

**3ER ENCUENTRO
NACIONAL DE GESTIÓN
CULTURAL MÉXICO**

**APORTES DE LA ACCIÓN
CULTURAL A LA AGENDA 2030
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE**

**DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018
MÉRIDA, YUCATÁN**

La Biznaga cartonera: una editorial hecha a mano

Ana Alicia Mejía Ortega, Martín Jaramillo Cuen

La Biznaga Cartonera somos un grupo de trabajo que actuamos desde el emprendimiento cultural enfocados en la literatura de autores emergentes del estado de Sonora. Nuestro objetivo es consolidar una plataforma independiente para la literatura sonorenses, generando mecanismos más accesibles para la edición, producción, distribución de obras de autores sonorenses emergentes y consolidados.

Este proyecto pertenece al movimiento internacional de editoriales cartoneras surgidas en el mítico barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina, con el nacimiento de *Eloisa Cartonera* en el 2003. Esto como reacción a la crisis económica del corralito donde muchas personas perdieron su fuente de empleo y tuvieron que dedicarse a distintas actividades, entre ellas recuperar desechos para reciclar, ser cartoneros. A partir de este punto la dinámica se propagó con un ritmo vertiginoso, y actualmente contamos con experiencias tan distintas unas de otras en más de 22 países en Latinoamérica y el mundo.

Las cartoneras representan una forma alternativa de ver los procesos literarios, de creación, producción, consumo, en esta época en la que todo está producido en masa, encontrar algo que ha sido hecho a mano, con elementos que lo hacen distinto a todos los otros productos, es algo indescriptible.

Además de lo anterior algo presente en el mercado es la devaluación del libro, reduciéndose a un objeto de consumo como todos los demás, que se rige solamente por la oferta y demanda, de este modo lo habitual es encontrar en estanterías con mayoría abrumadora, ciertos géneros como superación personal, épico, sagas juveniles, entre otros; y limitados autores, principalmente los denominados best sellers, youtubers y los clásicos. Generando de esta forma poca visibilidad a otro tipo de temáticas, autores. Es por esto que abordamos en nuestras publicaciones géneros como poesía, crónica, cómic, cuento y autores sonorenses que no tienen la visibilidad equitativa de su trabajo.

El libro por definición es un medio, un transporte de conocimiento, fue uno de los factores primordiales que nos permitió como especie legar conocimiento, dejar constancia de que existimos y que cosas aprendimos del mundo.

El Libro Cartonero como dispositivo

Los libros cartoneros representan la reutilización y resignificación de materiales que en la mayoría de los casos se piensan que han cumplido su vida útil y están en proceso de ser desechados o ya forman parte de los residuos sólidos que generan nuestros asentamientos urbanos y rurales en el entorno.

Surge en octubre de 2013 a partir de un taller impartido por Israel Soberanes, de la editorial Viento Cartonero de Ecatepec, Estado de México. Esto a partir de la oportunidad que significó el primer Encuentro Nacional de Gestión Cultural México que se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora. A partir de ese momento iniciamos el proyecto implementando talleres de encuadernado cartonero, no exploramos alternativas literarias en ese punto. El proyecto entró en una etapa de receso y maduración para poder generar lo que es ahora, con todas las dimensiones que la integran.

La Biznaga Cartonera es una editorial que trabaja en dos vertientes principales, por un lado la edición, producción y distribución de libros cartoneros; y por otro lado el proyecto *Entre las Espinas* que es la iniciativa para generar espacios para la creación literaria para distintos sectores de la comunidad, y personas con experiencia y vocación literaria, así como personas que buscan su primer contacto con las letras.

Editorial

Como casa editora, la principal actividad es la producción editorial, que parte de la premisa de que en Sonora los mecanismos para la publicación de escritores emergentes son complejos, las posibilidades son pocas y de difícil acceso. Las alternativas con las que cuentan son la auto publicación que es poco accesible económicamente para la mayor parte de la población, obtener becas o subvenciones para proyectos que suelen ser de difícil acceso para personas con poca trayectoria o experiencia en el sector, concursos literarios, en donde los más importantes y que se traducen en publicaciones significan competencia con los

autores con trayectoria en Sonora, o bien, ser un escritor reconocido para poder generar acuerdos de publicación con editoriales estatales y nacionales.

Ante este panorama se presenta un desequilibrio entre los creadores, las plataformas de edición y los espacios para difundir la lectura. Por ello nos enfocamos en generar una plataforma para la literatura sonoreense, principalmente para los creadores emergentes pero sin excluir a autores reconocidos y con trayectoria. De acuerdo con datos oficiales del *Sistema Nacional de Información Cultural* de la Secretaría de Cultura, en México operan en este momento 410 editoriales, de las cuales solo cinco centran sus acciones en Sonora. Reconocemos que existen otras iniciativas que no están contempladas en este sitio, pero sirve para poder tener un acercamiento general al sector en Sonora. Son pocas las alternativas.

Un aspecto fundamental del trabajo editorial es la selección, revisión y corrección de las creaciones a publicar. Cabe destacar que no somos expertos en literatura, egresados de carreras profesionales en este campo o escritores reconocidos. Por ello un aspecto fundamental fue formar alianzas con personas con experiencia y trayectoria en la mediación de salas de lectura, escritores, personas reconocidas por la comunidad como expertos en literatura y procesos de lectura y creación literaria. En este punto se trabaja como un mediador, un intermediario entre las personas con interés por escribir o leer y las personas que tienen conocimiento sobre cómo generar estos procesos.

Nuestra prioridad en el aspecto editorial es ser una plataforma para los autores emergentes del estado, esas voces que no han encontrado cauce en el panorama sonoreense. No dejamos de lado las posibilidades de poder generar proyectos con autores consolidados y reconocidos, nuestro compromiso es con la literatura sonoreense y que la comunidad del estado pueda participar en su construcción.

Como resultado de las distintas estrategias implementadas para generar publicaciones se han editado hasta el momento cuatro títulos, en tres colecciones distintas que se detallan a continuación.

COLECCIÓN DESPUNTES

Despuntar: 1. Quitar o gastar la punta de algo. 2. Cortar las ceras vanas de la colmena hasta llegar a las celdillas donde están las crías. 3. Dicho de una planta o de un árbol: Empezar a brotar y entallecer. 4. Manifestar agudeza e ingenio. 5. Adelantarse, descollar. 6. Dicho especialmente de la aurora, del alba o del día: Empezar a manifestarse al amanecer.

En esta colección se incluyen las obras de escritores emergentes, que dan sus primeros pasos por el terreno literario. A través de La Biznaga Cartonera empiezan a surgir, enraizarse escritores. Darle vida a nuevos procesos.

- *De círculos y salas: Letras emergentes en Cajeme* (Julio, 2016), el primer libro de la editorial, compilación de cuento de autores cajemenses. En este libro se publicaron la obra de seis autores que no habían tenido oportunidad de publicar anteriormente; Laura Bejarano, Christian Encinas, Isaí Espinoza, Pedro Gaona, Uriel Meza y Rosa Vázquez. Este libro fue producto de una convocatoria dirigida a participantes o personas que han participado en espacios de lectura y creación literaria en Cajeme. Se generó como una forma de generar un diagnóstico, un primer acercamiento con los creadores del municipio y el recibimiento que tendría la editorial en nuestro territorio.
- *Entre las espigas: A la sombra del mezquite* (Diciembre 2016), este libro es resultado del taller de narrativa impartido por J.M. Mariscal en las instalaciones de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz durante la primavera de 2016. A partir de este taller se editaron 13 cuentos cortos de cuatro autores locales; Valeria Hernández, Diana Lapizco, Omar Ruiz y Ángel Vázquez.

COLECCIÓN 47°

47° es la temperatura máxima promedio en los meses más calurosos del verano cajemense. En 47° se presentan temáticas propias de nuestro municipio, todas aquellas cosas que nos ayudan a identificarnos como comunidad. Se establece

este nombre ya que el calor es uno de los factores que define y acota en gran medida la forma de nuestras vidas en este valle situado en medio del desierto.

47º es el medio que utilizamos para presentarnos como comunidad al exterior, y principalmente, a nosotros mismos.

- *Amanecer en el Valle* (Julio 2017), compilación de crónicas de adultos mayores de las instancias INAPAM en Cajeme. En este proyecto el objetivo es preservar la memoria histórica de nuestro municipio a través de la crónica, para la realización de este proyecto contamos con el apoyo del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora, del Instituto Sonorense de Cultura y la Secretaría de Cultura. A partir del trabajo de este proyecto se generó también un cortometraje documental para presentar toda la experiencia. A través del taller de crónica impartido por Silvia Rousseau. Los adultos mayores participantes en el libro son Ursina Aldrete, María Francisca Cruz Gutiérrez, Trinidad Cruz Gutiérrez, Nepomuceno Duarte García, Rodolfo Galindo Sortillón, Lydia Huerta de Pastor, Carolina León Gastélum, Catalina Martínez Soriano, Norberto Montes, Isabel Montiel Aragón, Federico Mortis Quintero, Tily Rascón Ruiz, María Francisca Robles, Francisca Silva Fox, Manuel Soto, Roberto Urbina García, y Rosario Vega Pérez. Y los jóvenes escritores que se encargaron de transcribir y generar crónicas literarias a partir de las entrevistas e historias de los adultos mayores y que son participantes de la Incubadora de Relatos Laura Alejandra Bejarano Medina, Paola Evelia Cañedo Díaz, Kevin Paul Ley Borboa, Karla Karen Reséndiz Armenta, Ángel Héctor Vázquez Gordillo y Mónica Guadalupe Lara Ramos.

COLECCIÓN LA TRILLA

Triturar el cereal cortado, para separar el grano de la paja. La trilla es un proceso muy importante para la comunidad de nuestra región, es el momento donde se vuelve tangible el esfuerzo desarrollado por un largo periodo de tiempo para poder hacer crecer, germinar esa semilla que ahora da fruto.

En esta colección se comparte la obra de autores sonorenses reconocidos, que cuentan con un camino recorrido en la literatura. No es un proceso finalizado, cada cosecha despeja el terreno para continuar explorando, desarrollando.

- *Entrevista con el poeta*, (Septiembre 2018), es el primer libro de un autor sonorense reconocido. Carlos Sánchez es un escritor y periodista cuya literatura surge desde los barrios marginales Hermosillo, su ciudad natal. Ha publicado libros de crónica, cuento, entrevista y relato. Ha sido ganador del Concurso del Libro Sonorense en dos modalidades: crónica por Matar y en cuento por Hazlo por mi corazón. Desarrolla de forma constante talleres de escritura creativa con personas que se encuentran en centros penitenciarios. En *Entrevista con el poeta* se presenta un quinteto dramático en el género dramaturgia que abordan aspectos crudos de la realidad. Este libro representa varias experimentaciones para la editorial ya que es la primera edición en dramaturgia y cuenta con ilustraciones Carlos Dan Martínez, ilustrador cajemense.

Hemos contado con la participación de personas que han integrado los distintos comités editoriales y dictaminadores para los libros y convocatorias que hemos editado: Christel Álvarez, Paco Espinoza, Juan Manz Alaniz, Martín Mariscal, Michell Giovanni Parra Alvarado, Carlos René Padilla e Ismael Serna.

Próximos procesos editoriales

Festejando el cuarto aniversario de la editorial, se generó la convocatoria *Libro Cartonero Sonorense* como respuesta al concurso literario del Instituto Sonorense de Cultura, no como una protesta, solo como una alternativa más para los escritores sonorenses. De esta forma se inició lo que se busca consolidar como una plataforma independiente para las letras del estado. Para nosotros representó iniciar la exploración de un sector mucho más grande, salir de nuestro municipio para empezar a llegar a otras regiones de nuestro estado. Para esto se conformó un comité dictaminador y se presentó la convocatoria para cuento, novela corta y poesía. A partir de esta convocatoria se publicarán a los dos seleccionados en cuento en una compilación, dos novelas cortas y una compilación con los 5

autores seleccionados. Los cuatro libros serán publicados en el primer trimestre de 2019. La convocatoria se presentará cada año, este octubre presentaremos la segunda edición.

Además se publicará este año una compilación de cómic de autores e ilustradores cajemenses.

Entre las Espinas

Hacer libros no implica necesariamente que la comunidad los lea, por ello detectamos que era necesario generar otro tipo de estrategias para acercar a las personas al proyecto. De esta forma es que se propuso el proyecto *Entre las Espinas* talleres de creación literaria. La intención del proyecto es detonar espacios creativos para que la comunidad tenga otra forma, más íntima y personal, de relacionarse con la literatura.

Partiendo de la cultura como un derecho humano, y dando continuidad a lo expresado en la *Ley general de cultura y derechos culturales* de México, concebimos a la exploración sensible y el desarrollo de la creatividad como elementos primordiales en relación a los derechos culturales de todas las personas. De esta forma, la intención de *Entre las Espinas* de primer momento es promover espacios para que las personas que así lo deseen y vean conveniente, puedan ejercer sus derechos culturales, enfocarse en explorar su capacidad creadora.

En este proyecto volcamos nuestros esfuerzos en posibilitar talleres en dos sentidos, por una parte para la profesionalización de las personas interesadas en mejorar sus habilidades de creación literaria; y por otro, espacios para que personas que previamente no han tenido contacto con este tipo de actividades lo puedan tener.

De esta forma se han generado hasta este momento 21 talleres en distintos géneros, enfocados principalmente a jóvenes de 15 a 29 años, pero con actividades para niños y adultos mayores.

Infantes

Se han generado cuatro talleres de lectura y micro relato con niños, en campamentos de verano de espacios culturales de la ciudad y en actividades generadas por la propia editorial. En estos talleres han participado alrededor de 185 niñas y niños entre los 6 y 12 años.

Un taller a destacar es *Almas Espinadas*, un taller generado en el Museo Sonora en la Revolución, en donde los infantes tuvieron la oportunidad de conocer el género de micro relato de la mano de Paco Espinoza, mediador del programa nacional de salas de lectura, leyendo ejemplos, reflexionando algunos aspectos clave. Posteriormente recorrimos la exposición “Fantasmas y siluetas” de la artista plástica cajemense Claudia Encinas, quien compartió detalles de sus obras en la visita guiada. En este momento, cada uno de los participantes eligió una de las obras para a partir de esto hacer una obra derivada, un micro cuento a partir de la pintura de Claudia Encinas. Para finalizar, Claudia les dio una entrada a la ilustración análoga, para que pudieran intervenir la portada de su cuento. De esta forma las niñas y niños hicieron la ilustración de portada de su micro cuento, a partir de una pintura de Claudia Encinas. Fue algo mágico.

Adultos mayores

Para adultos mayores solo se ha generado un taller, un taller de crónica como parte del proyecto *Amanecer en el Valle* impartido por Silvia Rousseau, reconocida escritora en nuestra región. Se trabajó con 64 adultos mayores en cinco estancias INAPAM de Cajeme en las colonias Jardines del Valle, Cortinas, Faustino Félix, Municipio Libre y en la comisaría de Esperanza uno de los primeros y más importantes asentamientos urbanos de nuestro municipio en sus inicios. Con los señores se inició con dinámicas para recuperar la memoria, estrategias que facilitarían este proceso, posteriormente se trabajó en generar las crónicas. Los adultos mayores que no podían escribir, nunca aprendieron o lo olvidaron, se les entrevistó para poder recabar sus testimonios.

Jóvenes

Como se mencionó anteriormente, el trabajo está enfocado principalmente en jóvenes de 15 a 29 años de Cajeme, por esta razón, gran parte de los talleres se han enfocado en este público. Se han ofrecido 12 talleres con duración y detalles distintos. Para llevarlos a cabo se colabora con organizaciones culturales en la comunidad. Han participado alrededor de 132 personas.

El espacio base de la editorial es la *Incubadora de Relatos*, espacio semanal con estructura similar a una sala de lectura, un café literario de los cuáles retoma algunas actividades esenciales como la lectura, análisis de textos y debates entre los participantes. La principal distinción que tiene es que está enfocada en la creación literaria. Durante las tres temporadas que hemos generado han participado más de 30 jóvenes que han tenido la oportunidad de capacitarse en cuento, poesía, haiku, género negro, crónica, historieta, creación de personajes, estructuras argumentales. Esto con diversos instructores locales y del estado, que han compartido sus conocimientos. Actualmente con los participantes más avanzados se está planeando facilitar una especie de taller intensivo y enfocado en desarrollar aspectos claves en ellos para incentivar su profesionalización.

Uno de los talleres más memorables es el que se generó con Imanol Caneyada en septiembre donde se trabajó con cuento de forma intensiva. Imanol es un reconocido escritor vasco, pero sonorenses por decisión propia, con una gran trayectoria y proyección a nivel nacional. En esta actividad, escritores emergentes y consolidados de la ciudad, convivieron en este taller personas con premios estatales y nacionales, con escritores que se encontraban tallereando sus textos para la primera convocatoria en que participarían. Además de detonar aspectos primordiales para los escritores en ese momento en torno a sus obras, los más jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos personales y consejos de aspectos generales sobre lo que es ser escritor.

Estamos eternamente agradecidos a todos los instructores que han participado en nuestros talleres Laura Bejarano, Imanol Caneyada, Paco Espinoza, Martín Mariscal, Carlos René Padilla, Silvia Rousseau e Ismael Serna.

Retribución social

La editorial, se enmarca en el concepto de economía solidaria, procurando el impacto positivo en la comunidad antes que cualquier otra cosa, generando propuestas a problemáticas presentes en la misma, sin descuidar aspectos económicos que permitan la sostenibilidad del proyecto.

Además de ser una editorial y que en esencia consideramos a La Biznaga Cartonera como un proyecto cultural, lo hemos fundamentado desde la economía solidaria que busca antes de la ganancia directa de los participantes, reinvertir de forma responsable en el comercio local, hacer buen manejo de los residuos, procesos amigables con el medio ambiente, en fin una serie de estrategias que ponen en el centro el bienestar de la comunidad. Además de identificar el proyecto como un emprendimiento social que busca solucionar problemáticas presentes en la comunidad, en distintas dimensiones, pero desde un modelo económico que permite hacer sostenible económica, social y ambientalmente. De esta forma garantizamos que podamos escalar nuestras acciones, mejorar procesos, reinvertir.

Por ello promovemos acciones que buscan contribuir a distintos aspectos de nuestra comunidad. Nuestros procesos al hacer uso de materiales reciclados, al producir 100 ejemplares de nuestros libros con papel reciclado, evitamos la tala de 35.6 Kg. de madera y 422 Lt. necesarios para procesarlos, además de todos los químicos necesarios para su blanqueamiento (cálculo a partir de la consulta de Honorio Pérez, Ingeniero Ambiental de nuestra comunidad). Además de que imprimimos con tintas vegetales a base de soya con risografía.

Por cada libro que vendemos destinamos el material y metodología para que una persona de comunidades vulnerables pueda tomar el taller de encuadernado cartonero de forma gratuita, de esta forma hemos impartido taller sin costo a más de 600 personas.

Tenemos dos versiones de libros, unas portadas intervenidas a mano por artistas locales, entre los que se encuentran Claudia Encinas, Paco Espinoza, Patricia Galaz, Luis Hinojosa, César Mendoza, Karla Karen Reséndiz, Karely Valverde y Vlaztardo, a quienes se les retribuye el 25% del costo final de los ejemplares.

Además contamos con una versión impresa en serigrafía que reduce los costos finales al público.

Nuestra mayor preocupación es que el libro sea accesible a la comunidad, de nada sirve hacer libros que las personas no pueden pagar, no pueden leer, por ello generamos diversas estrategias para poder financiar nuestras actividades y mantener en bajo costo los libros.

Actualmente los procesos de producción de la biznaga integran a jóvenes con discapacidad con la finalidad de incluirlos laboralmente brindándoles capacitación para el trabajo, generando un espacio laboral digno y seguro.

En marzo del año en curso hubo un acercamiento del equipo de La Biznaga Cartonera con padres de 12 jóvenes estudiantes en el centro de Atención Múltiple Laboral 40 de edades de 20 años y hasta 34. Los padres de familia expresaron las dificultades que presentan sus hijos para encontrar un trabajo una vez egresados de la institución. Según un diagnóstico realizado por la editorial con los padres de familia el 40% de los jóvenes han tenido la posibilidad de trabajar, sin embargo, aunque empresas de la ciudad tiene la apertura de recibir a personas con discapacidad, las condiciones laborales que ofrecen dichas empresas no representan un espacio digno que permita que sus hijos se desenvuelvan desarrollando sus habilidades físicas y cognitivas.

Por ello la editorial comenzó con un trabajo de capacitación para que trabajaran en los procesos productivos de la editorial adecuados a las necesidades y habilidades específicas de cada uno de los participantes considerando su discapacidad y grados de afectación. Dicho proceso se ha trabajado de la mano con una maestra de educación especial miembro del equipo, además del apoyo de un equipo de psicólogos y principalmente con los padres de familia, dicha labor se retribuye económicamente, además de que se genera un espacio de aprendizaje.

Proyecto sostenible

El equipo está integrado actualmente por 15 personas, todos estudiantes o egresados de carreras universitarias en las áreas de diseño gráfico, gestión

cultural, mecatrónica, ingeniería industrial, contaduría y psicología. Además de que integra a los procesos a personas de forma momentánea como ilustradores, mediadores de salas de lectura, correctores de estilo, voluntarios, entre otros.

Como se mencionó antes, el proyecto se ha fundamentado desde una perspectiva de empresa social, que tiene un modelo económico que retribuye a sus participantes, de forma simbólica en ocasiones pero lo hace, y permite reinvertir y escalar las acciones. Por ello en gran medida el financiamiento se ha generado a partir de las ganancias propias de la editorial.

Para esto se generan otros tipos de productos además de los libros, como playeras, cuadernos, cuadernos de bocetos, carteles, separadores, talleres, agendas, conferencias, servicios editoriales, de impresión, de diseño, en fin, alternativas para generar ingresos y garantizar la continuidad de nuestras acciones. Siempre con la consigna de no hace productos solo para vender, siempre imprimimos algo de nuestro territorio en los cuadernos, agenda, playeras, buscamos aprovechar los medios para enviar un mensaje.

De igual forma el proyecto ha sido acreedor de distintos apoyos que han servido para financiar determinados proyectos, como la subvención del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora con *Amanecer en el Valle*, el Premio Estatal de la Juventud 2017, el Premio UVM por el desarrollo social 2017 y el que permitió hacer la inversión inicial; Jóvenes Que Sueñan y Actúan, plataforma local para fortalecer el emprendimiento social.

Las próximas etapas del proyecto se concentran en gran medida en el espacio que desde junio de 2018 se ha habilitado para tener un taller propio donde se desarrollan actividades formativas, administrativas y de producción editorial.

Además en este espacio se iniciará un proyecto de radio comunitaria por internet dónde se abordará principalmente la literatura sonorenses contando con invitados locales y estatales para poder conversar sobre este punto. Esta radio también dará espacio a otras expresiones artísticas y actividades culturales.

La convocatoria de Libro Cartonero Sonorense se hará cada año, este año de nueva cuenta se lanza en octubre festejando nuestro aniversario en las mismas categorías; cuento, novela corta y poesía, con la posibilidad de incluir una más.

Hemos generado un catálogo de ilustradores sonorenses con la intención de promover la obra de artistas del estado ilustrando cuentos, portadas, diseñando material promocional, en fin, en distintas aplicaciones para promover su obra el público. El catálogo ya está generado, es una convocatoria permanente que se seguirá nutriendo e iniciará su difusión.

Por último estamos desarrollando un modelo de voluntariado remunerado desde la inclusión laboral para personas con discapacidad, trabajando actualmente con 12 personas estudiantes y egresados del Centro de Atención Múltiple de nuestra localidad, capacitándolos para poder llevar a cabo las actividades de producción de libros cartoneros, con una remuneración económica justa. En un futuro cercano esperamos mejorar los alcances de esta iniciativa.

En fin, lo que hemos presentado anteriormente compone las distintas dimensiones del proyecto de La Biznaga Cartonera, pretendemos tener un impacto positivo en la comunidad.