

Radiografía A Las Editoriales Independientes (Tercera Parte)

Entrevistó Nicolás Cruz Valdivieso para *historiaycultura.cl*

Las editoriales independientes se han convertido durante los últimos años en un pulmón para la actividad literaria en Chile. Una alternativa para el público a la literatura oficial que publican las editoriales trasnacionales. Ellas son en gran medida las responsables de haber renovado el panorama literario chileno en el último tiempo, haciéndose cargo de una amplia generación de autores, dándoles es difusión y acercándolos al público, a través de libros más baratos y de un material cercano a la idiosincrasia de ese amplio grupo de lectores por conquistar.

Conversamos con los editores para conocer quiénes son, como nacieron las editoriales, cómo ven el panorama literario actual y el futuro del arte suicida de hacer libros en Chile

BALMACEDA ARTE JOVEN EDICIONES

Responde Rodrigo Hidalgo Moscoso, escritor, editor y coordinador de programa en Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven.

¿Cómo nace la editorial?

Balmaceda Arte Joven es una institución creada en 1992, como parte de las políticas públicas que prometían el retorno de la alegría democrática. Hacia el año 1998 Balmaceda suscribe una alianza con Fundación Mustakis y se organiza y convoca a un Premio a Jóvenes Talentos, lo que va a originar algunas publicaciones de poetas emergentes. Esas co-ediciones son las primeras publicaciones de Balmaceda.

Durante los años siguientes se van desarrollando alianzas similares, por ejemplo con la Fundación Neruda, y se van publicando algunos libros con editoriales como Cuarto Propio y La Calabaza del Diablo, siempre como co-ediciones.

El año 2007, en el marco de una reestructuración institucional interna, se comienza a trabajar en la perspectiva de conformar un sello editorial propio de Balmaceda Arte Joven, con la misión de publicar a alumnos y exalumnos de los talleres literarios. La primera iniciativa fue publicar una trilogía de antologías históricas, con los poetas jóvenes que hasta entonces habían pasado como alumnos por las sedes Santiago, Valparaíso y Concepción.

¿Cuáles fueron las motivaciones?

Como se dijo recién, el año 2007 se produjo una reestructuración institucional interna en Balmaceda Arte Joven. La histórica directora era hasta entonces Alejandra Serrano. Ella dejó su cargo y se fue a ser directora del Centro Cultural Palacio La Moneda. En su reemplazo, llegó a Balmaceda un nuevo director: Felipe Mella (hoy director del GAM), y fue él quien impulsó en el área literatura, la creación del sello editorial. Se estableció que la misión de Balmaceda no se agotaba en proporcionar instancias y espacios formativos para los jóvenes, sino que se debía buscar apoyar y potenciar a los creadores emergentes, permitiéndoles dar sus primeros pasos en el mundo adulto, profesionalizando sus prácticas artísticas. Balmaceda Arte Joven se piensa y proyecta como una institución de vanguardia, que propone y levanta referentes en el ámbito de la creación y de la formación artística. Desde ahí que se visibiliza a través de la obra de sus alumnos y ex alumnos. En ese marco, el sello editorial surge como una iniciativa coherente y necesaria.

¿Cuál es el ideario o manifiesto de la editorial?

Balmaceda Arte Joven Ediciones está destinado a la publicación de los jóvenes que participan en nuestros talleres literarios. Buscamos así apoyar sustantivamente a poetas y escritores emergentes, a través de concursos regionales de cuento y poesía, o a través de proyectos de obra individuales o colectivos, siempre de alumnos y ex alumnos.

Balmaceda Arte Joven Ediciones es una ventana a la creación literaria joven en el más amplio sentido de la palabra.

¿Cuál es el aporte literario y político que ofrecen las editoriales independientes?

Balmaceda Arte Joven Ediciones no es en estricto rigor, una editorial independiente. Es el sello editorial de una corporación cultural sin fines de lucro, con un giro de actividades mucho más amplio, que abarca principalmente la producción de eventos culturales y la prestación de servicios educativos. Eso como primera y muy importante distinción. Es, podríamos decir, una editorial subsidiada, con un presupuesto asignado, y que funciona sin los imperativos de venta del mercado. En ese sentido hay una diferencia fundamental de Balmaceda Ediciones respecto de todas las otras editoriales independientes.

Sin embargo, hay un punto de encuentro, una coincidencia, una mirada común que no es menor. Esa afinidad, que sí es literaria y política, con las editoriales independientes, estriba en la comprensión del oficio de la edición como una labor política, que pone en valor del libro como objeto, como vehículo de pensamiento, como soporte expresivo. Las ediciones independientes y Balmaceda Ediciones tienen en común que corren el riesgo de publicar a autores emergentes o desconocidos, sólo porque apuestan y confían en su calidad literaria, y no porque haya alguna garantía como éxito de ventas. Ese es el aporte.

¿Cómo ves el panorama literario nacional?

Lo veo bien. Vivo. Activo. Lleno de desafíos. Y de peligros.

Habría que comenzar por distinguir los elementos constitutivos de ese panorama. Hay, en primer lugar, escritores. Me parece que es un buen momento en general para la creación. Hay narrativas jóvenes que indagan, que buscan. Hay riesgo, hay aventura. Hay obviamente una tendencia imperante. Quiero decir que si uno piensa que estamos en una sociedad como la chilena, de alto consumo de internet, tecnologizado, en que las personas pasamos la mayor parte del tiempo frente a una pantalla celular o de computador cuando no directamente de TV, la idea o el pregón de la imagen como texto omnipotente versus el texto escrito en retirada, uno podría esperar una aún mayor hegemonía de las narrativas televisivas, por llamarlo de algún modo. Narrativas de punto seguido, casi guiones. Eso se nota, está, prepondera. Pero afortunadamente sigue habiendo otras poéticas en permanente ebullición. Es una escena viva la escena literaria. En poesía también. A pesar de que hay obviamente mucho material que se produce desde la ingenuidad, adoleciendo de lecturas. Está bien eso. Si Nicanor Parra bajó a los poetas del Olimpo y la gente común y corriente se animó a escribir sin pudor, bienvenido. Si el concurso Santiago en Cien Palabras sintonizó con una era en que twitter pide 140 caracteres, y todo eso animó a la gente a escribir sin pudor, bienvenido. Me parece que hay una buena noticia ahí, la vitalidad. Chile sigue siendo un país de poetas. En Balmaceda podemos constatar que cada vez que se ofrece un taller gratuito de poesía, se llena de interesados en participar. Hay demanda. Hay jóvenes que quieren ser poetas, como si fuera una carrera o un camino. Esa comprobación es ya una rareza. El poeta en nuestra sociedad sigue teniendo un aura peculiar. No sabría a qué se debe. Pero es notorio cuando se va a otros países. Eso mismo quizás hace que “el circuito” o lo que tú llamas el panorama, sea tan complejo como es. Una hoguera de vanidades. Una bolsa de gatos. Desde que Neruda y De Rokha se vapulearon por sus diferencias, pareciera que el insulto, la competencia, las bravuconadas y peleas entre poetas, son constitutivas del hacer poético en sí mismo. Hay poetas que hablan del ejercicio literario como si fuera un deporte en el que hay siempre un ganador. Inmediatamente asociado a esto, están justamente los concursos. Fondos concursables, premios, certámenes, congresos, todas esas instancias que reparten dinero o reconocimiento simbólico, mellan también las relaciones entre poetas. Los concursos y premios operan como validador. Una función que teóricamente debiera estar en la crítica. Y no hay aparatos críticos respetados y contundentes en Chile. Está la crítica académica, que se supone sería y rigurosa; y está la crítica de diarios, que son más bien reseñas o comentarios. La crítica académica es desconocida salvo por los 10 o 20 estudiosos que la practican. Y que lamentablemente en Chile, bueno, es mediocre como corresponde al país tercermundista que somos, nada más. Un país con mala educación. Donde se cometen errores groseros. Basta recordar el vergozoso episodio de una editorial universitaria como Ediciones UDP y el libro de Juan Luis Martínez. Y por otro lado, la crítica de prensa es visibilidad pura, y se presta por lo tanto, a permanentes trifulcas. Redes sociales, prensa, y el ego de poetas dispuestos a dar espectáculos

boxeriles. Una combinación ideal. Estamos en un país tercermundista, subdesarrollado, con mala educación, sin aparatos críticos de peso, en fin, donde lo que llaman industria cultural es una industria de pequeña escala, casi artesanal, y dedicada a la exportación. Mira el caso del cine chileno, hay un aparataje estatal –CORFO- que identificó una industria a la que potenciar como si de vinos o cobre se tratase. Chile produce películas, pero no se ve esa producción ni en la TV ni en las salas chilenas, se exporta, se manda para afuera, como la fruta. Mira la situación de la industria del libro. Un país con una industria papelera de empresarios coludidos, ladrones, corruptos. Sólo en la ciudad de Mendoza hay más librerías que en todo Chile. Hay un impuesto al libro que es el más alto del continente. Etcétera. El panorama puede resultar desalentador. Sin embargo, en Chile se lee y se escribe con pasión. Y se edita y publica con igual pasión. Por eso la escena editorial es tan activa que resulta en realidad desconcertante.

¿Están afiliados a la Furia o a EDIN?

Ediciones Balmaceda Aerte Joven está afiliado a la Cooperativa de editores de la Furia.

¿Por qué?

Por todo lo anterior expuesto: por sintonía ideológica, por comprensión del oficio, por pasión.

¿Cómo se las arreglan con la distribución, la crítica y las labores afines?

Es, de nuevo, un trabajo a escala artesanal aún. No se puede pretender llegar con los libros que uno hace, de poesía emergente, a una góndola de supermercado. Y no es que no se pueda porque sea imposible o indebido. Sino porque en los hechos esos espacios, esos puntos de venta, están cooptados por una lógica de consumidor, y lo que uno está publicando busca encontrar no consumidores sino lectores. Son cosas distintas. Entonces la distribución es un desafío, y se resuelve desde iniciativas más bien artesanales. Ir a ferias, por ejemplo.

La crítica, bueno, como decía más arriba, también es todo un tema. Uno privilegia sitios web, redes sociales, revistas donde hay comentaristas o lectores críticos que ponen atención a la escena independiente. Piensa que en prensa escrita tienes un duopolio. No hay amplitud de visiones. Entonces uno como que desestima de plano esos espacios. No vale la pena hacer el esfuerzo a veces. Otras veces sí. Depende de cada quien. Alguien alguna vez dijo: “El Mercurio miente pero legitima”. Imagínate lo jodido de esa sentencia. Es un aprendizaje de todos modos, estamos surfeando en un mar difícil, aprendiendo a dominar la tabla. Uno intenta incidir, modificar el territorio, el panorama. La cooperativa es expresión de eso, y ha sido sumamente interesante, una experiencia formativa.

Se habla mucho del quehacer y las tribulaciones de los escritores ¿Cuáles son las tribulaciones de las editoriales independientes?

Se habla mucho de eso, estoy de acuerdo. Debería hablarse menos. Cuando se habla de más, es porque se está pensando poco. ¿Tribulaciones? Las obvias, ya mencionadas. Las editoriales independientes, que entendemos el libro como vehículo de pensamiento, estamos nadando contra la corriente en un sistema y mercado global que funciona a la perfección, que construye realidad. El contexto, la mala educación, el abuso de los empresarios, la falta de políticas que hagan frente de manera decidida a un patrón cultural que se ha instalado y se extiende como sentido común.

¿Qué historias memorables les han sucedido que crees que definen o grafican en parte el oficio de los editores independientes?

Creo que sin identificar ninguna situación particular, uno puede ser crítico con la intención de mejorar los aspectos en que nos falta crecer. Hay por un lado la pasión por el oficio, y por otro lado el desafío de sobrevivir y de avanzar en un contexto adverso. En esa experiencia, en ese aprendizaje, en ese sopesar lo que es estar articulando a trabajadores de distintas expectativas, en ese definir un camino, nos falta mucho. Hablaba de una industria que parece más bien artesano. A eso me refiero. Creo que debemos poder aspirar a superar la anécdota clásica que se asocia a las editoriales independientes, y que es o fue habitual. Me refiero a que cuando una editorial lanza o presenta un nuevo libro, suele ocurrir que el libro llega a último minuto, caliente, directo de la imprenta. El estrés que pasan los autores ahí es salvaje. Creo que falta también establecer parámetros para las relaciones con los autores. De nuevo, hemos ido aprendiendo. No puede volver a ocurrir que una escritora se dé el lujo de hablar pestes de la editorial que la ha venido publicando porque un día de pronto se da cuenta de que no ha firmado contrato y no sabe por qué sus libros no están en tales o cuales vitrinas. Eso ha ido cambiando y para bien.

¿Hay algo que te gustaría que te preguntara?

Me gustaría hablar del destino de Ediciones Balmaceda Arte Joven. Porque lamentablemente, por las características del sello, que es todo lo contrario a un sello independiente, está sujeto a los vaivenes de la política contingente. El sello surgió cuando hubo un director con la visión o con el interés de posicionar a la institución en esa línea. Pero cada cambio de gobierno puede ser un nuevo director. Es un sello dependiente. Durante los 4 años de gobierno de Piñera, Balmaceda sufrió un recorte de presupuesto que significó que el sello editorial casi no publicó títulos en ese período. Eso puede volver a ocurrir siempre.

EDICIONES LA POLLA LITERARIA.

Responde Gustavo Bernal, escritor y editor.

¿Cómo nace la editorial?

La editorial nace a finales del 2008, comienzos del 2009 en una “Radio Manini” que eran, por esos años, recitales poéticos y musicales de contracultura, esto quedaba en Avenida Irrazábal con Parque Bustamante, lo hacíamos en el Bar Trébol, espacio que por cierto ya demolieron para poner un par de edificios de mierda donde de seguro dormirán acopiadas las pobres gentes, esos edificios que dan la impresión de ser cités modernos, pero hacia arriba, terribles centros de acopio humanos. Con el tema editorial en un momento sentí la necesidad de poner en papel a tantos poetas y narradores que oíamos en esas noches de lecturas y por supuesto, de intensa juerga; había ahí miles de narraciones llenas de escándalos y poesía. Recuerdo que tomé apuntes sobre quien se motivaría para darle vida a una “Polla de Escritores”; en donde, cual “Olla Común”, hiciéremos un fondo de lucas y con esto, la producción de los libros. Todo con un engranaje de sistemas colaborativos. Así nace “La Polla Literaria”, parecido a como nacen las revoluciones, las guerrillas y por ende, los cuadernillos de urgencia, de guerra; yo pensaba que los textos no podían quedarse escondidos en nuestras piezas, llenándose de soledad, sangre, semen, vino, y aullaron pues, y salieron a buscar a sus lectores.

¿Cuáles fueron las motivaciones?

Editar y editar, para luego, publicar. La verdad es que se estaban perdiendo muchos textos, y muchos de excelente nivel, escritos alocados, valientes, nos daba pena eso. Hicimos

primero unos libros súper mal cortados, estilo plaquettes, hasta los corchetes nos quedaban mal, y luego; después de juntar un poco de dinero entre varios, pudimos manufacturarlos un poco mejor; el primer libro fue un escándalo, que ahora, a estas alturas, es un objeto de culto. Los 100 primeros libros los cosimos nosotros mismos con bastidores que también preparamos, serrucho en mano. Intentamos coserlos todos desde ese día, pero entre cerveza y vino, lo único literalmente “cocido” fuimos nosotros. La motivación fue dar a conocer a nuevos escritores y refrescar la alicaída escena nacional que no daba luces de nuevos escritores. Eso lo conseguimos de alguna manera. Todas las editoriales, por más pequeñas que sean, creo que consiguen ese objetivo.

¿Cuál es el ideario o manifiesto de la editorial?

Nosotros hacemos cualquier tipo de libro que nos parezca publicable, no sabemos si son buenos o malos, eso creo que lo debe decidir el lector. La única “independencia editorial” que veo en esto es que podemos decidir lo que publicamos. Luego, una vez revisado el texto trabajamos una edición en conjunto con el autor. Novelas cortas, largas, poesía, algunos de fotografía. Trabajos de investigación. Para nosotros todos los textos deben ser leídos y en base a esta máxima es como la cultura se puede defender frente a los pares, los impares, entre los otros, entre todos los interesados en leer, compartiéndose libremente, esa es la forma.

¿Cuál es el aporte literario y político que ofrecen las editoriales independientes?

El aporte literario es quitarle la pomposidad recalcitrante y melosa a esto que envuelve a la literatura, darle un nuevo aire al escenario actual, dar a conocer nuestros libros y a sus autores, acá y en el extranjero. Nosotros viajamos hartos con los libros, a ferias regionales, afuera del país incluso. Hemos hecho intercambios con gente de Colombia, Argentina, México, Perú. Hacemos intercambios constantemente con amigos escritores & editores de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. El aporte pasa por ahí, traer y llevar. Mostrar nuestros trabajos en donde se pueda. Las “independientes” nacen como resultado del hastío que generó la industria editorial chilena, a pesar que ahora la diferencia entre unas y otras es menor. Esa trampa multinacional que funciona a pilas de la mercadotecnia, sin amor por los escritores, menos por sus obras. No digo con esto que nosotros no queramos mejorar nuestros productos, porque también vendemos libros y es obvio que debemos ser rigurosos e intentar dejar buenos libros a disposición de nuestros lectores. Para esto hacemos ediciones mixtas, con financiamientos compartidos, como también hemos preparado libros financiándolos 100%, otros títulos han visto la luz con más o menos aportes. Pero es distinto, nosotros no hacemos 5 mil libros del mismo autor que de seguro se venderá porque tiene un grupete de huevones que le bailan hasta los pedos y siguen sus pataletas y salidas de madre, o porque es un escritor naif, ricachón y de moda. Hay autores geniales que han pagado por publicar. Creo que las editoriales auto-gestionadas son sinónimo de eso, a veces debes cobrar también, no se debe olvidar que esto es un trabajo y tenemos la necesidad de poder administrarnos para barajar posibilidades de financiamientos futuros, mixtos. De nada sirve una bodega llena de libros. Dinero de algún lugar debe entrar. Si no tenemos excedentes no podemos hacer ediciones mixtas pues no podríamos aportar en los costos de las producciones, abaratar presupuestos, trabajos de edición, diseño, todo tiene un costo, finalmente no podríamos tener este hermoso catálogo tan diverso. Todos tienen sus formas. Unas mucho más eruditas y funcionales que

otras. Hemos preparado más de 80 libros y para esto hemos tenido que ver todas las posibilidades para lograrlo.

¿Cómo ves el panorama literario nacional?

El panorama es ñoño, hace poco que se les soltaron las trenzas a la literatura que estuvo estancada por décadas... igual veo que ahora resulta que todos quieren ser independientes; los que han publicado toda la vida con “los grandes consorcios” quieren subirse a este carro pseudo-nuevo; acá es seguro que serán bienvenidos, visibles de algún modo, no veo por qué no, y de eso no hay duda, serán bienvenidos, pero sabes, no olvidaremos sus pasados grises con los otros, con “ellos”. En cierto modo, entendieron que es lo mejor, en las “independientes” es otra cosa, hay mucho cariño en las ediciones, eso se nota a la legua, de una, basta con una mirada, además que los tratos con los autores que se han ido perfeccionando, y en rigor, profesionalizando. Ser independiente no es sinónimo de libro feo. Al contrario. La diferencia es que no funcionamos al ritmo de la mercadotecnia, al menos nosotros como “La Polla” no pensamos en los medios de comercialización como eje editorial, lo nuestro es hacer libros y difundir las obras de una u otra manera. En relación a los escritores y poetas creo que hay un buen centenar de nuevos escritores, y no tan nuevos también, escritores que están de lujo, en Santiago y muchos excelentes autores en regiones. Sucede que como estábamos todos “invisibilizados” (qué palabra tan de mierda) con los monigotes de siempre no se sabía nada de nada. No había nada fresco. Quizás uno, dos. Era igual siempre. No se sabía de escritores nuevos. No había como enterarse. Ahora puedes encontrar catálogos impecables y libros de todos los muchachos por todos lados. Existen canales de distribución expeditos. Igual me parece que con tanto “escritor & editor culiao cuico” en este escenario se terminará chacreando, como todo lo que llegan a poblar los cuicos. Hace una década llegaron a la calle Bandera a comprar ropa usada (parece que es el sitio donde más abajo pueden llegar en la ciudad, luego les suena el collar de seguridad y deben volver a sus casitas), lo mismo en Patronato, La Vega. Llegan estos huevones y se encarece todo. Es como si se perdiera la magia. Ahora están ingresando a la “cultura independiente de los libros” y creo que los precios, y que “el hambre de ruptura de los sistemas de poder”, más temprano que tarde, se perderá. Y las independientes harán lo mismo que las “otras”, libros de escritores cool, que venden mucho, sin arriesgarse con nuevos escritores, y esto, para más recachas, ya ocurre. Resulta que ahora hay que leer “El Mercurio” para enterarse de los fenómenos y novedades de la cultura independiente, ¿what?... además nos dicen que este “movimiento cultural” se mueve entre Plaza Italia, Ñuñoa y Barrio Italia. ¿Qué mierda es eso? Es fome tener que decirlo, suena a una crítica a la “escena”, y en parte lo es, las editoriales independientes que se autodenominan así lo hacen por el slogan nomás, porque de independientes no tienen nada. Con esa conducta de hacer libritos de escritores igual que “sandías caladas”, la autonomía, la independencia editorial y la emergencia y el hambre que hubo alguna vez de ver nuevos rostros tiene los días contados, y tendremos que re-inventarnos. Empezar de cero, porque si ellos son “independientes” nosotros tendremos que ser otra cosa.

¿Están afiliados a la Furia o a EDIN?

A la Furia.

¿Por qué?

Yo comencé con la Furia, (con la feria de libros), éramos poquitos en esos años. Deben ser diez años ya. Un poco menos. Por ahí anda el número. Y si te digo que había 10 editoriales en la feria es mucho. Ahora bien, no hay que confundir a la “Cooperativa de Editores de la Furia” (que son las editoriales asociadas a este grupo con “La Furia del Libro”; que es una marca registrada de Galo de Editorial Cuneta. Estoy asociado a la Cooperativa, pero la verdad no sé si mucho tiempo más. No participo muy activamente en las reuniones ni decisiones. Hay varias políticas que no comparto, por ejemplo que se viva pidiendo recursos al Estado y Municipalidades. Eso nada tiene que ver con “independencia editorial o, contracultura”, eso es hacer más de lo mismo, aunque es cierto que compartimos varias otras ideas, como la de hacer ferias colaborativas, ahora bien, yo voy más por la “FLIA”, que son ferias realmente autogestionadas, no con el auspicio del papito estatal, que a la larga ensucia todo el concepto de “cultura independiente”. Imagínate que ahora nos trataran bien hasta en la Filsa (algo que está por verse). Es raro, y es un tema para largo. Yo al menos, prefiero tomar otro camino. Sigo haciendo los libros que quiero y no los que el mercado me sugiere.

¿Cómo se las arreglan con la distribución, la crítica y las labores afines?

En algunos de los lanzamientos de libros hemos vendido la mitad de las producciones. Con esto te hablo de 50/75 libros. En una tarde/noche. Pero lo que más hacemos es distribución con el viejo sistema del boca a boca; vendemos rápido los libros de esa manera. En las librerías se especula demasiado... los libros nuestros no merecen esa siesta en estantes. Las críticas las recibimos bien, los halagos igual, siempre bien. También preparamos nuestras propias críticas y las subimos a la página. Siempre hay amigos escritores, críticos, que hacen este trabajo.

Se habla mucho del quehacer y las tribulaciones de los escritores ¿Cuáles son las tribulaciones de las editoriales independientes?

Tal vez antes se veía un panorama compungido, hoy creo que las independientes van bien. Cada uno a su ritmo y formas de producción. Las tribulaciones bien pueden ser parte de este trabajo. Siempre uno debe sacar dinero de una parte de la editorial para parchar otra. A algunos les va mejor. Súper bien por ellos. A la Polla no le va bien ni mal. Nunca sabemos con certeza en qué etapa del proceso estamos. Supongo que si hemos resistido 7 años publicando libros por todo el país algo bien hemos hecho.

¿Qué historias memorables les han sucedido que crees que definen o grafican en parte el oficio de los editores independientes?

Todo nuestro trabajo avanza en la medida de esfuerzos colectivos. En mi caso soy la cara visible de “Ediciones La Polla Literaria”, pero en verdad, trabajo con mucha gente. Al menos cinco, seis personas, editores, diseñadores, profesores, fotógrafos. Amigos de otras editoriales. Con Eric Carvajal de Emergencia Narrativa y Adrián Barahona de Askasis, por ejemplo. Los libros independientes como todos sabemos no son tarea fácil de realizar, pero sabes, es súper bonito ver el trabajo cuando lo terminas y todos quedamos felices. Recibes

un manuscrito, lo revisas. Acuerdas métodos de producción. Imprimes interiores, ves probables portadas, contratapas, encuadernas, cortas, pegas. Preparamos un lanzamiento y luego distribuyes, en mi caso, en librerías especializadas en “literatura independiente”. Historias tengo miles. Escribí un libro con ese tema, se llama “Olla Común”, ahí aparecen varias historias sabrosas. Te recomiendo eso mejor. Pero imagina, son 7 años en esto, en un par de líneas no alcanzo a resolver la pregunta.

¿Hay algo que te gustaría que te preguntara?

Por el momento está bien Nicolás. Un abrazo.

Responden Emiliano Navarrete y Samir Muñoz, editores.

¿Cómo nace la editorial?

Emiliano Navarrete: Biblioteca de Chilena nace ante el gusto y la necesidad de publicar en papel a autores que participaban en el portal de arte Chilena: Ucrónicas de la República a fines del 2012. Es lo que llamo cariñosamente como “la primera generación de la editorial”, en donde publicamos a los autores Gonzalo Fernández, Samir Muñoz, Jorge Araya y Pablo Rumel Espinoza. Los géneros que publicamos fueron ciencia ficción, terror, aventura y un poemario adolescente. Tras la profesionalización del director editorial y del editor literario dimos pie a la segunda etapa, a la de formalización empresarial de la editorial, en donde hemos publicado principalmente literatura fantástica en todas sus vertientes y las obras de Juan Vásquez, un verdadero maestro del cómic nacional.

Biblioteca de Chilena nace y crece bajo la necesidad de difundir literatura fantástica hecha en Chile a precios accesibles dentro del territorio nacional a través de eventos literarios, gráficos y de diseño, cómo a su vez en grandes cadenas de librerías y en el circuito de las librerías alternativas.

Reconozco a Biblioteca de Chilena como una de las editoriales que realmente le importa que sus libros estén donde están los lectores, esfuerzo que también he visto en

Askasis, Tercer Asalto, La Polla Literaria, Pezarbóreo, Dogitia, Emergencia Narrativa y La Banda de Editoriales Piratas. Cada quien en su trinchera las reconozco como un lote peculiar de editoriales que realmente está preocupado por la producción y difusión constantes de sus obras, en oposición a la praxis normalizada de ir solo a tres eventos de libros y el viático a alguna feria del libro foránea, y luego desaparecer ante el escarnio público el resto del año (salvo para lanzamientos de obras).

Samir Muñoz: Biblioteca de Chileña nace desde una necesidad del campo literario, en un momento donde las redes sociales y blog habían generado una red de lecturas y escrituras. Varios escritores con su espacio de escritura personal articulados en torno a lugares de difusión, como el portal de arte Chileña: Ucrónicas de la República, y también el colectivo Fantasía Austral o el blog Chile del Terror, y se venía también de experiencias como TauZero, por ejemplo; así se dio un momento donde una serie de autores se leían entre sí y tenían un espacio virtual del que participar. Autores que, en esta circulación, daban lugar a formas de escritura y géneros literarios que huían del canon de la literatura nacional, que no encontraban lugar en los géneros de circulación preestablecidos, y por lo tanto, tampoco de los ámbitos correspondientes. En ese contexto, percibimos la necesidad de proyectos editoriales que trabajaran con dedicación el libro no como un objeto sujeto a la ley de la mercancía, pero sin caer por ello en el sesgo de lo artístico como ajeno de lo social: esto se traduce a libros a un costo accesible y atrevidos como propuesta artística y literaria. En paralelo, comenzaban a posicionarse el trabajo de pequeñas editoriales, lo que tornaba posible el proyecto. Esa comunión de condiciones, a mi parecer, permite que aparezca una editorial como Biblioteca de Chileña, donde actualmente pueden convivir novelas de terror psicológico, con otras de fantasía épica que manejan códigos narrativos del animé, y otras de ciencia ficción que transgreden las convenciones transnacionales del género, en sintonía a cuentos que retoman mitologías de distintas etnias y formas narrativas de vanguardia; al mismo tiempo que obras de narrativa gráfica en honor a un autor como Lovecraft, o que traten de contexto político de la década de los ochenta en Chile. Literaturas menores en constante desterritorialización, que extienden puntos de conexión entre sí y a la vez reafirman su diferencia, leyendo con un aparato más académico.

¿Cuáles fueron las motivaciones?

Emiliano Navarrete: La principal motivación es el entusiasmo en lo que uno trabaja. Gran parte de los autores y profesionales que participamos en la editorial vivimos de esto, de hecho, las ventas de los libros son el único ingreso que varios tenemos, y eso nos motiva a hacer las cosas bien y el ser constantes para que podamos seguir viviendo de lo que amamos, que son las letras y el cómic.

Otra gran motivación es dar un halo de honor y prestigio el publicar este tipo de literatura, en un mercado en donde las novelas altamente inspiradas en la vida o simplemente algo que escriba una persona mediática (ya sea booktuber o influencer media) son la norma. Biblioteca de Chileña busca posicionar la literatura fantástica y el cómic nacional como un elemento constante en la producción literaria nacional. El hacer llegar las letras a niños y adultos que jamás irían a FILSA, pero si aman ir a la Anime Expo o la Comic Con, a lectores

que no tienen por qué ir a Santiago para leer las novedades si las tienen en FELIUSS y Sur Mujer (Valdivia), Crea Arma tu Libro y FILZIC (Antofagasta) o en FILV (Valparaíso).

Y la tercera motivación es practicar las buenas prácticas editoriales y una sana convivencia entre nuestros colegas. Eso se ve reflejado en las alianzas que arma la editorial, como por ejemplo el intercambio de residencias a artistas que no vivimos en la ciudad donde se hacen los eventos, como por ejemplo la relación solidaria entre Emiliano Navarrete y Eric Carvajal cuándo nos toca hospedarnos en Santiago o Valparaíso, o entre los editores de la editorial con Mewo Studio en Valdivia. Estas relaciones afectivas y profesionales permiten una fluida y llamativa circulación de obras y artistas, que de hacerlo de otro modo sería insostenible para la editorial, y perjudicial para los lectores (puesto que aumentaría el precio del libro). O el arrendar stands con diversas expresiones literarias, como lo hicimos con Loba Ediciones y Triada ediciones en Comic Con, o con Askasis, Tercer Asalto, Emergencia Narrativa, Ademoria y Juan Vásquez en diversas ferias de libros y eventos masivos.

Samir Muñoz: Una motivación fundamental, en mi trabajo, es darle un lugar propio a las literaturas que no lo tienen porque aún no conforman el horizonte de lo pensable. Lo nuevo entendido no como la vanguardia artística, que ya ha cristalizado en normas de lo nuevo y lo posible, sino como el trabajo dedicado por la obra, desde las formaciones que cada autor encarna. Un mezcla de admiración y respeto, junto con el gesto de atreverse con ese material que sabes es necesario para la época, porque la pone en crisis de los límites que se fija en el campo literario; de ahí surge una dinámica que parte desde el deseo, lo que es un punto de partida desafiante para nuestro tiempos. En sintonía, motiva trabajar en un ámbito donde la obra sea lo importante, y la editorial una forma de circulación social que se considera tal, donde el trabajo de cada uno de los que participan de la producción del libro es reconocida y valorada.

Existió un manifiesto del portal de arte Chilena: Ucrónicas de la República, y considero que ahí se pueden aprender cuestiones que mueven nuestro deseo. Por ejemplo, dice que Chilena es un territorio libre, y por lo tanto son aceptables todos los estilos literarios; extendiendo la metáfora de “Chilena” como el nombre de un continente arcaico en la conformación de la geografía que conocemos. Comprenderse como un territorio implica también hacerse habitante, en cierta medida; reconocer un pasado y un devenir, una semejanza y una variedad. Por eso nos motiva ese habitar condiciones nuevas, formas que entiendan su momento y también su futuro, que participen al mismo tiempo que funden nuevas fronteras.

¿Cuál es el ideario o manifiesto de la editorial?

Emiliano Navarrete: Nuestra editorial nace por el entusiasmo y el amor a la literatura fantástica y el cómic chileno. Nuestro ideario es la de facilitar el acceso a la literatura y el cómic a distintas ciudades y comunas a lo largo de Chile, y este compromiso va no sólo con el acto de presencia en el evento, sino facilitando al lector a conseguir una novela o un

compilado de cuentos libre de especulación de precios, libre de la lógica del libro como bien suntuario. Pues el libro construye identidad, y nuestros libros en particular construyen mundos y realidades (ya sean distópicas, sórdidas y aventureras).

Nuestro relato está lleno de épica, como arrendar 33 centímetros lineales en FILSA para vender nuestro arte, ser capaces de ir a un bosque en Máfil o al Lago Ranco para exponer nuestra propuesta editorial, o llegar sólo con treinta mil pesos a las ferias que existen en Antofagasta. El entusiasmo y la convicción son férreos. Es esa entrega la que ha permitido que nuestros autores confíen sus novelas y sagas, sin importar que no estén en todas las librerías, porque de todos modos llegan a las manos de los lectores gracias a la creciente oferta de eventos culturales en Chile.

¿Cuál es el aporte literario y político que ofrecen las editoriales independientes?

Emiliano Navarrete: El gran aporte literario de las editoriales independientes es la bibliodiversidad. Un recuerdo de infancia es ir a la feria del libro del Parque Forestal y consumir mucha literatura política e historiográfica propias del inicio de milenio. A partir de eventos tímidos como La Furia del Libro en el galpón 9 (tal vez la locación más tétrica para difundir libros), me hizo disfrutar de nuevas literaturas, de cómic político actualizado, o de antologías de ciencia ficción. Fueron estas parrillas artísticas y eventos alternativos los que me abrieron un nuevo abanico de lecturas como lector.

También recuerdo la FLIA que se organizó en la Casona Dubois, en donde conocí a Gustavo Bernal y otros editores de Argentina, en donde conocí nuevas prácticas editoriales, desde el intercambio de PDF entre editoriales, licencias creative commons aplicadas al comercio del libro hasta la nobleza y el valor de la palabra dentro del mundo de las letras. Todo eso lo aprendí en dos días en un evento perdido en una de las comunas más pobres de la región metropolitana (Quinta Normal).

Samir Muñoz: vivo en Argentina, y acá las editoriales independientes tienen otra tradición que lo que sucede en Chile, pero creo que en ambos contextos tienen puntos de confluencia en torno a la potencia social y literaria que llevan adelante como proyectos que no están sujetos a premisas comerciales ni a las del canon. En términos de lo literario, considero que son espacios donde pueden habitar formas de expresión como la poesía, por ejemplo. Habitar de manera profesional, dedicada y propia, en tanto que escapan de las condiciones materiales que el mercado manda; admiro profundamente la labor de la editora de arte Nulú Bonsai acá en Argentina, por dar un nombre. En esa misma medida, lo que permite el libro se torna importante: los espacios de encuentro, las actividades que se generen, los momentos de difusión y convivencia. Acá puedes ya escuchar poesía en algunos programas de radio, o tienes eventos de lecturas en bares y centro culturales casi a diario; permite que se multipliquen las ferias de libros sin caer en el recuento de los mismos catálogos. En Chile eso también encuentra sus momentos, pero desde la distancia, considero que el desafío es seguir apostando a más: que la organización como editorial independiente exceda al objeto libro y pase a la forma en que se vive. En particular, con Chilenia, eso encuentra expresión en las formas de distribución, donde se cumple un rol social. Llevar las obras a tantos puntos del territorio nacional como se pueda, apostar por eventos donde

el libro no es necesariamente el protagonista, hace presente la literatura chilena en lugares propios donde si no fuera por el labor de editoriales independientes, quedaría sometidas las lecturas al arbitrio de grandes conglomerados editoriales. Poner el hombro a la literatura, a la distribución y la producción, para así dinamizar las instancias de la que se participa a la vez que tornar humana, en contraposición a industrial, la lógica con que se trabaja.

Así mismo, en lo social, las editoriales independientes permiten que tengan espacios actores sociales y discursos que no son hegemónicos. Se conforman a la manera de una contracultura, en ese momento, en la organización, como una afirmación de nuevas formas de posible.

¿Cómo ves el panorama literario nacional?

Emiliano Navarrete: Son tiempos interesantes. La democratización de los medios de producción acompañado con una sociedad altamente instruida y educada cortesía del CAE, junto con la famosa ley de Piñera de “Crea tu empresa en un día” han permitido formalizar, profesionalizar y ampliar a límites insospechados la oferta editorial.

La adaptación y mutación de editoriales gigantes-no trasnacionales como Pehuén, Catalonia, Lom o Hueders, junto con el lobby realizado por los integrantes de los cuatro gremios del libro en Chile han permitido una visibilidad de sus miembros y asociados en eventos internacionales e incidir cada día más en el evento literario más masivo de Santiago.

Insisto, siendo honesto, son tiempos interesantes en las letras chilenas. Sobre todo el hito de que los libros de divulgación como Historia Secreta de Chile de Jorge Baradit y la consolidación del thriller cortesía de Francisco Ortega y Carlos Basso han hecho que en Chile se abandone la lectura autocompasiva a cambio de lecturas ágiles que te entregan pildoritas valiosas de información histórica y patrimonial. ¡Por fin nos atrevemos a mirarnos a nosotros mismos! Desde los tiempos de la generación de la nueva narrativa chilena de los noventas (y ese interesante hiato de la obra de Alejandro Zambra) que no nos atrevíamos a mirarnos al espejo en vez de buscar confort en mantras letradas con arte-terapia.

Y en la escena independiente, más interesante todavía.

Samir Muñoz: Lo veo desde afuera, la verdad. Cada tanto viajo a Chile, pero siempre en ese rol de turista que explora lo que es manifiesto de un campo, y no las dinámicas profundas que lo conforman. Con esa limitación de mi parte, el panorama chileno actual me parece bastante más interesante y potente de lo que conocí en mi adolescencia. Aun así, me encuentro con las limitaciones, en especial respecto a temas de la difusión y participación mediática, de posibilidades de circulación que no impliquen sacrificios económicos, que se tornen legítimas, de articulaciones institucionales, incluso. Y de creerse el cuento, quizás. Es momento de organización, me parece, y también de estructuración de nuevos cánones y formas de la literatura nacional, de lo que entendemos se escribe en Chile. Como mencionaba Emiliano, el campo literario se está expandiendo, y hay nuevas formas de escritura y de lectura que son posibles, y que me parece, habría que incentivar. Considero que falta más inserción territorial, entender a quienes escriben como sujetos sociales que deben tener espacios que vayan más allá del libro. Es, en cierta medida, paradójico: en tanto es un tiempo donde se pueden ir venciendo las limitaciones y las normas de lo realizable, estos límites se me hacen más patentes.

¿Están afiliados a la Furia o a EDIN?

Emiliano Navarrete: A ninguno de los dos.

¿Por qué?

Emiliano Navarrete: Porque los primeros aún no me notifican si estoy dentro o no de su cooperativa, mientras que en el segundo aún no tengo la solvencia para pagar sus cuotas. Personalmente me interesa más el que se formalice FLIA Chile (Feria del Libro Independiente y A: alternativa, autogestiva, amiga, amorosa, andariega, alocada, abierta), las prácticas que se dan en este circuito que trasciende Chile (nace en Argentina y se ha expandido desde Bogotá hasta Barcelona). La lógica que rige estas editoriales es la de no tener una relación parasitaria con el Estado y armar con nuestros esfuerzos los eventos y la circulación de los libros que publicamos. Si bien no negamos la existencia del Estado ni la de sus políticas del libro, nuestra lógica es más autónoma, es claramente más alternativa y atrevida.

¿Cómo se las arreglan con la distribución, la crítica y las labores afines?

Emiliano Navarrete: H, la distribuidora de Hueders hace maravillas con los títulos pensados para el público nacional, mientras que para las librerías alternativas y los eventos literarios y masivos es el director de la editorial quien hace el trabajo de colocación de los libros. Puedes encontrar Lovecraft en cómic en La Furia del Libro, en las librerías de San Diego y Lastarria o en la librería Que Leo de Concepción. Es el cuidado de ambos frentes, o la decisión mentada de que el libro no esté en las grandes cadenas, pero si en determinadas y leales librerías (más el trabajo de feria y eventos) la que ha permitido la constancia y trascendencia de nuestra obra en Chile.

Ahora, frente a las críticas y reseñas es nuestro punto débil. Esta no es una editorial creada como pasatiempo de periodistas con un buen vivir en un barrio gentrificado, es una editorial que trabaja desde la periferia (el director es de Puente Alto, el editor de Buenos Aires, los ilustradores son de Valdivia, entre otras comunas). No contamos con el capital social suficiente para que nuestros libros sean leídos por la gente de La Guíoteca, Las Últimas Noticias o Artes y Letras de El Mercurio.

Por fortuna existen los booktubers y los sitios web de pasatiempos, el trabajo realizado por Lenabya Books, Loba Roja, Pawa, Los Eternautas, Multiverso 52, Libros y gustos de Ley y Mesa Gráfica han permitido que nuestros libros lleguen a los lectores indicados. Son ellos quienes hacen la labor de crítica, reseña y concursos de nuestros títulos.

Samir Muñoz: Parfraseando una canción, "Emiliano es mi único héroe en este lío".

Se habla mucho del quehacer y las tribulaciones de los escritores ¿Cuáles son las tribulaciones de las editoriales independientes?

Emiliano Navarrete: No sé. De verdad, no sé de las tribulaciones de las editoriales independientes que pertenecen a algún gremio. Se de las tribulaciones de las editoriales con quienes nos relacionamos en materias de difusión de obras como Hueders, Visuales, Dogitia, Askasis, Arcano IV, Tercer Asalto, La Polla Literaria o Emergencia Narrativa (la única excepción de las editoriales independientes dentro de un gremio), las tribulaciones como el pago postergado de impuestos para priorizar el pago de las cuentas, los momentos cuando China tiene escases de producción de papel (puesto que la CMPC no produce papel para libros y Argentina tiene políticas económicas

proteccionistas), o el decidir qué diseño de portada y diagramación es más elegante y racional, el redactar las contratapas, el que la imprenta se atrase en la entrega de un título, o el que de repente tengamos quiebre de stock de un título o la falta de eventos literarios entre Marzo a Septiembre, esas son las tribulaciones que conozco de mis colegas (y los propios).

¿Qué historias memorables les han sucedido que crees que definen o grafican en parte el oficio de los editores independientes?

Emiliano Navarrete: Para algunas editoriales los recuerdos de un viaje a México o Fráncfort son historias memorables y publicitadas, los recuerdos que yo guardo son muy distintos. Por ejemplo, en la edición anterior de Coquimbo Puerto Libro, junto a Daniel Pachas (Cinosargo) y Eric Carvajal (Emergencia Narrativa) nos tomamos un stand que fue utilizado previamente como bodega para habilitarla como stand para vender libros ¡Y nos fue bien!

Otra anécdota memorable la viví junto a Adrian Barahona (Askasis) y Gustavo Bernal (La Polla Literaria) cuando lanzaron Rabiosa en Ovalle. El autor se mandó una frase para el bronce que me da pudor reproducirla. Esto ruborizó a la organización de la feria, y generó un llamativo titular del diario local (que fue oportunamente frustrado por la organización).

O una que ocurrió hace poco, en el segundo día de La Primavera del libro del presente año, donde se agotaron todos los ejemplares de ambos tomos del libro de traducciones Gatos publicado por nuestro sello Bóveda, la imprenta Libros del COA tuvo que imprimir en la madrugada del mismo día el triple de lo que había presupuestado la editorial para solventar la demanda del evento.

Y lejos, la más épica fue el lanzamiento de Archimago: en busca de los elementales de Midori Gale en Animé Expo 23. Era la primera vez que la productora del evento agendaba el lanzamiento de una novela dentro de un evento otaku. El resultado fue maravilloso, todos los lectores estaban felices, porque se sentían integrados por más de un pasatiempo, el animé y la fantasía reunidas en un mismo lugar.

Son estas situaciones en donde una editorial independiente dimensiona el valor del trabajo realizado, y el compromiso que se fortalece junto a las imprentas, autores y organizadores de eventos.

Samir Muñoz: Recuerdo con especial cariño un momento de hace ya un par de años: estar vendiendo libros con Chilena en una fiesta de música electrónica en medio del bosque valdiviano, organizada por el colectivo artístico Mutantes Producciones. Y más que las ventas, el recuerdo hermoso es que entre el evento, se acercaran a leer los libros, que la literatura fuera parte posible del contexto.

¿Hay algo que te gustaría que te preguntara?

Emiliano Navarrete: Si, por el catálogo de la editorial, o de las lógicas internas, el cómo una editorial cuyos profesionales se ven rara vez en la vida logran crear una maravillosa amalgama llamada libro. O el cómo cada gremio del libro se define a sí mismo. O las relaciones autores-editoriales, o editoriales-libreros, o editorial independiente con el Estado, o la distinción entre editoriales independientes y autores-editores, y ni hablar entre la relación entre partidos políticos y las editoriales, para qué.

Samir Muñoz: El por qué específico de libros del catálogo, y también, porqué quisiste editar tal título, qué te mueve el deseo. También cosas de relaciones simbólicas, como la elección del nombre de la editorial, el diseño de un logo. Por ejemplo, en la conformación de Chilenia se inventó una bandera propia y nuestro logo es un escudo. La bandera tiene la estrella mapuche, la Wünelfe, y una cruz de la orden de Santiago al medio; la misma estrella se reproduce en el escudo de la editorial. Hay una historia ahí. No son gratuitas esas elecciones, incluso la omisión del acto consciente significa. Y también, lo que mencionaba antes Emiliano, preguntas respecto a las relaciones sociales que permiten la producción del libro.