

Presentación

Hojas Universitarias

83

Para la presentación de este número especialmente dedicado a las artes del libro, quisiera compartir con nuestros lectores algunas de las principales reflexiones surgidas en las conversaciones del Semillero de Investigación y Creación Makerspace Editorial de la Escuela de Artes acerca del oficio del editor, las prácticas editoriales en el campo de las artes y el acto de publicar como una práctica artística. Algunos de estos apuntes fueron recogidos en la ponencia que presentamos en el III Encuentro Latinoamericano del Libro, la Edición y la Lectura, en el que participamos con este tema sobre el que hemos venido investigando desde la configuración del Semillero.

Más allá de los afectos personales, la idea de rendir homenaje a tan estimado objeto y a las diferentes dinámicas que se desarrollan a su alrededor se fue asentando durante el aislamiento obligatorio y aquel lento volver a la vida, que tanto ha exigido de nosotros como humanos y como sociedad. La crisis acontecida durante el 2020 conllevó un desplome en ventas de libros de casi el 16%. No obstante, en el 2021 fueron las librerías en casa con modalidades virtuales, las experimentaciones hipertextuales y los pequeños emprendimientos y colectivos editoriales los que terminaron salvándonos a muchos del hastío general del encierro. Este hecho dice mucho de la forma en que se ha ido acomodando este campo de acción.

En una definición básica de libro, Roger Chartier nos decía que este es una serie de hojas dentro de la misma encuadernación. Esta noción se limita a la materialidad del libro impreso, concebido como cuaderno, lo que inmediatamente nos lleva a pensar en todo aquello que se le parece, como las revistas o fanzines, que sin embargo no entran en esta categoría. Así mismo, si seguimos pensando, es inevitable considerar la particularidad del libro digital, entre otros que también quedarían por fuera de esta definición, pero cuyo discurso es entendido y promovido como tal. Para Ulises Carrión, no obstante, un libro es una secuencia de espacios, cada uno de los cuales es percibido en un momento diferente, y también es una secuencia de momentos, aun cuando no llega a ser “una caja de palabras ni una bolsa de palabras ni un portador de palabras”.

En el Makerspace Editorial creemos que esta amplitud en la delimitación de aquello a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de libro es precisamente uno de los factores que nos ha permitido experimentar sin temor a sobrepasar fronteras supuestamente establecidas para su campo, que con el correr de los años se han vuelto más laxas y han dado lugar a múltiples exploraciones en el oficio editorial. Son entonces estas exploraciones las invitadas de honor del presente número, toda vez que, independientemente de lo tradicionales o vanguardistas que nos parezcan, siguen rindiendo homenaje al libro como base sobre la que se erige nuestro oficio.

Dado el vasto universo de posibilidades que se abren en el campo de las artes del libro, se podría considerar que catalogar las diferentes prácticas editoriales resultaría inoficioso, puesto que este es un campo en constante evolución y cambio. Sin embargo, desde el quehacer pedagógico encuentro fundamental exponer que existen muchas vías de acción en el oficio editorial, por lo que en el Makerspace hablamos constantemente de las prácticas editoriales en el campo de las artes, un concepto ampliamente desarrollado por Natalia Silberleib. Según la editora argentina, estas suponen un proceso consciente de creación, selección, escritura, edición y diseño, que tiene el objetivo de publicar un libro o algún tipo de objeto impreso que tenga distribución, o de crear una obra de arte.

Con este objetivo, es importante tener en cuenta la edición como práctica, para entender las relaciones que surgen entre las artes, la curaduría y la edición, toda vez que en su desarrollo interviene un *lenguaje editorial* que reconfigura los *lenguajes artísticos* para producir obras o libros sobre las artes. En este sentido, Silberleib anota que no se trata solo de la edición especializada, sino de un concepto que intenta ir más allá de lo meramente técnico, a saber, “de la influencia que la edición, como práctica, y lo editorial, como proceso y contexto, tienen sobre las artes y la forma en que esto lo modifica, interviene e influencia”. Así, es posible descubrir cuánto puede ofrecer el concepto de edición como soporte y como lenguaje al arte. Para la autora, la edición es una actividad creativa e intelectual que tiene varios puntos de convergencia con la curaduría. En ambos casos, se trata de organizar un relato a partir de los relatos de otros. Editar y curar son acciones de mediación que les otorgan un valor agregado a los materiales de los que se parte. Existen espacios en los que ambas acciones conviven, y en esta ocasión hemos destinado los tres acápites fundamentales de la revista para la reflexión en torno a algunos de los elementos más importantes de este tipo de espacios y proyectos.

Empezamos nuestro recorrido en la sección “Aproximaciones al Arte y la Creación Literaria”, con el artículo “La escritura en la edición comunitaria” de Margarita Valencia, quien parte de una pregunta inicial por el continuo entre escritura y publicación, para reflexionar acerca de los talleres de edición comunitaria como herramienta para que los libros y las dinámicas que estos conllevan puedan transformar efectivamente la vida de todas las personas. A continuación, en “El libro celoso”, mediante un riguroso y poético análisis de la labor editorial y de la publicación como práctica artística, Catalina Vargas Tovar nos cuenta sobre los procesos creativos y editoriales y la transformación que han sufrido las dinámicas que suponen las diferentes artes del libro y el papel del editor. Seguidamente, Claudia Durán explora los principales estadios que conforman el oficio del traductor y analiza algunos problemas que afectan el proceso académico de un documento desde su creación en la lengua original hasta la recepción por parte de un lector que requiere de

una traducción óptima para su comprensión, en “El papel del traductor como agente y mediador cultural”. Por último, encontramos una preciosa conversación con el artista plástico y editor Dani Zelko, por medio de la cual Mario Cámara expone el trabajo de Zelko como editor comunitario y analiza los alcances de esta poética altruista que configura su oficio.

Por otra parte, en la sección “Creación Artística y Literaria” abrimos con una nostálgica crónica literaria sobre el amor por los libros, con la pieza denominada “Ojo por ojo, diente por diente, libro por... ¿libro?” de Mateo Castaño. Continuamos con la editora y fotógrafa argentina Erika Stehli, quien expone el trabajo realizado con la antología poética *Miradas*, en un recorrido que abarca todas las etapas del proceso editorial. Luego, la encuadernadora María Elvira Steibel nos deleita con el libro de artista *Acopio*, que a partir de una estructura manual muy detallada logra crear un discurso altamente poético. Seguidamente, la artista plástica argentina Lucía V. expone su libro objeto *Smoking Room*, conformado por una serie de piezas elaboradas con papel impreso y cartón, que recrean la añoranza del verano y los cálidos recuerdos de su experiencia. Para cerrar este acápite, Margarita Rosa Lozano y Camilo Rojas Tello, integrantes del Semillero de Investigación y Creación Makerspace Editorial, nos dan a conocer los detalles del proyecto “Arte y poesía correo”, adelantado con los estudiantes del programa de Creación Literaria de la Universidad Central.

Finalmente, en la sección de “Recomendaciones”, Sergio Pérez Álvarez nos ofrece una nutrida reseña de *El libro multiplicado. Prácticas editoriales y de lectura en el México del siglo xx*, que recopila una serie de artículos de investigación sobre el mundo del libro, la edición y la lectura en este país. A continuación, Andrés Chaves retoma el clásico del oficio *La marca del editor*, con una reseña breve y cargada de imágenes poéticas que rinden homenaje al eminente editor italiano Roberto Calasso. Por último, Ómar Peñaranda y Jesús Ortiz presentan algunas relaciones intertextuales entre la novela *Seda* de Alessandro Baricco y la película homónima dirigida por François Girard, a partir de una reseña literaria de ambas obras.

↓
Fuente:
Flickr.com

Para terminar, nuevamente este número cierra con la publicación de los cuentos ganadores del X y XI Concurso de Cuento para Bachilleres, convocado por la Universidad Central.

Esperamos que esta cuidadosa selección de artículos —que buscan exaltar el amplio abanico de las artes del libro—

y la experiencia y apoyo incondicional de los colaboradores de este número consigan que quienes apenas emprenden el intrincado camino en este maravilloso campo se alejen de la idea del editor enfrascado en una sola tarea y entiendan que el oficio editorial es caleidoscópico y libertario, y que publicar puede y debe ser, ante todo, una práctica artística.

Como creadores literarios, la mayoría de los integrantes del Makerspace Editorial nos hemos visto abocados a echar mano de los conocimientos adquiridos en el proyecto de formación editorial del Semillero a la hora de crear una pieza literaria, primordialmente, experimental. Es decir, cuando fungimos como editores de nuestra propia literatura o la de nuestros compañeros salen a relucir los conocimientos más elementales del oficio: la corrección de estilo, la diagramación, entre otros; pero, cuando esta literatura pretende ir más allá de lo convencional y apelar al espíritu transgresor que hemos descubierto al sumergirnos en campos como el de la poesía visual o concreta, debemos reconocer que el camino es casi infinito y que, como al modo de ver de Benjamin, “los enjambres de letra impresa, que ya hoy oscurecen a los ciudadanos el sol del supuesto espíritu, son de año en año más densos”.○

ALEJANDRA FLÓREZ
Directora

Claudia Durán

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Después de realizar estudios de maestría y doctorado en estudios comparados de literaturas de lengua portuguesa en la Universidad de São Paulo (Brasil), se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y como traductora y autora de varios textos publicados en diferentes revistas académicas en portugués y español.

Mario Cámara

Doctor en letras, profesor titular de teoría y análisis literario en la Universidad de las Artes, profesor adjunto de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Su libro más reciente es *El archivo como gesto. Tres recorridos en torno a la modernidad brasileña* (2022).

Mateo Castaño

Mateo es un amante de los gatos, de los momentos bochornosos, de las risas incontrolables y de la adrenalina de saquear libros; es el otro que escribe, es quien vive lo que escribe. Mateo es el oráculo que me predice constantemente con su escritura. Lo demás es irrelevante, lo demás es mi ficción.

Colaboradores de este número

Margarita Valencia

Concebí y dirigí entre 2011 y 2018 el área de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo (ICC), que en 2016 abrió la Maestría. Soy docente e investigadora del ICC. Desde 2016 diseño y realizo talleres de edición comunitaria, y formo parte del colectivo Somos Editores. Combino la edición con la traducción y la crítica literaria. Escribo regularmente sobre temas editoriales y literarios. Algunos de mis ensayos se recogieron en *Palabras desencadenadas* (Granada, La Veleta, 2010; Universidad de Antioquia, 2013). En 2014 Pre-Textos publicó *Un rebaño de elefantes*, una incursión en la autoficción; en 2019 salió *Ellas editan*, producto de una investigación con Paula Andrea Marín sobre el trabajo de las editoras colombianas.

Catalina Vargas Tovar

Es filósofa e investiga principalmente a través del quehacer editorial. Toma muy en serio los elementos de la edición: el trabajo colaborativo, la escritura y la puesta en imagen, y muy especialmente la apertura de espacios de creación para quienes el mundo del libro ha sido reticente. Fundó y dirige la editorial Cajón de Sastre, cuyas publicaciones evidencian estas búsquedas y sus múltiples hallazgos. Ha explorado nuestra relación con las distintas culturas locales y la ecología, y cómo trastornan nuestros modos tradicionales de conocer en su larga colaboración con Tropenbos Colombia. Entre sus publicaciones se encuentran *Limonada, una investigación paranormal* (2022), *La selva de noche* (2020) y *Tormenta solar* (2018).

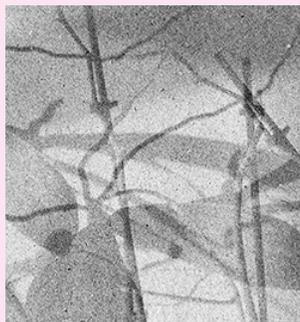

Erika Stehli

Fotógrafa y editora. Vive desde 2018 en Berlín, donde se dedica a la fotografía de producto, comida y retrato. Fundó en el año 2019 la editorial Buch:buch, que nació durante la pandemia con la intención de difundir el trabajo de artistas latinoamericanos. Sus dos publicaciones hasta la fecha, *Miradas* y *El sinhueso*, han tenido repercusión en el ámbito de la literatura emergente de Berlín.

María Elvira Steibel

Nací en La Pampa, Argentina. Estudié bellas artes y diseño industrial en Córdoba. Hace diez años vivo en el sur de Argentina, en El Calafate, donde comencé a estudiar encuadernación con maestras y maestros de Argentina, México, Reino Unido y Francia, y también de forma autodidacta. Armé mi emprendimiento Ensoñación, en el cual, además de dar talleres, hago encuadernaciones atendiendo a la experimentación con materiales y estructuras. En 2018, diseñé una nueva estructura de encuadernación, la Romance, que permite unir las tapas en forma reversible y teniendo en cuenta los parámetros de la conservación del libro. Actualmente curso la Diplomatura en Artes del Libro en la Universidad Nacional.

Lucía V.

Editora y fotógrafa, pese a ser una eterna estudiante. Estoy centrada en la creación de “pequeñas cosas”.

Margarita Rosa Lozano

Estudiante de Creación Literaria de la Universidad Central y editora audiovisual que no puede más con el peso de la vida productiva y capitalista y en cualquier momento se va con lo que tiene puesto para Dibulla y si te vi no me acuerdo.

Camilo A. Rojas Tello

Escritor, editor, músico, productor. Tallerista de la Escuela Popular Wanda Fox de la Fundación Procrear. Profesional en Creación Literaria de la Universidad Central. Fan de Ivy Queen.

Sergio Pérez

Doctor en Literatura. Investigador en literaturas colombianas y latinoamericanas. Otro amante de los gatos.

Andrés Chaves

Estudiante de Creación Literaria de la Universidad Central. Soy un lector que a veces intenta escribir; incluso, a veces me siento como un intento de lector. Un cúmulo de intentos sería la mejor definición. Error tras error. Práctica tras práctica. Creo que todos lo somos en alguna medida. Sin embargo, esto habla de mí, es una inconclusa percepción sobre mí mismo. Soy como una torre de cartas intentando sobrevivir al viento de una pradera. A veces me mantengo en pie por un tiempo, otras, en cambio, me toca reconstruirme al segundo. Y ahí vamos, esperando que el viento sea piadoso, que no pegue tan fuerte, que los intentos no se acaben, que las cartas no se arruguen y que algún día el esfuerzo perdure.

Jesús Ortiz Rodríguez

Nació el 21 de septiembre de 1998 en Neiva, Huila. Es estudiante de Creación Literaria de la Universidad Central; amante de la pintura, la historia y la literatura; y discípulo de Jorge Drexler y Joaquín Sabina. Estudió ocho semestres de ingeniería civil, pero se retiró de la carrera para dedicarse por completo al estudio de la literatura, y así poder dar el primer paso para cumplir el sueño de ser escritor. A lo largo de su corta vida ha escrito décimas, sonetos y cuentos, y cuenta con una participación en la obra antológica *Versos, voces y veces*, publicada por la editorial ITA.

Ómar Peñaranda

Estudiante de creación literaria. Pessoa no declarado, silueta amarga de las reminiscencias, *saudade*, esfuerzo imprecadero, brevedad del espacio habitable, sensibilidad biológica. Extranjero en todas las tierras, fan del pan con agua y el tinto con banano. Aspirante a concepto, fractal de la humanidad, descripción geográfica, imprecisión del lenguaje. Abatimiento perenne, clima, momento, un adjetivo al azar. Despojo de la ruralidad, desarraigo de la ambición, acidez desatendida, impertinencia, inoportunidad. Beligerancia poética, égloga al cielo gris, pretensión estética, natividad literaria. Cauce de río, vuelo de aves, paso de hormiga, trozo de infinito, infabilidad, Ómar, ¿poeta ó-mar? Creo que soy.

Makerspace Editorial

El Makerspace Editorial es un semillero de investigación-creación del programa de Creación Literaria de la Escuela de Artes de la Universidad Central, que viene desarrollando actividades desde hace ya dos años. Su objetivo primordial es la formación de estudiantes en las diferentes prácticas editoriales pertinentes al campo de las artes, a través de proyectos editoriales que se desarrollan en su totalidad por el equipo. Algunos de estos proyectos son de corte artesanal (pues es una de las prácticas que queremos rescatar) y otros se adscriben al quehacer editorial estándar. Es importante recalcar que en el proceso de formación y

creación que adelantamos en el Makerspace no concebimos el oficio editorial solamente en términos de una edición especializada, sino como una práctica que intenta ir más allá de lo meramente técnico. Hablamos de la influencia que la edición, como práctica, y lo editorial, como proceso y contexto, tienen sobre las artes (que son nuestro

contexto) y la forma en que esto las modifica, interviene e influencia. Así, es posible descubrir cuánto puede ofrecer el concepto de edición como soporte y como lenguaje al arte. En razón a esto, una de las principales premisas del Makerspace Editorial es que publicar es también una práctica artística.