

PRIMEROS ENCUENTROS SOBRE 1 y 2 de diciembre de 2014

THE I SOBRE CONFERENCE: ARTISTIC PRACTICES AND EDITORIAL POLICIES

ABSTRACT: In December 2014, the SOBRE Lab team (www.sobrelab.com) organized the I SOBRE Conference on Artistic Practices and Editorial Policies, held at the Faculty of Fine Arts of the University of Granada.

The principal aim of the conference was to establish a relational map of the different initiatives linking contemporary editorial and art projects. The design of the event took into account the geopolitical context of this university and the professional and/or research links between the team members and Andalusia, setting this region as the primary geographical focus.

The experience brought together groups and individuals including professionals, associations, teaching staff and students, and created areas of common interest based on a series of case studies that were presented and debated, together with question-and-answer dialogue.

Thanks to this event, participants were able to share experiences characterized by investigating and communicating the effects and affects that emerge when artistic output is interrelated with knowledge-dissemination – emphasizing the political-relational dimension of current editorial forms and systems.

An open access database is being prepared that captures the key data and basic profile for each participant/speaker and the different initiatives related to this field. Here we present the first entries to this database.

KEYWORDS: Editing, artistic output, conference, debate, awareness-raising

RESUMEN: En el mes de Diciembre del pasado año 2014, el equipo de trabajo SOBRE Lab (www.sobrelab.com) organizó la primera edición de los Encuentros SOBRE: Prácticas artísticas y políticas de la edición, que se celebraron en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

En esta primera convocatoria se fijó como objetivo principal configurar un mapa relacional de las distintas iniciativas vinculadas a proyectos de edición y arte contemporáneo. Se tuvo en cuenta, en esta ocasión, el contexto geopolítico de esta Universidad y la vinculación profesional y/o investigativa de los miembros del equipo de trabajo con Andalucía, estableciendo el marco geográfico de atención prioritario en el ámbito de esta comunidad.

La experiencia puso en contacto a distintos agentes y colectivos: profesionales, asociaciones, docentes y alumnos, generando zonas de interés común a partir del análisis de casos que fueron expuestos y sometidos a debate e interpelación en un espacio de diálogo abierto.

El interés de estos primeros encuentros radica en que ha facilitado la presentación de experiencias que se caracterizan por investigar y comunicar los efectos y afectos que se producen al interrelacionar producción artística y difusión de conocimiento, enfatizando la dimensión política y relacional de los modos y sistemas de edición actuales.

Se está preparando una base de datos de acceso libre que recoge los datos claves y el perfil básico de los distintos agentes y/o iniciativas en este campo de trabajo. A continuación se indican las primeras entradas que han sido obtenidas en esta primera convocatoria.

PALABRAS CLAVE: Edición, producción artística, encuentros, debate, divulgación

Christian M. Walter

Taller de Serigrafía

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Christian M. Walter. Taller de Serigrafía

Localización

Belicena, Vegas del Genil (Granada)

Año de Fundación

1987

Entidad jurídica

S.L (Sociedad Limitada)

Integrantes del Equipo

Christian Walter (Saarbrücken, Alemania 1959) y Loli Rodríguez (Lanjarón, Granada 1959), a quien había conocido durante sus años en Artes y Oficios, se casan en 1986 y fundan, desde ese momento, matrimonio y sociedad. Establecen Christian M. Walter. Taller de serigrafía. Loli Rodríguez resulta clave en el desarrollo del negocio; aporta su visión empresarial y comercial al Taller, gestión de los encargos, empaquetado, carpetas. Christian Walter realiza, principalmente, la materialización técnica de las estampas. Ambos toman las decisiones sobre qué editar y con qué características (autores, imagen, tamaño, soporte, tirada...).

Breve descripción del proyecto

Serigrafías artísticas, libros de artista, carpetas, colecciones, originales múltiples y únicos... Desde sus comienzos en 1987 el Taller se ha especializado en la estampación de obra gráfica original en sus distintas presentaciones, soportes y formatos, ofreciendo una amplia gama de posibilidades y recursos a fin de llevar a buen puerto los proyectos que se les confían.

La experiencia acumulada a lo largo de estos años de ejercicio profesional, junto con el rigor y la calidad demostrados, les ha llevado a poder intervenir en museos y edificios, en instalaciones y exposiciones –permanentes o temporales– ya sea mediante estampaciones en grandes elementos y mobiliario expositivo, así como en todo tipo de soportes, como madera, cristal, metal, metacrilato, cortinas... o directamente sobre paredes y suelos.

La estampación de tiradas se desarrolla para comitentes externos o como producción propia, ejerciendo una intensa y prolongada labor editorial.

Además, el Taller imparte docencia (como pueden ser los talleres realizados con el CAAS de Alcalá la Real o Bilbao Arte) e investiga constantemente en nuevos materiales, actualmente en la «serigrafía al fresco».

1. Christian M. Walter trabajando en su estudio de Belicena (Granada)

Breve CV de los integrantes

Christian M. Walter. Taller de Serigrafía ha colaborado en las obras de unos 150 artistas, estampando hasta la fecha más de 500 ediciones de serigrafía. Experiencia que es su mejor tarjeta de presentación.

2. Perfil

Palabras clave

Serigrafía, artística, arte contemporáneo, libros de artista, carpetas, colecciones, edición propia.

Cómo comenzaron

Como una medida de autoempleo, editando para darse a conocer.

Filosofía de trabajo

Cooperación con agentes culturales (instituciones, galerías, fundaciones y universidades) o con artistas directamente para editar estampas contemporáneas. Continua investigación para resolver las necesidades de cada autor y para avanzar en la ampliación de cualidades y soportes de la serigrafía.

Trabajo real (organización, metodología...)

Muy flexible, múltiples posibilidades según el caso. Se puede partir de un original preexistente o creado expresamente para la edición, incluso en el Taller mismo.

En colaboración con el artista, Christian Walter prepara los calcos para la edición. Se valoran las diferentes posibilidades de tamaño, materiales y acabados en constante diálogo entre la poética requerida y los límites técnicos. En encargos excepcionales, metodologías creativas excepcionales.

Técnicamente el Taller cuenta con una estructura similar a los secaderos de tabaco típicos de la zona, rodeado por un frondoso jardín y acompañado de una residencia para artistas visitantes. Es un espacio concebido expresamente para albergar el taller que dispone de una pequeña mesa manual para pruebas, una máquina semiautomática de 100 x 70 cm, y una mesa manual de gran formato (220 x 120 cm). Una insoladora grande, el equipamiento informático y una impresora de inyección de tinta de gran formato completan sus infraestructuras.

Modelo de gestión / sostenibilidad - financiación

Varias situaciones. Trabajando para terceros, quien produce asume los costes del proyecto y su comercialización. Dada la caída de demanda de estos encargos en los últimos tiempos pero también como característica propia del Taller, se desarrollan auto-encargos de edición propia en los que se coproduce con un artista. Ambos (artista y Taller) aportan su trabajo y creatividad, el Taller asume los costes de producción y la comercialización se realiza también a medias entre ambos.

La amortización del gasto se da cuando, estampa a estampa, la tirada encuentra mercado. En otro momento esto podía darse, como media, a los dos años de la edición. Estas ventas se han producido desde el Taller acudiendo a ferias, realizando exposiciones comerciales, cediendo obra en depósito a otros agentes comerciales (galerías y comercios) o por venta en Internet (en menor cuantía).

Se ha contado con puntuales ayudas públicas para acudir a ferias, realización de proyectos o modernización e internacionalización del negocio.

Aprendizajes - Referentes (actuales o históricos)

Con cada autor, y en concreto cada estampa, el Taller desarrolla nuevas estrategias. Como ejemplo paradigmático puede nombrarse el temprano encuentro con Julio Juste, que vendrá a reforzar la inquietud experimental. Por definición, la obra de Juste ha sido siempre heterodoxa en su materialización y demandaba post-producciones muy diversas que manipulan la estampa añadiendo elementos (lacre y naipes en *Brindis*, un anzuelo en *Ave marina*) o agrediendo al soporte con cortes y troquelados. Las peticiones de Juste estimulan la búsqueda de soluciones de Walter y, juntos, amplían la noción de serigrafía. Pensando en paralelo al concepto de Rosalind Krauss y su estudio de la escultura, podemos decir que Walter comienza una «serigrafía expandida» que ha sido constante hasta hoy en día.

Fortalezas del proyecto

Su especialización y flexibilidad. Capacidad para adaptarse a diferentes propuestas, soportes, encargos. La experiencia acumulada. Las instalaciones del Taller construido exclusivamente para la serigrafía, preparado para el desarrollo profesional y especializado en la estampación serigráfica artística.

Debilidades del proyecto

La primera dificultad es que el público conozca el valor de la obra gráfica, bien en sí misma, bien como iniciación al coleccionismo para un nicho de mercado con menor poder adquisitivo.

Consecuencia de la primera, puede afirmarse como principal dificultad la escasa existencia del coleccionismo en el entorno, no solo entre particulares sino también institucional. No hay ninguna colección pública que se haya interesado por adquirir fondos que fijen la labor del Taller. En la trayectoria recorrida hay estampas que detallan la evolución del arte contemporáneo producido en Granada. Sin embargo, no hay registro de este testimonio en las colecciones públicas, con la salvedad de algunas piezas que fueron adquiridas por CajaGranada.

Motivaciones para seguir trabajando

El entusiasmo de los integrantes del Taller, la profundización en la línea de trabajo elegida en 1987. En momentos de desánimo pueden aparecer dudas sobre la viabilidad pero la apuesta por la serigrafía ha tenido mayor peso.

El trabajo continúa porque es lógico optimizar la experiencia y las instalaciones. La investigación mantiene el brío del Taller: tramitación de la patente para la «serigrafía al fresco», desarrollo de cursos, creación de una residencia para artistas visitantes.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Redes comerciales: ferias como Estampa, feria de arte seriado o Paper Art Cologne. Galerías y redes informales de artistas.

Desde 1998 el Taller imparte cursos de serigrafía para artistas en instituciones dentro y fuera de España, como el Centro Andaluz de Arte Seriado (Alcalá la Real), el C.C. Federico García Lorca en Rivas-Vaciamadrid, la Escuela de Arte de Cuenca y Serigrafía expandida en Bilbao Arte.

2. Vista del Taller de serigrafía Christian M. Walter, Belicena (Granada)

Colaboraciones docentes en cooperación internacional con la Fundación ArtSur que realiza sus actividades con apoyo de la AECID española; son los casos de los cursos con la Fundación Tres Mundos de Nicaragua; así como con el Centro Cultural Metropolitano de Guatemala 2009, o en el Atèlier La Source du Lion, de Casablanca (Marruecos).

Existe también colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Sevilla.

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

Permite la independencia del Taller: estéticamente, al editar autores directos del Taller y, comercialmente, al elegir el ritmo de trabajo supliendo épocas con un menor número de encargos.

Se desarrollan diferentes tipos de edición. Estampas de tiradas amplias, otras más reducidas, o carpetas completas de un solo autor. Mano de Hierro tiene un singular soporte magnético y Triple BBB tiene una vocación de serigrafía de bolsillo. La colección más reciente, Emergen&Cía, cubre un rango de autores noveles.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Muy positiva. Es fundamental que la información circule entre los actores que, de manera natural, están implicados en la edición y no siempre se conocen. Hacer un fichero exhaustivo es necesario para borrar los compartimentos estancos; supone el primer paso para optimizar el potencial humano y artístico de nuestro entorno.

Container, El costurero de Aracne y Entretelas

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre
CONTAINER

Localización
Escuela de Arte de Granada

Año de fundación
1995

Entidad Jurídica/modos de organización
No

Integrantes del equipo
Variables según el número de la revista. En cualquier caso abierto a participantes.

Breve descripción del proyecto
Pretendía ser una vía de expresión abierta a todos. La condición inicial era plasmar la idea quinientas veces. Llamando a la participación decía: «Si tienes algo que decir o cambiar la revista es tuya: hazla». «Sin periodicidad establecida, sin secciones fijas, sin selección de participantes... sin reglas».

Breve CV de los integrantes
Alumnos y profesores de la Escuela de Arte.

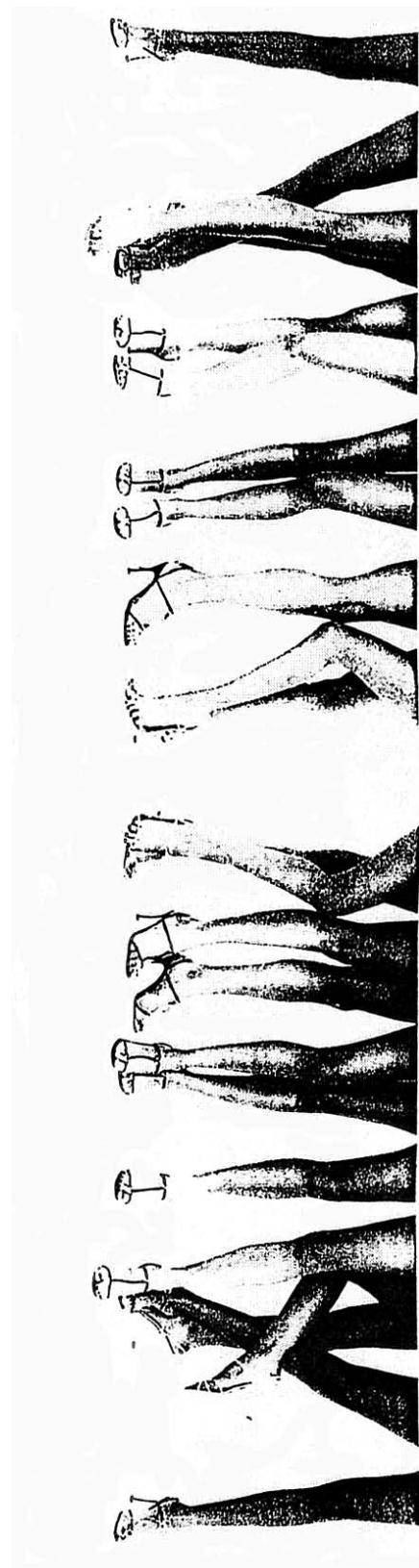
2. Perfil

Palabras clave
Revista ensamblada, arte postal, experimental, electrografía, no lucrativo

Cómo empezaron
A partir de una propuesta de alumnos de realizar una revista en la Escuela de Arte.

Filosofía de trabajo
Colaboración y autoedición. Cada participante debía plasmar su idea 500 veces.

Trabajo Real (organización, metodología...)
Necesaria la figura de un coordinador que posea:
-un buen calendario o agenda.
-ningún problema para acuciar cuando sea necesario.

1. Cartel anunciador revista *Container*. 1995.

-ningún afán censorador, o una mente abierta que admita todas las posibles colaboraciones.

Por último, el mayor trabajo consistiría en embuchar las distintas colaboraciones en cada ejemplar, para lo cual se convocaba a los colaboradores para ayudar en este cometido. En esta fase es necesario que una persona esté encargada de controlar que el orden de las colaboraciones sea el adecuado y en caso de existir numeración (1/500, 2/500,...) que la numeración de los ejemplares coincida con el número del contenedor.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Para el número 0 la Escuela de Arte cedió el uso de una fotocopioadora, el resto fueron aportaciones de comercios y particulares. Lo obtenido de la venta se invirtió en el número siguiente y así fue creciendo. Nadie se lucró de este proyecto.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

Este tipo de revistas, denominadas «revistas ensambladas», tienen un largo recorrido, quizás ha sido en Arte Postal donde más significativo ha sido su uso. En el germen de este proyecto tomamos como inspiración algunas de las que en ese momento estaban activas en Arte Postal: *Píntalo de Verde*, *La caja de Truenos* (ambas bajo la dirección de Antonio Gómez), *El Paraíso* (de José Luis Campal), *La Piedra Lunar* (de Emilio Sánchez Vicente, Corpa), *Tensetendoned* (P.A., USA), *Artbrain* (Ámsterdam, Holanda), *Maní Art* (Grandfresnoy, Francia), *Brain Cell* (Osaka, Japón), *The Impenitent Sausage Machine* (Northumberland, Inglaterra), entre otras. También existió interés por la electrografía (la mayor parte de las colaboraciones fueron fotocopias), en este campo citaremos como referente principal el Museo de Electrografía de Cuenca a cargo de José Antonio Sarmiento y los fanzines: *P. O. Box* (Barcelona) y *Amano* (Madrid).

Fortalezas del Proyecto

La mayor fortaleza de este proyecto estuvo en el hecho de no ser lucrativa y la capacidad de admitir todo tipo de colaboraciones.

Debilidades

El trabajo y la implicación (todo ello de forma altruista) que suponían al coordinador, produjo que finalmente nadie quisiera asumirlo. No obstante CONTAINER no se retiró, simplemente está a la espera de que alguien asuma la labor de coordinación.

Motivaciones para seguir trabajando

«El amor al arte», la experimentación y la cooperación.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Lo abierto del proyecto dio lugar a que participasen además de personas individuales (artistas plásticos, literarios, científicos, ...), colectivos, organizaciones, comercios y entidades de diversa índole (desde Greenpeace al Museo Nacional Reina Sofía), la relación detallada sería muy larga.

1. Información Básica del Proyecto

Nombre

EL COSTURERO DE ARACNE

Localización

Departamento de Arte Textil, Escuela de Arte de Granada.

Año de fundación

2003

Integrantes del equipo:

Coordinador: Ángel Sanz Montero, colaboradores distintos para cada número (solo se puede participar una vez).

Breve descripción del proyecto

Revista ensamblada bienal, especializada en escultura textil. Artistas de reconocido prestigio confeccionan cada uno cuarenta piezas iguales, de tema textil y las medidas (2,5x3x3 cm.). Participan también el creador de la portada, un fotógrafo, un músico y un escritor. Versión digital en DVD.

Breve CV de los integrantes

Incluir el CV de los colaboradores sería demasiado largo, hasta el momento han participado 117 artistas. Incluyo el CV del coordinador:

- Diplomado en Profesorado y Graduado en Artes Aplicadas, especialidad: Textiles Artísticos. Cursos de especialización en técnicas textiles: Hilado manual, Fabricación de papel, Reciclaje textil, Encaje de bolillos, Estampación serigráfica textil, Espartería, Fabricación manual de fieltro, Moldeado de papel, Programas informáticos textiles, Cestería en Madera, Plegado de papel.
- Maestro de taller en Arte Textil en la Escuela de Arte de Granada desde 1990, anteriormente en la escuela de Arte de León. Actualmente Jefe del Departamento de Arte Textil, Escuela de Arte de Granada.
- Pertenece al colectivo artístico: La Compañía (desde su fundación).
- Ha participado en diversas exposiciones y publicaciones tanto individuales como colectivas, nacionales e internacionales. Asimismo, ha coordinado ocasionalmente exposiciones y publicaciones.
- Más de 25 años experimentando con Libros de Artista. Fruto de ello son numerosos los ejemplares realizados, exposiciones, publicaciones, talleres, conferencias y ponencias.

2. Perfil

Palabras clave

Revista ensamblada, escultura textil, mini textil, experimental, no lucrativo.

Cómo empezaron

A partir de una propuesta de ejercicio para alumnos de realizar una edición. Tras la experiencia de CONTAINER se quería acometer un proyecto cómodo de realizar centrado en el tema textil, esta propuesta bienal pareció adecuada.

Filosofía de trabajo

Cada participante debe realizar su idea 40 veces. Puesto que hay que rellenar los 15 espacios de la caja contenedor, se invita a los posibles

2. Portada e interiores del número 3 de la Revista Entretelas. 2010

participantes. También está abierta a propuestas (hasta el momento todas aquellos que han querido participar lo han hecho), no se ha rechazado ningún trabajo.

Trabajo Real (organización, metodología...)

El coordinador lanza la convocatoria en diferentes foros y también invita directamente a posibles colaboradores estableciendo una fecha tope para la entrega de los trabajos (esculturas textiles para la caja) y los escritos (breve explicación de cada obra por parte de su autor y CV para el DVD). Una vez recibidos todos los trabajos el fotógrafo realiza fotografías de las piezas (para el DVD). Asimismo son recogidos la portada y el fondo sonoro del DVD. Con todo ello se procede a montar las cajas y el DVD. Una vez ultimado el trabajo se hacen diversos actos de presentación donde se aprovecha para lanzar la convocatoria del siguiente número.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

El costo es mínimo y asumido por la Escuela de Arte (hasta ahora) como promoción del ciclo de Arte Textil. También es utilizado como intercambio de publicaciones entre instituciones (gracias a ello hemos conseguido un considerable aumento del archivo del Departamento de Arte Textil).

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

La experiencia de CONTAINER fue decisiva en la génesis de este proyecto.

Fortalezas del Proyecto

La mayor fortaleza de este proyecto está en el hecho de no ser lucrativa y la capacidad de admitir todo tipo de colaboradores.

Debilidades

Lo reducido de su tirada (40 ejemplares) lo convierte en un objeto demasiado exclusivo. Esto se quiso paliar con la edición del DVD, pero esto también se ha visto afectado por los recortes en educación.

Motivaciones para seguir trabajando

«El amor al arte», la experimentación, la curiosidad y la cooperación.

1. Información Básica del Proyecto

Nombre

ENTRETELAS

Localización

Departamento de Arte Textil, Escuela de Arte de Granada

Año de fundación

2005

Entidad Jurídica/modos de organización

No

Integrantes del equipo

Coordinador: Ángel Sanz Montero, alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Arte Textil.

Breve descripción del proyecto

Revista serigrafiada en tela.

Breve CV de los integrantes

Incluir el CV de los colaboradores sería demasiado largo, hasta el momento han participado 34 alumnos. El CV del coordinador ya está en El Costurero de Aracne.

2. Perfil

Palabras clave

la 1ª revista lavable, serigrafía textil, experimental, no lucrativo.

Cómo empezaron

A partir de una propuesta de ejercicio para alumnos de realizar una edición.

Filosofía de trabajo

Se plantea como posibilidad de práctica en serigrafía textil, opcional y fuera del horario lectivo.

Trabajo Real (organización, metodología...)

El coordinador se limita a conseguir los materiales necesarios y el espacio de trabajo (Escuela de Arte). Los alumnos deben organizarse para elegir tema, diseñar cada página, y realizar la estampación.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Según los casos el material necesario ha ido a cargo del Departamento de Arte Textil, o ha sido aprobado y sufragado por la Fundación Robles Pozo. En el número 4 también contribuyo la Facultad de Bellas Artes de Granada. Esto ha producido variaciones en su formato y en la calidad de los materiales.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

La asistencia a los Encuentros de Editores Independientes EDITA (Punta Umbría, Huelva) y la intención de ampliar (si cabe) el campo textil.

Fortalezas del Proyecto

La involucración del alumnado en un proyecto real.

Debilidades

No todos los años hay un grupo de alumnos dispuestos a acometer su realización, es por ello que no tiene periodicidad establecida.

Motivaciones para seguir trabajando

«El amor al arte», la experimentación, la curiosidad y la cooperación.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Entretelas se envía a centros que se comprometen a cuidarla y mostrarla a quienes lo soliciten, hasta ahora estos centros son: Centre d'art la Panera (Lleida), Bibli. Municipal «Dr. Ricardo Conejo Ramilo» (Archidona, Málaga), Centro de Poesía Visual (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba), Museo del Traje (Madrid), Centro de Artesanía e Diseño (Lugo), Centre de Documentació i Museu Textil (Terrassa, Barcelona), ARTIUM (Vitoria), Biblioteca Escuela de Arte de

3. Revista *El costurero de Aracne VI*. 2013

León, Colección Antonio Gómez, Biblioteca Pública Municipal (Mérida), Archivo EDITA (Punta Umbría, Huelva), La Alpujarreña (Fábrica de Alfombras en La Zubia Granada), Exposía (Bilbao), Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes (Granada), Archivo de la Casa de los Tiros (Granada).

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

El concepto de edición se ha ampliado mucho en los últimos años. Básicamente sería la preparación de una obra (del tipo que sea: plástica, musical, literaria, visual, etc., única o múltiple, periódica o no, etc.) para ser publicada, cuidando (o no) de su forma y contenido.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Muy positiva.

-Permite abrir al alumnado de la facultad diferentes posibilidades contadas por sus autores directamente.

-Propicia que dichos autores puedan establecer contacto.

Quizás, se podría completar con la realización práctica de una experiencia editorial, cada año coordinada por una persona distinta y por tanto con planteamientos diferentes.

Ediciones Originales

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Ediciones Originales

Localización

Barcelona y Granada
www.edicionesoriginales.com

Año de fundación

1991

Entidad Jurídica/modos de organización

Asociación sin ánimo de lucro.

Integrantes del equipo

Antonio Zúñiga y Reyes Sisternas

Breve descripción del proyecto

Nuestra producción está centrada en la edición de múltiples y obra gráfica. Juan Ugalde, Hans-Peter Feldmann, Joan Fontcuberta, Perejaume, Federico Guzmán, Peter Friedl, Vera Chaves, Rogelio López Cuenca o Ahlam Shibli son algunos de los artistas con los que trabajamos. No tenemos unos parámetros predeterminados para la edición. Procuramos que las obras editadas tengan una significación que las sitúe por encima de su valor comercial y contribuyan a crear, en palabras de José Luis Brea, una intensificación consciente de los modos de experiencia. Nuestro trabajo se puede ver en nuestra web www.edicionesoriginales.com

Breve CV de los integrantes

Antonio Zúñiga es profesor asociado de la Universidad de Barcelona y creador de proyectos educativos para CaixaForum. Reyes Sisternas es profesional *freelance* en edición, traducción y corrección de estilo.

2. Perfil

Palabras clave

Múltiples, libros de artista, gráfica, fotografía.

Cómo empezaron

Empezamos produciendo obra gráfica en nuestros propios talleres. En Granada editábamos serigrafías y en Barcelona la obra calcográfica. Teníamos abierta una suscripción anual a nuestro trabajo con una gran cantidad de generosos suscriptores que nos permitían editar seis piezas al año. Al diversificar el formato de edición, derivándose hacia la obra múltiple que está menos tipificada en formato y en costes, tuvimos que cambiar el sistema de ventas y producción pensándolo específicamente para cada pieza.

1. Reyes Sisternas, vista contextual del stand de Ediciones Originales. Nueva York, 2008. NY Art Book Fair
2. Vista contextual de amigos en el stand de Ediciones Originales en la feria MULTIPLIED, en Christie's, Londres, 2012

Filosofía de trabajo

No nos consideramos una empresa que tenga que cumplir unos objetivos de producción y rendimiento en un tiempo concreto. Buscamos un cierto entusiasmo y complicidad entre los artistas y nosotros al comprometernos en producir una edición. Queremos que la obra editada sea un elemento significativo para los artistas que la realizan y que contribuya a crear el peso conceptual que queremos que tenga Ediciones Originales, huyendo de la banalidad del objeto de consumo.

Trabajo Real (organización, metodología...)

No tenemos un plan establecido. Seleccionamos y editamos las obras sin una idea maestra precisa. El proceso de trabajo se repite en algunos gestos pero siempre tiene variaciones. Contactamos con el artista, pedimos un trabajo de interés para ambos y a partir de sus propuestas iniciamos el dialogo para su producción.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Tenemos una gestión deficitaria, no podía ser de otra manera. Procuramos ser autosuficientes y nos arriesgamos en la edición de piezas que tienen poca viabilidad comercial con lo que muchas veces el proyecto se hace insostenible. A pesar de ello buscamos un equilibrio dentro de la economía familiar que nos permita producir sin llegar a ser rentables. Recurrimos a las ventas en pre-edición que ofrecemos a nuestros coleccionistas y al interés que algunas instituciones tienen en nuestro proyecto.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

Las facultades de Bellas Artes de Madrid y Granada serían nuestros primeros referentes, donde aprendimos a grabar y serigrafiar. Entre las empresas históricas Printed Matter, naturalmente. Art Metro-pole o Parkett son buenos referentes también. Aprendimos mucho de Elena Tatay en la edición de Hans Meter Feldmann que hicimos gracias a ella, Gustavo Gili también nos enseñó un modo de trabajar muy particular en España en los años 70. Pep Fernández de la librería Laie, nos enfocó el mundo real de los libros en nuestro país. El trabajo particular de los artistas es un referente fundamental.

Fortalezas del Proyecto

La amplitud de registros que tiene Ediciones Originales es su fortaleza principal. Llega a ser un proyecto complejo por la variedad de líneas de trabajo que va desarrollando y reforzando en cada edición.

Debilidades

Falta de visión comercial, de mercado, dificultad en las ventas.

Motivaciones para seguir trabajando

Lo más importante para nosotros está centrado en la experiencia personal que conlleva plantear una edición. Partir de un trabajo común con el que llegas a conocer a una persona es uno de nuestros grandes motivos para seguir editando.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

No tenemos una red definida. Contamos con coleccionistas puntuales para las obras que editamos. Estos coleccionistas pueden ser privados o instituciones públicas. La distribuidora Cataclismo nos vende algunos de los libros que editamos. Contamos con una serie

de profesionales (diseñadores, imprentas, talleres de estampación) con los que habitualmente trabajamos y que aportan su experiencia y creatividad a los proyectos que se les plantean.

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

Entendemos nuestro trabajo como una forma de relación con el mundo. Un compromiso con la participación personal en la creación de realidad.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Muy positivos, para crear, desde la universidad, conocimiento y una línea de educación en edición, aquí en Andalucía.

1. Portada del número 14 de *La Raya Verde* (junio 2014) ilustrada con la obra *No todos los reyes son iguales* (2014) de Diego Díez.

2. Página de créditos del número 14 de *La Raya Verde* (junio 2014) ilustrada con la obra *Photo in a Envelope* (2013) de Ian Waelder

La Raya Verde

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

LA RAYA VERDE

www.larayaverde.org

Localización

Granada (España)

Año de fundación

2011

Integrantes del equipo

Director: Juan Jesús Torres.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador en formación dentro del grupo de investigación El artista y el dolor. El sufrimiento como límite de la representación en la cultura contemporánea, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada. Crítico de arte independiente.

Editor: Sema D'Acosta.

Licenciado en Periodismo e Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Crítico de arte en diversos medios como *El Cultural*, *Arte y Parte*, *Artecontexto*, entre otros. Comisario independiente.

LA RAYA VERDE

Año 03, Número 02
Enero-ver

Portada

Diego Otero: 'No todos los reyes son iguales', 2014

Periodistas

Juan Francisco Ruada, María Arángel, Alberto Arellano, Jesús Alcázar, Esteban Hurtado, Esther Pedros, Francisco Baena, María González, Inacio Figueroa, Soledad Muñoz, Anaïs Martín, Oscar Fernández López, Rodrigo Rivero Castiella, Marcela Rodón, Nicolás, María Gil Orta, Eduardo D'Acosta, Sema García, Aurora Muñoz, Pamela Medina, Clara Rago, Sara Blanco y Paloma Soriano

Editor

Sema D'Acosta

Director

Juan Jesús Torres

Voluntarios

Antonio Maya Campos

ISSN 2174-0132
Granada (España)

2. Perfil

Revista, Arte Contemporáneo, Crítica, Artistas, Exposiciones, Opiniones, Colaboración, Arte Joven, Andalucía.

La Raya Verde nació como mi Proyecto Fin de Carrera en la licenciatura de Bellas Artes. Mi intención original era clara, la creación de un espacio en forma de revista periódica para la recepción de contenidos críticos relacionados con el arte contemporáneo, con especial atención a lo que ocurría en Andalucía. Desde el principio estuvo claro que sería una revista *on-line* y se fijó una estructura que se ha repetido con ligeras variaciones hasta ahora; un formato dividido en dos secciones principales, una dedicado a escritos sobre arte, en forma de críticas de exposiciones, análisis u opiniones personales, y otro dedicado a la presentación de obras de artistas escogidos. Todo ello bajo una directriz temática propuesta para cada número.

Sema D'Acosta y yo nos conocimos cuando era mi profesor durante el primer curso del Ciclo Superior de Imagen que se impartía en Jaén durante el curso 2005-06. De la normal relación profesor-alumno también surgió una productiva amistad. Cuando ideé La Raya Verde, acudí a la ayuda y consejos de Sema, que se convirtió rápidamente en agente activo para la edición de la revista. A través de Sema, conocedor como pocos el panorama artístico nacional e internacional, en

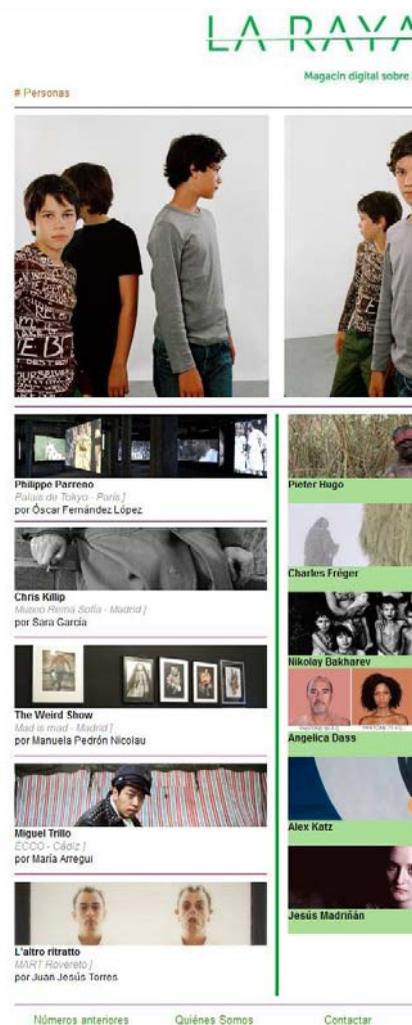
contacto directo con artistas, críticos, comisarios y demás agentes del arte contemporáneo, se pudo desarrollar un número 0 en el que yo mismo y Sema colaboramos con un texto cada uno. Se pensó que lo mejor sería dedicarnos a la crítica de exposiciones concretas y elegir a artistas representativos del momento. Sin más pretensión, nació aquel número 0, titulado *El arte después del arte*, en el que acompañando a nuestros textos, aparecieron magníficos escritos de Laura Acosta y Gabriel Cabello, además de las obras de Karmelo Bermejo, Simon Zabell, Matías Sánchez, entre otros. La experiencia de esta primera edición, ayudó a continuar la revista con una periodicidad trimestral. Actualmente son ya 17 número publicados siendo su periodicidad mensual. Más de 30 críticos y casi 80 artistas han colaborado hasta la fecha con La Raya Verde.

Actualmente el trabajo de organización recae sobre mí. Cada mes propongo un tema concreto a diferentes críticos. Lo que en principio eran críticas de exposiciones ha virado a textos que se acercan a la realidad de la cultura contemporánea sin estar encorsetados en eventos actuales. Además de los textos, se realiza una selección de cuatro o cinco artistas cuyos trabajos contengan conexiones con el tema propuesto. Mensualmente, y a través de la plataforma ReadyMag, La Raya Verde, ocupa un espacio importante que versa sobre arte contemporáneo con especial atención a sus vertientes andaluzas.

La Raya Verde no produce ningún beneficio, no tenemos ningún patrocinador ni pagamos a ninguno de nuestros colaboradores. Es un proyecto sin presupuesto y que jamás ha tenido el apoyo de ninguna institución a nivel económico, aunque sí en otros ámbitos, como facilitar la entrada a espacios de exposición y proporcionar diferentes imágenes esenciales para la edición.

El gran referente que tenía en el momento de formar La Raya Verde, era la revista estadounidense *October*, cuyas lecturas me acompañaron durante mi etapa de estudiante de Bellas Artes. En otras palabras, quería hacer un *October* en andaluz. Obviamente eso era imposible, y quizás gracias a eso, no tenemos grandes referentes. La Raya Verde se ha convertido en La Raya Verde en sí misma. Precisamente ese es uno de sus puntos fuertes, la total independencia que ha ayudado a la creación de una personalidad propia, alejándose de otras publicaciones de referencia y sus pretensiones asociadas. La Raya Verde ha sido muy libre desde el comienzo, y así será hasta el día que tenga que desaparecer por un proceso natural de agotamiento. Ese agotamiento, producido por la incapacidad de poder avanzar demasiado en ella, de evolucionarla como esperamos es precisamente su gran debilidad. La lejanía que supone con nuestros trabajos cotidianos ha hecho que no se trabaje demasiado en su difusión y por ello siempre se ha mantenido en pequeños círculos interesados.

Si La Raya Verde sigue estando activa es por un hecho pasional. Quizás, después de tanto tiempo y tanta gente implicada de una manera u otra, nos apena abandonarla. Cada número de La Raya Verde es un motivo del que nos sentimos muy orgullosos, sabemos lo que nos cuesta seguir adelante con el proyecto, y precisamente es ese esfuerzo el que hace posible que La Raya Verde aparezca cada mes. No sabemos por cuánto tiempo, pero mientras dure, la haremos de la mejor manera posible.

3. Portada de la primera web de La Raya Verde

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

La Raya Verde consigue llegar a nuestros lectores a través de dos medios, vía *e-mail*, a través de un amplio mailing que poco a poco ha ido creciendo, y a través de Facebook, donde nuestra página tiene más de 600 seguidores.

Más de 30 críticos han pasado por la redacción de la revista, colaborando desinteresadamente, algo por lo que nosotros nos sentimos muy agradecidos. Quizás esa es nuestra recompensa, las redes de contactos, proyectos y colaboraciones que han surgido por medio de La Raya Verde. Pocas cosas nos alegran más que ver como jóvenes críticos que empezaron con nosotros despuntan en otros medios, reciben becas o hacen carrera como comisarios. Al igual nos sucede cuando nos cercioramos de que ciertos artistas que nosotros publicamos por primera vez en España, consiguen exponer en nuestro país, dándoles la oportunidad de enseñar su trabajo.

4. Sobre el trabajo de edición

Ha sido uno de nuestros grandes problemas. No sabemos programar ni diseñar páginas web. Siempre hemos tenido muy claro qué tipo de formato e información queríamos dar, además de qué imagen queríamos tener, pero no siempre ha sido fácil. No hemos tenido nunca presupuesto para gastar y nos hemos basado en la colaboración sin ánimo lucrativo. Durante dos años, nuestro *web master* fue Antonio Moya Campos, un amigo personal que desinteresadamente ha sido el alma de la revista durante mucho tiempo, sin recibir un solo céntimo a cambio. Ahora, gracias a las facilidades que ofrece la Web (eso sí, pagándolas yo mismo), somos capaces de modificar el diseño de una manera más sencilla, lo cual nos ha permitido publicar mensualmente. Por otro lado, tenemos muy claro que la libertad de creación es básica para nuestro trabajo, por lo tanto, en nuestro minúsculo espacio de referencia, creemos en una edición intuitiva, que deje fluir las ideas. Editar, en definitiva, es dar voz.

5. Valoración de los encuentros

Pasé una mañana interesante, entretenida y muy productiva. No tuve la suerte de presenciar todas las conferencias, pero estoy seguro que la sensación hubiese sido la misma. Por otra parte me siento agradecido por la oportunidad de explicar el trabajo realizado hasta ahora y dar voz a diferentes proyectos, algo que ya en sí es editar. Una idea brillante, en definitiva, que espero que se repita en el tiempo.

Libros de Autoengaño

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Libros de Autoengaño

Localización

Granada

Año de fundación

2012

Entidad Jurídica/modos de organización

Autónomo como editor de libros

Integrantes del equipo

Solo la editora, Lucía Álvarez

Breve descripción del proyecto

Libros de autoengaño es una editorial tan pequeña como su editora. Pretende publicar obras de cómics, ilustración, fotografía, diseño...un poco aquello que le guste a la propia editora. Siempre que se pueda editar bonito y económico.

Breve CV de los integrantes

Lucía González es licenciada (si, así de antigua) en Bellas Artes, además de Técnico superior en Diseño y producción editorial (lo que viene siendo un FP de los de antes).

Además desde hace doce años ha trabajado en variados álbumes de cómics nacionales e internacionales como colorista, maquetista o rotulista.

Currante de imprenta abnegada y sufrida. Artesana del CMYK más vanguardista y orfebre del offset más viejo.

2. Perfil

Palabras clave

Editar bonito

Cómo empezaron

Todo empezó como una fantasía más de las que suelo tener. Pero el combo de saber bastantes cuestiones sobre imprenta, imprimir barático, marketing y el mundillo del cómic... me animaron mucho a sacar el proyecto adelante.

También en ese momento tenía bastante salud y algo de dinero.

Filosofía de trabajo

No sabría definir una filosofía concreta.

Trabajo Real (organización, metodología...)

Lo planteo de forma muy básica y sencilla.

Lo más complicado es el acuerdo autor-editorial.

Contacto entre autores y la editorial.

1. Portada de la publicación *Guía para sobrevivir dignamente en Granada con poco dinero* (Libros de Autoengaño, 2014)

2. Caja 35 postales *Bigote Sucio*. (Libros de Autoengaño, 2015)

Fijación de un porcentaje, del precio del libro, formato, páginas, características físicas y un largo etcétera.

Una vez establecida una tirada de inicio, se prepara el álbum, se imprime y se hace la correspondiente promoción.

Distribución a tiendas y envíos a medios para promo.

Liquidación en tiendas tras unos meses y pago a los autores.

Todo pensado para que se cumpla bien, pero eso no suele ocurrir!

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

La sostenibilidad de la editorial es de risa, de fantasía pura y dura.

Como pagar la comunidad de un castillo en el aire.

Siendo serios, la editorial no da beneficios.

La editora tiene otros trabajos que hacen que pueda ir invirtiendo en la editorial como un coche viejo que solo da problemas. Pero, ¡ey! ¿Y lo que mola? Unos gastan su dinero en *hobbys* y tal, bueno yo tengo una editorial y me da muchas felicidades.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

Ciertamente he ido aprendiendo mucho del ensayo y error. He palmeado pasta, la he recuperado y cuando la he recuperado la he vuelto a palmar.

Estuve el verano previo a la creación de la editorial estudiando leyes editoriales (existen, ¡Si!) y cuestiones fiscales, así como logística.

También aprendí mucho de gente a la que he ido preguntando y me han ayudado mucho de forma desinteresada y hasta bonita. Como los chicos de Ultrarradio o los de la revista Visual.

Fortalezas del Proyecto

Imagino que la mayor fortaleza es la ilusión que pongo y que no tiro la toalla nunca... Soy «megacabezota».

Debilidades

Esa sí que es fácil de responder. DINERO.

Nunca tengo dinero para nada, lo tengo que hacer yo todo, notas de prensa, distribución, maquetación, contactos, etcétera.

Para un negocio... siempre, siempre se necesita dinero. Para invertir, para hacerlo mejor, para aprender, para tantas y tantas cosas.

Motivaciones para seguir trabajando

El año pasado seleccionaron a la editorial para estar presente en la *Arrebatadora* de Matadero Madrid, sin que conociéramos a nadie de allí, ni hubiera convocatoria, ni nada. Simplemente les gusta la editorial. En ocasiones alguien te escribe y te pregunta si aceptáis becarios y cosas así... Parece que sea algo más que una persona. En serio, cada compra de uno de los libros editados me motiva.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Utilizamos todo lo que podemos las redes sociales, pero sin ser pesados.

En plan, un par de publicaciones a la semana y cuando hay alguna novedad, cada día (y siendo sutil). Con Facebook es como mejor me manejo y Twitter estoy en ello, aprendiendo a sacarle más jugo.

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

Un movidón. Una creación singular, es una manera de darle dignidad a un contenido, darle difusión a una idea en la que crees.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Me han gustado mucho. Quizás en alguna ocasión excesivamente serios. Pero es que soy una persona con demasiado humor en el cuerpo.

Eso sí, muy agradecida por haber sido invitada y poder decir tonterías.

1. Vista contextual de la deriva realizada en la Vega de Granada en junio de 2014
2. Fragmentos de azulejos. Ilustración de la página 7 de la publicación *Derivar*

Derivario

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

DERIVARIO

Localización

derivarioediciones@gmail.com facebook: Derivario Ediciones

Lugar y año de fundación

Granada / abril 2014

Entidad jurídica / modos de organización

Asociación Cultural sin ánimo de lucro.

Breve descripción del proyecto

DERIVARIO es el resultado de una experiencia colectiva de encuentros, desplazamientos, descubrimientos y recolecciones. Tratamos de trasladar derivas en el territorio a objetos editoriales de edición limitada. Durante el reto que supone la producción de nuestras piezas, la curiosidad, el azar y la falta de experiencia conforman un proceso serendípico que nos conduce al resultado final.

Breve CV

En abril de 2014, tras conocernos participando en el taller Transigrafías impartido por Bside Books, realizamos nuestra primera deriva por la vega de Santa Fe en Granada. De esta experiencia surge la primera publicación titulada Derivario, que da nombre al grupo.

En junio de ese mismo año realizamos la segunda deriva, esta vez en Sierra Nevada, trazando un recorrido por la zona de la Hoya de la Mora. A partir de ella iniciamos un trabajo, MDA –Mal de Altura– actualmente en desarrollo

En diciembre de 2014 presentamos nuestra primera edición Derivario en Open Studio, Madrid 2014, donde fuimos invitados en el estudio de la artista Paloma Gámez.

Presentamos el proyecto Derivario en los Encuentros SOBRE prácticas artísticas y políticas de la edición, celebrados los días 1 y 2 de diciembre de 2014 en la Facultad de Bellas Artes de Granada.

2. Perfil

Palabras clave

Deriva, recorridos en el paisaje, caminar, observar, crear, editar.

Filosofía de trabajo

Derivar en el paisaje es para nosotros ir al encuentro de una experiencia no escrita de antemano, para activar un proceso serendípico cuyo desenlace optamos por desconocer. Exploramos libre y abiertamente manteniéndonos al margen de la expectativa del resultado. Derivar es habitar los lugares, reivindicar su presencia y activar en ellos la nuestra. Caminamos, observamos, tocamos, pisamos, callamos,

entramos, jugamos. El paisaje es una superficie que se extiende ante nosotros como un tablero de juego que invita a la participación libre y directa. En este sentido no saber es parte fundamental del proceso. El no saber nos hace vulnerables y al mismo tiempo nos libera. Desconocer el sentido, la meta, es un recurso que estimula el propio proceso. De esta forma introducimos en nuestras vidas un paréntesis de experiencia-en-el-paisaje cuyo desenlace ignoramos, pero que acciona un proceso creativo colectivo donde dicha experiencia se comparte y se reelabora en un objeto editorial.

En Derivario abrazamos otras «limitaciones» con la misma actitud. Las limitaciones se añaden y se integran. En el contexto de la deriva no existe el error, cada curva del camino entraña un reto bienvenido. Somos grupo. Un colectivo autogestionado que avanza a su propio ritmo. Cada uno aporta lo que tiene, quiere o puede. Derivario es una suma de individualidades y aspiramos a contagiarnos de ellas.

Aprendizajes- referente

Nuestros referentes son muy variados, se nutren y organizan en función de las necesidades del proyecto que estemos desarrollando. Nos interesan especialmente el trabajo de Landscape Stoires [<http://www.landscapestories.net/?lang=en>], Zines of the zone [<http://www.zine-softhezone.net/>], Dois dias Ediçoes [<https://doisdias.wordpress.com/>], Lindero Libros [<http://www.linderolibros.com/>], el libro de Francesco Carreri (2014) Walkscapes, publicado por Gustavo Gili. Por supuesto, la gente y los proyectos de Bside Books y Ciengramos e, históricamente, los situacionistas, caminantes con Thoreau... etcétera.

Modelo de gestión/sostenibilidad-financiación

Derivario plantea sus ediciones en función de los recursos disponibles aportados libremente por todos los miembros del equipo. El número de ejemplares se decide en base a esta limitación previa, que en nuestro caso más que un condicionante material negativo, se convierte en un aliciente desde el que aportar soluciones a la edición. Un proceso de trabajo sobre mínimos.

Fortalezas

La base de nuestro equipo de trabajo es una conexión de intereses artísticos y una predisposición a la experiencia del paisaje. En este sentido, Derivario es una estructura de trabajo que nos permite activar colaboraciones, ya que al no estar cerrada, ni tener comprometidos plazos de edición, propicia el tránsito de personas y el flujo de proyectos que se van resolviendo sin presiones en función de la disponibilidad de sus miembros.

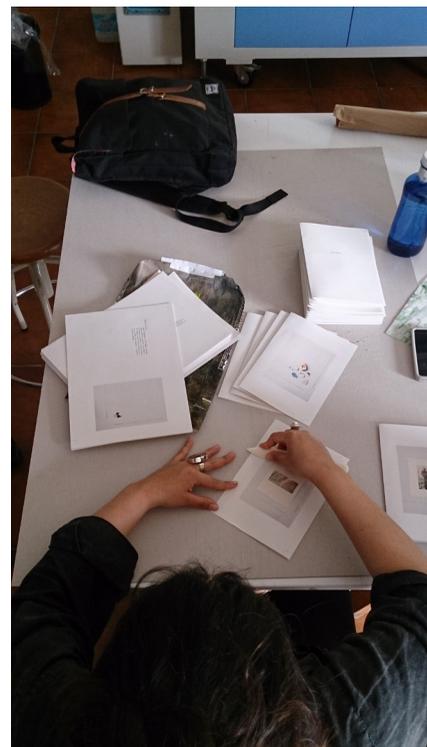
Pensamos que la asociación Derivario puede ser un buen crisol, no solo para iniciativas del grupo completo, que nos encantan, si no también para acoger proyectos individuales o de una fracción del equipo; incluso para recibir y alojar colaboraciones externas.

Debilidades

No poder coincidir todos los miembros del grupo más a menudo para hacer todas las derivas y proyectos de edición que nos gustaría. Como estamos repartidos por varios países, es difícil reunirnos al completo.

Trabajo real (organización, metodología...)

Al estar dispersos en varias ciudades, la gestión la hacemos on line, apoyándonos en una serie de plataformas digitales. Desde ellas

3. Proceso de plegado manual de la publicación *Derivario*

4. Proceso de encuadernado manual (cosido singer) de la publicación *Derivario*

gestionamos y trabajamos los proyectos. Cada miembro acomete una tarea en función de la empatía que le despierta, su disponibilidad y conocimientos.

Motivaciones para seguir trabajando

«Al andar tan solo nos ofrecemos al movimiento en el espacio y al accidente de recorrerlo». Las imágenes y los procesos creativos evocados por este texto (naturalmente diferentes en cada mente, en cada persona) son el pulso que incita a este equipo a seguir pensando en términos de proyecto. Entre nosotros comentamos que no sabemos a dónde vamos, ni conocemos el camino. No hay un objetivo ni siquiera un porqué, pero la simple tensión previa a ponerse en marcha es suficiente garantía para desear y esperar el movimiento. Esta vibración compartida se manifiesta continuamente en detalles pequeños. Desde la complicidad que surge en torno a los materiales –disfrutando tocando papel, oliendo, plegando, inventando soluciones– hasta la curiosidad y el nerviosismo que despierta el final de un proyecto y el inicio de otro.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Nuestras publicaciones se entregan principalmente en mano. Por ahora, no tenemos necesidad de infraestructura para potenciar la distribución. Honestamente, no la hemos necesitado. Derivarío es nuestra primera edición, a día de hoy está agotada. Tiene 50 ejemplares numerados y 7 pruebas de autor y cada ejemplar ha encontrado su sitio. Como decía Breton: «¡se publica para encontrar camaradas!»

4. ¿Qué es para vosotros editar?

Fundamentalmente un acto creativo, desde el que iniciamos procesos de reconocimiento, puesta en común y ordenaciones de ciertos elementos recogidos a partir de derivas. En ellos reconocemos potencialidades que activan nuestra curiosidad y hacen posible una conexión y una experiencia artística compartida muy estimulante.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

La sensación que tenemos es muy positiva. Nos interesó mucho el entusiasmo y el compromiso de los participantes y sobre todo el ambiente que se generó. Reconocimos muchas coincidencias y conexiones, también problemáticas comunes. Pensamos que mantener una continuidad en el tiempo sería muy provechoso. Sobre todo para ver la evolución de ciertos proyectos que nos interesaron mucho. Los encuentros permiten mostrar pormenores y detalles (fruto de la confianza que surge de compartir experiencias directas), que de otra forma sería muy difícil conocer. Os animamos a seguir trabajando para ganar en alcance y en enfoque. Una cita anual es una excusa perfecta para seguir compartiendo y conociendo.

ELI

Editora del Laboratorio de Imagen de Imagen

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

ELI Editora del Laboratorio de Imagen

Localización

Facultad de Bellas Artes de Granada. Avda. Andalucía s/n, Edif. Aynadamar. CP. 18071. Granada
<https://www.facebook.com/eli.editora>
<http://elieditora.blogspot.com.es/>
<http://issuu.com/elieditora>

Año de fundación

2009

Entidad jurídica / modos de organización

Sin entidad jurídica, ELI gestiona sus actividades a través de distintos proyectos de innovación docente.

Integrantes del equipo

Precisamente por esta razón, desde nuestro inicio, podemos apuntar hasta tres equipos de trabajo diferentes –de entre 7 y 20 participantes (correspondientes a los tres proyectos de innovación docente que hemos desarrollado hasta el momento)–, a esta masa crítica de personas hay que sumar los colaboradores que puntualmente participan o proponen iniciativas, por lo que podemos decir que nuestro proyecto no se apoya en un equipo fijo, sino que éste bascula, muta, se divide, incrementa o disminuye en función del trabajo que se esté desarrollando y de los intereses y contactos personales de cada miembro que lo compone.

Breve descripción del proyecto

ELI es una “editora” pequeña pero también una plataforma auto-gestionada por el alumnado. Nos empeñamos en acoger y proponer actividades con las que visibilizar materiales de investigación artística que surgen en el entorno de la Facultad de Bellas Artes de Granada y que ya sea por las características especiales de estas propuestas o la naturaleza de los materiales o formatos que utilizan, entre otras razones, no encuentran un cauce adecuado para su divulgación, resultando poco rentables a nivel curricular (académico y no académico) para sus autores y lo que es peor, invisibles al resto de la comunidad. Por esta razón nuestros esfuerzos se centran en proponer pequeñas ediciones, eventos y actividades colaborativas, desde las que mostrar, conectar y discutir estos resultados.

1. Ediciones producidas en ELI (Editora del Laboratorio de Imagen) en la exposición *Planear una exposición, objeto editorial y proyecto artístico*, celebrada en la Facultad de Bellas Artes de Granada del 25 de noviembre de 2014 al 7 de enero de 2015
2. *BALI 2* (Boletín de Actividades del Laboratorio de Imagen). Editado por ELI (Editora del Laboratorio de Imagen)

Breve CV

En general, docentes y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Granada, aunque contamos con miembros externos relacionados con el diseño y la producción en arte.

2. Perfil

Palabras clave

Producción de pequeñas ediciones y autoediciones de materiales artísticos. Autoformación, autogestión, creación y organización de actividades formativas, de divulgación y de exposición.

Cómo empezaron

Como profesora de Bellas Artes cada año llegaban a mis manos unas memorias y dossiers de proyectos excelentes, un material bellísimo, de alta calidad y con un valor didáctico importante (no solo por contener la génesis y el desarrollo de un proyecto artístico desde el inicio, sino por exceder sus soluciones lo meramente académico adentrándose en lo profesional, constituyendo en muchos casos verdaderas ediciones artísticas). Lamentablemente, salvo algunas excepciones, estos materiales no serían expuestos más allá del aula, ni comercializados o divulgados de ninguna manera (siendo, la mayoría de las veces, ejemplares únicos). Solo si el autor/a los cedía generosamente (cosa que no me parecía apropiada, puesto que la asignatura no contaba con presupuesto para remunerar ese trabajo) podrían llegarle en su formato íntegro – como material de investigación artística de primera mano – a los compañeros de futuros cursos, siempre, eso sí, a través del filtro que sin pretenderlo yo misma ejercía como profesora y que condenaba estos materiales al estrecho ámbito de la asignatura.

Me parecía que el esfuerzo realizado por todas las partes no se rentabilizaba suficientemente, no era eficaz a nivel docente y académico y tampoco servía para reforzar el CV personal de los autores más allá de la superación de la materia. Decidí que si conseguía por lo menos generar actividades y debate en torno al tema, asomarían nuevas vías de trabajo donde buscar colectivamente las soluciones a este asunto. Fue así como me animé a solicitar los Programas de Innovación Docente de la Universidad de Granada para intentar poner en marcha una «editora», desde la que proponer actividades que dieran nuevas salidas a estos materiales.

Filosofía de trabajo

En un inicio la filosofía de trabajo fue muy sencilla y se pensó para desarrollarse en 3 etapas encadenadas, desde las que progresivamente ir confiriendo el relevo al alumnado, hasta conseguir que ELI fuera una plataforma/instrumento autónomo, gestionada sin intervención docente.

En la primera etapa (2009/2011), organizada en torno al proyecto 09-70 EDITORA DEL LABORATORIO DE IMAGEN; APOYO A LA EDICIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DOCENTE DE MATERIALES DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, el equipo estuvo formado mayoritariamente por profesores de la Facultad de BBAA de Granada y se ocupó de acercar la tecnología del Laboratorio de Imagen al alumnado de los primeros ciclos formativos, poco familiarizado con estos procesos y en general con la dinámica universitaria. Para ello se organizaron unas jornadas de formación (1as Jornadas de Formación Express) que tuvieron muy buena acogida y desde las que se consolidó el equipo de trabajo que meses

más tarde iniciaría «ELI» la Editora del Laboratorio de Imagen. El objetivo fundamental de esta primera etapa fue generar equipo y formalizar un enfoque y una dinámica de trabajo lo más productiva posible.

Una segunda etapa (2010-2012), apoyada sobre el equipo surgido de la etapa anterior –esta vez compuesto por más alumnos/as que profesores– sirvió para consolidar definitivamente la editora y para iniciar una nueva vía de trabajo potenciando, desde el alumnado, la gestión autónoma de actividades para apoyar proyectos colectivos de autoformación y difusión de resultados. Las actividades se propusieron desde un nuevo proyecto 10:94 CONSOLIDACIÓN DE LA EDITORA DEL LABORATORIO DE IMAGEN; NUEVAS ACCIONES DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EMERGENTE y se centraron en generar eventos desde los que divulgar resultados y activar una red estable de colaboraciones. El objetivo era apoyar y extender los proyectos que se ponían en marcha haciéndolos llegar al mayor número de personas posible. Para ello editamos el primer número de nuestra publicación periódica BALI (Boletín de Actividades del Laboratorio de Imagen) y repetimos y ampliamos las jornadas anteriores centrando el enfoque en los cursos que los propios alumnos proponían, gestionaban e impartían, generamos exposiciones y eventos para dar a conocer nuestras actividades y producciones. También actualizamos y potenciamos las plataformas en las redes sociales y volcamos en ellas la información sobre las actividades realizadas. Actualmente, este canal de difusión funciona tan bien que hemos podido prescindir de la publicidad impresa para divulgar las actividades.

La tercera etapa, actualmente en desarrollo, comenzó con la publicación del segundo número del Boletín de Actividades del Laboratorio BALI2 que sirvió para cerrar el proyecto anterior y comenzar el que actualmente venimos desarrollando. Nuestro trabajo actual se organiza y financia también a través de un nuevo proyecto de Innovación docente 13-104: EMPRENDIMIENTO EN BBAA: PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN COLECTIVA DE PROYECTOS Y MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA. ANTICIPÁNDONOS AL PERIODO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, esta vez preocupado por fortalecer la red de contactos y los posibles *partners*, así como por reforzar y consolidar los eventos que se pusieron en marcha en ediciones anteriores y que gozan de gran acogida en la facultad. El equipo actual está formado mayoritariamente por alumnos, solo la coordinación sigue siendo realizada por un profesor ya que es un requisito obligatorio para gestionar los recursos de los programas de Innovación de la UGR.

Nuestro objetivo es conectar ELI con el contexto artístico externo a la Facultad de Bellas Artes. En esta dirección se están desarrollando eventos, exposiciones y pequeñas ediciones, al cuidado de personas que las miman para recoger y transmitir las experiencias desarrolladas hasta ahora; son la memoria de lo realizado y buscan llegar a nuevos públicos y colaboradores fuera de la facultad, para anticipar en lo posible actividades relacionadas con el futuro desarrollo de la actividad profesional. De esta forma se han iniciado colaboraciones con espacios de creación independiente que aunque mantienen vínculos con la facultad (bien porque algunos de sus miembros se formaron o continúan formándose en ciclos superiores) tienen ya una producción autónoma reconocida y comienzan a ser parte del tejido cultural de la ciudad.

3. Vista del stand que presentaba la primera publicación de ELI.

Resumiendo nuestra filosofía de trabajo, ELI encadena equipos y proyectos, aprovecha las redes sociales y el “boca/oreja” para difundir su trabajo, conecta personas con proyectos y proyectos con espacios que se van consolidando poco a poco en nuestra facultad y fuera de ella. Edita pequeñas ediciones para dejar constancia del trabajo de autoformación extracurricular, autogestionado por el alumnado, que se hace en la facultad, ayudando a tomar las riendas del propio proceso formativo y conectando transversalmente contenidos y estudiantes de diferente nivel.

Aprendizajes-referentes

No tenemos unos referentes claros, nuestro funcionamiento se orienta en función de las necesidades y los medios de los que disponemos. Buscamos las soluciones sumando sugerencias que vienen de cada uno de los participantes, siempre muy variadas, muy contaminadas de la personalidad y de los intereses de cada uno/a y eso nos encanta. Es como un gran buffet de información que se va cribando por consenso. Aunque nos gusta mucho el modelo de funcionamiento de la Universidad Nómada y nos sentimos cercanos al trabajo desarrollado por iniciativas independientes del tipo: la Casa Invisible o el espíritu que en un principio impulsó Aula Abierta, la improvisación y la libertad de una propuesta tan longeva como Al Raso, ciertos planteamientos procedimentales de la Bauhaus y la efervescencia y el humor que emanaban las propuestas artísticas de Fluxus o Zaj, no podríamos definir nuestro trabajo bajo estos criterios. En realidad lo que nos sirve es juntar mucho material (libros, vídeos, imágenes, catálogos, webs... etc) de procedencias muy diversas, comentarlo y dejarnos llevar por el impulso y el estímulo del momento. La imagen que definiría nuestro proyecto es una mesa al sol con un buen desayuno donde sentarnos a proponer y compartir proyectos. ELI en el fondo es muy *naif*, pero también muy práctica, hasta ahora nuestro funcionamiento no es muy diferente al de un punto de encuentro, un lugar donde venimos haciendo cosas sin rimbombantes pretensiones y donde se van sellando amistades y contactos que perduran después de la formación académica.

Modelo de gestión/sostenibilidad-financiación

Nuestra principal fuente de financiación es institucional, gracias al apoyo del Secretariado de Innovación Docente. Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Profesorado de la Universidad de Granada, del departamento de Pintura y del Decanato de la Facultad de Bellas Artes. A veces conseguimos algunos ingresos, materiales y recursos desde las actividades que proponemos, de los contactos o amistades que cada uno aportamos y de la venta de las ediciones que hacemos.

Fortalezas

La principal es el buen clima de trabajo y la experiencia profesional que con el tiempo va ofreciendo el proyecto, también la frescura y el humor con la que se analiza el problema planteado y la capacidad de multiplicar los escasos recursos con soluciones muy eficaces y creativas, nos gusta decir que en ELI «lo aprovechamos todo». En general, éste es un proyecto muy amable, nuestro equipo es abierto y flexible, nunca es el mismo para cada propuesta (incluso puede haber varios funcionando al mismo tiempo coordinándose para hacer tareas comunes) la gente entra y sale de ELI sin mayor dificultad, ya que el trabajo se configura desde los intereses personales y las circunstancias de cada participante, de manera que cada cual se suma o se resta en función de su disponibilidad, encargándose de aquello que le

motiva y a lo que honradamente puede atender, por lo que la predisposición, la voluntad y el compromiso por hacer las cosas bien es muy grande. Las personas que se arriman al proyecto de ELI suelen ser muy competentes y muy generosas con los demás. Entienden perfectamente el valor de lo que ofrece este proyecto a la comunidad de BBAA y trabajan en consecuencia.

Debilidades

En una primera etapa la principal debilidad del proyecto no fue, como era de suponer, la partida financiera, sino la movilidad del alumnado participante (a cierta altura muchos de ellos hacían estancias fuera de la facultad, a través de los programas Erasmus, Séneca u otro tipo de intercambios), parecía que al no poder mantener un equipo vinculado físicamente a lo largo del tiempo, el proyecto corría el riesgo de desintegrarse. Este problema se solucionó gracias a las plataformas *on line* (cada uno contribuye desde donde se encuentra y el trabajo *in situ* es realizado por las personas disponibles en el momento). Ahora, nuestro principal reto es pasar del modo tutelado de los programas de innovación docente de la Universidad a un modo autónomo de funcionamiento, una cuarta fase, en la que el relevo pase definitivamente a los alumnos sin necesidad de la coordinación de un docente. Este reto comporta una serie de peligros, el principal mantener un enfoque y una política de actuación hacia la potenciación de lo colectivo, evitando personalismos y sobre todo la volatilidad a corto plazo que puede producir una gestión descentralizada y ubicua. Por otro lado, es esencial mantener la plasticidad para encontrar equipos y soluciones e incorporar nuevas ideas de manera que ELI se mantenga sensible y permeable a las necesidades o tendencias de trabajo que irán dándose en nuestro entorno.

Motivaciones para seguir trabajando

Nos motiva enormemente los email que recibimos interesándose por las actividades que realizamos y comprobar que cada convocatoria que hacemos cubre las plazas inmediatamente, con mucha frecuencia nos vemos obligados a aumentar el número de plazas ofertadas o a repetir la misma actividad.

Es muy interesante comprobar cómo la gente que pasa por ELI, continúa considerando el proyecto como suyo manteniendo la colaboración, incluso después de haber terminado los estudios en Granada.

Nos gustaría generar una colección potente de ediciones y autoediciones surgidas en nuestra facultad, que tuviera hueco en la biblioteca y pudiera exhibirse eventualmente en diferentes lugares. También trabajamos para consolidar una red de espacios y circuitos de actividades externas a la facultad con los que colaborar asiduamente generando programaciones estables. Otros proyectos o líneas de trabajo futuras serían: la creación de un banco de tiempo y recursos con los que contribuir a la edición sostenible en el tiempo de los proyectos que vayan surgiendo.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Nuestro circuito de distribución hasta ahora se circunscribe mayoritariamente a la Facultad de Bellas Artes de Granada, pero nuestras publicaciones llegan hasta otras facultades a través de profesores

4. Vista contextual del mercadillo de verano ELI 2014. Celebrado el 9 de junio en la Facultad de Bellas Artes de Granada

o alumnos que nos visitan o que han colaborado puntualmente con nosotros. La red de colaboraciones de ELI se extiende allí donde se encuentre un miembro del equipo y gracias a esto hemos podido trabajar con el Departamento D'artes y la Unidad de Artes del Campus del Litoral, Matinhos, Curitiba de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Así como con el colectivo KIT Canibal (Madrid) y el espacio El Rapto (Granada).

4. Sobre el trabajo de edición. ¿Qué es para vosotros editar?

Un acto de reafirmación creativa, así como un compromiso con la propia naturaleza de los materiales que se producen en Bellas Artes. También consideramos que editar nos sitúa en un territorio amplio y rico desde el que trazar conexiones y establecer colaboraciones, por supuesto desde la modestia que nos brinda la zona de prueba/aprendizaje que se establece desde los estudios universitarios de Bellas Artes, en contraste con un ámbito profesional castigado por el intrusismo y la doble firma de ciertos proyectos y las confusiones producidas por la crítica situación financiera del sector artístico, instrumentalizada y dirigida políticamente hacia parámetros exclusivamente económicos. Nos gusta pensar que la edición es un banco de experimentación inagotable y un lugar privilegiado desde el que pensar críticamente y conectadamente nuestras producciones.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Creemos que experiencias de este tipo son absolutamente necesarias en nuestro campo de trabajo. Han sido muy motivadoras y enriquecedoras las sesiones de debate que nos han dado la oportunidad de compartir nuestro trabajo con otros agentes y de aprender de las propuestas que se presentaron. Este tipo de iniciativas acercan a personas que comparten intereses y constituyen una experiencia formativa de primera mano muy estimulante. Nuestra valoración, por tanto, es muy positiva y a pesar de nuestra corta experiencia, esperamos con ilusión la segunda edición de los Encuentros SOBRE

TRN

Ciengramos

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

TRN-CIENGRAMOS

Localización

Granada

Año de fundación

Trn, 011 y Ciengramos, 2013

Entidad Jurídica/modos de organización

Asociación Cultural TRN-Laboratorio Artístico Transfronterizo

Integrantes del equipo

Antonio Collados y Patricia Garzón

Breve descripción del proyecto

TRN fue concebido como laboratorio artístico transfronterizo, un lugar híbrido en red para la experimentación, difusión y debate de las prácticas artísticas contemporáneas. Surgió en Granada en abril de 2011 a través del impulso de Fernando García Méndez y Antonio Collados.

Durante su etapa #0 (abril 2011- junio 2012) TRN ocupó un espacio concreto de la ciudad: una casa en alquiler en el barrio de La Chana –ahí donde los coordinadores habitamos–, es decir tenía un carácter pretendidamente doméstico y *amateur*.

El funcionamiento durante esta etapa fue sencillo: TRN proponía a agentes culturales de la ciudad la realización de proyectos artísticos específicos para el lugar y estos proyectos se presentaban abriendo el espacio (la casa) en un día y horario determinado (no había una dinámica preestablecida). Generalmente potenciamos la realización de proyectos inéditos e insólitos, procurando que los creadores establecieran dinámicas de colaboración que hicieran acontecer proyectos no habituales dentro de sus carreras profesionales.

TRN fue y sigue siendo [hoy convertido en asociación cultural] una iniciativa independiente sin ánimo de lucro, nacida con el objetivo de constituirse en un punto de encuentro entre personas interesadas y vinculadas de formas diversas a la cultura contemporánea en Granada. TRN surgió ante la desaparición de espacios para la creación en Granada, una ciudad que reconoce la energía generativa de la misma, pero en la que notamos la escasez de espacios institucionales e incluso informales para la circulación de propuestas artísticas.

TRN quiere ser un espacio flexible y nómada. Acabada la etapa en La Casa de la Palmera, el proyecto cultural se reconfigura, adopta nuevas formas y se adapta a otros espacios. Esa mutabilidad es signo del

1. Edición de Ciengramos sobre la crisis del Centro José Guerrero, 2014
2. Cartel luminoso colgando de la fachada de la Casa de la Palmera, primera sede de TRN

proyecto. Hoy TRN ha perdido su vinculación espacial y se dirige a ser una plataforma de generación de proyectos.

Ciengramos es un proyecto editorial vinculado a TRN-Laboratorio artístico transfronterizo. Su objetivo fundamental es tratar de investigar, editar y publicar experiencias culturales de la ciudad de Granada que no hayan sido lo suficientemente difundidas -o no hayan encontrado una plataforma adecuada para su comunicación- y consideremos relevantes para pensar nuestro presente social, político y cultural.

2. Perfil

Palabras clave

auto-edición, Granada, historia, contra-cultura, política cultural

Cómo empezaron

Hoy vemos como se está procediendo al desmantelamiento de infraestructuras dedicadas al arte, como caen programas de apoyo, como aumenta el ritmo de cierre de galerías y otras estructuras comerciales, etcétera, este es el panorama actual en España. Si hoy en Granada no tenemos ninguna galería dedicada al arte contemporáneo, en 2009 nos sobrevino una crisis que estuvo a punto de eliminar del mapa al Centro Guerrero, tristemente, la ya única institución cultural pública dedicada exclusivamente a la producción y difusión del arte contemporáneo en Granada. La crisis se debía a los intentos de los responsables últimos de la Diputación de Granada –a la que pertenece– (presidencia y diputada de Cultura) de dar un giro al programa cultural del Centro, sin asesoramiento, sin consultas técnicas, sin un proyecto sustituto solvente, y sin justificación y necesidad alguna. Lo interesante de esta crisis es que si la decisión de la Diputación era clara respecto a la eliminación del Centro Guerrero, aún más decisiva y fuerte fue la presión de la sociedad civil granadina para defender la permanencia y vigencia del programa cultural del Guerrero.

Como reacción a la decisión de la Diputación se conformó la Plataforma Por el Centro Guerrero, un grupo informe, que consiguió articular la protesta y emprender un proceso de defensa que se extendía a la calle -*agit pro*-, a los despachos de negociación –como voz legitimada para oponerse a la decisión de la Diputación–, y al ámbito jurídico –estudiando y tomando medidas legales que fueron definitivas para parar el proceso–. Sacamos a relucir esta situación local porque ella dio lugar a una toma de posición de la sociedad en general, pero del ámbito artístico en particular, que permitió lateralmente establecer puntos de encuentro –de debate de las acciones de la plataforma– para pensar más allá de la situación del Guerrero en la salud de las estructuras y redes dedicadas al arte contemporáneo en la ciudad, en Granada. El espacio de encuentro y reunión en el que devenían las convocatorias de la plataforma, hacía transparente y común la necesidad de alcanzar un compromiso real de todos nosotros por cambiar la trayectoria decadente de la escena artística en la ciudad.

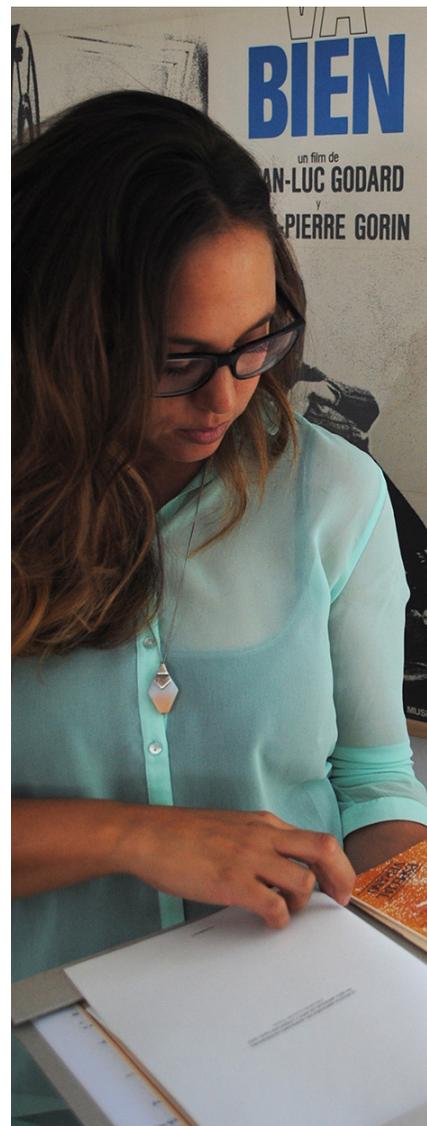
Así surge un espacio como TRN, una apuesta, desde lo doméstico, por crear un espacio para incentivar el encuentro entre gentes vinculadas e interesadas en la ciudad por las prácticas artísticas contemporáneas. Esto se hacía a partir de la generación de un programa de actividades y exposiciones que se desarrollaban en una casa en alquiler en un barrio periférico de Granada (la Chana). Es un barrio tradicio-

nalmente obrero y con alta inmigración, próximo a las Facultades de Bellas Artes y Arquitectura. Mientras las escasas infraestructuras que programan arte contemporáneo se sitúan en el centro de la ciudad, en la zona histórica, TRN aprovechaba la cercanía con la facultad de Bellas Artes y Arquitectura, sobre todo para convertirse en un espacio afectivo y efectivo, en el objetivo de generar sinergias y encuentros entre distintas generaciones interesadas y dedicadas a la reflexión y práctica del arte contemporáneo en Granada: estudiantes, docentes y profesionales del arte.

Aunque la impulsaron dos personas (Fernando G. Méndez y Antonio Collados), con los pocos medios de los que disponían, un salón rehabilitado (más bien maquillado) y la red de contactos –el capital social– construido a lo largo de varios años participando activamente en la vida cultural de la ciudad, pronto TRN se convirtió en un espacio vivo dotado con una programación diseñada y ejecutada de manera colaborativa. Lo importante y fundamental de este proyecto fue que logró que muchas personas tomaran conciencia y se descubrieran implicadas en la tarea de intervenir en el devenir de las políticas culturales de la ciudad –aunque fuera a una escala micro–. TRN fue posible por la suma de capitales de un amplio grupo de personas, comprometidas desde el inicio en todas las tareas necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto: desde el diseño del programa, su producción, la difusión, la búsqueda y aportación de recursos, etcétera.

Después de dos años de actividad en La Casa de la Palmera –así se conocía popularmente la vivienda que ocupaba TRN–, abandonamos el domicilio, nos mudamos, e interrumpimos la programación. Obviamente, estos proyectos generan un cierto desgaste, sobre todo de consumo de energía y de tiempo dedicado. Pasa comúnmente, que si no hay un cuidado consciente de desarrollar estructuras o sistemas de organización y gestión eficaces, compartidos y bien definidos, el desarrollo de proyectos como TRN acaban por ser muy dependientes de los avatares vitales de las personas más activas y que han asumido más responsabilidades en ellos. Y esto en principio, ni está bien ni está mal, simplemente pensamos que hay que plantearse esta cuestión, vinculada a la sostenibilidad de estos espacios, de una manera consciente

Cuando pusimos punto y final a la programación de TRN en el espacio de La Casa de la Palmera, reunimos a la gente que durante ese tiempo de una manera más intensa se vinculó al espacio, para con ellos pensar conjuntamente en los logros y dificultades de la experiencia y unas posibles siguientes fases de despliegue del proyecto TRN en Granada. Entendemos que de algún modo hay que saber articular los deseos particulares –la necesidad o el interés de hacer tal o cual cosa– con las necesidades y demandas del contexto –aquello que entiendes necesario o urgente realizar para provocar un beneficio concreto–. TRN resolvió abrir su estructura organizativa, dotar a la plataforma de entidad jurídica y redefinir la naturaleza del proyecto. En estos momentos TRN ha perdido vinculación espacial para convertirse en una plataforma generadora de proyectos. TRN es la base desde la que se despliegan iniciativas culturales surgidas a propuesta de personas o grupos con vínculos de afinidad con el proyecto. Por ejemplo, los artistas Paloma Gámez, Marisa Mancilla, Ángeles Agrela, José Piñar y la productora cultural Sonsoles Pizarro están poniendo en marcha Grupo de Fe, una editora musical para sacar a la luz proyectos musicales que muchos

3. Edición *Dossier Ka-Meh* (2014). Una carpeta con copias facsímiles de documentos vinculados a la revista *Ka-Meh*, editada al inicio por la célula Gramsci (PC) de trabajadores de la cultura de Granada (años setenta)

artistas visuales realizan casi como una “Cara B” no muy conocida de su trabajo. O Patricia Garzón y Antonio Collados que están detrás del proyecto editorial denominado Ciengramos que trata de investigar y difundir experiencias culturales del pasado reciente de la ciudad de Granada cuya lectura podemos considerar relevante y estimulante para pensar nuestro presente político, social y cultural.

Cualquiera de estos proyectos conecta con el interés por contribuir a dinamizar una escena artística local bastante esquilada, quizás por pura dejadez nuestra (previo a la crisis del 2008-2009, tuvimos unos años cómodos, en los que dejamos gran parte de la responsabilidad de cuidar las escenas de producción cultural locales a las instituciones), por el cansancio de muchas personas con años acumulados de resistencia y también, porque las condiciones de producción del sector son cada vez más difíciles.

Filosofía de trabajo

Para nosotros cualquier producto o acción, sea la presentación de una intervención artística, de un libro o de una obra musical, es una oportunidad para el encuentro, porque ese estar juntos lo consideramos hoy como el punto de inicio imprescindible y necesario de cualquier movimiento, de cualquier regeneración de la escena cultural. Estamos asistiendo a la emergencia de nuevas formas de organización política (decrecimiento cultural, cooperativas de consumo, 15M, mareas, movimientos municipalistas, etc.) que están transformando los modos de estar y participar en democracia. Sentimos que hay una nueva politización de la vida pública y que la cultura y sus instituciones, también deber verse interpeladas por estas nuevas formas de organización.

Nosotros participamos de una manera de entender la cultura como producción colectiva. Entendemos la naturaleza generativa de la misma, de cómo nuestras producciones forman parte de una tradición, de una herencia (Rogelio López Cuenca, fijó muy bien esta idea en su texto *J(e m)’acuse*, el cual suscribimos).

En este sentido, la labor que desarrollamos desde TRN-Ciengramos tiene que ver por una parte con una decidida voluntad de participar activamente en el debate de las políticas culturales locales, desde una perspectiva propositiva y no solo especulativa, y por otra parte, con el intento de contribuir a generar una contramemoria de la ciudad, de rescatar episodios, lugares, historias que en los relatos oficiales no han sido señalados o en algunos casos son voluntariamente oscurecidos. Esta sería la línea genealógica que nos gustaría hilvanar, desde TRN-Ciengramos, con otras iniciativas anteriores de las que continuamente extraemos aprendizajes significativos.

Además, este proyecto es pretendidamente *amateur* y doméstico. Está atravesado por el placer de encontrar en cada libro o proyecto editorial en el que nos embarcamos la oportunidad de tejer nuevas relaciones afectivas con gente que nos interesa. Como decía André Breton «se publica para encontrar camaradas», y en este sentido nuestro espacio de producción, que es también nuestro hogar, deviene en lugar de encuentro con personas con las que compartimos aprendizajes significativos en direcciones muy diversas. Decimos habitualmente que «nos gusta hacer aquello que no sabemos hacer», ahí es cuando la casa se transforma en laboratorio de producción.

Trabajo Real (organización, metodología...)

Como hemos dicho antes, los proyectos que impulsamos tanto desde TRN como desde Ciengramos o Grupo de Fe los realizamos robándole horas al descanso. Cada uno de nosotros trabajamos en sectores diversos, aunque más o menos relacionados con el ámbito cultural. De algún modo estamos implicados en TRN por militancia cultural, es decir, por desarrollar dispositivos y espacios para que puedan crearse redes de colaboración y producción cultural.

Nuestra organización es precaria y depende mucho de los ritmos personales de cada cual. Impulsamos proyectos siempre que nuestras ocupaciones «alimentarias» nos lo permiten. Solemos diseñar programas o líneas estratégicas a medio plazo, que se ven entrecruzadas por oportunidades o descubrimientos que salen al paso. Como también decíamos, solemos provocar encuentros para dar la ocasión de trabajar con alguien o sobre algo que nos apetezca por algún motivo. En esto TRN y sus proyectos editoriales tienen mucho de caprichoso.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Imagino que muchos coincidimos en que esta cuestión de la sostenibilidad, cuando hablamos de prácticas que se mueven dentro del ámbito de la «auto-gestión», es uno de los asuntos críticos que continuamente se debaten. Aquí no nos queda otra que experimentar fórmulas, aprender de experiencias similares, incluso equivocarnos. De algún modo tenemos que afinar la ingeniería de captación de recursos, si: -queremos asegurar que las iniciativas (espacios y programas) puedan desarrollarse y mantenerse el tiempo necesario para ser significativas y ejercer una influencia real en su contexto; -si aspiramos a que estas iniciativas de carácter independiente puedan profesionalizarse -si es que este es su objetivo-, es decir generar una economía mínima para mantener el programa y recompensar económicamente a las personas que trabajan en él; -si queremos salvar la muchas veces necesaria contribución subsidiaria que hace la administración. No hacen faltan pruebas para saber que este es uno de los asuntos más graves y delicados para las personas y grupos involucrados en la creación y gestión de proyectos culturales independientes de las administraciones públicas (aunque me atrevería a decir que es el principal problema al que hoy se enfrenta cualquier institución gubernamental -o no- dedicada a la cultura).

Desde TRN, casi como quien invierte en su *hobby*, comenzamos trabajando con presupuestos mínimos, es decir, no aspiramos a producir aquello que no podíamos afrontar con nuestros propios medios. Pronto encontramos que las circunstancias que animaban nuestro proyecto hacían que otra gente se implicara y colaborara en él. Digamos que nuestro radio es en cierta medida muy local. Eso facilita encontrar voluntades ya que los efectos de nuestros proyectos se sienten de manera cercana e inmediata. Con las ediciones hemos intentado, y aún seguimos así, que la economía generada por un proyecto, los beneficios que obtenemos, permitan generar un nuevo proyecto. Es decir, que a día de hoy solo hemos conseguido que los beneficios de un proyecto reviertan en la producción de uno nuevo. Aunque no sea nuestra intención, tampoco hemos conseguido generar capital que podamos redistribuir para pagar tareas. Por otra parte, tampoco quisimos impulsar un proyecto que para subsistir nos obligara a dedicar tiempo a la gestión de ayudas y subvenciones. Esto no es algo que nos apetezca hacer. Hemos tenido sin embargo la fortuna de poder hacer

4. Ejemplar «tageado» con las firmas de algunos de los escritores de graffiti participantes en el libro *Escenas del Graffiti en Granada* (Pérez Sendra, 2015). La primera edición de este libro contaba con una intervención de pintura espray sobre las portadas

proyectos en colaboración con instituciones como UNIA arteypensamiento y el Centro José Guerrero, que han hecho posible que nos embarcáramos en iniciativas que no hubiéramos podido desarrollar con nuestros propios medios.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

Por una parte, nuestros referentes están del lado de la gestión de espacios independientes, pero por el contexto en el que se inserta esta ficha nos gustaría citar algunos ejemplos de personas, proyectos o plataformas cercanas al ámbito de la edición que consideramos nos han influido en tiempos y maneras diversas. Estos son: Lucy R. Lippard, Printed Matter, Bruno Munari, Ulises Carrión, Group Material, Temporary Services, AREACHicago, The Center for Urban Pedagogy, REPOhistory, Bruce Mau, Miguel Benlloch, Traficantes de Sueños, Alias, Ediciones Originales, UNIA arteypensamiento, el Centro José Guerrero... serían muchos, dejémoslo aquí.

Fortalezas del Proyecto

Ser un proyecto *amateur* nos quita mucha presión, sobre todo, respecto a los tiempos de edición. También nos podemos permitir licencias que en el trabajo institucional o comercial no tendríamos. Nos damos bastante cancha a la hora de hacer lo que queremos hacer, aunque sospechemos incluso que nos estamos equivocando.

Una fortaleza del proyecto es que sentimos como se ha convertido en una voz respetada en el contexto cultural de Granada. Tiene un amplio capital social y eso le permite encontrar fácilmente colaboración ante las necesidades o deseos que salen al paso.

Debilidades

La dependencia del proyecto a personas concretas podría entenderse como una debilidad del mismo, aunque en este caso no es posible entender la estructura y organicidad del proyecto sin este fuerte vínculo. Las dificultades tienen que ver con determinada falta de experiencia y formación en necesidades específicas del proceso de edición y por otra parte, con todo lo relacionado con la distribución y comercialización del proyecto. Nuestra economía no puede permitirse contratar distribución profesional y eso limita las posibilidades de que nuestras publicaciones tengan mayor alcance. Por otra parte, al tener que realizar todas las tareas de la cadena editorial solo dos personas asumimos picos de carga de trabajo muy alta que roza la "autoexplotación". Ese es un peligro que asoma comúnmente en proyectos de esta naturaleza.

Motivaciones para seguir trabajando

Creemos que se puede resumir en "nos gusta lo que hacemos" y aunque quizás no al 100% también en "cómo lo hacemos". Pero la motivación principal es que nos metimos en cuestiones editoriales porque es un ámbito que nos interesaba y creemos que la mejor manera de aprenderlo es haciendo. Ensayo/error.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Nos gustaría hablar de nuestra relación con esos espacios que tanto nos apasionan como son las pequeñas librerías o tiendas de discos, espacios casi fetichistas fundamentales para sostener la cultura de base. Tenemos en Granada muy buena relación, incluso camaradería,

con espacios como Librería Bakakai, Úbu libros, Discos Marcapasos o Discos Bora-Bora. Se han convertido sus gerentes en compañeros y consejeros de nuestro proyecto. Otros, como la librería La Fuga en Sevilla o La Caníbal en Barcelona también forma parte de esa red que permite que nuestros libros tengan visibilidad. Tratamos de cuidarlos y nos cuidan.

Tendríamos que citar a muchos colaboradores, porque nuestros libros son posibles gracias a que los autores colaboran en la mayoría de los casos desinteresadamente. Institucionalmente, de nuevo señalar al Centro José Guerrero y a UNIA arteypensamiento, entidades que comparten preocupaciones y proyecto político.

4. Sobre el trabajo de edición. ¿Qué es para vosotros editar?

Permitidnos recurrir a algunas citas:

«Todo libro ha de tener algo de bomba, de acontecimiento que al suceder amenaza y pone en evidencia, aunque solo sea con su temblor, a la falsedad», María Zambrano.

«Mejor darle la pluma a aquel que no se dedica a escribir y esperar a ver que pasa...con el y con el que le lea, porque la finalidad de la escritura es la lectura», Valcárcel Medina.

«Todo verdadero editor compone, sin saberlo o a conciencia, un único libro formado por todos los libros que publica», Roberto Calasso.

«Si un catálogo o una colección, es realmente bueno, si está bien elegido, crea un espacio nuevo, distinto de los surgidos de cada obra, un espacio que sirve al coleccionista para explicar su propia mirada sobre la realidad», Luis Miguel Solano.

«All books that are not made, are, at least, just as important», 4478.zine

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Una muy buena oportunidad de conocer personalmente a gente con la que compartimos experiencias y ambiciones y poder saber de primera mano la naturaleza y salud de sus proyectos. Han sido significativas también las dificultades para encontrar proyectos que se muevan en el ámbito de la edición y las artes plásticas en Andalucía, algo que no ocurre en otras regiones. El público interesado no ha sido todo lo numeroso que podía esperarse, quizás por falta de información o de interés, o por otras dificultades que desconocemos. Lo que contrasta con el boom que vive la auto-edición según vemos en internet. En cualquier caso creo que la función de todo proyecto es también generar su público. En este sentido, creemos que ha sido un buen paso lanzar estos primeros Encuentros Sobre.

5. Imagen de la presentación en el espacio Placcton de la primera publicación de Ciengramos. Su título era *TRN en la Casa de la Palmera* y recogía la memoria de la experiencia cultural que dio lugar a la plataforma TRN

EDITA

Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

EDITA Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes

Localización

Punta Umbría, Huelva

Año de fundación

1994

Entidad Jurídica/modos de organización

Asociación Cultural Edita en colaboración con Ayuntamiento de Punta Umbría.

Integrantes del equipo

Uberto Stabile + personal técnico del Teatro del Mar

Breve descripción del proyecto

El Encuentro Internacional de Editores Independientes, Edita, hoy transformado en Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes, nace en Huelva, en 1994, como una iniciativa destinada a reunir publicaciones periféricas, editoriales y revistas, que constituyen el tejido cultural de la sociedad civil. El objetivo de estos encuentros se centra en el desarrollo cultural, el debate intelectual y la innovación y creación artística. Entendemos por editor independiente aquella persona que dedica parte de su tiempo, trabajo y esfuerzo a editar publicaciones, con el único fin de divulgar la cultura, el arte y el pensamiento, fomentando la participación ciudadana y la democracia cultural. Este tipo de editores se diferencian de los modelos convencionales por su capacidad para trabajar y crear productos de vanguardia, de alta calidad estética, sin la limitación que impone la rentabilidad económica del mercado, incidiendo en los contenidos culturales e intelectuales de carácter independiente, la libertad de expresión y el pensamiento crítico.

Breve CV de los integrantes

Uberto Stabile, nace en Valencia en 1959. Cursa estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valencia. En la década de los '80 dirige el café-librería Cavallers de Neu, la Editorial Malvarrosa y funda la Unión de Escritores del País Valenciano. En los años '90 se traslada a Huelva donde coordina las actividades culturales de la Fundación Juan Ramón Jiménez, crea la tertulia y colección literaria Las Noches del 1900, dirige la Feria del Libro de Huelva (1995 y 1996), funda la

Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, y participa en la fundación de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. Desde 1994 organiza y dirige la revista y editorial de poesía Aullido y los Encuentros Internacionales de Editores Independientes, "EDITA". Fundador y director del Encuentro Hispano-luso de Escritores y la colección de libros "Palabra Ibérica" (2005/2010), del Salón del Libro Iberoamericano de Huelva, desde 2007, y del Encuentro Internacional de Escritores por Ciudad Juárez, desde 2011. Desde 1996 trabaja como jefe de servicio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Punta Umbría en Huelva.

2. Perfil

Cómo empezaron

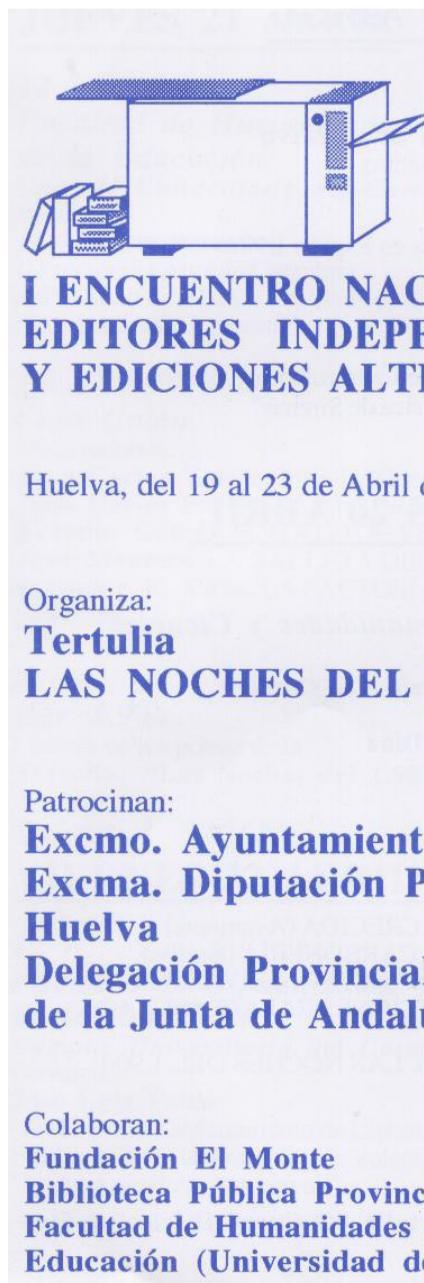
EDITA nace en Huelva, el 19 de abril de 1994, con la intención de reunir pequeños editores y crear una plataforma para visibilizar y dar a conocer el mundo de la edición independiente y alternativa en España, un sector periférico de la edición que se caracteriza por el riesgo de sus publicaciones y la innovación en el lenguaje artístico. El marco del proyecto fue cultural, en el sentido más amplio de la palabra, publicaciones de poesía, arte, filosofía, historia, política, literatura, teatro, cómic, cine, música, etc., editadas sobre cualquier tipo de soporte: papel, vinilo, videos, dvd, revistas ensambladas, libros objeto, arte-correo, etc. En aquellos años pre-digitales, las publicaciones on-line todavía no existían.

Filosofía de trabajo

Nos interesaría conocer el enfoque o sus posibles variaciones a lo largo del tiempo, y cómo éstas se han relacionado y comprometido con el tejido cultural de Andalucía.

A lo largo de estos 21 años y 31 encuentros, EDITA se ha caracterizado por su flexibilidad, apertura y adaptación a los nuevos lenguajes del arte y la tecnología. Nunca nos planteamos convertirnos en una organización desde la cual gestionar y modular el sector de la edición independiente, simplemente nos convertimos en una red, en un escaparate y referente de cuantas publicaciones independientes demandan darse a conocer, e intercambiar experiencias. Ha sido durante muchos años un encuentro, en el sentido estricto de la palabra, un espacio de confluencias donde han nacido nuevos proyectos editoriales, así como coediciones, distribuciones en paralelo, intercambio de autores, y otros eventos similares al encuentro que han nacido como réplicas del encuentro del propio seno de EDITA.

Del millar de publicaciones que han participado en EDITA, cerca de 200 eran proyectos andaluces, esto nos ha permitido situar Andalucía como referente de la edición independiente en el contexto nacional. No hay que olvidar el importante papel que EDITA ha desarrollado en la difusión de algunos lenguajes artísticos, como el performance o arte de acción, convirtiendo sus programas en uno de los escenarios más destacados en la introducción del performance en Andalucía, papel recogido por Rubén Barroso, investigador y comisario en la exposición "Fuera de Catálogo. Arte de Acción en Andalucía (1990-2006)" expuesta en 2006 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Esta labor en favor del tejido cultural andaluz fue reconocida en 2012 con la concesión a EDITA del Premio Progreso de Andalucía, otorgado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y

1. Cartel del primer Encuentro Nacional de Editores Independientes y Ediciones Alternativas, celebrado en Huelva en 1994

la Junta de Andalucía, y en 2013 con el premio de la Feria del Libro de Artista y Ediciones Extrañas de Sevilla.

Creemos que la organización y la metodología empleada en la consolidación de esta iniciativa son muy valiosas porque en cierta forma han ido reflejando y traduciendo la problemática en torno a la producción y las políticas de la edición independiente acaecidas en Andalucía. Nos gustaría conocer como se ha planteado el trabajo real para que un proyecto tan longevo como EDITA sea posible a lo largo de estos años.

Modos de organización y metodología de trabajo

El éxito y permanencia en el tiempo de un encuentro como EDITA, se debe en gran medida al amor y entrega vocacional, y a la flexibilidad a la que antes hacía alusión, no solo en los parámetros formales donde se enmarca el evento, atendiendo a un amplio arco de publicaciones, sino a la flexibilidad en el concepto mismo de la gestión del programa. El trabajo de búsqueda y pesquisa, de contacto con las editoriales, es la principal fuente de la que se nutre EDITA, esta base permite la creación de una auténtica red cuya cita anual se materializa en los encuentros de Punta Umbría, en Huelva, y desde hace cinco años en otros países como México, Colombia, Brasil o Portugal. El diseño de un programa de comunicaciones breves, y la exposición al público de las publicaciones asistentes, en los espacios aledaños, permite una agilidad y participación que confiere a los editores el protagonismo directo del encuentro. En EDITA no hay un público pasivo, existe un permanente tráfico de discursos, y un constante flujo de propuesta creativas. Es importante resaltar el hecho de celebrar el encuentro en una localidad pequeña, donde la convivencia es permanente a lo largo de la jornada, posibilitando el diálogo y el acercamiento entre los participantes.

Modelo de Gestión (sostenibilidad-financiación)

EDITA es un proyecto de bajo coste, cuya principal fuente de financiación proviene de los propios participantes que sufragan el viaje hasta Punta Umbría, y desde hace algunos años la manutención (salvo los editores procedentes de América latina). Los alojamientos, el equipo técnico, material y humano, y la edición del cartel y el programa de mano, corren por cuenta del Ayuntamiento de Punta Umbría.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

EDITA ha sido para mí, en sí mismo un referente, y una fuente de experiencias e inspiración, podemos decir que ha sido un aprendizaje autodidacta, he aprendido de los errores y el encuentro se ha ido transformando poco a poco con las aportaciones de los propios participantes. Las ideas fluyen generosamente y la capacidad para escuchar y aprender, siempre está abierta. Quizá el movimiento libertario y asambleario del que formé parte durante mi juventud en Valencia, han contribuido en gran medida a forjar ese espíritu abierto y conciliador, que hace de EDITA un lugar común.

Fortalezas y debilidades

Las fortalezas se sitúan en el carácter participativo y abierto del propio encuentro, y la mayor debilidad es la falta de recursos para delegar funciones que asumo y centralizo en la organización del encuentro.

Motivaciones para seguir trabajando

La principal motivación es la fe en un proyecto que alimenta el concepto de bibliodiversidad, de pluralidad frente al pensamiento

único, así como la convicción de estar creando de un espacio cultural alternativo, libre de las condiciones sibilinas y el corsé mediático de los mercados convencionales. Una red de plataformas y espacios editoriales horizontales, plurales, con una libertad de creación y acción que enriquecen el arte y el pensamiento del siglo XXI.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

EDITA a lo largo de estos 21 años se ha ido transformando en una autentica red de proyectos editoriales, que vincula editores así en la península como a uno y otro lado del Atlántico. Desde el año 2005 empezaron a llegar a EDITA Punta Umbría, asistentes procedentes de países americanos, y en el año 2010 decidimos abrir una sede de EDITA en México. Ya llevamos cinco ediciones, celebradas en Ciudad de México, Cuernavaca y en Puebla, que se ha establecido como sede permanente de EDITA México. En 2011 abrimos sede en Colombia, donde se han celebrado tres ediciones de EDITA en las localidades de Sabaneta, Itagüí y Envigado, en el área metropolitana de Medellín. En 2012 se celebró en Cerquilho, estado de Sao Paulo, el único EDITA Brasil hasta la fecha. Y desde 2013 hemos abierto sede en Portugal, los dos primeros años en Lisboa, y en este próximo año en Oporto. Además de estas sedes, para el año 2015 tenemos previsto celebrar EDITA Frontera, en Tijuana, destinado principalmente a los editores independientes del norte de México y a los editores hispanos de los EE.UU., y EDITA Caribe, en Mahahual (Quitana Roo, México) destinado a los editores independientes de la región Caribe.

En el año 2011 a raíz de la celebración de EDITA México y del contacto con los editores mexicanos, en concreto con Alejandro Zenker, de Ediciones El Ermitaño y Solar Ediciones, nace RIEPA, la Red Internacional de Editores y Proyectos Alternativos, proyecto que básicamente consiste en una página de internet, donde editores participantes en los diferentes encuentros de EDITA y editores independientes afines al proyecto, intercambian información, profundizan en el debate y dan difusión a sus respectivas plataformas editoriales.

Otro de los proyectos que pusimos en marcha durante los años 2013/2014, coincidiendo con el 20 aniversario de la fundación del encuentro, fue el denominado EDITA Nómada. Se trataba de reproducir, de forma itinerante y en una sola jornada, mediante exposiciones, un documental y actividades como conciertos, recitales, performances, y mesas redondas, las diversas actividades que se realizan durante los encuentros en Punta Umbría. La muestra se inició en marzo de 2013 y terminó en febrero de 2014, y recorrió las principales localidades de la península, de donde provienen los editores habituales del encuentro: Barcelona, Valencia, Sevilla, Lisboa, Moguer, Loulé, Cáceres, Córdoba, Granada, Bilbao, Monachil y Madrid.

En la actualidad mantenemos abierta una página web (www.bibliodiversidad.com) y un blog (www.edita2013.blogspot.com) que dan información puntual sobre los diversos encuentros que se celebran a lo largo del año.

La fórmula para extender EDITA en otros países pasa por encontrar colaboradores y coordinadores en el país receptor, y por reproducir lo más fielmente posible, el programa matriz de EDITA Punta Umbría. Por lo general existen coordinadores locales que son editores o

2. Imagen de stands de autoeditores en el festival EDITA

3. Cartel del XXIX Encuentro Internacional de Editores Independientes (Huelva, 2014)

gestores vinculados a EDITA, que a su vez, en cada país, buscan los recursos y contactan con algunas instituciones que apoyen el proyecto. El trabajo en red es la naturaleza de EDITA.

4. Sobre el trabajo de edición. ¿Qué es para vosotros editar?

Editar es arte y es comunicación. Es una forma de crear espacios para la creación y el pensamiento, una manera de construir, desde la diversidad, otros mundos posibles.

El tejido editorial independiente es y ha sido tradicionalmente en Andalucía, un escenario fértil y heterogéneo. El reto ahora es crear los circuitos y espacios para que esta actividad se conozca y llegue a los lectores, esto supondría una transformación de los modelos de difusión, distribución y lugares de venta de las publicaciones.

Creo que la edición independiente será en el futuro, en Andalucía como en el resto del estado, un sector imprescindible para acoger y proyectar la irrupción, cada vez más numerosa, de autores y tendencias que inundan la escena editorial nacional.

Revista Márgenes de Arquitectura

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Revista Márgenes de Arquitectura

Localización

Granada / Almería

Año de fundación

2010

Entidad jurídica

Empresa unipersonal / autónomo

Integrantes del equipo

José Miguel Gómez Acosta y Daniel López Martínez

Breve descripción del proyecto

Revista de arquitectura cuatrimestral cuyos números se organizan en torno a un tema monográfico central relativo a la Arquitectura. El tema se afronta desde diferentes puntos de vista organizados en tres apartados: Proyectos Construidos, Proyectos Fin de Carrera y Contenidos Marginales (no arquitectónicos).

Otros datos

Web: <http://www.margenesarquitectura.com>

Twitter: @revistamargenes

Facebook: Revista Márgenes de Arquitectura

2. Perfil

Palabras clave

Arquitectura, proyectos fin de carrera, contenidos transversales, Granada, Almería, autoedición...

Cómo empezaron

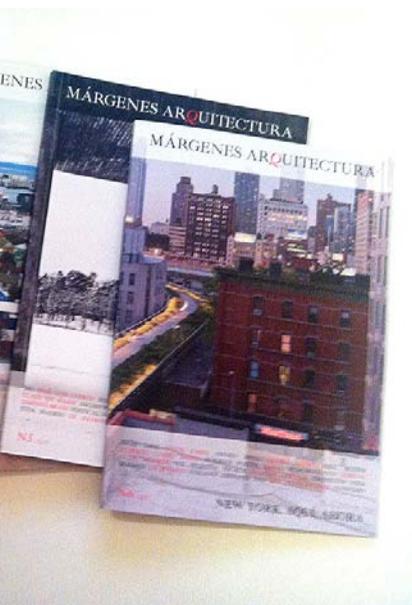
Arrancaron en el campo editorial al ganar el concurso para la revista del Colegio de Arquitectos de Almería (ARV). Tras un par de años y con la llegada de la crisis, la revista cerró por lo que se propusieron sacar una revista con recursos propios. Partieron de un capital obtenido de una subvención de la Junta de Andalucía para la iniciación de actividad como trabajador autónomo.

Antes de esto, José Miguel, ya escribía artículos sobre arquitectura en La Voz de Almería desde 1997. Ese proyecto surgió en un momento boyante en el mundo de la arquitectura en el que, como ellos afirman, la publicidad casi justificaba la sección. De ahí se produjo el salto a la colaboración en otras revistas y su asociación con Daniel para la revista ARV y posteriormente para Márgenes.

1. Los siete primeros números de *Márgenes Arquitectura*
2. *Márgenes Arquitectura* también se vende en el Centro Pompidou de París

Filosofía de trabajo

Intentan contar una historia propia mediante un producto cuidado. Para ello investigan sobre un tema que les interesa y se lo ofrecen al lector con un inicio y con un final, desde una perspectiva propia, casi creando un mapa que guíe al lector sobre un tema. Esto les permite presentar un producto opuesto a lo que se encuentra en la red (aunque se apoyan en ella para su trabajo, distribución y modelo de negocio); es decir, una información que no es impersonal ni superficial sino que está cribada (editada) por ellos.

Aprendizajes / referentes

Empezaron por influencia de Ana Santos en Almería, a quien consideran su principal mentora, que editaba la revista Salamander y gestionaba la editorial El Gaviero. Como referentes actuales de editoriales pequeñas citan a Blacky Books y La Bella Varsovia (Córdoba).

Junto con revistas de temas diversos que, no sé si conscientemente, tienen un esquema muy similar al suyo; es decir, números con un tema monográfico tratado desde diferentes puntos de vista. De tal manera, citan la revista *El Paseante* de la Editorial Siruela en los años 90, o revistas actuales alternativas de arte y moda como *Akne Paper* (Suecia), *Apartamento* o *Candy* (Madrid, Luis Benegas).

Modelo de gestión/sostenibilidad-financiación

Funcionan como una empresa unipersonal; es decir, uno de ellos es trabajador autónomo y ese modelo les permite facturar, gestionar los ingresos e impuestos. Hubo una pequeña inversión inicial gracias a una subvención y desde ese momento la revista se ha mantenido con sus propios ingresos.

Estos llegan de los suscriptores anuales (inicialmente arrastraron un número importante pero se ha estancado), de las ventas en librerías especializadas y, a partir del verano, de internet. Pero sus principales ingresos son de las ventas que se producen en el momento y lugar en el que presentan la revista mediante una charla.

A partir del número 8 han incluido un pequeño apartado de publicidad y además un apartado de micro-mecenazgo en donde por poco dinero, empresas amigas o interesadas en el tema se están empezando a anunciar en la revista (tanto en la versión web como en la física). En definitiva, la revista genera unos mínimos beneficios que se reparten cada cierto tiempo. Son testimoniales y apenas permiten que la revista no les cueste dinero a ellos.

Fortalezas

Hacer algo especializado mostrando una visión personal. Además, ya concretamente, publicar PFCs, que es algo que quieren ver los alumnos, para saber el nivel y cómo presentan sus compañeros. Esto se completa con la presentación de proyectos construidos y proyectos de alumnos sobre el mismo tema, lo que les permite poner en relación diferentes visiones. También consideran como fortaleza el apoyo desinteresado de sus múltiples colaboradores que participan en todos los números.

Debilidades

El pequeño equipo de trabajo y la escasa infraestructura. No tienen posibilidades de aumentar la inversión para poder contratar a alguien,

sobre todo para temas organizativos, de gestión, etc. Lo que les obliga a hacer todo el proceso, algo interesante pero agotador y poco productivo.

Trabajo real (organización, metodología...)

Cuando comienza el año (no necesariamente año natural, sino más bien el comienzo de los 3 números de ese período) plantean el trabajo de todo el año, con los tres temas centrales a tratar en las monografías. Organizan el trabajo en cuatro etapas para cada número que, sin embargo, se van solapando y mezclando con las fases de los otros números del año:

-La primera es una etapa larga de investigación propia, desarrollada por ellos dos más el apoyo del consejo editorial (sobre todo Juan Calatrava), además de colaboradores habituales que mandan trabajos e ideas que ellos van encajando en los números. Fase muy diluida en el tiempo.

-Tras el trabajo de investigación se organiza la estructuración y paginación de la revista. En ella contactan con escritores, fotógrafos, ilustradores, estudios de arquitectura, etc. para pedir el material de publicación. Algunos materiales los redactan, fotografían o dibujan ellos mismos.

-Finalmente la fase de montaje, van recibiendo la información que se va encajando según las ideas previas, o modificándose si el material recibido no es el adecuado. Esta fase de montaje en el ordenador es menos diluida, una vez recibido el material es lo más rápido.

-Tras ella, una vez publicado el número, llega la fase de distribución y difusión. Presentan la revista ellos mismos mediante pequeñas conferencias en espacios concretos de Andalucía y alguna ciudad fuera de la región (en Escuelas de Arquitectura, Colegios de Arquitectos, librerías especializadas) en donde la venden. Además distribuyen en algunas librerías especializadas de arquitectura de diferentes ciudades.

Motivaciones para seguir trabajando

Lo ven como una experiencia de disfrute, muy bonita y en la que se lo pasan bien. No lo consideran un trabajo, lo primero porque no les da de comer, pero sí una actividad que les llena. Además gracias a ello han conocido mucha gente, han viajado y hasta les ha salido trabajo para otros temas.

Percepción del sector

Pese a la crisis imperante piensan que nunca ha habido un momento mejor. Se encuentran en un momento ilusionante: nunca ha habido tantas revistas, tan variadas e interesantes, aunque muchas se quedan en el camino. Además, las redes sociales han conseguido que la experiencia sea mucho más rica, se amplía el contacto, llegan a más gente e instituciones, incluso del extranjero, y reciben el *feedback* de los lectores.

Concepto de edición

Daniel: Edición es «hablar de lo que a mí me gusta como yo lo entiendo». Es decir, al tener una visión de algo que te gusta, lo investigas y se lo ofreces a los demás pasándolo por tu filtro. No solo el contenido sino también el continente, tanto textual como gráfico. Incluyendo contenidos que pueden ser propios o ajenos y que, como un director de orquesta, ordenas para montar una historia.

3. Presentación del número 7, *Arqueología Industrial*, en la librería Picasso de Almería, presentados por Ana Santos Payán, de la editorial El Gaviero

4. Presentación de *Márgenes 6: Nueva York. Aquí, Ahora*, en la galería Punto Rojo de Granada

José Miguel: Un editor clásico elige qué obras quiere publicar y cómo las publica. Esto implica decidir qué quieres contar y cómo lo quieres contar, a través de qué personas, qué proyectos, qué imágenes, qué fotos, etc. Es el que cuenta una historia, mostrando su visión personal.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Informantes

Básicamente su consejo editorial: Juan Calatrava Escobar, Alberto Campo Baeza y Luis Feduchi.

Editores / Distribuidores

Trabajan solos pero han tenido contacto con la editorial de Ricardo Lampreave y los editores de la revista nueva del Colegio de Arquitectos de Madrid.

Exhibidores

Lugares para eventos: Punto Rojo (Granada), Museo Arqueológico de Almería, Escuelas de Arquitectura (Sevilla, Granada, Málaga, Madrid) y Colegios de Arquitectos (Granada, Almería). Librerías de especializadas de arquitectura: Un gato en bicicleta (Sevilla), Reina Mercedes (Sevilla), librerías de los museos Reina Sofía (Madrid), Georges Pompidou (París), etc.

Eventos

Taller de Edición de Revistas del Centro Mediterráneo.

the AAAA magazine

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

the AAAA magazine

Localización

Granada - Internacional

Año de fundación

2014

Entidad Jurídica/modos de organización

Editora Ana Asensio (como persona física) + colaboraciones. Proyecto editorial colectivo.

Integrantes del equipo:

Directora / CEO:

Ana Asensio

Embajadores:

Bogotá [Colombia] - Manuel Saga

Doha [Qatar] - Sergio Alonso

Helsinki [Finland] - Daniel Natoli

London [UK] - Gracia Pozo

Madrid [Spain] - Blanca de Frutos

Santiago [Chile] - Sylvia Córdoba

Directora de Arte:

Ana Asensio

Editores de Arte:

Sylvia Córdoba [publicity & editorial design] [España -Chile]

Carlos Gutiérrez [paper & print design] [España]

Editora Jefe /EIC:

Ana Asensio [España]

Redactores:

Pablo Abad [España]

Andrés Angeleri [Uruguay]

Ana Asensio [España]

Manuel Barba [España]

Miguel Busto [España]

Álvaro Gutiérrez [España]

Antonio Jesús Jiménez [España]

Vanessa Lara [España]

Naty Mancilla [Chile - Brasil]

Adrián Marmolejo [España]

Dani Natoli [España - Finlandia]

Clara Nubiola [España]

Enrique Parra [España]

Giuliano Pastorelli [Chile]

Armando Quevedo [México]

Manuel Saga [España - Colombia]

1. Equipo base. Ana Asensio y Manuel Barba y Carlos Gutiérrez

2. Portada número 1 de the AAAA magazine

Juanjo Tenorio [España]

Ilustración:

Ángela Rodríguez [España]

Clara Nubiola [España]

Adrián Marmolejo [España]

Lluna Vallejo [España]

Traductores:

Jacinto Castillo [España]

Jennifer Hutchinson [UK]

Elyse Lake [UK]

Breve descripción del proyecto

The AAAA Magazine es una revista humanista híbrida e independiente, que explora la arquitectura a través de las lentes del arte, la antropología y la arqueología. 100% Hecha por estudiantes y jóvenes profesionales. 100% Internacional.

Breve CV de los integrantes

Por la cantidad de participantes que colaboran en este proyecto, me es imposible incluir el CV de todos. Dejo mi CV por si sirve, ya que todas las facetas de la revista pasan por mí. Para el resto de colaboradores, tenemos una página donde se les publica una breve descripción: <http://theaaaamagazine.com/2014/03/10/team-aaaa/#more-1093>

CV-biografía Ana Asensio

Ana Asensio es estudiante de arquitectura en fase de PFC por la Universidad de Granada. Comenzó como editora (así como redactora y fotógrafa) en Plataforma Arquitectura & Archdaily (Chile), centrandose después su actividad en otros medios, como las revistas *Arquine* (México) y *Código* (México), o como corresponsal de la Fundación Caja de Arquitectos (España). Ana es la fundadora y directora de The AAAA Magazine (ISSN 2386-2610), centrada en una visión humanista y antropológica del arte y la arquitectura. Interesada en las publicaciones independientes, es también redactora de la revista *Derivasia* (España). En la actualidad se encuentra fundando la editorial Minimum Editions - Ediciones Mínimas.

2. Perfil

Palabras clave

Arte, arquitectura, arqueología, antropología, revista, magazine, web, blog, independiente, híbrido, disciplinas, contaminado, humanista, integración, internacional, estudiantes, jóvenes profesionales, micro-mecenazgo, colaborativo, plataforma, papel, bilingüe, red, conexión, afinidades, conocimiento, experiencias

Cómo empezaron

Tras la experiencia personal de Ana Asensio escribiendo para diversos medios internacionales (ver CV), se crea un blog personal como ejercicio de ordenación de ideas, buscando la filosofía que le diera sentido global a la labor realizada.

Pronto, observa que aunque su visión fuera híbrida al observar el mundo a través de su disciplina, siempre tendría una única visión: la personal. Hacía falta una diversificación mayor. Así, lanza un llamamiento buscando colaboradores a través de las redes y los círculos de amigos, con el «manifiesto» de la filosofía del proyecto, y se funda The AAAA Magazine.

Filosofía de trabajo

El equipo de the AAAA es una sinergia: trabajando en conjunto y creando un efecto más grande que el que podríamos conseguir por separado, o simplemente sumando esfuerzos independientes. Un lugar donde contaminar y dejarse contaminar, de las diferentes maneras de ver el mundo a través de la arquitectura.

Es para the AAAA muy importante la visión personal, los intereses, y la inherente multidisciplinariedad de cada autor. Nos importa «quién se es de verdad», y quién se quiere llegar a ser; no los títulos académicos.

Así, todo el que quiera participar tiene siempre la puerta abierta.

Trabajo Real (organización, metodología...)

The AAAA está compuesto sobre todo por autores (redactores, ilustradores, fotógrafos), traductores, editores artísticos y la dirección (que forma parte de todas las fases).

Los autores comienzan escribiendo para la edición diaria digital (www.theaaaamagazine.com) tras enviar un artículo de prueba. Estas publicaciones le servirán de «entrenamiento», para sacar el talento oculto y perder el miedo escénico. Cada 3 meses editamos la revista en papel, para la cual se les enviará una convocatoria a los autores participantes de la web, con la temática de la monografía.

Los textos no se editan como suelen hacer otras editoriales. No se corrigen, sino que se tutoriza, se realiza una labor docente para que el nuevo autor pueda ir aprendiendo a comunicar sus ideas sin dejar de lado su personalidad, para así generar, transmitir y divulgar conocimiento con verdadera pasión.

Nuestra filosofía de trabajo es así la libertad, la sinergia, la pasión, y la comunicación empática.

Cuando recibimos los textos, fotografías e ilustraciones de los autores dentro de la temática de la monografía, y tras la revisión y edición por parte de la editora jefe, el siguiente paso es la traducción. Se les redirigen a los traductores los documentos. Entre la redacción y la traducción invertimos dos meses. Posteriormente, comienza la maquetación de la revista, y el trabajo con la imprenta, para optimizar recursos, experimentar técnicas, y conseguir que cada publicación sea una edición especial. En esta fase es importantísimo el trabajo de los editores de arte, que aseguran la idoneidad de cada decisión.

Paralelamente a las publicaciones y su proceso, en AAAA es de gran importancia la labor de captación y compromiso con otras entidades afines. Colectivos, universidades, investigadores, revistas: todos aquellos que vamos conociendo y cuya filosofía y la nuestra se complementan o alimentan. Esta labor la realizan sobre todo los embajadores y la Dirección, aunque sin olvidar la labor que cada autor ejerce.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

- Aportaciones de micromecenas. Se anuncia por las redes la nueva revista y se hace una campaña de microfinanciación, es decir, con compromiso de pago una vez se haya reunido todo el dinero necesario para la publicación y distribución.

3. Revistas, libretas y postales de the AAAA Magazine

- El stock de revistas anteriores se vende a través de la web. [En proceso].

- La publicidad nos parece un elemento clave con una crítica poco favorable y poco justa: Sin embargo, en The AAAA pretendemos que la publicidad sea también sinergia: Buscamos los proyectos que respetamos y admiramos, y con los cuales tenemos algún tipo de vínculo. Y es a ellos a quienes les ofrecemos la publicidad.

En el primer número ofrecimos publicidad gratuita como agradecimiento, habiendo logrado para nuestro número dos nuestro primer patrocinador oficial, la Universidad de los Andes de Bogotá, en sus Maestrías en Arquitectura e investigación.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

Los principales responsables de este proyecto provenimos de otras publicaciones internacionales, como *Plataforma Arquitectura*, *Archdaily*, *Revista Internacional Arquine*, *Revista Código*, *Fundación Caja de Arquitectos*, *La Ciudad Viva*, *Revista URBS*, *Huffington Post*, etc. Nuestro mayor aprendizaje han sido los esfuerzos de autodidáctica durante nuestros años universitarios, así como los esfuerzos propios realizando investigaciones paralelas a los estudios oficiales, inquietudes que a muchos nos ha llevado necesariamente a ser divulgadores.

Además, el entorno digital en el que vivimos y convivimos a diario nos han supuesto un aprendizaje y un desarrollo en los modos de comunicación: Las redes sociales, en especial Twitter y Facebook, han sido claves en este proceso.

Fortalezas del Proyecto

La participación es una fuerza imparable. Estamos estableciendo una red internacional que partía de una visión muy particular del mundo y las disciplinas. El mundo globalizado y las redes sociales hacen que se puedan establecer líneas de conexión entre esos nodos dispersos por la geografía. Esa conexión es fuerte, y crea nuevos puntos de origen de difusión del proyecto. Cada día sumamos nuevos colaboradores y lectores.

Toda esta variedad y complejidad se basa en una libertad muy grande a la hora de interpretar las temáticas y secciones que tratamos. Pero todo ello se enmarca en un perímetro firme que es la filosofía de la revista y el manifiesto. De esta forma podemos dar orden a todas esas ideas, y realizar una única y rica comunicación: Todo pasa por la dirección editorial y artística, asegurando la claridad de la línea editorial en cuanto a comunicación y arte. Estamos trabajando en desarrollar un proyecto fuerte, sin límites geográficos, heterogéneo, libre, y coherente. Creo que esa es nuestra mayor fortaleza: el equilibrio.

Debilidades

Ninguno de nosotros nos hemos formado de manera reglada en el mundo editorial, ni hemos tenido antecedentes directos. Cada paso es un esfuerzo personal, un aprendizaje y sobre todo, un experimento. En cada paso vamos definiendo nuestras estrategias a seguir. Esto quiere decir que algunas de las decisiones que tomamos pueden no dar buenos resultados, con lo cual toca redefinir conceptos. Nuestra debilidad puede ser la necesidad de tropezar para avanzar.

Todos los que formamos parte de este proyecto somos personas jóvenes, estudiantes o profesionales. No renunciamos a la hora de ge-

nerar y transmitir conocimiento a esas «impurezas» que otros liman. Ingenuidades, particularidades, posibles defectos, sueños y miedos son una parte más de nosotros y de nuestro proyecto. Puede ser visto como una debilidad (aunque no lo es para nosotros).

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

The AAAA Magazine está presente en numerosos espacios virtuales y redes sociales. Trabajamos paralelamente en Wordpress, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, etc. La necesidad de generar red es constante. Es ahí donde encontramos a la mayoría de nuestros colaboradores.

En nuestra web dedicamos además un espacio a nuestros *partners*, aquellos grupos con los que tenemos establecida una colaboración mutua, por ejemplo, *Arquideas*, *StepienyBarno*, *la Red de Estudiantes de Arquitectura de Chile*, así como revistas y editoriales afines. Participamos y apoyamos sus proyectos, y ellos los nuestros, y realizamos difusión mutua de nuestras labores.

4. Sobre el trabajo de edición. ¿Qué es para vosotros editar?

Editar es perseguir que un texto, una fotografía, un dibujo, un formato cualquiera, sea perfecto. Que comunique en su plenitud, que haga una ordenación perfecta de las ideas y que haga todo ello sin renunciar ni un ápice a los sentimientos que hay entre las líneas, a la personalidad e inquietudes de cada autor.

Eso no se hace solo corrigiendo y haciendo una labor «clásica» de edición. Se realiza transmitiendo estrategias, conocimientos y experiencias que lleven a cada autor a lograr la mejor composición y transmisión de sus ideas y sentimientos, sin restar importancia a ninguna de las dos. Editar es motivar, provocar, observar y, siempre, transmitir.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Como comenté en las redes tras los encuentros, el balance de esta actividad fue el de «grandes encuentros». Me pareció acertadísima no solo la selección de participantes y el enfoque, sino todas las fases: la preparación de la sala, la exposición de trabajos, la integración. Realmente el mayor regalo que nos llevamos todos los participantes (ponentes y asistentes) fue el de hacer grandes encuentros. Conocer el trabajo de otros compañeros, aprender de él y poder explicar el trabajo que realizamos, con total y cómoda sinceridad, para que a otros editores les pueda ser útil.

URBSenacción

"EL NUEVO URBANISMO Y LA

Editores URBS e invitados especiales

Miércoles 2 de abril,

Síguelo en directo en blogURBS

#D_partic

Debate virtual en Twitter
"PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

de 10:00 a 22:00 h

¡S y participa con el hashtag:

participación

1. Logo del debate virtual en twitter sobre "El nuevo urbanismo y la participación ciudadana"

URBS

Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales

Localización

Estamos en la red, en acceso libre. Somos colegas de varias universidades, así que no hay una sede física. Estamos en una dirección web, en perfiles de las redes sociales y en algunos mails de contacto.

Año de fundación

2011

Entidad Jurídica/modos de organización

Jurídicamente, somos un ISSN, un número registrado. La mayor parte del equipo somos académicos de distintas entidades universitarias de Almería, Granada y Barcelona. Tenemos dos co-editores jefe, once editores de sección y dos técnicos de apoyo –informático y traductora– para colaboraciones puntuales. Cada sección es independiente, aunque tenemos dos reuniones anuales de coordinación para preparar cada uno de los números y mantenemos contacto continuo. No recibimos ayudas económicas ni tenemos reconocimientos oficiales más allá de que la Universidad de Almería nos cede un espacio en sus servidores. No tenemos deudas, no ganamos dinero, no tenemos compromisos más que con nuestro proyecto. El trabajo es voluntario. Desde el punto de vista académico, URBS es una revista indexada en diversas bases de datos nacionales e internacionales, se gestiona a través de la plataforma Open Journal System y realiza una revisión por pares ciegos de los textos que publica, aunque las decisiones de publicación están supeditadas a la política editorial.

Integrantes del equipo

Pep Vivas Elias (UOC), Rafael de Lacour Jiménez (UGR), Ángeles Arjona Garrido (UAL), Karla Berrens Torruella (UOC), Juan Carlos Checa Olmo (UAL), Andrés di Masso Tarditti (UB), Antonio Jesús Palacios Ortiz (UGR), Isabel Pellicer Cardona (UAB), Mª Carmen Peñaranda Cólera (UAB), Ramón Ribera-Fumaz (UOC), Manuel Saga (arquitecto, profesional independiente), Jennifer de Jesús Villa (estudiante de psicología, independiente), David Gañán Jiménez (informático, UOC), Deborah Fouldauer (traductora, profesional independiente) y Baltasar Fernández Ramírez (UAL).

Breve descripción del proyecto

La iniciativa editorial URBS nació como revista académica interesa-

da en publicar materiales sobre la cuestión urbana desde posiciones disciplinares y geográficas diversas. Publicamos reflexiones desde la psicología social, geografía urbana, sociología, arquitectura, urbanismo, disciplinas artísticas, etc., tanto en inglés como en cualquiera de las lenguas romances. La política editorial está fuertemente comprometida con la difusión del conocimiento en acceso libre y con la reflexión crítica y rupturista, conscientes de la renovación que la postmodernidad ha traído al pensamiento social. URBS diversificó posteriormente sus esfuerzos creando una publicación semanal on-line (blogURBS) y desarrollando debates en las redes sociales (URBSenacción). Recientemente, ha entrado a formar parte de RPA_red de publicaciones académicas abiertas, donde estamos vinculados con un conjunto de publicaciones con las que compartimos intereses en la edición en abierto y en la promoción del pensamiento crítico independiente.

Breve CV de los integrantes

Los miembros de URBS provenimos de contextos disciplinares diferentes: psicología social, arquitectura, antropología social y sociología. La mayoría somos académicos de universidades españolas, con un currículum de investigación extenso en temáticas muy variadas: inseguridad ciudadana, espacios de tránsito (hubs, no-lugares), impacto social de las nuevas tecnologías, inmigración, gestión ambiental, diseño de proyectos arquitectónicos, metodologías cualitativas de investigación, intervención social, etc.

2. Perfil

Palabras clave

Estudios urbanos, ciencias sociales, postmodernidad, crítica, ciudad, pensamiento social.

Cómo empezaron

Fue una decisión personal de los dos editores jefe. Comenzamos organizando un equipo de editores y un comité asesor, diseñando nuestra web en la plataforma OJS, solicitando un ISSN, difundiendo en busca de autores, etc. Tardamos meses en sacar nuestro primer número.

Filosofía de trabajo

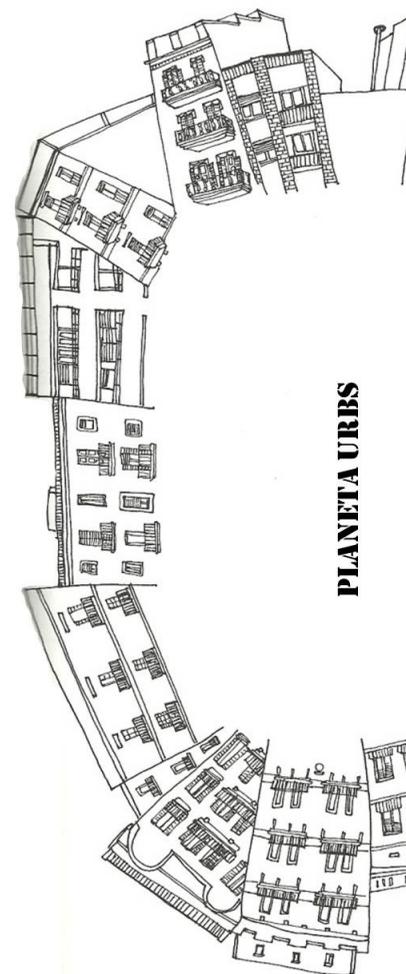
Más bien, política editorial: compromiso con la difusión del pensamiento libre, el acceso libre al conocimiento, la crítica y la renovación conceptual del pensamiento social/urbano.

Trabajo real (organización, metodología...)

La revista se organiza por secciones, cada una con un equipo de editores responsables. En ocasiones, la revista recibe propuestas de textos que pasan un proceso de revisión por pares. En otros casos, los editores de sección buscan e invitan a autores para publicar sus trabajos. Finalmente, contamos con editores invitados que colaboran en la búsqueda y revisión de textos para la edición de números especiales temáticos. El sistema de gestión de los textos y el proceso de maquetación y corrección de estilo son realizados por los editores jefe. En el caso de blogURBS, dos editores coordinan al resto del equipo para preparar textos propios o para invitar a otros autores.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Autogestionado. Carecemos de fuentes de financiación, aunque los costes (reducidos) que genera la asesoría técnica en informática y la

2. Ilustración "Planeta urbs" de Clara Nubiola

traducción de textos son asumidos por el grupo de investigación «Seminario de Construcción Social» de la Universidad de Almería.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

En parte, la revista sigue las dinámicas usuales de las publicaciones académicas on-line en ciencias sociales, aunque tiene como referente principal a la revista Athenea Digital, pionera en la publicación académica de textos críticos en las ciencias sociales.

Fortalezas del Proyecto

Libertad de acción, costes reducidos, disponibilidad del software informático, nicho de lectores no sobreexplotado.

Debilidades

Dificultad para competir con el sistema hegemónico de revistas, dificultad para conseguir textos, dificultad para compaginar la tarea con las obligaciones profesionales de cada uno.

Motivaciones para seguir trabajando

Crear un producto con capacidad de impacto social y académico, digno de ser recordado. Formar parte de la evolución del pensamiento social de nuestra época. Conocer a más y más personas que trabajan en líneas paralelas o complementarias desde posiciones marginales que necesitan visibilización. Seguir vivos.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

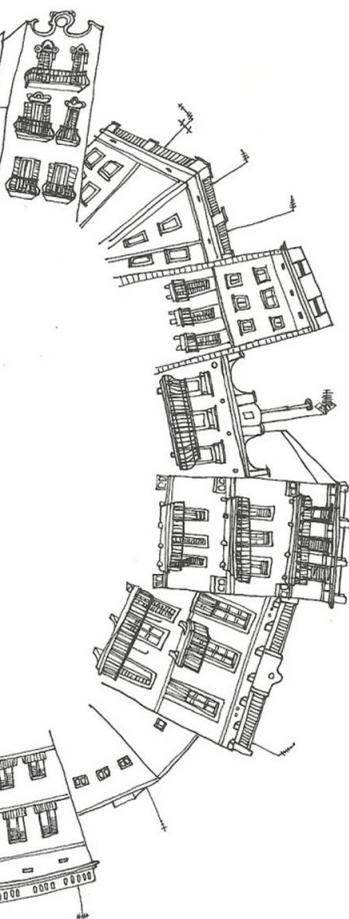
La revista y el blog están presentes en diversas redes sociales: facebook, twitter, tumblr, academia.edu. A través de estos perfiles, la revista ha extendido su red de contactos con profesionales, artistas y grupos activos variados vinculados con distintas temáticas urbanas. Puntualmente, ha colaborado con algunos en debates y publicaciones conjuntas y está abierta a cualquier sugerencia de colaboración.

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

Editar es una responsabilidad intelectual. El texto tiene vocación de permanencia, y debe ser mimado, corregido, adornado, para que el lector de hoy y de mañana encuentre un producto digno, inteligente, culto, consciente y crítico desde el respeto. Editar es ayudar al autor a informar su obra y ponerla en disposición de ser entregada al lector. Editar es componer la obra, vestirla para que las palabras puedan ser entregadas con la elegancia y la dignidad que merecen. Editar es una tarea creativa, técnica, comprometida y con intención.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Muy buena, ha sido una estupenda ocasión para conocer y compartir con algunos grupos que están trabajando en proyectos próximos. Es un esfuerzo necesario para ayudar a la visibilización de proyectos que no están presentes en los circuitos comerciales dominantes y que dependen de la creación de foros donde presentarse, generar colaboraciones, aprender, etc. Confrontar la problemática artística y política de la edición ha sido un intento interesante que merece una larga reflexión y disponer de ocasiones para reunir de ámbitos diferentes que pueden aportar perspectivas originales a la reflexión sobre la edición.

VIBOK WORKS

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Vibok Works

Localización

Sevilla

Año de fundación

2010

Entidad Jurídica/modos de organización:

De 2010 al 2014 Sociedad Limitada Unipersonal / A partir del 2015, autónomo

Breve descripción del proyecto

Vibok Works es una práctica editorial independiente, dedicada a fomentar el pensamiento crítico y los debates sobre arquitectura y el entorno habitado a través de libros, exposiciones, instalaciones, debates y otros formatos y proyectos editoriales. Nuestros trabajos son experimentos creativos de largo recorrido que cruzan edición, arte, arquitectura, diseño, narrativa e investigación.

Integrantes: Paula V. Álvarez (dirección). Colaboradores: Ángel González Doce (diseño); Iván Delgado y Julián Cánaves (programación); Francisco Cruz, Alberto Vilches y Teresa Jiménez.

Breve CV: Formada como arquitecta, el trabajo de Paula V. Álvarez reúne investigación, edición, escritura y experimentación artística. Mercedor de diversos premios y reconocimientos, su trabajo ha sido mostrado en la Bienal de Diseño de Estambul y en centros como el Museo MAXXI (Roma), el Arts Santa Mónica (Barcelona) y el CAAC (Sevilla), y en exposiciones en Guimarães, Guatemala, o Medellín.

2. Perfil

Palabras clave

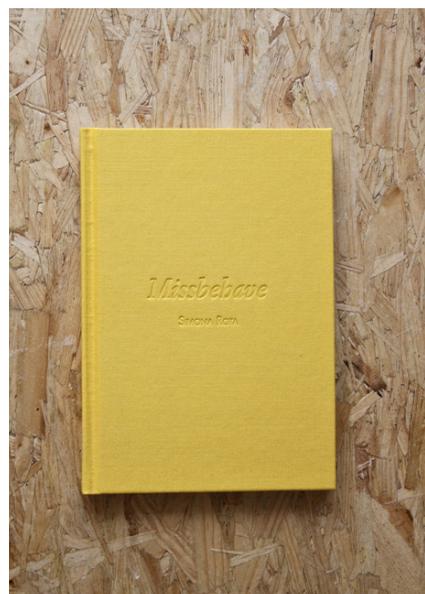
Libros, exposiciones, instalaciones, debates, espacio social, hábitat, media, investigación, edición, creación.

Cómo empezaron

Vibok Works fue fundado en 2010 por Paula V. Álvarez tras la desaparición de la revista Neutra del Colegio de Arquitectos de Sevilla, de la que había sido co-directora y co-editora entre 2006 y 2010. Inicialmente surge como proyecto editorial experimental bajo el nombre de ediciones Vibok, con tres líneas de trabajo paralelas:

- Experimentación con formatos impresos (Arquitecturas Colectivas)
- Desarrollo de proyectos de innovación cultural en formatos digitales e infraestructuras de apoyo a trabajos y procesos de edición (proyecto Book-a).
- Servicios editoriales (colección Cátedra Blanca)

En 2012 el proyecto se transforma en Vibok Works, ampliando el tipo de trabajos realizados a producciones culturales combinadas con la edición, que incluyen exposiciones, debates, instalaciones y proyectos de investigación relacionados con la innovación en prácticas edito-

1. *Missbehave*. Simona Rota / Agustín Fernández Mallo

2. *Arquitecturas Colectivas. Camiones, Contenedores, Colectivos / Recetas*

riales. A partir del 2013 los servicios editoriales se han ampliado al diseño, desarrollo y programación de páginas web y plataformas web de gran tamaño. En 2015 hemos comenzado a realizar trabajos de consultoría editorial.

Filosofía de trabajo

La filosofía de trabajo ha evolucionado a lo largo del tiempo, entre la experimentación y el aprendizaje. Actualmente se basa en proyectos conjuntos, desarrollados en colaboración con una red de editores y autores, que a su vez se teje y consolida a través de las colaboraciones que va realizando.

Motivaciones para seguir trabajando

El deseo principal de Vibok Works es reforzar la investigación y la crítica en relación con la producción del entorno habitado y su actual transformación, como tarea imprescindible para que la arquitectura gane calidad y relevancia cultural. El interés principal es la producción de conocimiento —no la difusión de obras— y de contenidos críticos, la promoción de una actitud crítica, la exploración de nuevas formas de transmisión del conocimiento en el marco de desarrollo de los nuevos medios y la contribución a crear redes de colaboración entre personas afines. Vibok Works en parte se entiende como una labor pedagógica y de aprendizaje fuera de las aulas.

Trabajo Real (organización, metodología...)

Cada proyecto requiere de su propia metodología y forma de organización.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

Vibok Works se sostiene a través de su rama de trabajos de servicios editoriales, de diseño y programación. La estrategia de diversificación de productos y servicios ha sido fundamental.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

La obra de Antoni Muntadas.

El libro "Morphologie. City Metaphors" de O. M. Ungers.

La obra de William Borroughs

Warburg y Walter Benjamin.

Las entrevistas en curso a prácticas editoriales innovadoras del proyecto Editor Talks

Fortalezas del Proyecto / Debilidades

La fortaleza principal del proyecto es la diversificación de realizaciones y su foco en procesos que están por cristalizar. Otra fortaleza es su esfuerzo continuado y su carácter experimental: solo a largo plazo la exploración de Vibok Works puede adquirir masa crítica, peso y valor. Finalmente, se trata de un proyecto único en su contexto geográfico y cultural, con proyección internacional, lo que lo convierte en referente de un territorio en el marco global, especialmente cuando este territorio es en cierto modo poco «visible» en este contexto, por su carácter periférico y desconectado de los principales centros y circuitos de producción cultural.

En cuanto a las debilidades, Vibok Works es un proyecto ambicioso desarrollado de forma independiente, con un presupuesto mínimo y una plantilla mínima, lanzado al público en un momento de crisis económica que afecta a las producciones culturales particularmente a la arquitectura y las ediciones, pero también a los proyectos exposi-

tivos. El contraste entre la ambición y la escasez de recursos, unido a la dificultad coyuntural, es la principal debilidad. Como proyecto económico Vibok Works está en desventaja frente a otros modelos, ya que su motivación última, y por tanto sus prioridades, no es ofrecer una solución editorial o un producto final en el mercado, sino utilizar la figura de la empresa editorial para explorar las condiciones de producción de contenidos y crítica en la era de las redes sociales. Pero también, debido a ello, ofrece algo que otros proyectos comerciales y en sintonía con las prioridades del mercado jamás podrán alcanzar.

Motivaciones para seguir trabajando

Promocionar del conocimiento transdisciplinar sobre los entornos que habitamos, a través y más allá de los libros. Generar infraestructuras de colaboración y experiencias compartidas por autores, editores y lectores; de revalorizar y reflexionar sobre el trabajo detrás de las publicaciones, a menudo enormemente desconocido. Explorar la edición como una forma de incidir en la realidad, y los formatos como dispositivos críticos y transformadores en relación con los entornos habitados. Testear las condiciones espaciales, sociales, económicas, estéticas y políticas para la edición y publicación en el contexto de la prominencia de los nuevos medios de comunicación, para poder entenderlos mejor y relacionarnos de una forma más libre con ellos.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Han contribuido en el proyecto a día de hoy cerca de cien autores. Actualmente estamos colaborando con Davide Tommaso Ferrando y la asociación cultural OII+ en el proyecto Editor Talks. Colaboramos también con instituciones con la Fundación IKSU, con motivo de la II Bienal de Diseño de Estambul, así como con otras instituciones como la Fundación Arquia y la Fundación IUC. Finalmente realizamos diversos trabajos de voluntariado para asociaciones y colectivos que, al igual de nosotros, están apoyando la crítica y la calidad en la producción del entorno habitado, el urbanismo y la arquitectura, entre otros, Medio Mundo Arquitectos y el colectivo HipoTesis.

4. Sobre el trabajo de edición, ¿qué es para vosotros editar?

Un modo de explorar y tratar de comprender el mundo, interpretarlo y comunicarlo, al tiempo que detectamos y promovemos las calidades que en él encontramos. Paralelamente a la práctica editorial en Vibok Works, mi principal interés cultural y de investigación es explorar cómo la forma de concebir la «edición» en nuestro presente puede iluminar el estado actual de la arquitectura.

5. ¿Qué valoración hacéis de los encuentros?

Los encuentros son una gran iniciativa que esperamos que tenga continuidad. Ha sido fantástico conocer los proyectos y trabajos de los participantes, y aprender de la visión, política editorial y motivaciones de cada uno de ellos. Creo que es fundamental promover proyectos conjuntos entre editores en el contexto geográfico del Sur de España para ganar proyección y hacernos más fuertes. También colaboraciones que nos refuercen unos a otros, y como proceso de crecimiento y aprendizaje. Pasar de los encuentros a la red. De la suma de proyectos singulares a proyectos en común. Aunque sea gradualmente y en el largo plazo.

5 jun. 2015

Los Nombres del Padre. Los textos

Obras de Pepe Espallú y Txomin Badicó. Foto: Ars Operandi

Redacción / Ars Operandi

Brumaria estrena nueva línea editorial, *Tiempo al Tiempo*, con *Los Nombres del Padre*. La publicación editada por Jesús Alcalá y Montserrat Rodríguez Garzo que tiene a las figuras de fondo. La publicación tiene su origen en el ciclo de exposiciones que en 2013 y para el Centro de arte Pepe Espallú en Córdoba, en el que reunió a tres artistas, Txomin Alex Francés, y a una psicoanalista, Montserrat Rodríguez Garzo para dialogar y acercar cordobés a través de la influencia que la producción psicoanalítica lacaniana tuvo en su. De aquellas exposiciones surgieron diversas conversaciones con los tres artistas y otros escritos de Jesús Alcalá y Montserrat Rodríguez Garzo, que ahora se reeditan a modo de un proyecto que intentaba abordar la vigencia de la obra de Pepe Espallú en el veintidós.

Obras de Pepe Espallú y Alex Francés. Foto: Ars Operandi

La presentación de *Los Nombres del Padre*. En torno a Pepe Espallú tendrá lugar dentro de *Pensar lo impensable. Arte, política, estética y salud mental* que organiza Brumaria los Medialab-Prado Madrid, en las que se abordarán las relaciones entre el arte, la política, mediante la presentación de publicaciones como *Homohemifras filmicas* (Alberto Berzosa es la política) *La política no es el arte* (edición de Alejandro Arozamena) o *Esquizofrenia. De la clínica analítica del Macba, 2002-2013* (Montserrat Rodríguez Garzo). La presentación de dos publicaciones de la colección "Tiempo al Tiempo", *El cuerpo*, de Marc Richir y *Trans conceptual en los límites del lenguaje y la política*, de Jaime Vindel. Brumaria, prácticas es un proyecto de artistas, pensadores (o filósofos) y psicoanalistas para la construcción de reflexión y propuesta, que tiene por objeto poner en circulación materiales teórico/práctico-artístico, estético y psicoanalítico y su relación con las estructuras sociales y políticas que es un proyecto editorial pequeño e independiente que nace en el 2003 y que aborda la contemporánea desde el pensamiento y la teoría.

Presentación *Los Nombres del Padre*. En torno a Pepe Espallú.
Medialab-Prado Madrid
Plaza de las Letras. C/ Alameda, 15
6 de Junio. 12:00h

<http://medialab-prado.es/>
<http://www.brumaria.net/books/>

Publicado por Ars Operandi · hora 1:17 · 0 comentarios · Enlaces a esta entrada
Etiquetas: CAPE, Jesús Alcalá, Pepe Espallú

1. Captura de la página web de Ars Operandi (junio, 2105)

Ars Operandi

1. Información básica sobre el proyecto

Nombre

Ars Operandi
www.arsoperandi.com

Localización

Córdoba

Año de fundación

2008

Entidad Jurídica/modos de organización:

No tiene entidad jurídica. Somos dos editores y contamos con cuatro colaboradores

Integrantes del equipo

Editores: José Álvarez y Tete Álvarez
Colaboradores: Ángel Luis Pérez Villén, Oscar Fernández, Jesús Alcaide y Pablo Rabasco

Breve descripción del proyecto

Ars Operandi es una revista de información, crítica y debate en torno a las prácticas artísticas que se producen en nuestro contexto más próximo, la ciudad de Córdoba (España). Ars Operandi es un proyecto sin ánimo de lucro que pretende visibilizar la escena local contemporánea además de generar un archivo de textos críticos, noticias, imágenes y contenidos audiovisuales que documente la creación artística del momento.

2. Perfil

Palabras clave

Arte contemporáneo, Córdoba, escena local, información, crítica, debate, archivo.

Cómo empezaron

Ars Operandi comenzó como un blog de José Álvarez sobre arte y cultura. Tras la incorporación en el primer año de Tete Álvarez y posteriormente de los críticos colaboradores el proyecto evoluciona a un formato magazine que da cabida tanto a información especializada, como a contenidos audiovisuales, crítica de arte y debate sobre políticas culturales.

Filosofía de trabajo

Por amor al arte

Trabajo Real (organización, metodología...)

El trabajo de redacción y las tareas más informativas, las desarrolla fundamentalmente Tete Álvarez. El resto del staff realiza sus aportaciones, tanto en forma de crítica de arte como en artículos de fondo y en este caso sí van firmadas por el autor.

Modelo de gestión (sostenibilidad-financiación)

No disponemos de ningún tipo de ingreso por la revista y la financiación del proyecto es propia.

Aprendizajes-referentes (actuales o históricos)

La referencia más inmediata sería el fanzine. Autoeditamos sobre lo que nos gusta y amamos y somos muy fans de nuestros contenidos. Las herramientas ya no son las fotocopias sino las que proporciona la tecnología de nuestro tiempo: Web 2.0, licencias creative commons y redes sociales. Frente al paulatino desmantelamiento por reconversión de los medios tradicionales, la red se ha revelado como el medio más idóneo para la producción y difusión de proyectos de información y crítica de arte actual

Fortalezas del Proyecto

Ars Operandi es, sin duda, el principal referente para conocer la creación artística contemporánea en Córdoba en la última década

Debilidades

La autofinanciación es sin duda nuestra principal debilidad.

Motivaciones para seguir trabajando

Ofrecemos contenidos que no tienen cabida en otro tipo de medios. Habitamos un espacio que en nuestra ausencia no ocuparía nadie.

3. Redes / Colaboraciones / Agentes asociados

Nuestra revista mantiene una línea abierta a colaboraciones externas. Además trabajamos en estrecho contacto con los agentes culturales locales como Combo, La Fragua, Scarpia, etc. y hemos formado parte de proyectos como ARCO Bloggers y los Encuentros sobre prácticas artísticas y políticas de la edición SOBRE

4. Sobre el trabajo de edición. ¿Qué es para vosotros editar?

La edición sería una forma más de activismo cultural. Lo nuestro es el proselitismo, somos militantes, nunca somos neutrales, siempre tomamos parte por el arte y los artistas contemporáneos y creemos que la edición de una revista digital es la mejor vía de difusión de la producción artística que se realiza en nuestros días

5. Valoración de los Encuentros Sobre

La valoración de los encuentros es, por nuestra parte, muy positiva. El encuentro permitió dar visibilidad a iniciativas dispersas y diversas y sirvió para poner sobre la mesa problemáticas comunes que afrontamos a la hora de llevar a cabo los proyectos editoriales