

2° Encuentro Nacional de Gestión Cultural

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

EL TRASPATIO. LO QUE SUCEDE ATRÁS DEL LIBRO

MARA RAHAB BAUTISTA LÓPEZ

México y el mundo atraviesan por una crisis social y económica que urge nuevas formas de mejora en la política, la economía y la sociedad.

La cultura siempre está involucrada en los procesos de cambio y transformación, cambios que muchas de las veces se hacen desde pequeños ámbitos y que, con trabajo, esfuerzo y comprometidas propuestas logran transformaciones que impactan de manera importante en los avances sociales y culturales.

En México la producción editorial actualmente está dominada por el Estado y las universidades, esto influye directamente en el consumo de libros y oferta de lectura.

La edición independiente hace su trabajo al respecto. A lo largo de varios años han surgido propuestas de edición que apuestan a generar productos culturales que transformen o al menos inviten a la reflexión y el análisis de nuestro entorno y nuestros contextos.

El Estado produce 197 millones de libros, de los cuales 120 son libros de texto de Primaria, o sea que el resto, 77 millones, deberían estar en el mercado. La IP produce 137 millones, de los cuales 34 le vende al Estado para textos de Secundaria y Bibliotecas de Aula, y el resto, 86 millones, salen en librerías. Técnicamente el público debería disponer de una oferta de 163 millones, cosa que no sucede.

Las editoriales independientes existen porque existe su materia de trabajo, contenidos y lectores, pero en México no pueden incidir en la industria editorial como ocurre en España o Argentina. Si bien el sector editorial mexicano para la economía general del país es pequeño (0.4 por ciento del PIB) su trascendencia es mucho mayor que su tamaño. A pesar de ser el soporte de la cultura y del conocimiento, el interés gubernamental en el desarrollo de esta industria es mínimo. Aunque no existen datos precisos del desarrollo de la industria editorial independiente, la cifra podría alcanzar el millar de editoriales en todo el país, contra las poco más de doscientas editoriales afiliadas a la CANIEM, lo que nos habla de un impresionante catálogo con muy pocas oportunidades de participar en

el escenario nacional. Tan sólo su participación en el libro de texto es prácticamente nula.

Aunque parece que la edición independiente en México ha tomado tardíamente conciencia de su existencia, aún no ha sido rebasada por la historia y tiene en este momento un gran potencial, tanto que es el único sector que puede quitarle la inmovilidad a la industria del libro en México, que parece blindada como para quedarse así eternamente (Romero, 2014).

Desde los más pequeños, hasta los adultos mayores, hoy en día tenemos posibilidad de acceder a lecturas más incluyentes, abiertas, renovadas; lecturas que desde el ámbito escolar, familiar o personal apuestan por los cambios en favor del desarrollo humano dirigido a una sociedad más crítica, observadora y reflexiva; una sociedad que no consuma exclusivamente lo dictado por los grandes consorcios; atrevida a decidir su consumo cultural dentro de una gran oferta de posibilidades.

La posibilidad de acceder a estas lecturas es gracias a un todo un equipo de personas que trabajan para otorgar esta opción de lectura y se aplica para ponerla al alcance de la mayoría. Tomando en cuenta que el porcentaje de personas que conocen o se han acercado a esta posibilidad, observamos lo titánico de esta misión; no solo por la competencia con tantas variables que pueden obstaculizarlo, si no por la responsabilidad de acercar productos culturales que en efecto sumen a los objetivos antes citados. Ser tenaz, paciente, autocrítico y además sobrevivir en un mercado tan competido no es tarea sencilla, requiere de compromiso y lealtad con los ideales y valores establecidos para realizar este trabajo.

Es en este aspecto, donde encontramos relevante el trabajo de las llamadas editoriales independientes. Editoriales que en fechas recientes han tenido un despunte y un auge en la distribución de libros.

Pero ¿qué es independiente? Es una discusión compleja, porque bien sabido es que nadie ni nada es completamente independiente, esta acepción se usará como

una manera de trabajo que responda únicamente a los intereses y valores que se planteen en el equipo para lograr la mayor libertad posible en la toma de decisiones, desde qué, cómo, cuándo y dónde se realizará.

En la actualidad el término “independiente” aparece de manera reiterada en las reseñas y críticas culturales como propuestas con un valor agregado. No olvidemos que hace no tanto tiempo, todas las manifestaciones culturales eran independientes. En los años noventa con los cambios drásticos del comercio y la generación de enormes conglomerados comerciales que simplemente provocaron la muerte de las pequeñas propuestas artísticas se produjo una injusta y poco parcial distribución de los productos culturales, lo que generó una nueva ola de proyectos culturales “independientes” en las diversas manifestaciones del arte y la cultura, como la música, el teatro, la danza, galerías, entre otras, en las que se encuentra la edición, por supuesto.

Pasó entonces el término “independiente” a estar de moda para un grupo de consumidores culturales en busca de propuestas más a fines con su ideología, inclusive en el ámbito de la prensa y del propio mercado en general. Los consumidores muestran un interés distinto y manifiestan interés por estas propuestas, sin embargo habrá que tener cuidado al utilizar y/o leer este término porque no siempre corresponde a lo que uno espera, ni tampoco *garantiza un trabajo* de calidad, ni siempre correspondiente a los objetivos anteriormente mencionados.

Regresando a nuestro tema, ¿qué podemos encontrar en la edición independiente?

Como ya se mencionó, un trabajo en búsqueda de libertad, incluyente, que anime la reflexión y análisis, un trabajo en búsqueda de libertad creativa y de contenido. Esta búsqueda permite a las editoriales independientes un trabajo con mayor dedicación de un equipo de trabajo que en su mayoría, se encuentra ahí por razones de convicción, una selección de textos que aporten a estas convicciones y mayor libertad creativa, esta libertad es uno de los aspectos fundamentales, se plantea en todo el proceso de edición, desde la selección de textos, autores,

géneros... hasta la libertad de formato, éste, el cuidado del formato es una característica importante en la edición independiente, cada ejemplar está pensado como obra única por lo tanto se le da un trato de esa manera, se piensa en lo mejor para el libro y se explotan los recursos que se tienen para lograr el mejor producto posible cuidando cada detalle como lo merece una obra única, hay una escrupulosa selección de papel, formatos, tipografías, gama de colores, puntos de venta, foros de presentación y autores.

Los autores, pieza imprescindible del trabajo de edición, a quienes la edición independiente les otorga un espacio que para muchos es complicado lograr en editoriales grandes o comerciales, convirtiendo la edición independiente en un espacio inclusivo que favorece la creación y la distribución de lecturas consideradas fuera del mercado dominante. Por otro lado es también una postura decidir ser publicado por una editorial independiente con menor cobertura; es una postura de convicción política y social, se asume el rol de voz de los valores de la editorial y es a través él que la editorial puede concretar lo planteado y hacer tangibles sus objetivos.

Los esfuerzos de las editoriales independientes han generado varios espacios y grupos que han sumado, en mucho, a una práctica lectora más abierta y libre. Podemos encontrar entre estos colectivos o grupos de trabajo a:

1. La Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, AEMI por sus siglas, creada en noviembre del 2004. Reúne sellos de distintas partes del país dedicados a la publicación de títulos alternativos en distintos géneros. Su principal objetivo es generar una sana bibliodiversidad en el horizonte editorial mexicano.
2. La Red de Editoriales Independientes del Noreste (Redin), un grupo de editores regiomontanos.

3. La Asociación de Editores Independientes que a partir de 1998 emprendieron la exploración de una serie de proyectos conjuntos que permitieran extender la presencia de los libros a distintas zonas de la lengua. Se proponen mantener y alimentar la diversidad editorial y la difusión de los textos, además de incluir todas las formas de colaboración posibles. Encontraron en común una concepción editorial con un fuerte carácter cultural, la convicción de que la inteligencia y la crítica son indispensables en cualquier sociedad y de que los libros valiosos deben apoyarse por encima de su desempeño en el mercado. Sus objetivos son apoyar la producción editorial independiente, en principio gestionando recursos y apoyar a través de la difusión alternativa la distribución de la producción editorial independiente

4. A nivel internacional podemos encontrar a la Alianza Internacional de Editores Independientes, creada en 2002. Es una asociación sin fines de lucro, que se ocupa de una red internacional compuesta por 90 editoriales y 9 colectivos de editores provenientes de 45 países. Representa a más de 400 editoriales independientes en el mundo. Organiza encuentros internacionales y lleva a cabo acciones de defensa a favor de la independencia editorial.

También se pueden encontrar en México diversos foros de promoción del trabajo editorial independiente, una de las más importantes es la Feria del Libro Independiente, que este año realizó su sexta edición con la participación de cerca de 70 casas editoriales y la exposición de tres mil títulos y más de 15 mil ejemplares.

La Feria del Libro Independiente en Saltillo realizada el pasado 5 y 6 de septiembre, la Primera Feria del Libro Independiente en Monterrey realizada los días 15 y 16 de julio de este año, la Primera Feria del Libro Independiente en Cholula, Puebla realizada el 5 y 6 de septiembre también de 2015 y

Lateralía, Festival de Edición Independiente, realizado en Cuernavaca, Morelos los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2015.

El Traspatio. Lo que sucede detrás del libro es un proyecto que se suma a estos esfuerzos, reconociendo y promoviendo el trabajo que realizan las editoriales independientes. Surgido en 2014, con dos ediciones en su haber, ambas apoyadas por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales de FONCA-CONACULTA.

El *Traspatio. Lo que sucede detrás del libro* es un encuentro de editores y editoriales independientes que se han planteado varios objetivos, el principal es aportar al fortalecimiento del quehacer editorial para generar nuevas formas de lectura más incluyentes y generadas desde la comunidad con el fin de potencializar la lectura como parte fundamental en la vida cultural y herramienta de desarrollo y cohesión social. Sus objetivos específicos son:

1. Difundir al libro como un producto cultural indispensable para el desarrollo social
2. Fortalecer la edición independiente desde la comunidad
3. Promover todos los ámbitos del quehacer editorial como una opción de desarrollo profesional
4. Fortalecer la riqueza lingüística
5. Otorgar herramientas que refuercen los eslabones de la cadena editorial
6. Generar estrategias de distribución para las publicaciones locales
7. Impulsar la producción de productos culturales longevos que permiten y favorece la cohesión social
8. Descentralizar las actividades de difusión editorial
9. Promover la lectura
10. Facilitar la generación de nuevas propuestas editoriales locales

El Traspatio es espacio de diálogo, reflexión y promoción del libro. En estos encuentros se pretende discutir la situación actual de la estructura editorial y los procesos necesarios para entender lo que ocurre alrededor del libro; que lo mueve, acciona y genera la industria del libro.

Su primera edición se realizó los días 24, 25 y 26 de abril de 2014 en Morelia, Michoacán. En este encuentro se planteó la situación actual de la estructura editorial y los procesos necesarios para entender lo que ocurre alrededor del libro; que lo mueve, acciona, que genera la industria del libro independiente. A través de varias actividades se especuló sobre el presente quehacer del editor, la industria editorial, sus involucrados, su proceso -desde la selección de los textos, los autores, las colecciones, su formación, revisión, seguimiento, distribución, promoción, venta, estrategias de fomento a la lectura propias, etc-.

En este encuentro se tuvo oportunidad de escuchar experiencias, de compartir opiniones, nuevos procesos de trabajo editorial y conocer nuevos proyectos a la par de generar un espacio de diálogo entre comunes que compartieron en un mismo lugar ideas, expectativas, labores, intereses y visiones a fin de aportar para el fortalecimiento de la industria editorial, generar nuevos lectores, descentralizar las actividades culturales en la capital del país, mostrar la diversidad de proyectos editoriales, de autores y propuestas, abrir ramas de competencia, distribución y venta de proyectos editoriales independientes.

El traspatio. Lo que sucede detrás del libro, procuró la difusión de las labores del campo y fortalecer los lazos entre los profesionales de esta actividad con el propósito de darle continuidad al libro independiente, observar la industria editorial como parte fundamental en la vida cultural y ampliar la pluralidad a los lectores.

El programa de esta primera edición estuvo integrada para los siguientes eventos:

- Un área de exhibición y venta de libros de las editoriales independientes invitadas con 982 libros exhibidos.

- Un seminario "La edición independiente: como crear un proyecto editorial y no morir en el intento" impartido por Donatella Lannuzzi de Gallo Nero Ediciones. Madrid, España, quién también impartió una conferencia sobre la edición independiente.
- La realización de un taller de álbum ilustrado impartido por Andrea Fuentes Silva de La Caja de Cerillos Ediciones.
- La conferencia "Edición y maremoto: La nueva edición independiente en México" por Vivian Abenshushan de Tumbona Ediciones
- Cinco mesas de diálogo con las siguientes líneas: "Sobrevivir a las grandes industrias. La venta y distribución", "Quién es el valiente. Cómo y por qué surge una editorial independiente", "Las colecciones, línea editorial. ¿Qué queremos publicar?", "Los involucrados en el proceso editorial, quién es quién" y "Cocinemos un libro. La labor del editor".

En su primera edición asistieron dieciséis editoriales: La Cartonera Cuernavaca, La Caja de Cerillos Ediciones, La Cifra Editorial, Ficticia, GalloNero Ediciones, Editorial Letritas del Changarrito, Mantis Editores, MANUVO, MiCielo Ediciones, Nitro Press, Ediciones El Milagro, Sur + Ediciones, Sexto Piso, Tabaquería Libros, Trilce y Tumbona Ediciones.

En la programación de esta primera edición participaron únicamente representantes de las editoriales invitadas. En el segundo encuentro, también realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, los días 23, 24 y 25 de abril de 2015, tuvo un mayor alcance en su programación, incrementando el número de eventos y abriendo espacios a los autores de las editoriales invitados. La programación de su segunda edición estuvo integrada por los siguientes eventos:

- Un área de exhibición y venta de libros de las editoriales independientes invitadas
- La realización del Taller de libro álbum "Ideas e imágenes", impartido por Andrea Fuentes Silva de La Caja de Cerillos Ediciones.

- El taller “El trabajo del editor especializado en materiales para la atención a la diversidad cultural y lingüística” impartido por Raúl Uribe.
- Cuatro mesas de diálogo con las siguientes temáticas: “El libro ¿un producto cultural urgente, imperioso, necesario, esencial?”, “La edición en Michoacán”, “El libro y la memoria. Herramienta social” y “La ilustración y la palabra”,
- Tres presentaciones de libro: “De cómo se perdió y recuperó el maíz” de Ignacio Plá e ilustraciones de Jazmín Velasco y traducción del tzeltal de Felipa Pérez López. Edit. La Caja de Cerillos Ediciones, el libro Simple perversión oral” de Margo Glantz. Edit. La Caja de Cerillos Ediciones y “Uncle Bill” de Bernardo Fernández, Edit. Sexto Piso.
- Un homenaje al Libro Vaquero con la presencia de Fernando Varela Robles, Director y Antonio Reyes Luna, Director de HEVI Editores.
- Una charla titulada “El editor en los proceso creativos” impartida por Alejandro Cruz Atienza de La Caja de Cerillos Ediciones.

En la segunda edición de Traspatio se contó con la presencia de quince editoriales invitadas: Almadía, Blackie Books, Cafeelería, La Caja de Cerillos Ediciones, C´est un livre, El Dragón Rojo, Ficticia Editorial, HEVI Editores, La Cifra Editorial, La Mirada Salvaje, Sexto Piso, Silla Vacía Editorial, Editorial Simiente, Textofilia, Tumbona Ediciones.

De ambas ediciones se ha generado una memoria gráfica con el objetivo de dejar documento de lo ahí expuesto para su consulta y valoración, también persiguiendo la idea de dar a conocer en diversos ámbitos a los generadores de estas nuevas opciones de lectura. Si no tuvieron oportunidad de escuchar y asistir al encuentro, se ofrece una opción de conocer que sucedió a través de la distribución gratuita de la memoria, para generar de igual forma reflexión y análisis sobre el tema en otros espacios. Se distribuyen entre las editoriales participantes, bibliotecas, centros culturales, librerías, universidades, museos y lugares y personas interesados.

El traspatio. Lo que sucede detrás del libro confirma la importancia de generar estos espacios de debate, reflexión y promoción, estamos completamente convencidos que a pasos pequeños se generará un cambio verdadera de consumo cultural que forje una sociedad más reflexiva, analítica y crítica.

El Traspatio ha demostrado que hay interés por explorar la edición independiente, que hay muchas formas de lectura, muchos los involucrados, muchas las opciones, los caminos y que aún hay camino por andar, por eso consideramos su permanencia, su continuidad para integrar cada vez más editores, editoriales, títulos, propuestas y sobre todo más reflexión y análisis para su crecimiento y desarrollo.

Índice de referencias:

1. Romero H. (19 de mayo de 2014). La edición independiente y la industria editorial en México. La Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Recuperado de http://www.gaceta.udg.mx/G_notas1.php?id=15690