria, es la herramienta que puede diseminar información mas rápidamente a nivel de individuos. También con este tipo de herramientas se pueden lograr cosas bellas, y lo hemos estado haciendo.”⁵ (Barrientos, 2017:79)

⁴ El buen gesto.

⁵ Fragmento de una carta de Felipe Ehrenberg enviada a Juan Acha en 1973.

De regreso en México en 1974, Eheremberg trató fallidamente de darle continuidad al proyecto porque el servicio postal no fue funcional, hablamos de un momento en que no existía el internet y el correo era una herramienta imprescindible. Durante los cuatro años de actividad de la *Beau Geste Press* en Inglaterra publicaron mas de 150 títulos, y dieron soporte a proyectos mas importantes como el inicio del catálogo de *Fluxus*, e inspiración para producciones como la de Ulises Carrión, que en la actualidad, a este último, se le esta dando el reconocimiento a su labor artística que no tubo en su momento.

Gracias a este antecedente hago una especie de configuración de lo que una editorial independiente puede llegar a ser, desde su forma de organización y gestión hasta la forma en que sirve para algo más que la impresión y distribución de documentos. Sin tratar de idealizar, una editorial independiente es un **conjunto de prácticas de colaboración, apropiación de herramientas, espacios de habla y sobre todo de resistencia.**

ACTO DE RESISTENCIA

Los años sesentas son un punto clave para configurar la actividad editorial independiente tanto en México como en el resto del mundo; así como en México, en otros países la edición sirvió como espacio de resistencia ante las represiones políticas en todo el mundo. No es posible nombrar y numerar los proyectos editoriales que surgieron desde esta época en nombre de las crisis tanto políticas, económicas, y culturales, pero sí se pueden nombrar algunos ejemplos claves para comprender nuestro presente.

El Corno Emplumado fue una revista de poesía editada en México con actividad trimestral desde 1962 a 1969, dirigida por los poetas Margaret Randall y Sergio Mondragón, que con los años sirvió de inspiración para que Felipe Ehrenberg y Martha Hellión se involucraran en la actividad editorial en los años siguientes.

Esta revista tenía el propósito de dar espacio a poetas y escritores de Estados Unidos y América Latina, rompiendo fronteras y facilitando el intercambio cultural en el ámbito de la literatura y que poco a poco con cada número subsecuente fue politizándose al grado de ser una válvula de escape de escritores y también artistas. La posición crítica al Estado por parte de sus editores reflejada en la nota editorial del número 28 de la revista dio lugar al pronto término de la revista en 1969 con 31 números publicados, ya que, una de las estrategias del gobierno para acallar toda crítica fue el subsidio de revistas y periódicos por medio de la censura, esto llevó a que finalmente la revista llegara a su fin al perder el subsidio del gobierno mexicano, al exponer en este número su postura de rechazo a la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de México ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, seguido del cierre de la revista El

Corno Emplumado, Margaret Randall se exilio en Praga en 1969 gracias a la intimidación del gobierno mexicano.

Evodio Escalante en el artículo sobre la actividad editorial de Sergio Mondragón y Margaret Randall "*Poesía del mundo y poesía de la poesía*" en la Revista de la Universidad de México, menciona que en "México se gestaba una rebelión contra la prolongada hegemonía del partido oficial que había tenido sus primeros antecedentes en la gran huelga ferrocarriles y en el movimiento de los médicos, reprimidos ambos con lujo de fuerza por un Estado que mantenía en el código penal el ominoso delito de disolución social con el que podía meter en la cárcel a los disidentes". Así El Corno Emplumado resuena como eco en los futuros trabajos editoriales de Ehremberg y Hellión.

El concepto de resistencia es muy utilizado en sociología y ciencia política, es un concepto con trasfondo político, sobre todo contra formas de totalitarismo, de movimientos sociales y activismos políticos, pero la noción de resistencia que trato de explicar está en relación con algunas ideas del filósofo francés Michel Foucault. Para Foucault "resistir no es aguantar o soportar una fuerza, sino oponérsele activamente; es decir, enfrentarse y bloquear sus engranajes, ubicándose en todas partes dentro de la red de poder". (Del Valle, 2012)

Inicialmente el rasgo de *resistencia* que encontré en las actividades editoriales independientes de finales de los años sesentas e inicios de los setentas (me refiero a la producción Felipe Ehremberg y Martha Hellión), surgió de la concepción tradicional de *poder*, en cuanto al modelo legal y soberano del Estado y el Gobierno, el contexto de subversión de finales de los años 60's dio inicio a manifiestos y publicaciones de artistas que hoy día podrían definir a las editoriales independientes, esas producciones o documentos han trascendido la historia de las publicaciones como una estrategia de resistencia al Estado y al Arte, inicialmente por las acciones de subversión al orden establecido en un momento problemáticas políticas y sociales tanto en México como el

resto de Latinoamérica, donde los artistas se encontraban en el proceso de redefinir su papel, para convertirse en agentes activos en la sociedad.

Ulises Carrión, Martha Helion y Felipe Ehrenberg, expatriados en Europa en busca de un territorio cultural y socialmente menos opresivo, pusieron al mismo nivel la ruptura con los medios y discursos tradicionales, y la invención y activación de circuitos de colaboración, comunicación y distribución artística, como requisito de independencia. Lo característico de este “margen” fue concebir a la par el cuestionamiento de la naturaleza de la práctica artística, y la producción de redes y comunidades creativas. (2006)

Gracias al funcionamiento de esta editorial dentro de un circuito de distribución extraordinario para su época con el correo postal, que sirvió entre otras cosas como herramienta de información sobre el Movimiento estudiantil del 68, poniendo a su disposición las redes de comunicación y distribución que generaron entre Europa y America Latina, y así dar a conocer lo que la prensa y el gobierno trataba de censurar.

Resistir como estrategia es subvertir los ordenes establecidos en el caso de las editoriales independientes de los años 70’s para dar cuenta de un pensamiento que no debía ser parte de la memoria oficial, como ejemplo de ello el trabajo de Sergio Mondragón, Margaret Randall y Felipe Ehrenberg.

Lanzando la pregunta: *¿Por qué resistir? vivimos en la necesidad constante de responder a los aparatos de control de un sociedad disciplinaria como un enfrentamiento de estrategias frente a las relaciones de poder.* (Foucault). Santiago Castro nos recuerda que para Foucault no es *posible escapar a las relaciones de poder, de tal manera que las resistencias deberán ser articuladas en y desde las técnicas desarrolladas por el poder mismo, en lugar de buscar un imaginario lugar de exterioridad (el proletariado, los dominados etc).* (Castro, 2015)

La relación entre *resistencia y poder* en Foucault es esencial, “*el poder no puede existir mas que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia*”.⁶ La idea de “poder” para Foucault no se entiende como una cualidad de propiedad, ni de soberanía, mas bien como una situación estratégica que ocurre en una sociedad determinada, donde la resistencia esta completamente ligada a la noción de poder, entendiendo el poder no como formas de represión.

La resistencia se forma donde el poder se ejerce y siempre esta en constante tensión, esto lo explica el profesor chileno Nicolas del Valle Orellana en su ensayo *Entre Poder y Resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault*, publicado en la revista Enfoques.

Pasando a otro ejemplo Editoriales consolidadas como Anagrama (España) han sabido actuar bajo climas políticos y culturales en contra para llegar a ser un sello editorial que ademas de ser un catálogo de literatura, refleja un pensamiento con una postura militante a favor de los derechos de la mujer, libertad sexual, desastres del neoliberalismo y la globalización.

En el libro *El optimismo de la voluntad, experiencias editoriales en América Latina*, Jorge Herralde (fundador de la casa Anagrama quien inició su carrera como editor bajo la censura del régimen de Franco en 1969) menciona que para editar *no hay otra receta mas que el entusiasmo, la resistencia y el rigor, siempre siendo consientes del entorno cultural y social en su mas amplio sentido*. Menciono este caso en particular por que es un gran ejemplo para hablar de editoriales independientes y la gran influencia que tuvo y sigue teniendo México de España en temas de edición literaria.

En Palabras de Juan Villoro, Herralde inició *sin poder contratar grandes nombres, pero podía abordar grandes rebeldías. Anagrama apareció en el mapa como adalid de la contracultura, una oportunidad de que las causas del 68 continuaran en letra impresa*.

⁶ Revista Enfoques. Vol X. N° 17. 2012 pp. 147-68. Entre poder y resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault. Nicolás del Valle de Orellana.

Con los años la radicalidad del proyecto se desplazó a búsquedas estéticas y reivindicaciones gremiales, como la edición independiente y la ley del libro. Después de casi 50 años de existencia de Anagrama sigue dando voz a Latinoamérica, para quienes conozcan las revistas Generación y Moho dirigidas respectivamente por personajes militantes como Carlos Martínez Rentería y Guillermo Fadanelli culpan siempre su existencia a Anagrama.

Juan Villoro recuerda una idea de George Steiner que dice: quienes se dedican a hacer libros deben ser optimistas de la catástrofe; cuando las cosas empeoran, la literatura se vuelve imprescindible. En la cárcel, la dictadura, el exilio, el naufragio o la enfermedad los libros revelan la fuerza que no siempre se les confiere. Como el paracaidismo, la lectura es una actividad que sólo unos cuantos practican por gusto en situaciones normales y todos necesitan una emergencia. Los desastres de la Tierra hacen pensar que los libros seguirán siendo necesarios.

En 1969, bajo una dictadura y con pocos lectores a la vista, Jorge Herralde decidió que estaba ante una magnífica oportunidad de hacer libros.⁷

Pasando de editoriales consolidadas a otras que no lo son tanto, lanzo otra pregunta hacia la actividad editorial en México ¿A qué resisten las editoriales independientes en la actualidad, además del mercado y a las instituciones?

En el siguiente ejemplo mencionaré el caso de la revista veracruzana NINI, la cual da voz a cualquiera que quiera escribir y publicar en sus páginas, esta publicación me parece importante por que se trata de un colectivo de egresados de la Universidad Veracruzana que se encuentran muy activos, ya que organizan encuentros, talleres y conferencias en torno a la gráfica y la auto-edición llamado CONTRACORRIENTE la

⁷ Texto introductorio de Juan Villoro en El optimismo de la voluntad. Experiencias editoriales en América Latina. México. FCE. 2009

intención de este proyecto es la de buscar y tejer redes de diálogo y colaboración en el país y en el extranjero, algo parecido a lo que Ehremberg cultivó en su momento.

A continuación la Nota editorial del número especial *Cólera*: un ejemplo de resistencia.

«Resistir» es frenar el avance de la privatización de los servicios públicos, los recortes presupuestales, las medidas de austeridad, el crecimiento urbano, la sobre explotación de los recursos naturales, la explotación laboral (y su hija malvada: la infantil), el discurso del odio y la guerra, el duopolio televisivo, la militarización de las calles, el terrorismo de estado, la censura, la violencia de género y un largo, pero larguísimo etcétera. La resistencia también tiene su lado personal: «resistir» es aferrarse a la vida en la lucha contra el cáncer, transportarse durante dos horas en el metro para ir a trabajar todos los días y llorar la partida del hombre amado.

Además de echar un vistazo a las distintas concepciones de lo que significa la resistencia a lo largo del globo, este ejemplar del proyecto paralelo revista *Cólera* invitará al lector a reconocer su propia causa, enarbolar su propia bandera y luchar resistiendo.⁸

La revista Nini se sitúa en los márgenes del estado (aunque financiada por el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Secretaría de la Cultura) es un proyecto que mantiene su postura: ser una red de colaboración y de organización colectiva, que aprovechan de las herramientas de las que disponen para crear espacios de habla, donde no se confrontan de manera directa al estado o las instituciones, sino que se sitúa en los márgenes entre las formas de poder y la sociedad civil, resiste con respecto al mercado, con la estrategia de estar al margen, que no es lo mismo que estar a la sombra.

⁸ Fuente: <http://www.revistanini.mx/cólera—revista-nini>

Para Foucault, el poder no es un atributo de los sujetos, sino una red de relaciones que atraviesa a toda la sociedad, de esta forma *la resistencia tendrán que ser articuladas en y desde las técnicas y tácticas desarrolladas por el poder mismo, así el sujeto que reside juega en realidad bajo las mismas reglas que combate.* (Castro-Gómez 2015)

Podría distinguir la resistencia como una táctica y el poder como una estrategia en el sentido que Michel De Certeau propone en *La invención de lo cotidiano*, al llamar táctica la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio, y a la estrategia al cálculo o a la manipulación o la acción desde un lugar de poder, la táctica actual en el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña.

PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN

El estudio que hace Nestor Garcia Canclini en el libro *Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales*, sobre los nuevos procesos de creación de trabajos en áreas creativas, la preocupación mas grande es cómo nos estamos organizando ante la disrupción digital (jóvenes de pantallas) analiza cuales son las formas de organización colectiva fuera de instituciones tradicionales y de los mercados culturales.

Fuera de las estadísticas de estas nuevas formas de economías creativas estelarizadas por artistas visuales, músicos o cineastas, me concentraré principalmente en el espacio editorial y en las siguientes preguntas ¿cuáles son y qué hacen las editoriales independientes en la Ciudad de México? ¿cuáles son sus escenarios? ¿cómo es que asumen su independencia? ¿cuáles son sus estrategias y sus cuestionamientos?

Existen infinidad de ejemplos de jóvenes emprendedores dentro del espacio alternativo o independiente que no logran mantenerse activos por largo tiempo y que se ven en la necesidad de abandonar sus proyectos, fuera de estos ejemplos hay algunos muy interesantes que persisten y que han permanecido pese a las dificultades que la actividad representa.

Rodrigo Téllez Repetto editor de Ediciones Hungría comenta en una entrevista su visión sobre el panorama actual de las editoriales independientes en México “yo me acuerdo en el 2011 surgió Ediciones Hungría y surgieron varias otras propuestas, muchas de ellas todavía se mantienen, pero muchas desaparecieron y este boom yo pensé que iba a ser constante y que iba a seguir saliendo gente y pues a la fecha se han sumado bien poquitas personas. Entonces, ahorita otra vez este año, justo este año, sentí otra vez como un impulso muy grande de otros proyectos, no sé mix media y

cosas que las veo y digo gracias, que bien que alguien mas esta aquí como que en la lucha, yo creo que nos falta todavía mucho esto de resistir si es como la constante, ósea como agarrar y no perder el aliento de hacer las cosas por que si es muy difícil ir a algún evento y que no vendas nada y que tu no te puedes des afanar también como persona de las cosas que haces yo este proyecto si lo siento como muy mío, entonces pues si luego es feo que estas en un lugar y tu crees que tus cosas son las mas bonitas pero nadie te compra por variedad de razones, pero te desilusionas un buen y si hay mañanas que es así como pues por qué sigo haciendo esto si nadie me pela.”

En el caso de Ediciones Hungría las colaboraciones entre editoriales se dan de varias formas, el editor menciona: por ejemplo Buró-Buró me editó un texto, con los chavos de Roto y Estridentes tenemos una relación muy cercana y ahora hice una donación de obra para ayudar a la rifa que están haciendo ellos para conseguir fondos para el evento de este año, si algo me ha dejado esto son muy buenas amistades, al final lo bonito es que te acabas relacionando con gente que también tiene este espíritu de -si vamos a lograrlo y que es algo que nunca vi en mi trabajo en la oficina de gobierno.

Ante la pregunta sobre si ¿las editoriales independientes incluyentes o excluyentes? el editor de entrevistado menciona que en su caso es bastante incluyente, dice: cuando llega alguien y me dice -oye tengo esto y no sabes la lista que tengo de cosas que quiero hacer, la verdad no puedo ahorita ver tu proyecto y en esos casos lo que hago es -bueno pero tranquilo auto-publicate si quieres un día nos sentamos yo te platico como le hago y te paso mis proveedores, tratar de no ser envidioso de -ay no, se van a llevar a mi proveedor y ya no me va a trabajar como siempre, mas bien con toda esa gente es como a ver -ven si de verdad te interesa hazlo y yo me siento una tarde contigo y platicamos y te digo mi proceso, el problemas es que no solo es lograr que suceda el libro, también es dedicarse a distribuirlo y a todo el largo proceso de llegar al público.

APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Abordo el tema de las editoriales independientes, para analizar las distintas formas de agenciarse de este medio de producción editorial, dependiendo de los actores que se impliquen, ya sean artistas, escritores, músicos, poetas, diseñadores, etc., y cómo es que todos ellos se organizan y se relacionan de acuerdo a sus preocupaciones y necesidades.

Para abordar el tema del agenciamiento de las herramientas en el espacio editorial independiente, tomo como referencia algunos temas que en el 2010 se pusieron sobre la mesa en un coloquio entre un grupo de especialistas interdisciplinarios sobre los nuevos soportes tecnológicos y la nueva gestión de espacios que cambian los discursos culturales, ponencias que se compilan en el libro de Nestor García Canclini y Juan Villoro: *La creatividad redistribuida*.⁹ En este libro George Yúdice (teórico e investigador de la cultura, profesor titular y director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami) hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la participación de América Latina en la economía global, mencionando que para que haya mayor participación de la población en las economías creativas es necesaria la alfabetización informática y audiovisual, además de políticas de mejoramiento de infraestructura de banda ancha proponiéndose como una gran herramienta de *reticulación interactiva* que funcione como transformador de *receptores pasivos en diseminados e interlocutores activos*.

La auto-publicación la entiendo como una publicación por cualquier medio por parte del autor de la obra sin la participación de un tercero o editor, donde el autor esta a cargo de todo el proceso de edición, diseño, distribución y mercado, esto responde desde

⁹ Coloquio inaugurado en el Centro Cultural España en la Ciudad de México, 2010.

siempre a los beneficios de las tecnologías de cada época, desde la imprenta y el acceso o democratización de las herramientas que lo pueden hacer posible.

En esta época en la que vivimos, todos podemos ser multidisciplinares, medio editores, medio fotógrafos, medio impresores, medio diseñadores, es por esto por lo que pienso que hay un gran auge en la edición independiente. Los medios de comunicación están en constante cambio, y hay que ser capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, escuchamos mucho por ahí como la función del papel esta siendo remplazada por los medios digitales, transformando así la forma en que nos relacionamos o interactuamos con la lectura. La forma en la que consumimos información es cada vez mas acelerada y demandante desde el celular, el internet, tv y radio, pero que hasta ahora no han eliminado del mapa al libro.

Quiero mencionar el trabajo de Tamara Ibarra, artista y gestora mexicana quien en el 2012 inicio una investigación: *Tomar la ola, movimiento de los espacios independientes*¹⁰. Y que a partir de él ha creado una plataforma de monitoreo de redes artísticas y proyectos independientes en México y su red en Latinoamérica llamada YEI¹¹.

YEI es una especie de directorio y mapa actual de lo que se esta haciendo en el espacio creativo, cultural y los agentes que participan, como artistas, investigadores, músicos, diseñadores, curadores etc., lo cual me ha parecido un trabajo muy arduo, pero que ha logrado consolidarse. Este proyecto tiene la función de archivo, vinculación y difusión de los miembros de la red de artistas que tienen una participación activa dentro de las prácticas colaborativas, colectivas y de autogestión.

¹⁰ Investigación en la que se analiza el contexto y las necesidades donde surgen los espacios independientes en México desde el 2009 al 2015.

¹¹ YEI plataforma web que funciona como un mapeo y directorio de organizaciones independientes.

Para Tamara Ibarra los espacios independientes son mutantes, pero se pueden regir en tres aspectos: horizontal, flexible y de resistencia. Donde la idea de resistencia reside en la institución pública y a las políticas culturales gubernamentales, privadas y al mercado del arte, para enfocarse en sus propias necesidades sin dejar de lado la responsabilidad social y el compromiso artístico.

De todas las practicas y proyectos que integran esta red, y que día a día se van sumando mas, me interesan solamente las editoriales independientes, y la diversidad que hay e estas, me interesa saber cuáles son sus formas actuación dentro del circuito cultural y comercial en el que se insertan y cómo funcionan.

Uno de los rasgos que puede describir a las prácticas independientes es no tener miras hacia el centro, en este caso hacia la Ciudad de México, muchas de las actividades independientes surgen por estar al margen del centro, de las instituciones, del mercado etc., pero que de alguna forma aunque no en todos los casos terminan siendo absorbidos por las industrias culturales. No pretendo hacer un censo cuantitativo de cuántos proyectos independientes están al margen, sino observar en base a la participación de estos dentro de organizaciones institucionales en la Ciudad de México, es decir que puedo observar como proyectos de resistencia o independientes se hacen visibles gracias a su participación ferias de libros organizadas por museos y galerías, como ejemplo la que organiza el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC), Paper Works (Galery Weekend), Index Art Book Fair (Fundación Jumex), etc.,

ESPACIOS DE HABLA

Me gustaría recalcar que mi interés por las editoriales independientes como una tendencia actual de auto-edición dentro y fuera de la cultura, más que encargarse de aspectos de diseño, redacción, corrección e impresión, tienen una tarea social para difundir y divulgar sin censura.

El paradigma anterior, del que pongo el ejemplo de Ehremberg, la intencionalidad de la auto-publicación era hacerse escuchar utilizando la publicación como una herramienta de habla, no se trataba de ser un artista de mercado, sino establecer diálogos directos con un público no especializado, ahora puedo notar que actualmente la intención es hacerse ver mediante la difusión de las publicaciones, aunque no es una generalidad, pero si una tendencia.

Pensando que este cambio de necesidades se da por un aspecto generacional, la generación “*nini*” de la que habla Canclini, como ejemplo tomo un proyecto que he seguido de cerca, se trata de la revista *NINI* revista realizada por egresados de la Universidad Veracruzana que trata de temas sobre arte y crítica de arte, que además sus integrantes forman parte de un colectivo llamado *Ediciones Estridentes*, que considero importante por que se trata de un colectivo muy activo que organiza un encuentro donde hay talleres, cursos, conferencias en torno a la gráfica y la edición llamado *Contracorriente*, la intención de este proyecto es la de buscar y tejer redes de diálogo y colaboración entre miembros nacionales e internacionales, algo parecido a lo que la *Beau Geste Press* cultivo en su momento.

Esta revista que lleva por nombre el adjetivo negativo de lo que Canclini habla sobre nuestra generación “*nini*”, afirma que hay algo mas allá que decir que *a los jóvenes les es difícil conseguir empleo, a la vez sorprenden por su uso fluido de las tecnologías*

recientes. La actividad de los editores de la revista podría definirla como de resistencia, pues en un momento como el del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, donde conocemos que periodistas y medios de comunicación estaban siendo sometidos, desaparecidos y asesinados, sortearon los acosos y la censura para hacer de la revista un acto político en el que los que quisieran colaborar en la publicación pudieran hacerlo de manera libre, dando como resultado pequeñas ediciones con contenido diverso pero con un eje temático que aludía al momento de represión sin hacerlo evidente, por un lado evitando perder el apoyo económico por parte de la Secretaría de Cultura y por otro luchando por sus ideales.

Nota editorial del número especial *Cólera*:

«Resistir» es frenar el avance de la privatización de los servicios públicos, los recortes presupuestales, las medidas de austeridad, el crecimiento urbano, la sobre explotación de los recursos naturales, la explotación laboral (y su hija malvada: la infantil), el discurso del odio y la guerra, el duopolio televisivo, la militarización de las calles, el terrorismo de estado, la censura, la violencia de género y un largo, pero larguísimo etcétera. La resistencia también tiene su lado personal: «resistir» es aferrarse a la vida en la lucha contra el cáncer, transportarse durante dos horas en el metro para ir a trabajar todos los días y llorar la partida del hombre amado.

Además de echar un vistazo a las distintas concepciones de lo que significa la resistencia a lo largo del globo, este ejemplar del proyecto paralelo revista *Cólera* invitará al lector a reconocer su propia causa, enarbolar su propia bandera y luchar resistiendo.¹²

¹² Fuente: <http://www.revistanini.mx/cólera---revista-nini>

Desde el siglo XVIII en Francia nacieron muchas editoriales a lo largo de la frontera puesto que no había forma de poder publicar de manera legal y segura dentro del reino en el Antiguo Régimen, las estrategias de los editores y librerías recurrían a la clandestinidad, con este repaso de la historia de momentos de subversión podemos dar cuenta de que la idea de resistencia en las editoriales independientes no es concepto del que podamos presumir actual, sino que el acto de resistencia ha sido desde siglos anteriores un factor determinante para que el libro ya sea de literatura o de cualquier otro género este siempre presente en bajo cualquier tipo de censura.

CAPÍTULO 2

¿CÓMO ASUMEN LA
INDEPENDENCIA LAS
EDITORIALES ACTIVAS
ACTUALES?

¿Cómo asumen la independencia las editoriales activas actuales?

A juzgar por la actual proliferación de sellos, parecería que en América Latina nunca como hoy resultó tan sencillo ser editor independiente.¹³

Quiero iniciar con una pregunta ¿qué es ser independiente? si la pregunta la tuviera que contestar yo, diría que: es, estar fuera de la institución. La pregunta la hago porque no hay una definición establecida de lo qué es o qué hace una editorial independiente o ¿qué las hace diferentes de las otras?

Según el Diccionario de la Real Academia Española ser independiente es: No depender políticamente de otro; Adoptar una determinada decisión de manera autónoma; Estar aislado y separado de un espacio al que podría o solía estar unido. Lo que en resumen entiendo como vivir bajo medios propios, depender de uno mismo o lo que es igual a no depender de nadie.

En la actualidad, las editoriales se enfrentan a un problema un poco paradójico: entre “crisis y auge” de la edición. Desde que por un lado, para seguir siendo rentables, las editoriales se ven en la necesidad de desarrollar productos adaptables a dispositivos de lectura electrónica, enfrentando con esto al cambio de tipos de usuarios ante la disrupción digital; a los hábitos de lectura, la piratería, etc., y por el otro lado, al auge de la auto-edición, que si bien desde hace varias décadas se viene practicando, hoy es una tendencia.

¹³ Tomás Granados Salinas. Director de la colección Libros sobre libros del FCE.

Fuera de este ámbito editorial empresarial y de marketing, existen al margen gran variedad de editoriales que se hacen llamar independientes, las cuales están funcionando bajo otras necesidades que no son las mismas de las editoriales comerciales y que son las que me interesan estudiar.

En el libro *Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales*, Nestor Garcia Canclini menciona que:

“En medio de condiciones laborales mas inciertas, ellos logran crearse empleos, innovan en los modos de agruparse y construir redes. Sobre todo, quienes desempeñan actividades creativas, como músicos, artistas visuales y editores independientes.”

Son estas formas de organización y autogestión en torno a la edición las que me interesan estudiar en este proyecto de investigación, que si bien solo estoy abordando una parte de todo lo que implica ser una editorial independiente y su relación con los estudios visuales, ahora me centraré en que: se puede hablar de una relativa independencia editorial.

Sobre la idea de ser una editorial independiente, Hernán López Winne y Victor Malumián describen este sector editorial como una zona y no una categoría, en el libro ***Independientes ¿de qué?***

En una mirada más minuciosa, aquello que incluye el término *independiente* está plagado de excepciones y contradicciones, y tal vez por eso se torna tan difícil definirlo con certeza. Hay marcados intentos por reemplazar esa fórmula: desde diversos subgrupos se revitalizan denominaciones como editoriales “a pulmón”, “de pocos recursos”, “pequeñas”, “autogestivas”, “alternativas” “unipersonales” y “microeditoriales”, entre otros. Ninguno de ellos ha logrado romper las barreras endogámicas del sector.

Con el surgimiento de la editorial *Beau Geste Press* a cargo de Felipe Ehrenberg en los años setenta, que tomo como ejemplo de pioneros en el sector, en el capítulo anterior, (aunque en definitiva nunca consolidaron así el proyecto editorial), pero en el que puedo encontrar ciertos rasgos en la historia de su actividad editorial que he mencionado antes y que pueden servir para definir una editorial independiente que son: resistencia, colaboración, apropiación de las herramientas y espacios de habla.

A diferencia de lo que define al editor independiente en el libro *Independientes ¿de que?* se mencionan cinco rasgos: **el mercado, la autonomía, el aporte de capital, agente cultural, profesionalismo**. Estos últimos, me hacen ruido de manera que, orientan los rasgos de la independencia hacia un espacio económico, de ahí que trataré de defender las cualidades que he encontrado en actividades editoriales no conscientes de su rasgo independiente, como lo fue la Beau Geste Press.

Constantino Bértolo, uno de los editores que trabajan en la categorización del trabajo editorial menciona que hay tres tipos de editores: *el humanista, el capitalista salvaje, y el híbrido*, donde el primero está preocupado por publicar libros como una acción filantrópica sin preocuparse por el capital económico, para el segundo las publicaciones se determinan por el beneficio económico y no por la calidad del libro, mientras que el tercero es una mezcla de los dos anteriores es quien está atento a la calidad y a la rentabilidad de su trabajo para que el trabajo pueda ser rentable. Finalmente Bértolo dice que: “últimamente estamos asistiendo al intento falaz de apoderarse de un término -el editor independiente- que históricamente nada tiene que ver con el hecho de poseer capital propio, ni con el tamaño de la empresa, sino con el hecho de editar contra la corriente”

Pensando en esta idea ¿qué sería editar contracorriente?

CAMBIO DE PARADIGMA

La idea de paradigma en relación a la función de las editoriales independientes, la pienso desde la filosofía de la ciencia de Tomas Kuhn, explicado por Ruy Pérez Tamayo, quién habla de teoría y método en la ciencia, mas precisamente dentro de la física, pero que me permite orientarme hacia una definición del paradigma mas allá de un cambio de pensamiento en una época determinada y que he entendido como una manera de generar conocimiento mediante la obligación de preservar los acontecimientos históricos para permitir solucionar problemas concretos actuales, es como mirar hacia atrás para entender en donde estamos parados.

Las publicaciones han tenido un lugar importante en la difusión de prácticas artísticas actuales, se han convertido en un espacio de exhibición recurrente como forma de autogestión gracias al acceso de tecnologías que permiten la difusión inmediata a gran escala (páginas web, blogs, etc.) La difusión es necesaria para hacer visibles los resultados de las producciones artísticas para activar la retroalimentación que posibiliten intercambios entre circuitos determinados.

El trabajo del editorial en el espacio de las publicaciones impresas ha cambiado actualmente pues se ha tenido que enfrentar a la variedad de canales de comunicación, la rentabilidad de las editoriales se vieron en la necesidad de desarrollar productos adaptables a dispositivos de lectura electrónica, que desde el 2010 han sido los responsables del surgimiento de aplicaciones que posibilitan publicaciones mas interactivas, fuera de este ámbito editorial empresarial y de marketing, existen al margen gran variedad de editoriales que se hacen llamar independientes, las cuales están funcionando bajo otras necesidades que no son las mismas que las editoriales comerciales. La forma de agenciarse de este medio es diverso de acuerdo al sector del que se trate, ya sea en el ámbito de la divulgación o difusión de la cultura entre agentes

como artistas, diseñadores, dibujantes, escritores etc. Pierre Boudieu habla sobre una revolución conservadora de la edición, en donde afirma que el papel del editor es el de asegurar la publicación y hacer acceder un texto y un autor a la existencia pública, implicando al trabajo editorial a una consagración o transferencia de capital simbólico por medio del catálogo que conjunta autores mas o menos consagrados.

Para Bourdieu el capital es una fuerza dentro de un campo o energía de la física social, donde incluye tanto bienes materiales como simbólicos, indica que hay cuatro principales tipos de capital: capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico los cuales configuran el espacio social y determinan las oportunidades de vida de los agentes sociales. Los campos: mercado, producción, capital, interés, beneficio, plusvalía. Resalta que el capital simbólico no es un tipo mas de capital, sino un modo de enfatizar ciertos rasgos relacionales del capital en general. El capital simbólico es inseparable de la noción de *habitus*, es un poder reconocido, a la vez que desconocido, generador de poder simbólico y violencia simbólica. solo puede generarse dentro de un campo concreto en relación con los tipos de capital eficientes en el.

Por otra parte para seguir con el tema del cambio de paradigma en los tiempos actuales, el filósofo esloveno Slavoj Zizek nos recuerda lo que Lacan dijo a los manifestantes del Mayo del 68 “a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo y lo tendrán”, así a partir de ese momento con las protestas en Francia por estudiantes de izquierda el mundo no volvió a ser lo mismo trayendo consigo una nueva forma de capitalismo donde se habla de *autogestión, descentralización y sostenibilidad ecológica como ejes de nuevas formas de producción*, en donde se sustituye una forma de dominación por otra mas efectiva como lo explica Castro-Gomez. Esa nueva forma de capitalismo Zizek la llama *capitalismo cultural*, en donde las mercancías no adquieren su valor por su utilidad sino por la experiencia de consumo. Menciono esta idea por que sirve para argumentar el fin último de los productos editoriales independientes.

ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS

Pensar en estrategias y escenarios para la producción editorial, no podemos remitirnos solamente a movimientos de resistencia de los años sesentas en gran parte de Europa y América Latina, mas bien cabria recordar que desde siglos anteriores como el siglo XVIII en Francia las rebeliones estaban latentes haciendo posible que libros prohibidos fueran propagados de manera clandestina en el Antiguo Régimen, así nacieron muchas editoriales en las fronteras de Francia puesto que no era seguro publicar ediciones legales dentro del reino.

En otro ejemplo, me llama mucho la atención que el director de la *Editorial Sexto Piso* Eduardo Rabasa, en el libro *La creatividad redistribuida*,¹⁴ defina a una editorial independiente como un conglomerado de sellos que incluyen hasta cierto punto criterios no comerciales sino mas bien culturales en la configuración de su catálogo, mencionando que para ser independiente, una editorial debe ser un sello que publica exclusivamente un “catálogo cultural”, con esta afirmación me surge la idea de hablar de una relativa independencia entre sectores editoriales.

Otro punto importante que siempre me ha producido desconcierto es que desde artículos académicos, clases especializadas en el tema, me encuentro con comentarios sobre la sensación de ahogo ante el sinfín de publicaciones repetitivas y sin sentido que abarrotan bibliotecas y librerías especializadas, en eso que no solo se le puede llamar libro, sino “libro independiente”, Angela Sánchez de Vera, especialista en publicaciones de arte contemporáneo, remarca el cinismo de las prácticas editoriales por parte de editores que se hacen llamar independientes al notar que la mayoría de “las publicaciones son un *atrezzo*¹⁵, que le caracteriza al editor independiente” que

¹⁴ Nestor García Canclini y Juan Villoro, 2013. *La creatividad redistribuida*. Siglo XXI

¹⁵ *atrezzo*: utilería, en teatro, cine y tv, la utilería es el conjunto de objetos que aparecen en escena.

publica cualquier cosa para poder participar en el circuito de ferias de las publicaciones independientes, en su blog sobre sus investigaciones de libros de artista y publicaciones de arte, comenta que durante una plática con editores, cínicamente se reconocen esas publicaciones como *utilería* “*Mas que para leerlos, estos libros sirven para intercambiarlos con los otros editores independientes*”, decían.

Con esta idea, trataré de entender como funcionan las instituciones y cuales son los agentes que hacen posible la legitimación del autor, en lo que se llama *Sistema Institucional del Arte*¹⁶, ademas de pensar en la forma en que estas producciones tipo atrezzo funcionan como un elemento para hacerse presentes o visibles dentro del sistema de producción y consumo de cultura.

Los medios de comunicación están en constante cambio, y hay que ser capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, escuchamos mucho por ahí como la función del papel esta siendo remplazada por los medios digitales, transformando así la forma en que nos relacionamos o interactuamos con la lectura. La forma en la que consumimos información es cada vez mas acelerada y demandante desde el celular, el internet, tv y radio, pero hasta ahora no han eliminado del mapa al libro.

Hacer un trabajo exploratorio de la actividad editorial para catalogar quien si y quien no es un editor independiente se vislumbra como un trabajo casi imposible por lo menos difícil de rastrear en la ciudad de México, aunque se conozcan algunos ejemplos importantes y que aportan buena producción editorial de producciones artísticas en el país.

¹⁶ El Sistema Institucional del Arte como noción del mercado, el museo y la crítica en la actualidad.

A partir de la idea de necesidad de visibilidad tomando como herramienta la edición independiente y auto-edición, me surgen algunas preguntas como: ¿Quiénes están en las ferias de libros de arte contemporáneos?, ¿Que editoriales participan?, ¿Cómo se auto denominan independientes?, ¿Cómo asumen su independencia?.

Al inicio de esta investigación, no lograba definir si estaba criticando o apoyando las publicaciones sobre producciones artísticas, tampoco lograba saber a que tipo de producciones artísticas me quería referir y tampoco lograba definir si estaba hablando del trabajo del editor, del artista o autor, de la institución o consumidor, con estas preguntas, intento hacer es analizar que hace una editorial independiente que que las diferencia de las que no lo son.

ECONOMÍAS CREATIVAS

Una de las observaciones hacia el surgimiento de empresas editoriales independientes es la constante de jóvenes con ilusiones de conseguir un espacio autónomo de producción y difusión de su trabajo, con lo que se enfrentan a diversos tipos de bloqueos en su camino.

Tomando la idea de Canclini, con este modelo de *economías creativas*, en el que es muy difícil consolidar proyectos, es importante entender el panorama del sistema cultural en el país y repensar la definición de la generación *nini*¹⁷ Canclini menciona que:

En medio de condiciones laborales más inciertas, ellos logran crearse empleos, innovan en los modos de agruparse y construir redes. Sobre todo, quienes desempeñan actividades creativas, como músicos, artistas visuales y editores independientes.

La tarea de la que se ocupó Canclini a falta de censos o estadísticas para observar la forma de organización de los jóvenes para crear y difundir su trabajo, dedico sus esfuerzos para estudiar como desarrollan estas tareas como *actores- en- red* y el uso de recursos tecnológicos para lograr su difusión.

Las industrias creativas en México aportan el 9% del producto interno bruto del país, por esto Canclini se pregunta por qué a mayor nivel educativo de nuestra generación actual es menor el promedio al acceso al empleo que en otras épocas y en base a ello orientar hacia mejorar las políticas públicas e impulsar la calidad productiva de nuestra generación.

¹⁷ Jóvenes que ni estudian ni trabajan,

En el campo de la producción de libros Gabriel Zaid en su libro *Los demasiados libros*, habla de la sobre producción de libros a escala global y con la facilidad que se publican en un momento en el que Marshall MacLujan pensaba que con la llegada de la televisión el libro perecería, y mas aún con la llegada del libro electrónico en la actualidad, pero en cifras esclarecedoras, parece que en lugar de estar presenciando la muerte del libro impreso, estamos presenciando la sobreproducción de estos, indicándonos que la humanidad publica un libro cada medio minuto y como de manera irónica advierte que hay mas autores que lectores en el mundo.

En el libro *Ediciones estrategia legitimadora en el arte contemporáneo* Helena Fernández Cavada¹⁸ en su artículo propone pensar en menos consumo y producción editorial, nos invita a ser conscientes de que cualquiera puede hablar y que hay diversidad de voces, pero que a la vez hay pocos que escuchan en un mundo donde hay mucho ruido y todos queremos hablar a la vez. Al igual que Fernandez Cavada, Gabriel Zaid propone que a los escritores o autores habría que ponerles un guante de castidad para impedir la sobreproducción de libros y replantear el papel del consumidor como un lector activo.

¹⁸ El consumo de la utopía editorial: un acercamiento a las contradicciones culturales del capitalismo.

PROCESOS DE LEGITIMACIÓN

La edición ha sido uno de los mecanismos mas empleados para la difusión de producciones artísticas. Es importante hacer una diferencia entre difusión y divulgación, la primera es hacer público determinado evento, mientras que la segunda es volver accesible un discurso complicado, es decir, socializar el conocimiento con intención de responsabilidad social.

La creciente oferta de materiales y espacios de difusión genera una especie de cansancio visual en la sociedad que paradójicamente vuelve invisibles las producciones artísticas, los medios digitales son de gran ayuda para generar canales de difusión y distribución a nivel global por medio de blogs, sitios web y redes sociales, estos mecanismos de difusión son creados por los mismos artistas llamándolos mecanismos independientes o autónomos, herramientas de comercialización y distribución como Amazon Kindle Direct Publishing que permiten la descarga gratuita y de venta de materiales, así como iTunes Connect, Ibooks Author, son aplicaciones de fácil acceso que ponen en auge a la auto-edición ya que son gratuitos y no cuentan con filtros editoriales.

Los actores que intervienen y que trato de indagar son las instituciones que marginan producciones artísticas, y que a la vez las absorben, la auto-edición se encuentra en auge en la actualidad gracias a la democratización de las tecnologías de información y comunicación, la necesidad de reconocimiento o legitimación de prácticas artísticas que utilizan las publicaciones como medio para llegar a ello y finalmente si la visibilidad esta en relación directa con necesidades económicas.

Lo público no es necesariamente visible, la visibilidad confirma nuestra existencia en la lógica imperante del siglo XXI, a partir de estas dos ideas me cuestiono si ¿Las publicaciones son una herramienta de visibilidad? y si ¿La legitimación es el fin último de las publicaciones que exhiben prácticas artísticas? Las publicaciones y auto-publicaciones, tienen un lugar importante en la difusión de prácticas artísticas, se han convertido en un espacio de exhibición recurrente gracias al acceso a las tecnologías de información y comunicación que permiten la circulación inmediata. Partiendo de estas ideas mi investigación tratará de dar luz sobre lo que opera al margen de la institución con intenciones de legitimarse.

En el libro *Ediciones estrategia legitimadora en el arte contemporáneo*¹⁹ se describe de manera sencilla las funciones de las publicaciones desde dos ámbitos, el artístico y el científico. Menciona que: Las revistas que abordan fenómenos artísticos son publicaciones de difusión que funcionan bajo estrategias distintas como reseñas, críticas, contextualizaciones sociales, históricas y culturales. También con orientación estética que promueve producciones artísticas con una determinada perspectiva de la creación. Este tipo de publicación sirven para posicionar en el mercado a obras artísticas y artistas mismos. De ahí que sea fácil distinguir que estas publicaciones forman parte de los sistemas de reconocimiento que el arte crea para la paulatina legitimación de sus manifestaciones artísticas.

Mario Perinola en su libro *El arte expandido*, menciona cuáles son los mecanismos que permiten el reconocimiento de los llamados *outsiders* del arte contemporáneo donde las fronteras del arte están desdibujadas: La sociología del arte nos ha mostrado a través de qué operaciones se llega a ser “artista”: la economía de la reputación la establecen los críticos, las revistas especializadas, los marchantes, las galerías, los comisarios de exposiciones, los editores, los coleccionistas, las ferias, las subastas, los aficionados, los fans, los museo, los profesores, los investigadores, las conferencias,

¹⁹ Editado por la Facultad de Artes de la UAEM y compilado por Janitzio Alatraste Tobilla.

los medios de comunicación de masas, etcétera. Estos mecanismos son exactamente los mismos que permiten el reconocimiento no sólo de quienes se definen como outsiders, sino aquellos otros que no saben qué es arte, y también de objetos, materiales, acontecimientos de todo tipo.

Perinola habla del “grado cero de la experiencia artística” donde el arte contemporáneo abarca todo y a su vez nada, donde hay que cumplir de manera pasiva la visita al museo como el deber obligatorio turístico.

En el caso de el proyecto editorial RRD Red de Reproducción y Distribución es uno de los pocos espacios que tienen un puesto callejero en la entrada del metro de la colonia San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México y que pertenece a la Unión de revistas del Viejo, el interés por estar en la calle es su prioridad, alejar al público especializado, para este proyecto es mas interesante el modelo de distribución por redes o que se puede hacer en línea pero sobre todo con la relación directa entre el transeúnte que supone una mejor manera de distribuirse directamente con el público sin intermediarios

CAPÍTULO 3

EDITORIALES INDEPENDIENTES EN MÉXICO

Editoriales independientes en México

En este apartado realizo una muestra de cinco diferentes formas de experimentar la producción editorial independiente, no pretendo hacer un conteo y ni un mapa exhaustivo de editoriales independientes existentes, ni de forma cualitativa ni cuantitativa, mas bien se trata de explorar con algunos ejemplos como muestra estructural del lugar que ocupan estos proyectos dentro del ámbito editorial independiente en México, mediante la técnica de entrevista hago un desglose de ideas, preocupaciones, ventajas y desventajas de lo que supone ser una actividad editorial al margen y confrontar sus posturas y argumentos para al final vislumbrar el panorama actual de voz de los propios editores independientes.

Las preguntas mas importantes que me interesaba enfatizar es sobre su posición ante la edición y la forma en la logran hacer una aportación a la cultura y también desde su experiencia cómo ven el panorama actual de la edición en México.

Entre las propuestas editoriales entrevistadas, encontré desde literatura y poesía, catálogos de exposiciones, fotolibros, ilustración y gráfica en formatos desde revistas, libros, zines, etc., todos con propuestas bastante interesantes con respecto a su línea editorial en particular, gracias al cuestionario como instrumento pude hacer una breve exploración de la actividad editorial en ámbitos culturales actuales, como en este caso en el marco de la Feria del Libro y la Rosa en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM el 22 de abril del 2018.

Pude observar que en general para los editores entrevistados, ser un editor independiente responde a asumir riesgos con proyectos experimentales, mas allá de crear productos comerciales, a partir de la estrategia de construir redes de distribución fuera del margen de las grandes editoriales, siempre asumiendo el riesgo de que la

editorial no generara ninguna ganancia económica para su manutención, apostar por nuevos proyectos que no tienen cabida en ningún otro tipo de editorial dentro del sector comercial es la tarea de estos editores.

Una de las preguntas planteadas para confirmar mi sospecha de que las editoriales independientes están mas propensas a producir productos de colección y consumo mas que de comunicación quedó respondida ante la respuesta sobre ¿qué aspecto tiene mas importancia en sus decisiones editoriales? en primer lugar todos no sabían exactamente a que me refería con decisiones editoriales, ayudando a responderles les di la opción de optar por aspectos ideológicos, culturales o estéticos, para ellos las tomas de decisiones editoriales en cuanto a los contenidos es diferente en cada caso, pero en general dan mucha importancia al objeto final para que pueda tener salidas comerciales, también está en función de las herramientas de producción hablando del caso específico de Gato Negro Ediciones quienes trabajan casi de manera exclusiva con una maquina rizográfica²⁰ la cual tiene sus ventajas y desventajas de ser por un lado económica y rápida pero a la vez no se puede reproducir cualquier material, es decir que para ser editados por esta editorial se deben de cumplir ciertos requisitos técnicos de salida de impresión.

Ante la pregunta sobre si aspiraban a ser agentes de cambio como editores independientes, la respuesta común radica en simplemente ser difusores y divulgadores de información y proponer otras formas de pensar las publicaciones.

Sobre las formas de producción a diferencia de editoriales grandes, siempre es experimental, a una escala mínima o inferior con tiraje en promedio de 200 ejemplares por cada proyecto, en el caso de Libros del Zorro Rojo su producción es a una escala mayor puesto que están mejor posicionados en el mercado a diferencia de los otros cuatro proyectos entrevistados ya que cuenta con 14 años de experiencia y tiene la

²⁰ Sistema de impresión similar al de las fotocopiadoras utilizando tintas de colores planos como en serigrafía.

ventaja que de tener doble nacionalidad, tanto mexicana como española, se trata de una editorial que publica clásicos de la literatura en lengua española pero de forma ilustrada con el propósito de generar nuevas dimensiones de la lectura con la intención de revitalizar la literatura mas o menos olvidada. Aun participando de un mercado internacional mas amplio, su principal dificultad que deben resolver es la distribución, como en el caso de las demás.

En la Jornada Semanal²¹ José Maria Espinaza²² reflexiona sobre la necesidad de crear una estrategia funcional para la distribución de libros de editoriales independientes, ya que si se trata de material poco rentable para las librerías estas tienen el poder de rechazarlas, lo que él propone es normalizar las exigencias de recepción de material en librerías que en su mayoría (60%) son gestionadas por el Estado y que no comprende sus necesidades ya que las librerías dan prioridad a lo que se vende mucho y que la misma CANIEM²³ las excluye de manera perversa solicitándoles requisitos imposibles de cumplir pues se les aplican los mismos criterios que a las editoriales corporativas y no se comprende el contexto de la independientes para ser distribuidas en librerías públicas, para Espinaza *la edición independiente no se va acabar, es un anticuerpo para la salud de la cultura.*

Para los editores entrevistados ser independientes es simplemente un calificativo que no les confiere ninguna posición ante el estado, para Libros del Zorro Rojo, ser independiente implica tener responsabilidad ya que no significa *hacer lo que te venga en gana*, es simplemente ser congruente con el proyecto editorial, con sus cualidades y necesidades.

²¹ 11 marzo 2018. *Políticas públicas para el libro y la lectura* p. 5

²² (1957) Ensayista, poeta y editor.

²³ Camara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

En cuanto al panorama actual de las editoriales independientes en México, ellos mismos observan que así como surgen propuestas desaparecen, siendo la supervivencia y la resistencia la constante, y el mayor problema: la distribución, aunque en cada caso encuentran la manera de dar salida a sus proyectos donde curiosamente la misma comunidad que produce es la misma que consume, observan que es muy difícil que las editoriales sobrevivan al primer año de existencia, y si lo hacen generalmente tienden a abandonar el barco o simplemente siguen existiendo pero con uno o dos proyectos por año, perdiendo la constancia o periodicidad del proyecto.

En otro ejemplo, un proyecto editorial pequeño llamado Ediciones Hungría fundado por Rodrigo Téllez Repetto, este proyecto existe desde el 2011 y ha pasado por varios tipos de recesos en sus actividades, pero que justo muestra sus logros y limitaciones dentro del espacio editorial independiente, en el que juega un papel importante como un espacio de experimentación editorial.

En general el editor independiente actúa o edita en relación al gusto personal y en función de sus intereses, en donde su aportación a la cultura es exponer la voz de los autores, presentar otras formas de producir libros y vincularse directamente con el público, aunque en muchos casos no lo logran o suele ser paradójico su acercamiento, en el caso de la Revista Eras, ellos pretenden generar un espacio de exhibición de obras de distintos artistas nacionales e internacionales alejados de las galerías como medio expositivo y apostar por el medio impreso para llegar a un público más amplio, la paradoja en este proyecto es que cada número de la revista es limitado a 200 ejemplares y sus miras de distribución se centran en los museos y librerías especializadas que son lugares en donde el público es más o menos el mismo que acude a las galerías de las que en un inicio se querían alejar, entonces a mi parecer no hay concordancia entre lo que postulan ser y lo que hacen, a final de cuentas es seguir en el mismo circuito del que pretendían alejarse.

Otra de las preguntas mas interesantes que hice a los entrevistados es sobre su postura hacia la producción de libros de colección mas que de comunicación a lo que respondieron que hay muchas editoriales que están entre un punto medio de trabajo con artistas que hacen procesos muy exquisitos y delicados mientras que en otros casos el tiraje se expande. No necesariamente ninguno de los dos casos es mejor o peor sino que establecen distintas relaciones entre el autor y el lector, se menciono como ejemplo de editoriales que se enfocan mas en lo visual y al objeto terminado como coleccionable a Ediciones Acapulco, mientras que para la Revista Eras y RRD su editorial esta enfocada a crear revistas coleccionables y para la RRD no necesariamente piensan en lo coleccionaba pero si tienden a generar productos artesanales con producciones limitadas.

El editor de Gato Negro Ediciones declara que si hay una tendencia mas grande a crear el libro objeto, en donde hace una diferenciación entre los dos tipos de producto el de comunicación debe tener legibilidad aunque se trate de imágenes, mientras que el de colección no necesariamente tiene que ser legible.

La materialidad de el libro objeto literalmente se basa en el objeto la materia y el libro pensado mas como medio de comunicación pues se piensa en que tenga una legibilidad por ejemplo, legibilidad pensada en algo que puedes leer aunque sea una imagen pero que sea comprensible, el libro objeto no necesariamente piensa en algo que esta en el papel y no necesita ser legible.

Para él, es interesante el concepto de legibilidad, ya que en español no tenemos las equivalencias que tiene en inglés, en inglés hay dos palabras asociadas a legibilidad que es *readability* y *legibility*; *readability* es mas nuestra noción de legibilidad algo que se puede leer, lo que es leíble que a su vez tiene que ver con lo que es comprensible que se puede traducir, parafrasear. Y *legibility* es una cuestión mas visual por ejemplo en un periódico como se distribuye la información si se pone el encabezado arriba abajo en letras chicas o grandes se trata mas de la visualidad del texto y si se traduce a esta diferencia entre libro objeto y libro como medio de comunicación tiene que ver con la legibilidad vista en esos dos aspectos legibilidad como algo visual y legibilidad como algo leíble.

Muestra del Libro de Arte, MUAC. Abril 2018

Muestra del Libro de Arte, MUAC. Abril 2018

Muestra del Libro de Arte, MUAC. Abril 2018

CONCLUSIONES

Bajo la idea de *capitalismo cultural* del que nos habla Zizek, el cambio de paradigma en la edición independiente, radica en la forma de producción de proyectos editoriales de resistencia ya sea política o económica por proyectos editoriales de consumo por experiencia estética.

El nuevo capitalismo cultural devienen en que las *mercancías ya no son adquiridas en base a su utilidad, sino para gozar la experiencia de su consumo en tanto que llenan nuestra vida de significado*.²⁴ Con los ejemplos mencionados en el proyecto de investigación, podemos darnos cuenta de que hay una tendencia generalizada de las editoriales independientes a producir ediciones sujetas a un reducido número de ejemplares, a la vez que se limitan a ciertos tipos de consumidores “especializados” ilustrando completamente la ideología hegemónica de nuestra época.

Partí de ejemplos editoriales de los años sesentas como una forma de acercamiento al fenómeno, lo cual no quiere decir que a partir de esta fecha hayan surgido exclusivamente proyectos editoriales independientes, mi investigación no pretendió en ningún caso hacer una revisión exhaustiva de quienes si y quienes no son o forman parte del circuito editorial independiente, mis observaciones llegaron a plantear que puede haber algunos rasgos característicos que propongo para identificar una editorial independiente, pero en ningún caso con el afán de hacer una definición en estricto sentido, sino una propuesta de lo que implica ser independiente en un contexto como el de nuestro país.

²⁴ Gomez Castro (2015) p. 16

El cambio de paradigma se fue dando de manera paulatina y no en todos los casos, mientras que algunos proyectos siguen resistiendo mediante la desobediencia civil de manera política en relación individuo y Estado como lo plantea Henry David Thoreau, hay otros que resisten a la manera de M. Foucault como un táctica de movimientos entre distintas fuerzas que podrían ser el mercado global, las instituciones etc., habría otros que simplemente se resisten a entrar en el circuito editorial para seguir normas y reglas y otros que resisten mientras están dentro del sistema cultural y se sirven de ellos como estrategia.

En todos los casos hay aportaciones importantes al engranaje de la maquinaria editorial en nuestro país en donde cada día siguen surgiendo iniciativas editoriales en todos los ámbitos culturales ya sean literarios, académicos, artísticos, etc., siempre para experimentar en primera persona la práctica editorial.

REFERENCIAS

Alatraste Tobilla, Janitzio. León Alvarez Marengla (Compiladores) (2012) *Ediciones, estrategia legitimadora en el arte contemporáneo*, UAEMéx., México.

Barriendos, Joaquin (Compilador) (2017) *Juan Acha, Despertar Revolucionario*. MUAC. México.

Brockman, Jonh (2012) *Cultura*. Ed. Crítica, España

Castro Gómez, Santiago (2015) *Revoluciones sin sujeto. Salvo Zizek y la crítica del historicismo posmoderno*, Akal, México.

Chalmers, Alan F. (2001) *¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI*, México.

Darnton, Robert. (2003) *Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen*. Turner Fondo de Cultura Económica, España.

Debroise, Oliver. Medina, Cuauhtémoc. (2006) *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997*. Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, México.

García Canclini, Nestor (2013) *La creatividad redistribuida*, Siglo XXI, México.

García Canclini, Nestor (2013) *Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales*, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Granados Salinas, Tomás coord.,(2009) *Congreso Internacional del Mundo del Libro 7-10 septiembre 2009 Ciudad de México. Memorias*, Fondo de Cultura Económica, México.

Henaro, Sol. (Compiladora) (2016) *Antes de la resaca, un debate de los noventa en México*. MUAC, UNAM, México.

Herralde, Jorge. (2009) *El optimismo de la voluntad. Experiencias editoriales en América Latina*, Fondo de Cultura Económica. México.

Perez Tamayo, Ruy (2007) *¿Existe el método científico?*, Fondo de Cultura Económica, México.

Perinola, Mario (2016) *El arte expandido*, Casimirolibros, Madrid.

López, Hernán (2016) *Independientes ¿De qué?*, Fondo de Cultura Económica, México

Thoreau, Henry David (2012) *Desobediencia civil*, Tumbona Ediciones, México.

Zaid, Gabriel (2010) *Los demasiados libros*, Random House Mondadori, México.

Zaid, Gabriel (1986) *Cómo leer en bicicleta*, Librería Madrileña de J. Buxo. México.

Zizek, Slavoj (2007) *El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI. México*

RECURSOS WEB

Blog Angela Sánchez de Vera Torres

http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/angela_sanchez/?page_id=343

Plataforma YEI

http://yei.iii.com/yei_carta-editorial-colectiva.html

Charla con Felipe Ehremberg sobre Ulises Carrión.

<https://www.youtube.com/watch?v=5XFiyB0I5uw>

Revista Enfoques. Vol X. Nº 17. 2012 pp. 147-168. *Entre poder y resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault*. Nicolás del Valle de Orellana.

Revista Artefacto Visual, Vol 1, numero 1, diciembre 2016 pp. 109-127. *Publicaciones de artista como forma de resistencia política y cultural: los papeles del CAyC (1969-1977)*. Daniela Hermosilla Zúñiga. Universidad de Barcelona España.

Lucy Lippard. Mirando alrededor. Donde estamos y donde podríamos estar.

<https://es.scribd.com/document/35044596/Lucy-Lippard-Mirando-alrededor-Donde-estamos-y-donde-podriamos-estar>

Revista de la Universidad de México, número 139, 2015

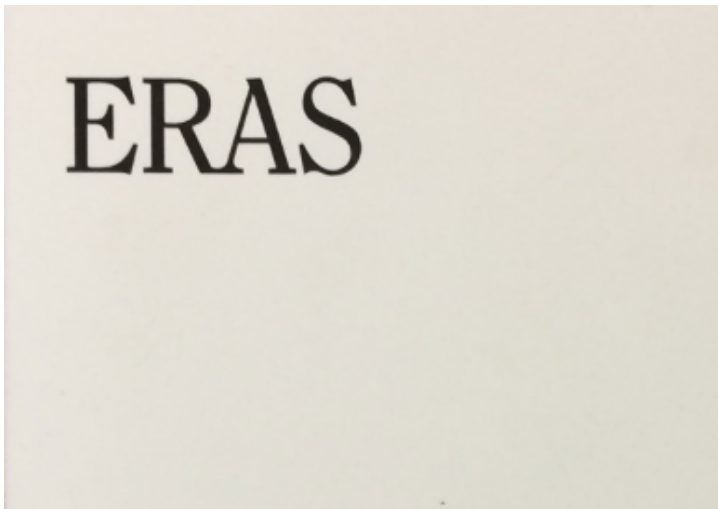
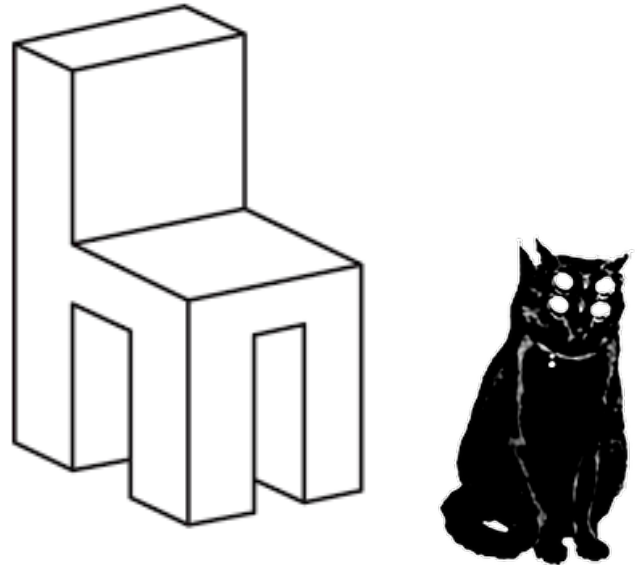
Evodio Escalante. Poesía del mundo y poesía de la poesía.

disponible en <http://www.revistadelauniversidad.unam>.

Revista El Corno Emplumado Número 28

disponible en <http://opendoor.northwestern.edu>

Entrevistas completas

Proyectos editoriales entrevistados

Proyecto Editorial: **Gato Negro Ediciones**

Editor: Juan Pablo López

Contacto: Col. Roma, Calle Puebla #26

Preguntas:

¿Qué significa ser un editor independiente?

Yo tengo una idea, de lo que somos independientes es del dinero, en el sentido de que no dependemos económicamente de la editorial, la editorial no nos da de comer, ni me paga la renta, lo mas que me puede dar es el café de la mañana y ya, entonces en ese sentido como no dependemos de que funcione económicamente, podemos hacer lo que nos da la gana, no dependemos de que un libro sea vendido para imprimirlo o para editarlo, lo mas importante es que el libro nos interese y se apegue un poco a la manera en que trabajamos, en ese sentido a veces somos un poco... bueno tenemos una cierta idea sobre que es lo que queremos presentar y en ese sentido elegimos uno u otro.

¿Ustedes quienes son en su equipo editorial?

Somos tres: es Andrea Garcia Flores, Leon Muñoz Santin, mas o menos dividimos el trabajo en dos partes, ellos son diseñadores entonces ellos se encargan mas de la puesta en pagina de todo el libro y diseño y prácticamente dos terceras partes de nuestros libros son mas de imagen entonces toda la conceptualización de la imagen y la distribución en las paginas corre a su cargo y yo me encargo mas de la parte textual, de los textos, corregirlos, de siempre estar poniendo comas.

¿Cual es tu formación?

Yo estude letras hispánicas, por eso me dedico mas a los textos.

¿Entonces ustedes hacen el trabajo de impresión o lo hacen alguien aparte?

Esa es la otra parte importante, por que nosotros trabajamos con una maquina que se llama Rizos, entonces nosotros tenemos justo la libertad de imprimir.

¿Pero no todas sus publicaciones son rizográficas?

Casi todo, de hecho solo tenemos dos publicaciones que se han hecho en offset y fue en colaboraciones, una es con el Museo Archivo de la Fotografía y la otra pues fue una beca del CONACULTA.

¿Como hacen su selección de proyectos?

Pues esto fue idea de Leon, su idea es de un solo tema que se alarga, tomamos un concepto y después simplemente el libro funciona como ir alargando ese proyecto, no son libros tan problemáticos en el sentido de que no es como un objeto que se va yendo desde distintos ámbitos como el nuestro es mas solo una cosa todo el tiempo, por ejemplo ese que se llama La corte, son fotos tomadas enfrente de la Suprema corte de justicia, una cámara fija y paz paz paz, toda la gente que va pasando, entonces pues es un mismo concepto que se despliega.

¿Cuanto tiempo tienen funcionando?

En esta nueva manera rizo cuatro años pero el proyecto Gato Negro Ediciones como tal, comenzó en 2007 ya mas de diez años pero en principio yo no estaba, fue Leon quien empezó el proyecto con Pabel Granados y otra chica que se llama Sol Arechiga, pero era mas una editorial tradicional en el sentido de que lo hacían en offset y eran tirajes muy grandes, bueno de mil, se distribuían mas bien en las librerías era otra manera de trabajar, pero en esta otra nueva manera, en la otra manera ahí si no eran independientes por que son inversiones muy grandes que se necesitan recuperar, estas son inversiones muy pequeñas entonces en algún punto lo recuperamos.

¿Considera que un editor independiente aspira a ser agente de cambio?

Pues me encantaría, pero pues siempre es como una participación mínima, finalmente hemos hecho muchos libros y hay de pronto gente que nos reconoce, que dejás la huella en alguien.

¿Crees que ser independiente se relaciona con la forma de producir?

En nuestro caso si como te digo nosotros trabajamos con este sistema rizo entonces la rizo tiene ciertas particularidades, la primera es que en nuestra maquina se imprime muy rápido es muy económica entonces podemos hacer libros en un día literalmente si tenemos el material la impresión se realiza super rápido, entonces esta manera de producir nos limita y nos potencializa ciertas cosas, hay ciertos materiales que no podemos usar, ósea una foto a colores no la podemos realizar, de pronto nos presentan proyectos que no podemos hacer entonces tenemos que seleccionar mas en función de nuestra maquina.

¿Cuál es el panorama actual de las editoriales independientes en México?

Yo creo que el de todas es bien difícil, ser independiente también significa que difícilmente entramos a las librerías y tampoco tenemos el equipo para estar distribuyendo y también cada editorial va encontrando su camino, como a nosotros nos ha funcionado vender en el extranjero, es lo que nos mantiene por que si dependiéramos solo de México no funcionaria.

¿Cómo es su distribución, van a ferias o venta en línea?

No, en línea somos muy malos a ademas México el correo funciona pésimo, si son las ferias internacionales las que nos dan de comer, digo a la editorial le dan de comer y por ahí encontramos un distribuidor en Europa que ha empezado a funcionar mas o menos.

¿Sus tirajes mas o menos de cuanto son?

En promedio de 150, es super chico cuando nos ponemos locos hacemos trescientos, hay libros que si funcionan bien los reimprimimos pero siempre son tirajes pequeños.

¿Conoce lo que sucede en otros países en cuanto a movimientos que impulsen independencia cultural?

No, por que yo casi no salgo, mas bien es Leon y Andrea quienes van al extranjero, así que yo conozco muy poco recuerdo un poco como funciona en Francia pero allá es mucho mas institucional incluso las editoriales y eso tiene un doble efecto por que ellos funcionan mas dentro del sistema aunque sean independientes hay fondos para que ellos sean independientes, pero

también dependen de estar al interior, y eso bueno por un lado les permite perenizar sus proyectos en general las editoriales independientes funcionan mas tiempo pero les toman mucho mas tiempo empezar como que aquí salen editoriales y se caen muy rápido, es mucho mas rápido como que es mucho mas agitado tienen mas vida en ese sentido pero a veces tienen vida muy pequeña.

¿Cuál es su política editorial o en que se basan para seleccionar proyectos que están publicando?

Pues un poco con lo que te mencionaba son dos razones, la primera es la idea de que haya un solo concepto que se desarrolla a lo largo de todo libro, cuando tenemos propuestas que son como mucho mas abstractas que necesitas pensar desde distintos ángulos y discutir realmente un tema ese tipo de proyectos no entran bien en nuestra a editorial y lo segundo es que lo podamos imprimir por que hay proyectos que no podemos hacer en la rizo por que la impresora funciona para eso.

¿Que genero predomina en su editorial?

Tenemos cuatro lineas, cuatro colecciones por llamarlo de alguna manera una que seria ficción, poesía otra que es mas bien ensayo, dentro de la linea de ensayo hay una que se esta desarrollando mucho que son los manifiestos una serie de manifiestos, una serie de libros de artista que es la que a mi me parece mas interesante pero son libros que tardamos en encontrar, que encontramos dificilmente y uno de fotografia, se permea el ensayo entra dentro del libro de artista, los de foto muchas veces son libros de artista, eso del libro de artista siempre me cuesta trabajo definir pero pues son proyectos híbridos que no son ni ensayo no son poesía en sentido mezclan todo al mismo tiempo.

¿Encuentra diferencias entre ser independiente y autónomo?

Ser independiente tendría que ser eso no, autónomo.

¿Tiene un modelo ideal de editorial independiente al que aspira ser?

En mi caso no.

¿Cómo puede mejorar su empresa editorial?

Si tuviéramos mejor organización la verdad seria genial, somos super desorganizados, nos tardamos mucho en responderle a la gente.

¿Es un proyecto alterno a lo que hacen diariamente?

Si, tenemos que trabajar para mantenernos, la editorial entra en el tiempo extra pero pues cada vez ha ido creciendo mas, cada vez ocupa mas tiempo, cada vez tengo menos, cuando yo empece iba de vez en cuando, imprimía de vez en cuando pero últimamente se ha vuelto mas exigente, si realmente quieres entrar tienes que meterte y responderle a la gente.

¿Qué hace falta en los espacios editoriales independientes para funcionar mejor?

Muchas cosas, digo creo que el problema que todos tenemos es el dinero pero tampoco el dinero soluciona todo.

¿Ustedes trabajan con sus propios recursos económicos?

Si, solo hemos hecho dos libros con becas, uno solo con beca y otro que fue financiado por el museo pero todos los demás han corrido por nuestra cuenta.

¿Cuál es la respuesta del público al que van dirigidos sus productos?

En general a la gente si le gusta puesto que nos ha mantenido, los lectores mas exigentes son los de poesía son como los mas complicados y en general funcionamos en este tipo de ferias, si fuera la feria del libro nos iría super mal, pero en las ferias que están ligadas al arte si funciona, incluso en las ferias de fanzines ahí tampoco entramos.

¿Hace falta más información sobre editoriales independientes?

Una parte de las editoriales independientes es funcionar por iniciativa del lector ósea el lector es el que va a buscar otras editoriales y ahí es donde aparecemos, si empezáramos a difundirnos realmente a hacer campañas creo que perdería cierta esencia como independiente.

¿Las editoriales independientes son incluyentes o excluyentes? Puede ejemplificar?

Pues las dos por que como que siempre funcionamos así nosotros no somos Océano no somos Planeta, y pues en ese sentido si somos excluyente pero también incluyentes en el sentido que nosotros tenemos muchos libros que justo son libros que no funcionarían para Planeta que autores y obras que si nos funcionan para nosotros pero que nunca entrarían en una editorial grande ni siquiera por que no les interesen esos proyectos sino por que no tienen la manera de distribuir ese tipo de proyectos, tendrán que ser otra sub rama para que los distribuyeran.

¿Cómo consideras el producto de una editorial independiente?

Por ejemplo en esa parte de colección tenemos varios coleccionistas que nos buscan justo por que son ediciones limitadas hay libros de los cuales hacemos cien, hay un libro que se hizo directamente en la maquina por que funciona como un escáner entonces no tenemos un archivo que podamos reproducir de ese libro son cien y ya, un libro es un producto cultural.

¿Conoce casos de editoriales independientes que produzcan libros como objeto de colección más que de comunicación?

Si, de hecho hay una tendencia cada vez mas grande a justo a partir del internet a crear el libro objeto. Entonces si hay editoriales que solo hacen libros objeto y hay proyectos que nacen como el de Satélite es un proyecto artístico y después tiene una vertiente editorial pero la base es un proyecto artístico que ya nace como un objeto.

¿Existe diferencia entre estos dos tipos de producto?

La materialidad el libro objeto literalmente se basa en el objeto la materia y el libro pensado mas como medio de comunicación pues ya se piensa mas que tenga una legibilidad por ejemplo, legibilidad pensada en algo que tu puedes leer aunque sea una imagen pero que sea comprensible, el libro objeto no necesariamente piensa en algo que esta en el papel y no necesita ser legible.

Es interesante el concepto de legibilidad, en español no tenemos las equivalencias que tiene en ingles en ingles tu traduces hay dos palabras asociadas a legibilidad que es readability y legibility; readability es mas nuestra noción de legibilidad algo tu puedes leer, lo que es leible que a su vez tiene que ver con lo que es comprensible que se puede traducir, parafrasear y legibility es una cuestión mas visual por ejemplo en un periódico como distribuyes la información si pones el encabezado arriba abajo en letras chicas grandes es mas la visualidad del texto y si lo traduces a esta diferencia entre libro objeto y libro como medio de comunicación tiene que ver con la legibilidad vista en esos dos aspectos legibilidad como algo visual y legibilidad como algo leible.

¿Considera a los libros como mercancías?

Si, no esta peleado con el la idea de que el libro es una manera de hacer dinero

¿Cuál es la aportación de sus productos a la cultura?

Por un lado es enriquecer con una editorial y que presenta otro tipo de libros, en este tipo de ferias siempre somos los mismos cada quien tiene su propuesta y sus autores, cada quien tiene su manera de hacer libros.

¿Cómo ha sido la forma en que ustedes han entrado en estos espacios, por que me imagino que los invitan por que ya tienen una posición en el mercado o en el circuito editorial?

Hay dos partes, por un lado nosotros mismos buscamos y postulamos para ferias.

¿Hay una especie de convocatoria?

Si en general si, ahora para esta de la UNAM en particular no, cada feria tiene también su política hay ferias que están abiertas tienen una convocatoria y unos tiempos, uno presenta y ya ellos eligen y hay otras cerradas que ellos mismos eligen y si para esta mas bien nos buscaron.

¿Ya hay mas referencia de quienes son los que ya tienen mas experiencia?

En general en este tipo de ferias siempre somos los mismos.

¿Cómo es esa convivencia con las editoriales que participan en las ferias y que ya se conocen?

Hemos hecho varias co-ediciones con las editoriales en las que colaboramos entonces cuando hay proyectos que nos cuadran entre una o dos editoriales, las trabajamos juntas, siempre varia en la manera de trabajar a veces utilizamos nuestra maquina y es nuestro diseño o hacemos un diseño compartido.

¿Se necesitan más editoriales independientes en México?

Si, hay editoriales que ahorita no están aquí pero que por falta de recursos pueden imprimir dos al año que es muy poquito para una editorial sobre todo con tirajes tan pequeños y si seria bueno que hubiera mas y que pudieran producir mas.

Si hay un montón de editoriales independientes de estas que hacen fanzines hay un montón y luego con la idea de las cartoneras hay un montón, pero el problema es que a veces desaparecen muy rápido o que tienen tirajes muy pequeños o que son destinadas a un publico muy pequeño como los fanzines y que viven nomas por que tienen muchas ganas, que son fotocopias simplemente engrapadas o las cartoneras pues es muchísimo trabajo distribuir esos proyectos.

¿Me podrías nombrar algún proyecto editorial que creas importante?

De las que ves aquí todas me parecen geniales, los de Cráter como este colectivo que llaman Taller de Producciones Económicas me parece super interesante por un lado pues es un colectivo entonces cada quien tiene sus propuestas pero también el trabajo colectivo que ellos hacen como comunidad me parece admirable. Nosotros somos bien egoístas lo hacemos por nuestra cuenta y como se nos da la gana y no le damos cuentas a nadie de lo que hacemos. Me parece admirable que se la pasan haciendo reuniones y discutiendo esa parte es interesante del proyecto. Buró Buró me parece que son suficientemente profundos.

Proyecto Editorial: **Ediciones Hungría**

Editor: Rodrigo Tellez Repeto

Preguntas

¿Qué significa ser un editor independiente?

Rodrigo Telles. En mi opinión la diferencia entre nosotros o muchos de nosotros y una editorial tradicional es que nosotros estamos mas dispuestos a asumir riesgos, casi ninguno de nosotros vive de hacer esto, todos tenemos trabajos de día y invertimos nuestro dinero en estos proyectos y a fin de cuentas somos apasionados del arte y de los libros, y estamos dispuestos a hacer libros que probablemente una editorial grande multinacional no los haría por que los ve mas bien como un riesgo económico, nosotros en este como afán de experimentar, experimentamos tanto como contenidos con artistas nuevos que las grandes editoriales no pelarían y con la forma también, ósea también tratamos de o por lo menos yo con Ediciones Hungría trato de variar los formatos de los libros y de hacer publicaciones que no necesariamente son libros pero que si trato de ser mas amplio como en el aspecto de publicar, hacer publico algo, crear una edición de algo es reproducir algo y darlo al publico.

C: En base a eso ¿que aspecto tiene mas importancia en sus decisiones editoriales, si es mas ideológico, estético, cultural, económico?

RT: Para mí creo que es estético, mi acercamiento si es muy visual, soy una persona muy visual y si trato de que cuando adopto un proyecto para darle salida, trato de que sea algo que a mi me apasione y que me guste mucho, mi lógica es que si a me gusta, si a mi me place a los ojos pues alguien mas o a muchas personas mas les va a gustar.

C: ¿tu eres artista o diseñador?

RT: Pues si y no, estude cine, luego hice una maestría en administración de empresas creativas pero también una de las publicaciones es mía y doy talleres y también me han publicado literatura, ósea como que hago un poquito de todo.

C: Muy bien, y bueno de que manera consideras que un editor independiente puede ser un agente de cambio

RT: Por el simple hecho de resistir, ya ni siquiera existir por que si existen muchos y somos muchos pero resistir, creo que nuestro cambio va radicar en que sigamos con la convicción de que estamos realizando un cambio y de que independientemente de que no podemos vivir de esto pues si nos mantenemos firmes creo que tal vez si podamos lograr cambiar la percepción de la gente sobre la cultura del libro y promover el trabajo de mas artistas.

C: ¿Crees que ser editor independiente se relaciona con un modo o forma de producción?

RT: Yo también me publico dentro de la editorial, a fin de cuentas si lo utilizo como un escaparte de mis cosas. Lo de editor independiente para mi un poco es, bueno ya no, antes era un accidente, antes también tenía un trabajo de oficina en una oficina de gobierno, y ahora me propuse hacer este experimento de bueno que pasa si un año completo le dedico tiempo completo a la editorial y me convierto ahora si en editor, mi trabajo ahora si es ser editor y ahora ese es el experimento.

C: ¿Cuanto tiempo llevan ya funcionando como editorial?

RT: En el 2011, pero fue algo muy intermitente, ha sido desde el 2011 que tengo otro trabajo, o chambas freelance o de video, luego me fui a hacer la maestría y apenas este año fue que dije bueno, la verdad es que me apasiona y si me gustaría vivir de esto.

C: ¿Tu comenzaste solito tu proyecto o con un equipo?

RT: Yo lo comencé solo, pero el equipo ha cambiado, se ha sumado gente se ha ido gente, ha habido gente que ha estado largos tramos de tiempo en la editorial y que ha sido de buena ayuda pero ahorita en este momento si estoy solo.

C: ¿Tu haces todo el trabajo de edición, de buscar los artistas?

RT: Si, community manager, ir con el impresor, todo eso.

C: ¿Aparte trabajas con impresores?

RT: Si, yo no cuento con los medios para producir.

C: ¿Digamos que nada mas tu eres quien busca al artista y la forma en que se se pueda solucionar la producción?

RT: Si, esa es la parte que mas me gusta, de repente hay días que despierto y lo que tengo que hacer hoy es ir a la casa de un artista a ver que tiene para que hagamos un libro y ya después tomamos una decisión y vemos como le hacemos y ya me pongo a formar y ya voy con el impresor hablamos de acabados y ya.

C: Pensé que eran ustedes los que impriman y hacían todo el proceso de encuadernación.

RT: No, no en mi caso yo soy muy malo con las manos y no confío en mi capacidad para lo meticuloso y lo bonito que me gustan las cosas como que siento que no podría lograrlo, entonces si busco proveedores que pueden hacerlo.

C: ¿Cuál crees que es el panorama actual de las editoriales independientes en México?

RT: Es difícil decir por que por ejemplo yo me acuerdo en el 2011 surgió Ediciones Hungría y surgieron varias otras propuestas, muchas de ellas todavía se mantienen, pero muchas

desaparecieron y este boom yo pensé que iba a ser constante y que iba a seguir saliendo gente y pues a la fecha se han sumado bien poquitas personas. Entonces, ahorita otra vez este año, justo este año, sentí otra vez como un impulso muy grande de otros proyectos, no se mix media y cosas que las veo y digo gracias, que bien que alguien mas esta aquí como que en la lucha, yo creo que nos falta todavía mucho esto de resistir si es como la constante, ósea como agarrar y no perder el aliento de hacer las cosas por que si es muy difícil ir a algún evento y que no vendas nada y que tu no te puedes des afanar también como persona de las cosas que haces yo este proyecto si lo siento como muy mío, entonces pues si luego es feo que estas en un lugar y tu crees que tus cosas son las mas bonitas pero nadie te compra por variedad de razones, pero te desilusionas un buen y si hay mañanas que es así como pues por qué sigo haciendolo si nadie me pela.

C: ¿Y ahora como les ha ido?

RT: Ahora muy bien, ahora ha estado bien.

C: ¿En comparación con el año pasado?

RT: Mejor este año, que el año pasado, si.

C: Es que el año pasado estuvo como medio desorganizado, por que fue allá en el Museo de Arte Moderno y luego en el Tamayo.

RT: Este año también, estábamos acá, allá adentro, no llegaba gente, estábamos muy encimados y hacia un buen de calor ósea como que si les dijimos, oigan pues esto... también este evento es muy distinto a otros eventos, por ejemplo el próximo fin de semana es Replica pero es un evento que gestionado por otros editores. Esto es un evento gestionado por Código y por gente de dinero que lo único que quería es hacer mas dinero, entonces a fin de cuentas la naturaleza de este evento es otra y si tu pagas tanto dinero por una mesa pues estas en todo tu derecho de quejarte y decir oye pues sabes que a mi no funciona que me metas a un cuartito donde no hay gente.

C: ¿Ustedes están pagando por estar exponiendo aquí?

RT: Aja, si

C: No sabía eso

RT: Y eso es raro por que no es sustentable todavía, entonces hay este tipo de iniciativas que entiendo que es necesario ósea como que tampoco quiero las cosas de a gratis, lo digo como hay merezco tener un espacio en una feria afuera del Tamayo como de a gratis pero que el dialogo entre este tipo de eventos y otros como el del fin de semana de Replica es muy distinto por que es algo que sabes que estamos todos en el mismo barco y en este caso no, en este caso es como mmm.

C: Ese evento de que se trata?

RT: Replica inicio como una iniciativa de imprenta risográficas hay ahorita muchos proyectos que trabajan con rizográfica nada mas y apenas este año ya abrieron un poco mas el panorama y ya incluyeron otros proyectos que no necesariamente hacen rizografía, por que casi no hago nada en rizo, y es que justo empezó con una lucha mas política y mas ideológica de bueno la rizo tiene esta historia y como una historia muy ligada a movimientos sociales, entonces ellos tienen mucho esta camisa muy puesta de somos editoriales que tienen este estandarte de desobediencia y de radicalidad, y este año ya lo abrieron un poco mas.

C: Donde va a ser?

RT: Va ser en la Casa del Hijo del Ahuizote, en el centro en la calle de Colombia, el viernes, sábado y domingo. Va estar bueno.

C: ¿Conoces lo que sucede en otros países en cuanto a movimientos que impulsen independencia cultural, no solo las editoriales independientes sino en general?

RT: Mas o menos, si conozco varias editoriales independientes del extranjero, un poco el problema es cuando quieres comprar algo de ellos pues el envío generalmente te queda saliendo mas caro que lo que quieres comprar, entonces ya no gracias y de aquí a que valla a Alemania a comprar las cosas que me fascinan pues no, pues no se, es raro siento que si hay muy pocas iniciativas que no... ósea si necesitas dinero a fuerzas entonces pues muchos si se apoyan en becas y eso ya les resta un poco de independencia por así decirlo, pero no sé conozco mas o menos.

C: ¿Qué diferencias encuentras con lo que sucede en México a diferencia de otros países?

RT: Yo creo que muy pocas, tal vez la mas grande son los precios, lo que estábamos ahorita hablando con un colega y el me explicaba como su razonamiento para los precios que le pone a los libros y yo si me quede como perplejo, por que dije bueno si yo utilizara la misma formula que tu utilizas si de por si no vendo nada vendería menos, ósea si tu me dices que lo que te costo cada libro lo multiplicas por cinco si ahí ya se llena la cadena y yo me podría pagar mi trabajo pero no vendería, si ahorita de por si me cuesta mucho trabajo y trato de que los productos sean asequibles.

C: ¿Qué crees que pase, por qué cuesta tanto trabajo que el consumidor no este tan dispuesto a pagar cierto rango de precios?

RT: Si hay un publico cautivo, definitivamente hay un publico que esta buscando este tipo de eventos o Index en el Museo Jumex y ya casi casi que nos conocemos y ya es así como que novedades tienes, pues es gente que tiene otra sensibilidad y que ya casi casi que somos coleccionistas de lo que se esta haciendo, creo que hace falta como una cultura del libro, siento que últimamente me he estado fijando cuando voy a la casa de alguien si tiene bibliotecas y cuando me empecé a fijar en eso me sorprendí de las pocas bibliotecas que había en las casas de los amigos de la prepa, para mi eso es totalmente impensable no tener libros en la casa.

C: Tendrá algo que ver ahora con el boom de el libro electrónico o aparte de dejar de sentir la necesidad de tener el libro en físico?

RT: Puede ser, creo que si tiene que ver y también esto es una respuesta a eso, a decir el libro de verdad es un objeto muy valioso y el tipo de libros que se están haciendo aquí también dan esa vuelta, como decir puedes tener esos dibujos en tu compu en resolución de cientos de pixeles y te puedes hacer un zoom pasadisimo de lanza pero pues oler el libro, abrirlo, si hace falta mucho de esa sensibilidad, el libro tiene millares de accidentes que juegan en la vida real, que el simple hecho de como acomodes tu librero te va configurar un proceso de pensamiento distinto a hacer

un archivo en pdf, entonces no se, yo no estoy en contra yo soy un acumulador de datos, increíblemente acumulador pero también tengo esta onda muy “fetichosa” del objeto.

C: ¿Cuál es tu política editorial o cuales son tus lineamientos para hacer un proyecto y llevarlo a concluir producto?

RT: Es muy caprichoso, lo que hago es, simplemente mi filtro es: si me gusta mucho y estoy dispuesto a invertir dinero en el lo hago, no importa que tipo de cosas sean, por ejemplo ahorita estoy trabajando un cassette de una disquera peruana de música regional de una zona de Perú y que no tiene nada que ver con esto pero al mismo tiempo si tiene que ver, a mi si me gustaría ver que cuando la gente llega a mi mesa se pueda topar con distintas cosas que desde mi punto de vista son fantásticas, que te puedas maravillar y que tal vez no creyeras que te fuera a llamar la atención un casete de música peruana pero si te llamo la atención un texto de Ulises Carrión, creo que no he sido muy bueno haciendo explícitos esos vínculos, en eso estoy trabajando en encontrar que es ademas de yo que es lo que esta uniendo todos estos autores y todas estas publicaciones.

C: ¿En base a tu política editorial crees que se vincula directamente con su carácter de independiente?

RT: Si, a final esta independencia, a mi me gusta mas pensar en editoriales pequeñas que en editoriales independientes, ¿por que independientes a que? es la gran pregunta y mira si yo pudiera, si yo ganara millones y pudiera rentar una oficina en Polanco haciendo esto lo haría no, sin miedo a que alguien dijera cerdo capitalista, no, la verdad no creo que lo independiente sea una cosa que digas es que soy pequeño y sufro, ósea si sufrimos pero también es muy accidental y creo que todos si pudiéramos hacerlo lo haríamos no, si siento que la idea es crear y abrir o extender la liga que podamos producir, dar a conocer mas artistas y llegar a mas hogares.

C: Ahora que mencionas eso, recuerdo que he visto en la editorial Sexto Piso que ellos se auto denominan independientes ¿por que pasa eso? ya me parecen una editorial bastante grande y consolidada pero aun así siguen luchando con su bandera de ser independientes, no entiendo cual es el sentido, ¿por que lo hacen o si esa necesidad de ser independientes y de mencionarlo es como un capricho?

RT: Creo que si es como para pararte el cuello, es como lo artesanal, mi nieve artesanal, tu mermelada artesanal, tu editorial independiente, tus cosas locales, yo creo que tiene mucho que ver con estas palabras para pararte tantito el cuello y decir - yo aquí vanguardia, pues si Sexto Piso tiene una propuesta muy interesante alejada de las editoriales multinacionales, pero al final de cuentas tal vez esa es la diferencia, ¿cuales son multinacionales y cuales no? ¿cuáles son proyectos que se gestan aquí en México y que atienden al público mexicano? por que todas las otras grandes editoriales tienen una idea muy distinta, por eso te digo que también me gusta mas pensar mas en editoriales pequeñas, luego eso también tiene una connotación un poco negativa como pequeña editorial es como que aveces cuando lo digo ¿no será que me estoy haciendo menos? no, ósea mas bien pues soy yo ¿no? la editorial soy yo y me ayuda mi novia en lo que puede y lo independiente si suele ser como “soy independiente”.

C: ¿Qué diferencias encuentras entre ser independiente y autónomo?

RT: Es que no entiendo lo de independencia es que ¿ser independiente de que? no se, creo que no hay mucha diferencia, creo que todos nosotros lo mismo: como el dinero viene de nosotros pues no le respondemos a nadie, entonces tal vez ahí está la relación, si somos autónomos a intereses del Estado, ósea que no llegue alguien y te diga pues te voy a condicionar este texto, no puedes hablar de esto, no puedes darme este tipo de acabados en lo que quieras, yo creo que si están muy relacionadas las dos palabras, te digo lo independiente sigo sin entenderlo.

C: En tu inversión que haces ¿la haces a la par con el autor o tu solo?

RT: La hago yo, el autor maneja un porcentaje de la producción, le doy un porcentaje, yo soy el que costea toda la producción.

C: ¿Tiene un modelo ideal de editorial independiente al que quieras aspirar?

RT: Si, hay muchas, hay una editorial suiza que se llama Nieves, que fue una gran inspiración para mí, vi los libros de Nieves y dije yo quiero hacer eso en México y se puede hacer, este cuate que hace Nieves trabaja con artistas de renombre internacional y no le pide nada al talento que hay aquí, no le pide nada a Harmony Korine o Tim Lahan, no se una como a una lista de artistas super talentosos de otros países pues que neta aquí lo podemos lograr, pero si Nieves, Rollo Press, Tiny Splendor, si hay varios proyectos que sigo muy de cerca y que si trato de que cuando puedo comprarlos pues los compro, si no puedo pues nada mas en internet.

C: ¿Cómo puede mejorar su empresa editorial?

RT: Siendo mas constante por ejemplo, teniendo publicaciones mucho mas constantes en nuestras salidas, como te digo estoy yo solo no puedo darme abasto con ser el community manager de las paginas, hacer los videos, hacer las animaciones, el diseño de los flyers, formar libros, darles seguimiento a los autores, un paso que tengo claro es que se que necesito contratar alguien, pero tampoco quiero seguir esta mala practica que se acostumbra tanto en el país de agarrarte a un estudiante o un recién egresado y que le pagues una bicoca y que lo explotes básicamente por que a mí me lo hicieron y se lo hicieron a muchísimos amigos todavía veo ahorita, no voy a decir nombres pero si hay gente dentro de este mundo que pues se aprovecha de tener cierto estatus que te dice -ah ven y colabora conmigo- este eufemismo de “colabora conmigo” cuando en realidad es -te voy a pagar 4.000 pesos medio tiempo al mes por arreglar mis libros y es como -pues no, ósea la neta es que en este caso prefiero hacerlo yo y morirme de hambre yo solito, y si hay gente que me ha dicho que quiere trabajar conmigo pero yo no puedo, no se puede ser así, si no empezamos a hacerlo y a poner el ejemplo la neta es que poco va a cambiar.

C: ¿Qué hace falta en los espacios editoriales independientes para funcionar mejor?

RT: Por ejemplo la cadena de distribución está muy rota, este evento para lo que pagamos por la mesa el evento debió ser impecable y no lo fue, las comisiones que te cobran en los lugares de venta son muy groseras y hay muchos lugares o puntos de venta que no son serios y que no te hacen cortes o que te pagan mal o te maltratan las cosas, sobre todo lo que he detectado hay una falta de gente con la mentalidad del dinero, gente administrativa involucrandose con nosotros para darle forma al negocio por que todos la verdad somos muy forevers y muy -ay los libros y

todo esto es hermoso y descuidamos las finanzas, hoy hice un ejercicio que me costo mucho trabajo de separar mi dinero del dinero que este ganando hoy y que era algo que en los siete años que llevo haciendo esto siempre era así de alguien me compraba algo y -ah ya junte para ir a comprarle a alguien mas no y mis finanzas se venían abajo, entonces esta seriedad falta, falta esta gente que sea como -a ver cuadrate por que todos somos como muy soñadores y muy así, y falta eso, la distribución y la difusión, de repente me publican un articulo en el Universal y la nota no tenia pies ni cabeza y era como una cosa que digo -mmm si gracias por que chido el Universal llega a muchos lugares pero pues esta muy mal escrito tu articulo, en lugar de decir Ediciones Hungría le ponen Editorial Hungría y es así de -checa bien, haz bien tu trabajo no manches, entonces yo creo que eso gente de perfil mas de negocio, la cadena de distribución y de difusión.

C: ¿Cuál es la respuesta del público al que van dirigidos sus productos?

RT: Generalmente es positiva es muy bonito, a mi me gusta mucho cuando -pues generalmente estoy yo en el puesto y ver las reacciones de la gente, es muy bonito poder ver eso, el problema es que luego ves que les gusta pero no lo compran y si es como -cuesta 200 pesos no manches (risas) entonces si es buena pero todavía no logro entender por que no cuaja -era suya y la dejo ir.

C: ¿Hace falta más información sobre editoriales independientes?

RT: Si, si te digo la difusión y que sea de calidad hay gente con muy buenas intenciones escribiendo sobre editoriales independientes y demás pero con muy poca -pues si como de forma muy amateur, creo que podría ser mejor, pero también es algo que crece y creo que mejorara, si la gente que esta escribiendo sobre esto lo sigue haciendo pues si va haber una evolución pero también nosotros tenemos que hacer mas cosas.

C: ¿Colaboras con algunas otras editoriales?

RT: Si, con muchas y en varios aspectos por ejemplo Buro-Buro me editó un texto, con los chavos de Roto y Estridentes tenemos una relación muy cercana y ahora hice una donación de obra para ayudar a la rifa que estan haciendo ellos para conseguir fondos para el evento de este año, si algo me ha dejado esto son muy buenas amistades, al final lo bonito es que te acabas relacionando con gente que también tiene este espíritu de -si vamos a lograrlo y que es algo que nunca vi en mi trabajo en la oficina de gobierno.

C: ¿Son las editoriales independientes incluyentes o excluyentes?

RT: Creo que es bastante incluyente, a mi por ejemplo me da mucha pena cuando llega alguien y me dice -oye tengo esto y no sabes la lista que tengo de cosas que quiero hacer, la verdad no puedo ahorita ver tu proyecto y en esos casos lo que hago es -bueno pero tranquilo auto-publicate si quieres un día nos sentamos yo te platico como le hago y te paso mis proveedores, tratar de no ser envidioso de -ay no, se van a llevar a mi proveedor y ya no me va a trabajar como siempre, mas bien con toda esa gente es como a ver -ven si de verdad te interesa hazlo y yo me siento una tarde contigo y platicamos y te digo mi proceso, el problemas es que no solo es lograr que suceda el libro, también es dedicarte a distribuirlo y a todo este largo proceso de llegar al publico.

C: ¿Conoce casos de editoriales independientes que produzcan libros como objeto de

colección más que de comunicación?

RT: Si, creo que eso tiene que ver mas con la gráfica, con las carpetas de artista y cosas así, creo que hay muchas editoriales que están un poco en ese punto medio de trabajar con artistas que hacen litografía y en procesos muy exquisitos y que tratan de llegar a un termino medio entre un objeto o libro de artista edición limitada y mas bien expandir el tiraje.

C: ¿Tus ediciones son mas amplias, o son numeradas?

RT: Depende, hay algunas que si por ejemplo hay una que el artista me dijo -sabes que, esto es un libro muy intimo para mi yo no quisiera que hicieramos mas de cien, le dije -perfecto, hacemos cien, los numeramos, los firmas y así lo dejamos, y aun así lo dejamos en ciento cincuenta pesos.

C: Aun así tienes otras que no son como el objeto fetiche?

RT: Bueno siempre quiero que el objeto sea muy bello pero pues también si puede llegar a mas gente pues mejor.

C: ¿Existe diferencia entre este objeto que trata de comunicar y llegar a mas gente entre este otro numerado o mas personal?

RT: Si por que estableces distintas relaciones entre el autor y el lector, siempre que es mas reducido tu tiraje es mucho mas intimo y creo que hay muchos autores que prefieren esta intimidad dicen -prefiero que treinta cuarenta personas tengan en sus casas una pieza mía a tener un tiraje de trescientas o quinientas, mas bien depende mucho del tipo de proyecto y yo no veo ninguno bueno o malo, lo que me gusta mucho es acercarme a los artistas y ver como ellos ven su obra y que me digan -es que no me gustaría hacer mas de cien o no me gustaría hacer mas de cincuenta pues hacemos cincuenta, tampoco trato de empujarlo a -no, hay que hacer ya trescientos, y eso se vuelve bonito por que ya generas otro tipo de acercamiento con el publico, que ya hay gente que esta cazando las ediciones y dice -ah ya vi que nadamos hiciste cien de este entonces no quiero que se acabe y va y te busca y te lo compra.

C: ¿Considera estos libros como una mercancía?

RT: Si, si en el sentido muy amplio esto es mercancía, es un producto que intercambias por dinero, que tiene otro tipo de valor también mas allá del monetario, tiene un valor cultural y creo que este tipo de productos agrega al ámbito cultural en el país, es muy importante que sigamos haciendo esto.

C: ¿Cuál sería esa aportación a la cultura?

RT: Precisamente ayudar a estos artistas a exponenciar su voz, sensibilizar a la gente a otro tipo de expresiones.

C: ¿Sería como un trabajo de difusión del artista?

RT: Si, y de tratar de expandir a travez de los artistas los horizontes de las personas, que también digan -ah un libro no necesariamente es un libro de texto, un libro no se queda en una novela o en un ensayo o en un libro de poesía, un libro es una cosa mucho mas grande que lo que conocemos comúnmente como libro y hay gente talentosisima y que podemos nosotros captar y ayudar a que llegue a mas gente.

C: Tenia esta idea de que un autor al ser editado o que su producción este en este proceso de llegar a un publico mas amplio, como un proceso de legitimación ¿crees que esa sea la intención del autor al editar su obra?

RT: Hasta ahora ninguno de nosotros a adquirido tal estatus -ah son lo máximo y que los autores estén casi casi que luchando por sacar un libro con casi nadie de nosotros, mas bien nosotros estamos ahí tras ellos -ah que onda no quieres animarte a hacer esto, a ellos obviamente les conviene y en ese caso es un trabajo de los dos, yo si me preocupo por cuidar muy bien a mis autores, cuidar mis ediciones y volver mi marca una marca con ciertas características pero ellos tienen que estar también a cargo de sus carreras y decir -ah bueno si voy a trabajar con ellos y voy a seguir produciendo, si somos una ayuda para ellos pero así como legitimarlos no sé, tal vez ojalá, tal vez estoy menospreciando este trabajo por que si habrá gente -y eso estaría muy chido- que haya gente que le diga a alguno de los autores

-oye no manches Ediciones Hungría te publicó un libro-, seria muy bonito para mi que alguien llegue y diga no manches- pero pues eso yo no lo he escuchado (risas).

C: ¿Crees que se necesiten más editoriales independientes en México?

RT: Si, muchas mas. Cada vez que veo alguien nuevo en estos eventos es como -ahh muy bien gracias.

C: ¿Si hubo mas ahora?

RT: Si, que es raro, estuvo un poco frenético esto y no sé, a mi gusto no tienen cabida ciertas galerías, ciertas publicaciones de universidades, esas pertenecen a otro tipo de feria, editoriales que no son malas pero que creo que estamos hablando en discursos muy distintos, hablamos idiomas muy distintos.

Proyecto Editorial: **RRD Red de Reproducción y Distribución**

Editor: Diseño Editorial Nicolas

Contacto: RRD Lunes a Sábado 11:00 - 16:00 entrada del metro Sn Miguel Chapultepec

Preguntas:

¿Ustedes son?

Somos siete personas y casi todos somos egresados de la Esmeralda, tenemos con el proyecto un año y medio y mas o menos se han ido dando los roles para cada edición para cada colaboración que tenemos

¿Surge como proyecto de la escuela?

Surge después de la escuela con la intención de distribuir mucho material que se produjo en esas redes de la escuela pero también de otras personas.

¿Qué significa ser un editor independiente?

Construir una red y poder distribuir lo que produzcamos que sea material que valga la pena que se distribuya.

¿Qué es lo que predomina en sus publicaciones?

Nuestro proyecto es una red de distribución, entonces para esta coacción si trajimos muchas publicaciones que tienen dibujo e ilustración pensando en el publico que le pueda interesar que venga al museo pero particularmente nos interesa colabora con artistas que tengan un desarrollo de algún tema y a veces puede terminar siendo un libro con muchas ilustraciones o mucho dibujo, pero también puede terminar siendo de texto o de poesía, creo que lo determina mucho el tipo de proyecto. No estamos limitados creo que siempre nos interesa que se llegue a tener un producto que tenga algo especial o diferente y que tenga la coherencia con el proyecto detrás de el.

¿Considera que un editor independiente aspira a ser agente de cambio?

Yo creo que definitivamente hay cierto interés por distribuir y difundir información que en algunos casos pues podría ser algo como al respecto no en general cierto tipo de cambio pero no creo que sea el motivo principal o que todos lo hagan.

¿Ser editor independiente tiene que ver con la forma de producción?

Claro, creo que si tiene que ver mucho con los medios de producción y distribución que obviamente son a otra escala y que los de una editorial mas grande o una casa editorial, si influye la escala y las posibilidades de distribuir lo que se produce.

¿Cuál es el panorama actual de las editoriales independientes en México?

Creo que si hay un interés en la misma comunidad de productores de consumirlo si se esta haciendo un esfuerzo en la ciudad por juntar estas propuestas, se ve en la cantidad de ferias y de eventos que se organizan.

¿Conoce lo que sucede en otros países en cuanto a movimientos que impulsen independencia cultural?

Relativamente poco, en Estados Unidos sabemos de dos colectivos que trabajan un poco con la distribución editorial y este tipo de trabajo. Que funcionan como plataformas mas abiertas que las editoriales.

¿Cómo fue el contacto para que ustedes estuvieran colaborando con ellos?

Eso fue igual en una feria ediciones en la Casa del Hijo de Ahuizote en Replica y ahí nos conocimos entre que nos hicimos amigos y que les gusto el kiosco en donde vendemos las publicaciones se armo ahí la alianza.

¿Tienen un Kiosco en donde?

Esta afuera del metro en la colonia San Miguel Chapultepec, es un puesto que pertenece a la unión de revistas de viejo es una unión de vendedores que ya tienen diferentes puestos en la ciudad y nosotros lo compramos y estamos dentro de esa unión pero distribuimos este tipo de ediciones.

¿Puede comentar cuál es su política editorial?

Creo que no se si se pueda hablar de una postura política. Hay diferentes maneras de abordar los proyectos al final lo que determina es el interés mutuo en algún tema nosotros hemos trabajado mucho sobre la reproducción el trabajo informal, el trabajo en la calle, como ese tipo de expresiones que van mas hacia lo callejero en cierto sentido, como que hemos trabajado con ese tipo de artistas.

¿Tiene un modelo ideal de editorial independiente al que aspira ser?

No tenemos un modelo ideal creo que lo estamos definiendo nuestro modelo con cada proyecto.

¿Cómo puede mejorar su proyecto editorial?

Con mejor organización principalmente.

¿Qué hace falta en los espacios editoriales independientes para funcionar mejor, veo que esta muy ligados a las ferias para llegar a un publico mas especializado?

Hay otra forma de llegar a la gente que ustedes estén explorando?

Si pensándolo creo que si seríamos de los pocos espacios con un puesto por que hay otro puesto mas al sur que vende libros de poesía pero si son pocos los espacios que se tienen a parte de una librería y nuestro interés por estar en la calle siempre era de alejar el publico especializado

¿No tienen el interés de que sus productos se vendan en librerías de museos?

No particularmente, creo que nos interesa mas el modelo de distribución que tenemos por redes o que podemos hacer en linea o en el mismo puesto a entrar a un sistema mas grande de distribución.

¿Cuál es la respuesta del público al que van dirigidos sus productos culturales?

Creo que ha sido buena, a la gente le gusta bastante ver este tipo de de situación específicamente en el puesto que son mas como una acción o un performance al rededor de una publicación, luego es atractivo para las personas que tal vez no conozcan mucho sobre estas ediciones.

Este trabajo que están haciendo es alternativo a sus actividades cotidianas o viven de esto o es un trabajo alternativo?

Para la mayoría es un trabajo alternativo.

¿Hace falta más información sobre editoriales independientes?

Creo que hace falta mas cultura si se puede llamar así del libro y del alcance de eso. No se si mas información sea la mejor manera de promover eso. Siento que este tipo de eventos si funciona.

¿Son las editoriales independientes incluyentes o excluyentes? Puede ejemplificar?

Hablando particularmente de los que están aquí, hay de todo.

¿Conoce casos de editoriales independientes que produzcan libros como objeto de colección más que de comunicación?

Yo creo que nosotros, no específicamente pensando en lo coleccionable pero por ser como productos que tienen un grado de artesanal y que son producciones limitadas por ese sentido si.

¿Cuántos ejemplares producen por cada obra o proyecto?

Menos de cien es el tiraje

¿Considera a los libros como mercancías?

Si los considero como un producto, se vende no.

¿Cuál es la aportación de sus productos a la cultura?

Creo que uno de las principales aportaciones seria el dispositivo que esta en la calle que es el kiosco como que hemos visto que si hay un vinculo con la gente y los artistas que han colaborado y creo que es difícil como en ciertos espacios independientes lograr ese vinculo tan natural.

¿Crees que se necesiten mas editoriales independientes en México?

Pues si, me parece que podría haber mas.

Proyecto Editorial: **Revista Eras**

Editor: Maria Antonia

Contacto: erasrevista.com

Preguntas:

¿Qué significa ser un editor independiente?

Alguien que se preocupa en hacer publicaciones fuera del margen de las grandes editoriales y que normalmente lo hace a base de muy pocos recursos, creo que lo bueno de las editoriales independientes es que permiten dar estos espacios que antes no había para este tipo de publicaciones.

¿Qué aspecto tiene más importancia en sus decisiones editoriales y en qué consiste?

- A) Ideológicos
- B) Estéticos
- C) Culturales
- D) Otro (cuál)

A nosotros nos importa mucho el objeto final, invertimos mucho en que sea una revista muy bonita queremos que se realmente un referente del arte contemporáneo, no solo en México sino en el mundo, pedacitos y pensamientos. Yo diría cultural.

¿Considera que un editor independiente aspira a ser agente de cambio?

Si, el trabajo es proponer nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la publicación y los contenidos.

¿Cuál es el panorama actual de las editoriales independientes en México?

Para nosotros creo que hay mucho interés pero al mismo tiempo la misma gente no quiere pagar por contenido, quiere pagar lo mínimo posible y no acepta que especialmente para nosotros como una editorial independiente nos cuesta mucho trabajo y mucho tiempo hacer estas cosas, como que vivimos en un mundo de fast fashion y todo tiene que costar lo menos posible y no quieren comprar algo que cuesta mas de lo que ellos creen, pero en si nos ha ido relativamente bien hay una comunidad muy bonita muy fuerte de editoriales independientes y que estamos muy interesados en crear nuevos espacios y nuevas formas de hacer como libros de arte.

¿Cómo surgió su editorial?

Fue Iván, Marco y Daniel son amigos de hace mucho tiempo y estaban muy artos de la rigidez y lo solitario que es el museo, querían hacer algo que fuera mas comunitario, que fuera mas fácil de repetir, que fuera algo a mas largo plazo mas que una expo que dura un mes y luego se va, entonces pensaron en encontrar nuevas formas de crear estos espacios, de buscar estos espacios y decidieron hacer la revista.

¿Ellos que formación tienen?

Dos son artistas, Marco e Ivan son artistas y Daniel es curador.

¿Conoce lo que sucede en otros países en cuanto a movimientos que impulsen independencia cultural?

No.

¿Cuál es su política editorial?

El comité curatorial para nosotros es muy importante, es quien escoge los colaboradores de cada uno de los números y es importante que los colaboradores en algún sentido tengan algún tipo de coherencia por que su trabajo lo que sea que nos manden lo imprimimos, entonces es importante que hacer la edición previamente y cuidar las personas que seleccionamos para trabajar con nosotros para que no nos lleguen en el momento de impresión cualquier cosa, pero realmente tratamos de que sea una cosa muy libre y muy orgánica entre un dialogo entre nosotros y nuestros colaboradores.

¿Encuentra diferencias entre independiente y autónomo?

Pues independiente va fuera del margen, mas bien autónomo es que no tienes ayuda del gobierno, la mayoría de las publicaciones que ves aquí todas han tenido becas o han participado para becas, estamos empezando pero todavía no hemos recibido ninguna beca. Entonces en esa parte si somos autónomos.

¿Tiene un modelo ideal de editorial independiente al que aspira ser?

No sé, esa pregunta es para Ivan, pero realmente lo que queremos hacer es, ósea creemos que hay un vacío en las revistas de arte contemporáneo y queremos encontrar formas de integrarnos a eso sin ser la típica revista de crítica que dice ve a Chapultepec en un domingo a ver esta expo pero creo que somos muy un juego y nos interesa muchos ese ámbito de un juego pero no se.

¿Cómo puede mejorar su empresa editorial?

Hemos estado trabajando mucho en organizarnos y creo que es por que yo llegue mas tarde al equipo pero nos falta hacer mas difusión y como que yo si quiero llegar a algún punto en el que se valore el trabajo y se aprecie lo que hacemos.

¿Qué hace falta en los espacios editoriales independientes para funcionar mejor?

Creo que lo podemos ver muy bien aquí, ósea nos va muy bien en mercados muy especializados pero nos falta mucha difusión, el libro de arte es muy difícil de vender y creo que muchos de nosotros sufrimos por eso.

¿Ustedes en dónde se están distribuyendo?

Nos distribuimos en Casa Bosques que es un librería en Tetetlan que es una casa de cultura en el Pedregal estamos en el Jumex y nuestra misión para estos meses es meternos a mas museos, queremos estar en el Chopo ahorita vamos a ver si nos aceptan aquí en el MUAC en el Tamayo

también, nuestra misión es irnos insertando en los museos que creo que es el mejor lugar para vender la revista pero nos va muy bien en ferias.

¿Ustedes estuvieron en la del Jumex y en la del Tamayo?

Estuvimos en la del Tamayo, en la de Jumex todavía no existíamos para Index del año pasado pero si estuvimos en Paper Works, también estuvimos en proyectos Monclova en Vernacular .

¿Cuál es la respuesta del público al que va dirigido tu proyecto editorial?

Estamos dirigidos hacia pues un ambiente, nuestro publico es muy artista y mayoría de la gente que compra es por que conoce a los artistas y quiere como que es una forma de estar mas cerca de a ellos, tener como piezas suyas.

No revise bien el nombre de los artistas que están en cada numero, pero son nacionales?

Mayoría son nacionales pero también tenemos artistas y curadores internacionales, tratamos de que sea lo mas variado posible, pero también como son nuestros dos primeros números todavía estamos en nuestro circulo.

¿Hace falta más información sobre editoriales independientes?

Si, estaría buenísimo como tener una plataforma mas solida de distribución, pero en si creo que normalmente hacemos muy bien en estas ferias esta no, creo que el publico no es el adecuado y esta muy escondida la feria, cuando son ferias muy especializadas nos va muy bien, entonces creo que a ayudado mucho a las editoriales de arte.

¿Son las editoriales independientes incluyentes o excluyentes? Puede ejemplificar?

Creo que de todas hay muchas que intentan ser incluyentes y creo que el esfuerzo es valido para nosotros lo intentamos y creo que en el mundo del arte le echamos ganas a que sean como mas incluyentes.

¿Cómo consideras que es un producto de una editorial independiente?

Varia mucho lo que nosotros damos a lo que da gato negro, por que nuestras preocupaciones son distintas.

¿Conoce casos de editoriales independientes que produzcan libros como objeto de colección más que de comunicación?

Si nosotros hacemos mas bien libros de colección

¿Existe diferencia entre estos dos tipos de producto?

Si, desde la forma en que los haces y cuantos haces creo que el tiraje es muy importante y no puedes cuidar como esta cada uno de las publicaciones si haces 2500 pero si haces un numero muy reducido puedes cuidar que cada una este bien hecha nosotros numeramos todo a mano revisamos una por una para que estén en perfecto estado, pero también esta esa relación entre libro de artista que nosotros nos interesa mucho.

¿Considera a los libros como mercancías?

Si, se venden.

¿Cuál es la aportación de sus proyecto editorial a la cultura?

Tratamos de crear estos núcleos de conocimiento de temas muy particulares y demostrar pensamientos colectivos alrededor de un tema en particular, demostrar que realmente todos podemos, como sabemos si pensamos lo mismo en diferentes temas y creo que si refleja las preocupaciones de esas personas y un poco de todos nosotros alrededor de los temas, todo lo personal es político al final.

¿Consideras que se necesitan mas editoriales independientes en México?

No se, yo creo que si aparecen mas esta muy padre, no se, siempre es bienvenido un proyecto nuevo, creo que todos cavemos, el problema es que si a todos nos van a dar dinero, pero siempre están apareciendo nuevas cosas y creo que se alimenta mucho este tipo de revistas y ferias de arte y libros de arte independientes de nuevos productos, es lo que lo mantiene vigente.

Proyecto Editorial: **Libros del Zorro Rojo (México)**

Editor: Raul Motta

Contacto: raulmotta@outlook.com

Preguntas:

¿Qué significa ser un editor independiente?

Es un profesional de la edición que se dedica a tener un proyecto literario que va mas allá del proyecto comercial, un proyecto global, no es que no quería participar del comercio sino que quiere participar a travez de una experiencia literaria, de una idea literaria, de una cosmovisión de la literatura.

¿Esta editorial que tipo de productos hace?

Nosotros somos una editorial internacional, catalana principalmente de fundación, pero solamente tenemos presencia en Buenos Aires, Barcelona y en México. Los tres lugares son la casa del Libro del Zorro Rojo y todos nuestros productos por llamarle de alguna forma nuestros libros son libros ilustrados, nuestra intención de la editorial es revitalizar tanto en ediciones como artefactos literarios clásicos que creemos que justamente no se están leyendo como se debería a través de ponerlos a conversar con las artes plásticas y así generar nuevas dimensiones de lectura.

¿Cómo es esta relación entre España, Mexico y Argentina?

Es una relación laboral y comercial en España se hace la edición literaria. Surge en España fundada por dos argentinos, no es meramente catalana, nace en Barcelona y de ahí el proyecto empieza a crecer, obviamente el proyecto se desarrolla en Latinoamérica en Buenos Aires y en Ciudad de Mexico, no solo por una idea comercial sino por un concepto que compartimos en Latinoamérica la misma percepción de la literatura.

¿Qué aspecto tiene más importancia en sus decisiones editoriales y en qué consiste?

Claro, tratamos de que cada decisión pudiera ser equilibrada, es decir que responda mayormente al proyecto editorial y en la linea editorial que tenemos, pero también que tengan posibilidades de salidas comerciales. Entonces básicamente tratamos de que nuestra línea editorial publique clásicos literarios.

¿Considera que un editor independiente aspira a ser agente de cambio?

Me gustaría contestar que si pero en estos momentos es muy difícil participar de una editorial independiente, es muy difícil competir con los medios digitales con las editoriales que como propósito tienen únicamente la comercialización de libros y no tienen un proyecto entero y una cosmovisión de lo que es la literatura, entonces creo que si es una trinchera ser un editor

independiente, si creo que estamos tratando de apuntalar y defender cierta idea y cierta experiencia literaria pero básicamente se lucha por la supervivencia.

¿Cuál es el panorama actual de las editoriales independientes en México?

Es bastante complicado, como te lo mencionaba antes es una cuestión casi de supervivencia, es difícil pero estamos intentando que podamos primeramente seguir en existencia para después afianzarnos en el mercado.

¿Conoce lo que sucede en otros países en cuanto a movimientos que impulsen independencia cultural?

En Latinoamérica la situación es casi idéntica, es muy similar en Colombia en Argentina.

¿Qué han aportado?

Hay proyectos independientes en cada uno de estos países mencionaba Colombia, Chile por ejemplo muy muy importantes si tienen un gran aporte, lo que sucede es que la distribución es otra cosa que corta las vías para los caminos comerciales para las editoriales independientes, entonces estos proyectos no se conocen ni en México y los proyectos mexicanos no se conocen en Argentina y Chile por la distribución.

¿También eso pasa internamente?

Si, nosotros también estamos muy mal distribuidos, nuestro campo de acción comercial es básicamente es en eventos privados en ferias de libro y directamente.

¿Tienen un espacio donde se venden?

No es una librería como tal, es un punto de venta en la oficina, en la representación de la editorial.

¿Puede comentar cuál es su política editorial?

La política editorial, podría yo llamarle la línea editorial. Tratamos de hacer un catálogo inteligente, bien pensado y tratamos de publicar literatura en general y hacer esa propuesta válida comercialmente.

¿Considera que se vincula directamente con su carácter de independiente?

Si es un proyecto integral, debe ser un proyecto integrar y tenemos que hacerlo funcional.

¿Encuentra diferencias entre independiente y autónomo?

Si, tiene que ver es una diferencia ideológica básicamente y semántica, pero creo que independiente implica cierta responsabilidad que la autonomía no, ser independiente es tener una

visión de lo que es la literatura, tampoco significa hacer lo que te venga en gana, ser congruente con tu proyecto editorial.

¿Tiene un modelo ideal de editorial independiente al que aspira ser?

Creo que estamos muy cerca, somos y lo puedo decir con las manos en la cintura una de las editoriales en lengua española mas bonitas y mas interesantes que hay en el mercado.

¿Cómo puede mejorar su empresa editorial?

Hablando localmente creo que la editorial podría mejorar la distribución, no tiene que ver con el proyecto en si mismo, que también se pueden mejorar algunas cosas, creo que el proyecto editorial es muy solido, podría mejorar la editorial en si misma teniendo mas oportunidades de distribución, teniendo mas alcance, teniendo mas difusión etcétera y generando mas lectores exponiendo a nuestros libros a mas gente.

¿Se necesitan más editoriales independientes en México?

No se si hagan falta mas pero creo que hacen falta mejores editoriales independientes, no se si tiene que ver con la cantidad, tiene que haber proyectos editoriales mas solido, por que creo que no es el caso del libros del zorro rojo por que publicamos clásicos pero creo que las editoriales independientes son las que llevan la directriz actualmente de los nuevos valores literarios, de los valores jóvenes literarios.

¿Me podrías nombrar algún proyecto editorial que creas importante?

Propuesta, en México Mal País, es una editorial independiente que tiene residencia en la Narvarte. El Tapiz del Unicornio tiene un nombre muy extraño es mitológico pero tiene una propuesta muy interesante muy profunda muy bien escogida. Podría nombrar también la Cifra Editorial que tiene un proyecto también combinado entre narrativas literarias y narrativas visuales o plásticas. Podría nombrar Acapulco Ediciones o Ediciones Acapulco que tienen un proyecto interesante, creo que ahí les hace falta un proyecto literario mas solido si lograran tener un equilibrio entre las dos discursivas las literaria y la visual serian una de las mejores editoriales en latinoamericana, por ejemplo una editorial chilena que esta próxima a venir a México que es Erdosain Ediciones tiene un proyecto muy solido y muy interesante también. Se me están pasando algunas otras muchas pero bueno ... Ediciones Antílope.

¿Cuál es la respuesta del público al que van dirigidos sus productos culturales?

Generalmente es una gran satisfacción por la experiencia estética, por que desde el primer momento en que se acercan al libro están experimentando un fenómeno estético desde el contacto inmediato con el libro con el objeto.

¿Hace falta más información sobre editoriales independientes?

Creo que si, creo que hace falta mas información eso tiene que ver con muchas cosas, vuelto a lo de la distribución etc., el grueso de la población va y busca libros en ciertas librerías que tienen el mercado completamente maniatado, vas y los buscas en Gandhi etc., no voy a mencionar mas nombres y es difícil competir con eso, se requiere mas que información se requiere un proceso de vocación mucho mas solido en la sociedad.

¿Son las editoriales independientes incluyentes o excluyentes? Puede ejemplificar?

Creo que son ambas, creo que deben ser excluyentes por que si no vas a traicionar un proyecto, creo que tienes que acotar ciertas cosas, generar un catalogo bien pensado que cada uno de los libros sea un eslabón de una misma cadena narrativa, que tengan la intención de revelar algo que cada libro que pertenece a tu catalogo tenga la intención de revelarlo y se comunique desde muchos sentidos, entonces en si mismo un buen proyecto editorial es excluyente, creo que un proyecto solido necesita escoger muy bien el catalogo y eso básicamente significa ser excluyente y no democrático

¿Conoce casos de editoriales independientes que produzcan libros como objeto de colección más que de comunicación?

Si, por supuesto que si conozco varios proyectos que se enfocan mas en lo visual. Creo que ya mencionamos a Ediciones Acapulco, los quiero amigos pero creo que es un proyecto des equilibrado.

¿Existe diferencia entre estos dos tipos de producto?

A mi parecer si hay diferencia uno es un adorno y otro es un fenómeno literario y esta muy bien el adorno y el entretenimiento, es dependiendo que es lo que te gusta experimentar, nada mas, ni uno es superior ni el otro es inferior ni nada, nada mas es congruente con el proyecto y ya esta.

¿Considera a los libros como mercancías?

Si, digo estoy aquí vendiéndolos por supuesto que son una mercancía, la cosa es que no se queden solo en la región del comercio y lo mercantil, son objetos los libros pero son objetos cargados son objetos poseídos por algo vivo por algo punzante, podría aventurarme a decir que son objetos con alma y si pueden ser presa del comercio si no es muy difícil sobrevivir haciendo lo que amas.

¿Cuál es la aportación de sus productos a la cultura?

Bueno, me parece que Libros del Zorro Rojo lo que está tratando es de lo que Italo Calvino mencionaba que era volver a leer a los clásicos, me parece que en la actualidad hay una exageración y una exacerbación hacia lo novedoso hacia lo nuevo, no hay nada nuevo ser original significa volver al origen, reproducir las narrativas que han cambiado o han expandido las realidades culturales de su época y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer, hacer que la gente vuelva a estos artefactos literarios y sepa por qué estos artefactos literarios fueron tan importantes y darles una nueva forma de leerlos, un nuevo camino para acceder al fenómeno literario.