

Feminarios de Julieta Kirkwood: análisis y creación desde la cultura lateral y la edición independiente en Chile y Argentina

Macarena Cacciuttolo Aragón ⁽¹⁾

Resumen: Los feminarios de Julieta Kirkwood, socióloga y científica política, pionera en los movimientos feministas de los años '80 en Chile, representan una pieza fundamental en el rastreo y la promoción del saber femenino desde la perspectiva de la cultura lateral y los proyectos editoriales independientes. *Feminarios*, es el resultado de la compilación y edición de material de clases, cursos, seminarios y charlas dictadas por Julieta entre los años 1981 y 1984, las publicaciones se encuentran estructuradas en torno a cuatro problemáticas centrales: sexo-género, feminismo y rebeldía, mujer e historia, y docencia feminista. En esta obra, Kirkwood no solo presenta un corpus teórico coherente, sino que también aboga por un compromiso activo con el cambio social total y la transformación de la vida cotidiana. Su enfoque se centra en proyectar una identidad femenina que trascienda los roles tradicionales de madre y esposa, promoviendo una identidad de persona que se realiza mediante un pensamiento disidente en cuanto a ser mujer. Esta perspectiva desafía las narrativas históricas que han limitado la identidad femenina a la representación de la humanidad en función de los hombres.

El término “feminario” es retomado del libro “Las Guerrilleras” de Monique Wittig, escritora lesbiana francesa, ensayista y activista, precursora de la teoría queer. Esta versión rioplatense, publicada por Heicks Libros, recupera pasajes censurados en la primera traducción al castellano. Habla de los feminarios y la guerra: de las historias narradas y los cuerpos que sangran. Es un intento por continuar el debate de las teorías lésbicas de los 70 y 80, que desafiaron el binarismo sexo-género. Wittig experimentó con estructuras narrativas, abandonando párrafos y puntuación gramatical, desarrollando un estilo lírico que oscilaba entre prosa y poesía, y optó por la escritura fragmentada para evitar la linealidad. Cuestionó el rol de los escritores en la lucha contra el canon establecido, dedicándose así a desheterosexualizar el lenguaje en un acto transformador.

Los feminarios, concebidos como espacios de encuentro y reflexión, representan una forma libre y contracultural de abordar el conocimiento femenino. A su vez, es una idea de estilo editorial que nos permite observar las propuestas contemporáneas en búsqueda de la coherencia entre contenido y forma. En América Latina, los proyectos editoriales independientes se destacan como aliados naturales de los feminarios, proporcionando plataformas para la difusión y preservación de los saberes y sentires femeninos. Desafiando las prácticas oligopólicas de las grandes editoriales y abriendo espacios para una diversidad

de voces en los mercados literarios alternativos. Estas iniciativas forjan catálogos que desafían las normas culturales predominantes y proporcionan un espacio crucial para la contracultura.

El poder de estos proyectos radica en su capacidad para reunir, circular, socializar, recuperar y rescatar obras que capturan la complejidad y diversidad de la experiencia femenina, al tiempo que, generando un espacio para fortalecer el desarrollo del oficio y el diseño, al presentar propuestas con soluciones y gestos constructivos que convierten la pieza editorial en un objeto estético.

Esta investigación tiene como objetivo rescatar el Feminario como un estilo editorial, abierto a la bibliodiversidad y como una propuesta estética desde el propio oficio del diseño. Propone dos líneas de pensamiento interconectadas. Primero, rastrear el concepto del Feminario desde su origen constitutivo, pensándolo desde un enfoque editorial como un espacio donde convivan nuevas formas de representación, narrativa y creación editorial, promoviendo así la diversidad en la concepción del objeto libro. Segundo, investigar y destacar diversas iniciativas editoriales independientes en Chile y Argentina, con el objetivo de recuperar el valor simbólico en la cultura editorial y fomentar una estética innovadora desde los fundamentos del diseño.

Palabras clave: Feminarios - Julieta Kirkwood - diseño editorial - Cultura lateral - editoriales artesanales - Identidad femenina - Contracultura - oficio - origen - Bibliodiversidad - Valor simbólico

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 57-59]

⁽¹⁾ **Macarena Cacciuttolo Aragón.** Diseñadora Gráfica y diplomada en Lenguaje Visual (UNIACC, Chile), Curadora y Gestora Cultural (Centro de Investigación Cinematográfica, Argentina). Máster en Innovación Social y Medioambiental (España). Su trabajo se enfoca en conectar expresiones artísticas y visibilizar la identidad cultural lateral. Participó en muestras como Arcobaleno (2016) en Buenos Aires, 1 es a 1 (2017), MONITOR0717 (2018) exhibido en Serbia; Un lugar en el mundo (2023) y Tierra (2023). Trabaja en Galería 1712 como curadora contemporánea. Desarrolló la investigación “Bases para un método de investigación para el desarrollo de proyectos de título” en UNIACC. Docente en UNIACC, imparte Taller de titulación, Historia del Diseño y Gestión e Innovación para alumnos de Diseño Gráfico, Moda y Artes Visuales.

Introducción

El trabajo de Julieta Kirkwood, reconocida socióloga y científica política chilena, ha dejado una profunda huella en el feminismo latinoamericano gracias a su investigación y su trabajo de divulgación durante la dictadura en Chile. Diversos estudios han examinado su obra, centrándose en su influencia en el feminismo chileno y sus aportes a los estudios de género. Dentro de su corpus académico se destaca el concepto de 'feminario', un proyecto que representa una contribución para la difusión del conocimiento desde una perspectiva de la cultura lateral. Esta publicación surge de espacios de encuentro y reflexión que no solo representan una forma de abordar el conocimiento femenino desde una perspectiva contracultural, sino que también encarnan una propuesta estilística arraigada en el oficio del diseño.

La presente investigación se embarca en la tarea de rescatar y comprender la esencia de los feminarios, explorando sus raíces y su impacto dentro del conocimiento en Chile. Su objetivo primordial es revitalizar este concepto y, a su vez, analizar las propuestas editoriales que emergen en el ámbito de la cultura lateral, específicamente iniciativas editoriales independientes en Chile y Argentina, con el propósito de recuperar el valor simbólico en la cultura editorial.

Esta exploración se sitúa en la intersección entre la literatura y el diseño, reconociendo la interrelación entre estas disciplinas y destacando la importancia de construir conocimiento de manera colaborativa. Se propone desafiar las estructuras lineales tradicionales del ámbito editorial, promoviendo una visión más integrada y colectiva del proceso creativo. Para ello, se desarrollan núcleos de pensamiento que fundamentan la propuesta de una forma de creación editorial más vinculada y significativa.

En primer lugar, se profundiza en el concepto de feminario como un género editorial en sí mismo. Se busca explorar las implicaciones narrativas de la publicación y su potencial para promover una creación colectiva y comunitaria. Esto implica considerar cómo los feminarios pueden influir en la concepción de los libros, abriendo la puerta a nuevas formas de representación y expresión dentro de la cultura editorial. Asimismo, se destaca la importancia del proceso creativo en la producción editorial, reconociendo la labor del diseño como una expresión artística que trasciende la mera presentación visual de un libro. Se enfatiza el valor del diseño en la configuración de la experiencia del lector, en el desarrollo de creaciones colectivas, y en la transmisión de ideas y emociones a través de la estética y la materialidad del objeto libro. Finalmente, se explora la cultura lateral como un espacio alternativo en el mundo editorial, dando espacio a la diversidad, la experimentación y la publicación de saberes femeninos.

Estos enfoques permiten generar una visión más amplia y enriquecedora del papel del diseño y la cultura editorial en la construcción del conocimiento y la promoción del diálogo interdisciplinario. Asimismo, profundizan en las diversas identidades, perspectivas y narrativas establecidas desde un ámbito local, enriqueciendo la práctica de la cultura editorial contemporánea.

Desde las Guerrilleras a los Feminarios: una visión editorial de Julieta Kirkwood

Los feminarios de Julieta Kirkwood, destacada politóloga, teórica, catedrática y activista feminista chilena, representan una contribución invaluable para el rescate y la difusión del conocimiento de lo femenino desde una perspectiva de la cultura lateral y proyectos editoriales independientes. Su trabajo no solo aborda la historia y las experiencias de las mujeres desde una óptica feminista, sino que también genera un antecedente para la investigación editorial. El rastreo del concepto Feminario y la señalización de este como género editorial, sientan las bases de esta investigación. Desde esta perspectiva la propuesta de esta investigación toma dos líneas de pensamiento. En primer lugar, busca revitalizar el concepto del Feminario como un enfoque editorial que explore nuevas formas de representación, narrativa y creación editorial, reflejando la diversidad de formas de concebir el objeto libro y el desarrollo de propuestas en la escritura femenina. Y, en segundo lugar, se propone explorar y resaltar diversas iniciativas editoriales independientes en Chile y Argentina, que no solo recuperen el valor simbólico en la cultura editorial, sino que también fomenten una estética innovadora desde las bases mismas del diseño.

Julieta Kirkwood es considerada precursora y fundadora del movimiento feministas de los años '80 y de los estudios de género en Chile. Mostrando su compromiso sólido con el feminismo tanto en su actividad académica como política. Su labor como profesora-investigadora en el programa Flasco-Santiago y su participación en la creación del Círculo de Estudios de la Mujer, la revista Furia y la Casa de la Mujer "La Morada", evidencian su dedicación a la causa feminista. A pesar del clima de represión política durante la dictadura de Pinochet en Chile, Kirkwood desafió las corrientes predominantes y propuso un feminismo disidente, ofreciendo una resistencia activa a la opresión, buscando la autonomía y emancipación de las mujeres chilenas.

Su trabajo más influyente incluye "Ser política en Chile: las feministas y los partidos" (1981), donde analiza el papel de las mujeres en la política chilena durante la dictadura de Pinochet. También resalta la obra titulada "Historia de las mujeres en Chile" (1983), que ofrece una visión amplia de la contribución de las mujeres a la sociedad chilena desde la época colonial hasta el siglo XX, destacando las estructuras de poder que han perpetuado la desigualdad de género (Kirkwood, 2021). La obra de Kirkwood no solo presenta un corpus teórico coherente, sino que también aboga por un compromiso activo con el cambio social total y la transformación de la vida cotidiana. Su enfoque desafía las narrativas históricas que han limitado la identidad femenina a los roles tradicionales de madre y esposa, buscando promover una identidad basada en el pensamiento disidente y la autonomía personal.

El libro "Feminarios" es una recopilación de material derivado de sus clases, cursos, seminarios y charlas impartidas entre 1981 y 1984. Este texto, estructurado en base a la investigación de la antropóloga chilena Sonia Montecinos, se divide en cuatro partes temáticas fundamentales: Sexo-Género, Feminismo y Rebeldía, Mujer e Historia, y Docencia Feminista (Memoria Chilena, s.f.). Numerosos aspectos del discurso presente en este libro reflejan su origen como material destinado a la transmisión oral en diversas situaciones comunicativas dentro del ámbito de la cultura alternativa en Chile. Estos espacios emer-

gieron como respuesta a la cultura oficial controlada por la dictadura. El título de la obra encuentra su origen en la designación concebida por Kirkwood para lo que sería un eventual ciclo de instrucción fundamental en el ámbito del feminismo. Esta postura implica una reafirmación del protagonismo activo de la mujer en el ámbito del conocimiento y la expresión discursiva, cuestionando las convenciones históricas que la han marginado de dicho espacio y posicionándola como sujeto discursivo en términos de género (Pinto, 1992).

El concepto “feminario”, como lo emplea Kirkwood, encuentra sus raíces en el libro *Les Guerrillères* (1969) de Monique Wittig, una destacada escritora lesbiana francesa, feminista, ensayista y activista, cuya obra se ha erigido como precursora de la teoría queer. Cincuenta años después de la primera edición en su idioma original, la editorial Hekht tradujo al castellano “*Las Guerrilleras*”, una versión rioplatense que recupera los pasajes previamente censurados en la única traducción al castellano de la obra. Esta novela desafía las convenciones literarias y sociales al presentar una visión utópica y revolucionaria de una sociedad exclusivamente femenina. La obra se desarrolla en un mundo imaginario donde las mujeres son las únicas protagonistas y líderes de una sociedad matriarcal. Las protagonistas, conocidas como las Guerrilleras, han tomado el control y se han liberado del dominio masculino. En este mundo, las mujeres viven en comunidades autosuficientes y cooperativas, practicando la solidaridad y la igualdad entre sí. La narrativa de la novela es fragmentaria y poética, compuesta por una serie de viñetas, poemas y fragmentos de historias que exploran diferentes aspectos de la vida de las Guerrilleras. La obra es conocida por su lenguaje poético y su estilo experimental, así como por su contenido político y feminista. Wittig utiliza la fantasía y la especulación para cuestionar las estructuras patriarcales y explorar las posibilidades de una sociedad feminista.

Dentro de su novela (Wittig, 2019) aparece el concepto de “feminario” como objeto para la escritura y expresión de estas guerrilleras:

Sostienen visiblemente entre sus manos unos libritos, dicen ellas que son feminarios. Se trata de bastantes ejemplares de igual modelo o tal vez existan de distintos tipos. Alguna ha escrito un exergo que se repite al oído hasta que la risa retoza en el cuerpo. Después de hojearlo, el feminario presenta muchas páginas en blanco sobre las que escriben de vez en cuando. En esencia, contiene unas páginas con palabras impresas en mayúscula de cantidad variable. A veces sólo hay una o también puede ocurrir que la página esté llena. Es frecuente que se hallen aisladas al final de la página, muy espaciadas, negras sobre fondo blanco o bien blancas sobre fondo negro (pp. 23-24).

La descripción de los feminarios, como la comparte Monique Wittig, revela una práctica extendida entre las mujeres, quienes los utilizan como medios para expresar sus pensamientos y experiencias. Conforme avanza la lectura vemos aparecer a los feminarios en varias secciones, todas haciendo referencia a un objeto personal, al cual recurrían en búsqueda de sentires, conocimiento y representaciones visuales.

Estos feminarios representan puntos cruciales en la estructura social de la comunidad propuesta por Wittig, donde las mujeres intercambian conocimientos, vivencias y

destrezas, fortaleciendo así su identidad colectiva. La escritora concibe los feminarios no solo como espacios de intercambio, sino también como registros de saberes diversos, desde aspectos anatómicos como la morfología vulvar hasta indicaciones sobre el placer y el conocimiento del cuerpo, transmitidos por generaciones previas. En este sentido, los feminarios funcionan como una suerte de enciclopedia del saber femenino. Además, en el libro, se sugiere que la ausencia de éstos marca un punto crucial en la línea temporal, simbolizando el inicio de una confrontación o conflicto.

Los feminarios se presentan como objetos de diversas manifestaciones creativas y expresivas. La materialidad que Wittig sugiere en su descripción se manifiesta en la interacción física con estos libros, en el tacto de las manos y en la experiencia de hojearlos. Esta realidad tangible se entrelaza con la labor escrita y la sistematización de una praxis teórica que refleja los ideales de Julieta. El texto “Feminarios” de Kirkwood, publicado en 1987, adquiere así una permanencia que trasciende el tiempo, permitiendo que décadas más tarde podamos conocer las actividades concebidas, inventadas y evaluadas por esta feminista chilena, así como los conocimientos transferidos por las Guerrilleras de Witting. Tanto los feminarios de Julieta Kirkwood como los de Monique Wittig representan espacios de expresión cultural, donde se generan entornos para la experiencia compartida y promover el cuestionamiento crítico.

Feminarios y contracultura editorial: una perspectiva latinoamericana

Los feminarios, concebidos como espacios de encuentro y reflexión, van más allá de ser simples compilaciones de conocimiento femenino, pues representan una verdadera subversión de las estructuras tradicionales de producción y difusión del saber. Estos pequeños libros no solo son herramientas para el intercambio de ideas, sino que encarnan una forma de resistencia cultural y editorial. Su naturaleza contracultural desafía las convenciones establecidas, proponiendo un enfoque más libre y auténtico para explorar las realidades y experiencias de las mujeres. En este sentido, nos permiten pensar no solo en una expresión de contenido, sino también de forma. Abre un espacio para pensar cómo el diseño editorial puede ser una parte integral del mensaje que se transmite. Nos permite cuestionar las normas estéticas y narrativas impuestas por la industria editorial convencional.

En América Latina, donde la concentración del mercado editorial en pocas manos es una realidad palpable, los proyectos editoriales independientes emergen como verdaderos bastiones de resistencia. Estas iniciativas fomentan la diversidad y la inclusión en la esfera literaria. Al proporcionar plataformas para voces marginadas y perspectivas no representadas, contribuyen a la construcción de una cultura editorial más inclusiva y democrática. Dentro de este mismo circuito podemos observar a las editoriales artesanales, las cuales se destacan por su enfoque personalizado en la producción de libros, privilegiando contenido, calidad y diversidad estética. Estas pequeñas casas editoriales representan un regreso al oficio y la atención a cada detalle en el proceso constructivo. Esta forma de trabajo no solo conserva el gesto y la dinámica relacionada con las prácticas artesanales, sino que también permite que la forma dialogue de manera gestual con el texto, creando una experiencia de lectura más íntima y significativa.

Al priorizar la calidad por sobre la cantidad y dedicarse minuciosamente a cada aspecto del proceso editorial, no solo están devolviendo la escala humana a la edición, sino que también representan un movimiento cultural lateral dentro del mundo editorial contemporáneo. Estas propuestas operan en los márgenes de la industria editorial dominante, desafiando las normas establecidas y ofreciendo una alternativa auténtica y significativa a la producción en masa. Su compromiso con la singularidad, la artesanía y la atención al detalle, refleja un enfoque que valora la creatividad y la originalidad por encima de la uniformidad y la homogeneidad.

Explorando nuevas fronteras: circularidad y oficio como sistema constructivo

Ellas dicen que los feminarios privilegian los símbolos del círculo, de la circunferencia, del anillo, de la O, del cero, de la esfera. Dicen que esta serie de símbolo les ofrece un hilo conductor para comprender un conjunto de leyendas que encontraron en la biblioteca y que llaman el ciclo grial. Se trata de las búsquedas que emprendieron algunos personajes (Wittig, 2019, p. 67).

El poder de esta mirada en el quehacer de las editoriales radica en su capacidad para reunir, circular, socializar, recuperar y rescatar obras que capturan la complejidad y diversidad de la experiencia femenina, al tiempo que generan un espacio para fortalecer el desarrollo del oficio y el diseño, al presentar propuestas con soluciones y gestos constructivos que convierten la pieza editorial en un objeto estético.

Estas propuestas han revitalizado el oficio del diseño editorial, reintroduciendo elementos gestuales y táctiles en la forma de sus libros. Más que simples productoras de libros, estas editoriales se han convertido en guardianes de la cultura y la creatividad, preservando las técnicas tradicionales mientras exploran nuevas formas de expresión y experimentación. En este sentido, su contribución al panorama editorial contemporáneo es invaluable, no solo en términos de calidad y originalidad, sino también en términos de diversidad y enriquecimiento cultural.

Estos espacios de experimentación editorial nos invitan a cuestionar y transformar nuestras formas de concebir la creación del objeto. Nos abren un camino para analizar propuestas regenerativas desde una mirada estética. Bajo este contexto, el concepto de Librodiversidad es un puntapie para el desarrollo de este análisis. Este termino hace referencia a la diversidad de materiales de las publicaciones, estando abierto a una variedad de formatos, materias primas, técnicas de encuadernación y alternativas de distribución y circulación (Schierloh, 2022). Nos proporciona un marco y una vía exploratoria para las propuestas que se mueven en el ámbito de la edición artesanal y las artes gráficas, reconociendo no solo la variedad en la apariencia física del libro, sino también la diversidad de identidades y perspectivas que pueden plasmarse en él.

Metáforas visuales, la *editorialidad* expansiva

Para adentrarnos en este ámbito creativo, Ulises Carrión, en su obra “El arte nuevo de hacer libros” escrita en 1975, nos plantea una visión del objeto-libro que va más allá de su contenido textual. Nos insta a comprender su estructura interna y la función de sus componentes constituyentes. Al descomponer la anatomía del libro, somos capaces de apreciar su estructura física y su potencial como dispositivo expresivo.

Desde esta perspectiva, se nos alienta a desarrollar metáforas visuales que se integren con la experiencia de lectura. Cada página se reconoce como una entidad única que contribuye a la formación de una estructura visual más amplia, que identificamos como el propio libro. En este enfoque, cada página se concibe como un elemento individual con su propia dinámica, pero al mismo tiempo, forma parte de una unidad coherente que trasciende las páginas individuales y abarca todo el cuerpo del texto.

Desde esta plataforma de creatividad, los artistas y creadores se aventuran a desafiar las convenciones arraigadas en el mundo editorial. Exploran nuevos territorios, en la confluencia de disciplinas diversas, buscando expandir los límites tradicionales del libro. En esta búsqueda de una *editorialidad* más expansiva, aparecen proyectos que se sumergen en la mirada contemporánea y la construcción colectiva. Las propuestas resultantes no solo son productos culturales, sino también puntos de encuentro entre el arte, la naturaleza y las comunidades.

Bajo esta línea de pensamiento es donde Magdalena Isaacson artista gráfica y gestora editorial, quien ha cultivado una visión creativa singular a lo largo de su trayectoria, influenciada por una amplia gama de disciplinas, que abarcan desde el teatro hasta el diseño y la comunicación audiovisual, crea, en el año 2019, Velcro Ediciones, junto a Luis Navarro. Su compromiso con el diseño, la naturaleza y las comunidades se manifiesta claramente en su práctica editorial. A través de su labor, busca erigir vínculos entre individuos, ideas y entornos, promoviendo valores de resistencia, persistencia y reflexión en un mundo caracterizado por un flujo constante de cambios.

Su proyecto “Eco, la memoria de los objetos” encapsula esta visión. Se trata de una publicación itinerante que viaja en una mochila, interactuando con personas. Estos objetos, cuidadosamente encapsulados en una edición limitada de 24 libros, han sido diseñados para entablar interacciones en múltiples países, ciudades y comunidades de forma simultánea, planteando un ejercicio de introspección en torno a los derechos humanos y demandas universales.

Estas encomiendas son enviadas en cadena a individuos designados como custodios en diversos territorios, tanto en Chile como en el extranjero, siendo ellos los encargados de llevar a cabo una acción directa en relación con la obra y su contexto. Una vez concluida dicha acción, los custodios transfieren la encomienda a otra persona, continuando así el entramado de la obra y su impacto expansivo.

El proyecto E.C.O. trasciende las categorías convencionales del libro de artista, el fotolibro o la poesía visual. Su esencia no radica en su formato, sino en su propósito: acompañar la travesía y la reflexión de los objetos migrantes, que se han convertido en portavoces del estallido social sucedido en Chile en el año 2019. Cada encomienda de E.C.O. contiene un objeto-talismán recolectado durante las movilizaciones del estallido social en el centro

de Santiago de Chile, un libro que narra su historia y una libreta de ejercicios con naipes de acción, creando así una experiencia interactiva y reflexiva para quienes participan en el proyecto.

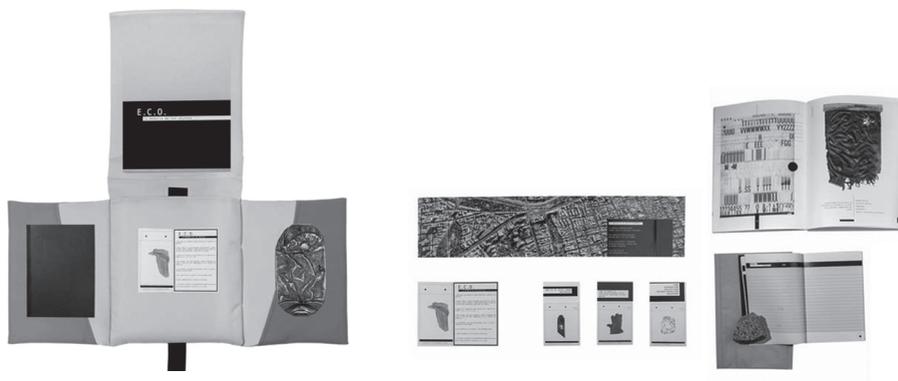

Figura 1: E.C.O. La Memoria de los Objetos, expansiones del levantamiento popular en Chile, octubre 2019. De Magdalena Isaacson L. & Luis Navarro F., 2019

Figura 2. Libro expandido con todos sus componentes: E.C.O. La Memoria de los Objetos, expansiones del levantamiento popular en Chile, octubre 2019. De Magdalena Isaacson L. & Luis Navarro F., 2019, E.C.O.

Esta propuesta editorial dialoga profundamente con la perspectiva de Ulises Carrión (1975), quien sostiene que un libro trasciende su contenido y su formato convencional. Desde esta óptica, podemos crear metáforas visuales que se fusionen con la experiencia de la lectura. En este sentido, E.C.O busca superar las categorías preestablecidas del arte postal y los libros de artista para transformarse en una vivencia que acompaña el recorrido de objetos migrantes. Este enfoque nos permite comprender su potencial como una herramienta de expresión y convergencia.

Otra de las piezas destacadas de su catálogo editorial es “Pócimas Gráficas y Otras lógicas”(2020), diarios íntimos y abiertos, que fusionan una variedad de materiales, como ilustraciones, impresiones y costura. Estas piezas visuales invitan a una experiencia participativa, enriqueciendo la lectura con ejercicios de escritura o narración oral, explorando las dimensiones no evidentes que conforman nuestras vidas. Son relatos que transitan entre tensiones y ternuras, reflejando la esencia de los tiempos marcados por la incertidumbre y la audacia. Cada ejemplar está confeccionado con fragmentos de papel recolectados a lo largo de más de dos décadas, unidos mediante costura japonesa y otras técnicas de encuadernación.

Estos trabajos son el resultado de una mixtura de gestos creativos y procesos incansables. Desde la acumulación y categorización de objetos 2D y 3D, hasta el dibujo y la expresión gráfica, cada pieza se enriquece con una variedad de influencias y técnicas. Este enfoque nos permite apreciar no solo la dinámica de cada página individual, sino también entender el libro en su conjunto, como una unidad coherente que va más allá de las páginas individuales y que abarca toda la concepción del objeto.

De esta manera, la editorial no solo ofrece piezas editoriales únicas, sino que también es un espacio de exploración y experimentación donde convergen diversas influencias artísticas y creativas. Como artista gráfica, Magdalena Isaacson aprecia la singularidad de los materiales y la importancia del código visual. Su objetivo es desarrollar soluciones editoriales que transformen el libro en un dispositivo dinámico, más allá de ser una mera decoración o un objeto estático en una biblioteca. Su proceso editorial se fundamenta en la disponibilidad de recursos locales, el diálogo con voces cercanas y la incorporación de elementos provenientes de diversas perspectivas. Además, busca revitalizar la experiencia de la lectura y la publicación, manteniendo el respeto por la solemnidad del libro mientras lo convierte en un puente hacia nuevas conexiones y comprensiones.

La dimensión estética y conceptual de la publicación artesanal. La mirada integral dentro proceso

La publicación, como objeto tangible y parte integral de la realidad exterior, está inmerso en una red compleja de condiciones objetivas que influyen en su percepción, interacción, consumo y uso. Más allá de su función inicial de transmitir información, el libro se ha erigido como un medio de expresión artística y cultural, una manifestación estética que despierta deseo (Sontag, 1984). En este contexto, el editor/ diseñador emerge como una figura central, encargado de llevar a cabo todo el proceso creativo que abarca desde la concepción inicial hasta la materialización física del libro, dentro del marco de una publicación artesanal. Esta labor implica no solo pensar en la estructura y contenido del libro, sino también en su presentación visual y en cómo funcionará a lo largo del tiempo.

En el proceso creativo del diseñador, se presenta una oportunidad única para explorar cómo el contenido literario o visual puede resonar con el público y abordar temáticas relevantes de nuestra actualidad. Al sumergirse en el proceso completo de creación, no solo considera aspectos estéticos y estructurales, sino que también busca integrar elementos que generen una conexión emocional y reflexiva con el lector. Esta interacción entre la forma y el contenido permite que el libro se convierta en un espacio de exploración y diálogo. En este sentido, el proceso constructivo de una pieza editorial no solo implica la creación de un objeto estético, sino también la construcción de un espacio de encuentro y reflexión. Es en esta intersección, entre la forma y el contenido, donde el libro adquiere su poder como herramienta de expresión en distintos planos comunicacionales.

Bajo este contexto es que aparece, Bestiario Ediciones el cual se presenta como un proyecto dedicado a la edición independiente y la encuadernación artesanal, concebido con la intención de crear objetos únicos que encarnen la esencia de la artesanía y el cuidado

meticuloso. Inspirados por la nostalgia de materiales rescatados del pasado, como papeles murales y revistas antiguas, cada pieza producida por Carolina Castro, fundadora de la editorial, lleva consigo una historia única y una energía palpable. Con un enfoque centrado en la literatura infantil, libros de artista y publicaciones experimentales, la editorial ofrece tirajes pequeños pero llenos de contenido significativo.

Una de las áreas de especialización de esta editorial se concentra en la experimentación e investigación en torno a proyectos editoriales. De este ámbito surge el proyecto conocido como el Mapa del Femicidio. Según la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres (2024), a partir del año 2010, tras la promulgación de la ley de femicidio en Chile, se registraron 607 casos de mujeres asesinadas por hombres, incluyendo los casos de suicidios femicidas. Este dato alarmante no ha pasado desapercibido para muchos, y para Carolina Castro, fue la fuente de inspiración detrás de su proyecto editorial, denominado 607.

Durante tres días, Carolina escribió cuidadosamente cada uno de los 607 nombres y apellidos en su máquina de escribir, evocándolas con el respeto y la memoria que merecen. Este gesto simbólico tiene como objetivo no solo honrar la memoria de estas mujeres, sino también destacar la lucha continua contra un sistema opresivo y cruel. El proyecto editorial “607 - Mapa del Femicidio”, no solo presenta los nombres de estas mujeres, sino que también incluye un mapa pintado con tinta china roja, simbolizando el dolor y la sangre derramada en un Chile marcado por la violencia de género.

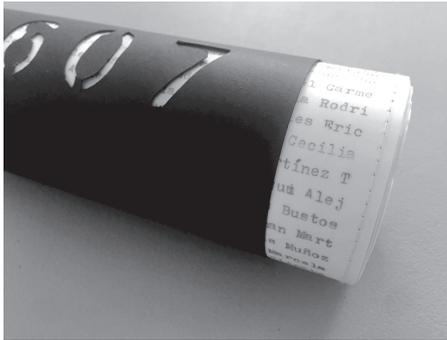

Figura 3. 607 Mapa del femicidio, Carolina Castro.

Proyectos de experimentación como de 607 - Mapa del Femicidio ejemplifican cómo el mundo editorial se convierte en un espacio de memoria, resistencia y conciencia social. En el proceso creativo de quien diseña, surge una oportunidad única para explorar cómo el contenido literario o visual puede resonar con el público y abordar temas relevantes de nuestra actualidad. Esta interacción entre forma y contenido convierte al libro en un espacio de encuentro y reflexión.

En este contexto, emergen propuestas experimentales que buscan transformar la escena creativa. Consideran al libro como un objeto artístico que trasciende las convenciones

tradicionales, permitiendo que el texto se mezcle con otros formatos expresivos. Este enfoque no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también une meticulosamente el diseño gráfico con conceptos y narrativas, ofreciendo ejercicios editoriales que son estéticamente atractivos y conceptualmente ricos.

Impresión artesanal, oficio, tradición y cuerpo. El regreso al origen

En la actualidad se ha observado un creciente interés por las habilidades artesanales y el trabajo manual (Hung & Magliaro, 2007), especialmente en un contexto marcado por el predominio de la tecnología digital. Este renacer de la impresión artesanal se atribuye, en gran medida, a su naturaleza manual, la cual otorga una flexibilidad y capacidad de personalización sin igual durante el proceso creativo. En respuesta al excesivo énfasis en la digitalización y la producción en masa, artistas, diseñadores y editores han redescubierto el valor inherente en las técnicas tradicionales de impresión, generando un renovado interés en la artesanía, la calidad y la autenticidad en el ámbito editorial.

Dentro de las técnicas artesanales de impresión, el movimiento de revitalización del Letterpress ha ido cobrando fuerza en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde artistas y artesanos han abrazado este proceso de impresión mecánica por su belleza y calidad únicas. La antigua técnica de tipografía con plomo ha evolucionado hacia el uso de materiales más *ecoamigables*, como la goma y las impresoras 3D, para crear tipografías modulares y planchas completas para la impresión.

En América del Sur, este resurgimiento del Letterpress ha sido más reciente, pero no menos significativo. Diseñadoras como Andrea Torres han liderado el movimiento en Chile, adentrándose en el diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, entre la artesanía y la industrialización. Andrea es dueña del taller tipográfico y estudio de diseño Tipo Móvil, espacio donde se dedica al rescate y reinención del oficio de la impresión tipográfica (Letterpress) en la ciudad de Santiago de Chile.

El estudio se especializa en la recuperación de tipos móviles de plomo y otros materiales previamente descartados por imprentas, con el propósito de utilizarlos en la creación de piezas gráficas de corte contemporáneo. A través de la impresión de láminas decorativas, tanto con diseños propios como colaborativos, así como la producción de pequeñas ediciones de libros, contribuye de manera significativa al rescate y revitalización de este ancestral oficio.

Su enfoque se centra en la revalorización del trabajo manual, enfatizando la belleza inherente al proceso artesanal y destacando el rol esencial del diseñador como artesano. Este abordaje no solo preserva una tradición valiosa, sino que también abre nuevas perspectivas creativas en el campo de las artes gráficas, fusionando la herencia histórica con una visión contemporánea.

Andrea, desarrolla un cruce entre la literatura y el diseño, creando proyectos con un propósito definido: dar voz y visibilidad a las mujeres chilenas que dejaron un legado poético en el siglo XX. Esta propuesta no solo busca resaltar sus contribuciones literarias, sino también representar visualmente su identidad.

La pieza editorial “Teresa”, realizada en el año 2021, se basa en la obra poética de Teresa Wilms Montt, una figura invisibilizada por la sociedad de su época, cuya voz emerge ahora en esta edición concebida y realizada por una mujer que revitaliza el arte de la impresión tipográfica, un campo que durante décadas ha sido dominado por hombres. Al igual que Teresa, tomar territorios que no nos eran permitidos, sienta la base de esta publicación. Los poemas seleccionados en esta obra exploran el amor en todas sus manifestaciones, capturando la intensidad y profundidad del sentir de Teresa. La producción de esta publicación se llevó a cabo de manera artesanal, utilizando papel de algodón y tipos móviles de plomo, así como clichés recuperados de antiguas imprentas de Santiago. A través de este proceso, la obra no solo rinde homenaje a la identidad literaria y visual de Teresa Wilms Montt, sino que también se convierte en un dispositivo artístico que fusiona la producción gráfica con la expresión poética.

Figura 4. Teresa, por Andrea Torres, 2021

El Letterpress, al ser más que un simple medio de producción, se convierte en una poderosa herramienta de comunicación y expresión artística. En contraste con la instantaneidad del mundo moderno, esta práctica invita a detenerse, reflexionar y establecer límites en medio del frenesí del progreso incesante. Esta capacidad de pausa y contemplación se amplifica aún más por el aspecto táctil y sensorial inherente a la impresión artesanal, lo que le permite establecer una conexión emocional única con el espectador o lector. En un contexto donde las interacciones tienden a ser frías y despersonalizadas, esta experiencia sensorial adquiere un valor excepcional, ofreciendo un respiro en medio de la saturación digital.

La impresión artesanal ofrece una amplia variedad de técnicas y posibilidades creativas que estimulan la experimentación y la innovación en el diseño editorial y las artes visuales. Esto brinda a los artistas y diseñadores la oportunidad de explorar una diversidad de

medios y materiales para crear publicaciones únicas y expresivas que destaquen en un mercado saturado.

Dentro de este contexto aparece, en el año 2017, Estampa Feminista, una editorial gráfica colaborativa con una poderosa perspectiva transfeminista, que impulsa acciones concretas en el ámbito del grabado, la publicación de fanzines y la activación en espacios públicos. Utilizando la gráfica como herramienta de acción, este proyecto se ha convertido en una presencia destacada en manifestaciones feministas, centros culturales y calles de Buenos Aires, Argentina, participando en marchas emblemáticas como el 8 de marzo, Ni una Menos y la vigilia por la ley I.V.E.

Estampa Feminista se destaca por su enfoque innovador que fusiona la perspectiva transfeminista con diversas técnicas de grabado, desde el linograbado y la xilografía hasta las monocopias y la risografía. Este taller no solo se dedica a la producción artística, sino que también tiene un compromiso con la comunidad al ofrecer talleres abiertos que promueven la participación y el aprendizaje colectivo.

Además de sus actividades en el ámbito urbano y en eventos culturales, Estampa Feminista colabora estrechamente con otros artistas y colectivos gráficos para crear fanzines, estampas y publicaciones que desafían las normas de representación hegemónicas. Su objetivo es representar cuerpos, identidades y deseos diversos, desafiando las narrativas dominantes y buscando generar un impacto social a través de intervenciones en el espacio público.

Dentro de sus proyectos colaborativos, Estampa Feminista se basa en el valioso registro del Archivo de la Memoria Trans, un proyecto dedicado a recopilar la historia de la resistencia de identidades no hegemónicas en Argentina (Memorias Situadas, s.f.). En este contexto, Estampa Feminista crea grabados inspirados en las fotografías recopiladas, que capturan los momentos de lucha y resiliencia de la comunidad trans. A través de estas obras, el taller no solo rinde homenaje a aquellos que han resistido la opresión, sino que también contribuye a visibilizar y celebrar la diversidad de experiencias y trayectorias en la búsqueda de la igualdad de género y la justicia social.

Publicar desde el Sur, descolonización del tiempo, color e identidad

La diferencia entre las escrituras del sur global latinoamericano y las perspectivas editoriales occidentales es un tema complejo que va más allá de la simple variedad de estilos y temas literarios. Implica profundas diferencias en cómo se percibe y representa la realidad, así como en las estructuras de poder que influyen en la producción y recepción de la literatura a nivel global.

En la cultura occidental, a menudo se percibe el mundo desde una perspectiva de unidad universal, lo que lleva a valorar ciertos estilos y temas considerados universales, mientras que se ignoran otras formas de entender la realidad. Esto puede llevar a una homogeneización de la cultura de ciertos cánones de belleza y los tópicos narrativos, donde las voces y perspectivas del sur pueden quedar silenciadas o ignoradas. En este contexto, todas las

otras formas de ser en la lengua, así como todas las otras formas de conocer, son concebidas no solo como diferentes, sino también como arcaicas y primitivas. Se las considera como anteriores en el desarrollo histórico del occidente europeo, y en este contexto, “anterior” implica “inferior”.

La colonialidad, como sistema de jerarquización, no solo establece una estructura de poder, sino que también tiene una historia interna compleja. Esta historia abarca no solo la creación y perpetuación de una episteme colonial que clasifica y subordina a las personas según su raza y posición socioeconómica, sino que también incluye una narrativa específica sobre la raza y las relaciones de género dentro de ese marco. Es importante destacar que la colonialidad no solo implica la imposición de una visión del mundo desde la perspectiva occidental dominante, sino que también lleva consigo una narrativa histórica que valida y justifica las estructuras establecidas. En este sentido, la colonialidad no solo se manifiesta mediante las instituciones y prácticas sociales, sino también a través de narrativas y discursos que perpetúan y refuerzan las relaciones de dominación (Contreras-Salinas, Miranda-Arredondo, & Ramírez-Pavelic, 2019).

En post de aportar al desarrollo de un pensamiento crítico propio de nuestra región, especialmente desde una perspectiva decolonial. Aparecen propuestas que nos ayudan a identificar y desafiar estas relaciones en las pequeñas acciones y en el lenguaje que utilizamos. No se trata solo de dar voz a perspectivas marginadas, sino también de cuestionar las normas y estándares que han excluido sistemáticamente ciertas formas de expresión y narrativa.

Por ejemplo, la concepción del tiempo que nos ha sido impuesta refleja una visión lineal proyectada hacia el futuro, propia de la mentalidad moderna. Esto contrasta con la espiral del vivir, reconocida y experimentada a lo largo de ciclos donde lo humano ha estado arraigado en los ciclos biológicos. En una era marcada por escenarios industriales, militares y patriarcales, la ciclicidad es vista como una desventaja por un sistema que busca la eficiencia a costa de la naturaleza y la cultura. Sin embargo, antiguas culturas, como la cultura Inca o Mapuche las cuales han observado y participado en los ciclos y movimientos de la naturaleza, transmitiendo conocimientos vitales de generación en generación.

En este contexto es donde la Editorial Granizo, creada por Camila Jouannet, desarrolla su Agenda Lunar Estacional, que comienza con la luna nueva cercana al Solsticio de Invierno en el mes de junio. Este es el momento en que el sol se encuentra en su punto más lejano a la tierra y comienza una nueva etapa en el Hemisferio Sur. Esta iniciativa se enmarca en una cosmovisión arraigada en nuestras culturas ancestrales, donde el ser humano se integra de manera armoniosa con su entorno natural. El solsticio de invierno, para culturas del sur, representa un nuevo inicio, el cual la cultura mapuche lo celebra bajo el nombre de *We tripantu*, *Wiñon antu*, *We tripapanantu* o *wüñol Tripantu*. Desde la perspectiva lingüística, esta celebración, implica un ciclo que no progresa indefinidamente hacia el futuro, sino que representa un retorno y un reinicio de las cosas (Gallardo, 2022). Este momento sigue siendo un símbolo de tradición y cultura, transmitido de generación en generación hasta nuestra contemporaneidad.

Ediciones Granizo, en su enfoque editorial, busca promover la reconexión con los ritmos naturales del hemisferio sur como un elemento central. La elección de seguir el solsticio de invierno como un momento de renovación hacia la luz refleja este compromiso, ya que

permite a las personas reencontrarse con los ciclos que fueron respetados por los antiguos habitantes de esta región del mundo. En contraposición a adoptar calendarios impuestos por el hemisferio norte, la editorial aboga por una reconexión con la naturaleza ancestral, reconociendo la importancia de nutrirse y reconocerse en los ritmos naturales propios del sur. Esta aproximación refuerza la idea de que la sabiduría de las culturas originarias proporciona un camino hacia una relación más armoniosa y respetuosa con el entorno que habitamos.

Este proyecto tiene sus bases constructivas en una propuesta colaborativa y circular. A lo largo de sus ediciones, la agenda se ha enriquecido con el trabajo de varias mujeres ilustradoras, escritoras, investigadoras y editoras. Se ha llevado a cabo una propuesta de diseño en colaboración con diversas voces y conocimientos dentro de Chile y Argentina, lo que ha permitido una amplia variedad de enfoques en la elaboración de cada edición. Esta colaboración es fundamental dentro de una filosofía que implica el establecimiento de relaciones de hermandad entre mujeres, donde se fomenta el apoyo mutuo y la empatía, reconociendo la diversidad de experiencias, saberes y perspectivas. Asimismo, promueve la construcción colectiva de conocimiento, fortaleciendo así el impacto y la relevancia de la agenda en el ámbito cultural y social de la región.

El acto de narrar la propia historia e identidad se convierte en un acto de resistencia y claridad. Al afirmar y celebrar las propias experiencias y conocimientos, las comunidades marginadas desafían las narrativas hegemónicas impuestas por el colonialismo. Este proceso de autorreconocimiento y afirmación de la propia identidad es fundamental para la construcción de una subjetividad auténtica y para la resistencia frente a las estructuras de poder. En última instancia, la narración de la historia y la identidad es esencial para el empoderamiento y visibilización de narrativas entendidas como diferentes.

La importancia de reconocer una identidad del sur, tanto en términos de color como de raza, radica en reconocer las experiencias únicas y las luchas de las comunidades de este hemisferio. Durante mucho tiempo, las narrativas dominantes han sido moldeadas por perspectivas eurocéntricas, lo que ha llevado a una representación sesgada o incluso a la invisibilización de las realidades del sur global. Identificar una identidad permite desafiar estos discursos hegemónicos y afirmar la diversidad y la complejidad de las experiencias de las personas en esta región.

Generar contenido desde el hemisferio sur es crucial para contrarrestar la hegemonía cultural. Implica ofrecer plataformas a las comunidades locales para que cuenten sus propias historias y expresen sus puntos de vista desde sus perspectivas únicas. En esta línea de reflexión aparecen proyecto que reflejan estas voces y experiencias como lo es el libro “Marrones Escriben: Perspectivas antirracistas desde el sur global (2021)”, fruto de la colaboración entre el Colectivo Identidad Marrón (IM) y el proyecto de investigación CARLA sobre Culturas del Antirracismo en América Latina. Es el resultado de un trabajo colectivo que comenzó en 2019 y se intensificó en 2020, impulsado por la necesidad de abordar el racismo institucional en Argentina. El libro busca intervenir en el debate sobre el racismo, no solo como una cuestión de multiculturalismo, sino como una dimensión estructurante entrelazada con otras formas de poder y diferencia. El libro es simultáneamente memoria de activismos, de militancias asociadas a territorios y vectores que los conectan entre sí.

La propuesta editorial se presenta como un objeto multifacético integrando textos, ilustraciones, collages y memes generados por el colectivo, el diseño desde una perspectiva estética y política marrón. Esta obra se concibe como una herramienta que impulsa una visión amplia y profunda, promoviendo un diálogo crítico y transformador en torno al racismo y la opresión.

La importancia de la proximidad. Creación colectiva y vincular

Estos proyectos editoriales independientes y artesanales representan un desafío significativo a las prácticas oligopólicas arraigadas en las grandes editoriales a nivel mundial. Estos espacios emergentes no solo tienen como objetivo democratizar el acceso al conocimiento y a la expresión creativa, sino que también se esfuerzan por ofrecer alternativas a las narrativas que han predominado en el ámbito editorial. Al situarse al margen de los modos de producción y los circuitos hegemónicos de la industria editorial, cuestionan las estructuras de poder y las formas de producción cultural.

Dentro de este contexto, las ferias desempeñan un papel fundamental al proporcionar un espacio horizontal, participativo y dinámico para las economías editoriales y las publicaciones. Estas ferias, ya sean del libro o de la edición independiente, así como las ferias de arte gráfico o impreso, se centran en propuestas visuales, la imagen y la auto-publicación en una amplia variedad de formatos, algunos de los cuales son originales y otros marginales, como los fanzines, los afiches, los cuadernillos, las plaquetas y los libros-objeto, entre otros (Scherloh, 2022).

En este ámbito, destacan eventos significativos en Chile y Argentina, como La Furia del Libro y La Primavera del Libro en Santiago de Chile, así como la Feria de Editores Independientes en Argentina, que reúne a editoriales de diversos países de América Latina. Además, en el campo del arte gráfico, sobresale la Feria Migra, organizada por el colectivo Migra con sede en Buenos Aires, reconocida por su enfoque inclusivo y su respaldo a las minorías emergentes y establecidas en los ámbitos de las publicaciones, las artes visuales y la fotografía.

En Santiago de Chile, la Feria Kontrabando, busca conectar a los artistas con el público en general, visibiliza las artes gráficas como expresiones importantes para la historia, la identidad y el acontecer social. Asimismo, la Feria Impresionante, realizada hasta el año 2022, la cual se dedicaba a las publicaciones y al arte impreso, se estableció como un espacio relevante y significativo en aquellos años. Estas ferias se presentan como agentes de transformación urbana al respaldar y conectar a las personas y los colectivos que contribuyen al tejido social, generando espacios de difusión, comercialización y mediación para prácticas que contribuyen a la identidad local (Plataforma de Economía Creativa, s.f.).

Estas iniciativas tienen repercusiones significativas en las interacciones entre los sistemas ecológico, económico y social (Calderón, 2021), y su impacto se refleja en múltiples aspectos. Al promover el consumo local y fomentar la construcción de economías basadas en productos de la región, estas plataformas no solo fortalecen la identidad y la autonomía

económica de las comunidades locales, sino que también contribuyen a reducir la huella ecológica asociada con la producción y distribución de libros. Al priorizar el consumo responsable y la transparencia en sus prácticas editoriales, estos proyectos también generan una mayor conciencia sobre el impacto ambiental y social de la producción de libros, lo que lleva a una mayor exigencia por parte de los consumidores en cuanto a prácticas sostenibles y éticas en la industria editorial.

Por otro lado, al participar en circuitos alternativos que vinculan directamente a los editores con los lectores, estos proyectos no solo rompen con las dinámicas tradicionales de intermediación en la cadena de distribución, sino que también fomentan relaciones más estrechas y significativas entre los productores y el público. Al facilitar un diálogo directo y sin intermediarios, se promueve un sentido de comunidad y una participación activa, lo que fortalece los lazos entre los creadores y los consumidores.

En este contexto, la proximidad entre los actores del mercado editorial independiente no solo facilita el establecimiento de relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas, sino que también impulsa la creación de un mercado más resiliente y adaptable a las particularidades de cada comunidad. La circulación de estos proyectos no se limita únicamente a la transacción comercial, sino que se convierte en un espacio donde se intercambian ideas, experiencias y conocimientos, generando así un enriquecimiento mutuo entre editores, autores y lectores.

Este proceso de interacción y colaboración trasciende el individualismo predominante en la sociedad contemporánea, promoviendo una estética del encuentro y la proximidad. Siguiendo la teoría de Bourriaud (2006), la presencia del factor relacional en la práctica artística responde a la imperiosa necesidad de reconstruir los lazos sociales en un entorno marcado por la fragmentación y el aislamiento. En este sentido, estas prácticas no solo generan productos culturales, sino que también constituyen espacios de encuentro y diálogo que desafían el paradigma del consumismo pasivo y fomentan una mayor participación activa en la producción y distribución de libros.

Al promover una estética del encuentro y la proximidad, estos proyectos editoriales independientes contribuyen a ampliar la diversidad de voces y perspectivas en el ámbito editorial. Al alejarse del formato social impuesto por las grandes editoriales y centrarse en las necesidades y preferencias específicas de cada comunidad, estas prácticas artísticas delinean una estética común que resalta la importancia del intercambio cultural y la resistencia a la homogeneización cultural. De este modo, no solo enriquecen el panorama editorial, sino que también impulsan la construcción de una sociedad más inclusiva y participativa.

Comunidad_ construcción cultural colectiva

Esta investigación toma algunos proyectos editoriales para ejemplificar los puntos teóricos asociados, haciendo una selección representativa de las propuestas, dentro de la búsqueda, recopilación y archivos me parece importante nombrar más propuestas editoriales que construyen este circuito alternativo.

En esta búsqueda de propuestas editoriales, se privilegia la inclusión de aquellas que desafían las convenciones establecidas y abogan por una visión más amplia y progresista de la cultura. Desde publicaciones independientes hasta colaboraciones interdisciplinarias, cada proyecto añade una pieza invaluable al rompecabezas de este circuito alternativo, contribuyendo así a la diversidad y la vitalidad del panorama editorial contemporáneo.

Obrera Gráfica - afiches de la Munda - Barba de Abejas - Bucle editorial - Buenos Aires Letterpress - Proyecto Calle - Profundo Ediciones - Luli Adano - Estudio Barracas - Otras Tintas - Flecha Books - AMT Editorial - Punta Lara Ediciones - Tinta Migrante - Azul Pantalla Editorial - Artefacto editorial - Editorial Casera - Taller Ramos Generales - Estudio repisa - Ediciones el fuerte - Bulbo Editorial - Rescata la tanga - Ediciones Urania - Morris arte gráfico - Fábrica de Estampas - Imprenta Rescate - Naranja publicaciones - Penal Largo ediciones - Santa Rata Ediciones - Taller La Veta- FILFEM Feria del Libro Feminista - Hambre Hambre Hambre - Ediciones overol - Fanzinombre - Cerro Press - Letra Chueca - Pequeño cine - Pablo Del cielo - Baliza - Dormida Editora - Echiza Editora - Editorial Plo - Humo Editorial - La Mano Ediciones - Lafat Bordieu - Libros del Pez Espiral - Obscena - Unión de Editoras Experimentales - Dostercios Editorial - Gran Negro Ediciones - Estudio Toro - Sta. Rosa Editora - Polvora editorial - Microeditorial Amistad - La Mano Ediciones - Amadeo Gonzales - A3 PRESS - Cerro Press - Pupi Club - Atelier Burano - House of prints - Taller de Artes Gráficas Letterpress - Feria Paraguay - Festival Tranza - Feria Nimia - Festival AAPIE - Feria Maní - Festival Ctrl+P - Entre Amigues - Festival Carboncito - Microutopias - La matriz colectiva - Ediciones Fulgor - El Cometa Ludo - Editorial Tegualda - Dudo ediciones - Mercvria - Caudal Grafico - Ediciones Fulgor - Editorial La Cuneta - Bombas gráficas - Hecho en Cala - Soma Publicaciones - Taller Riso - Kiosko Repisa - Bioediciones - Linotipia la Chilena - Fanzinoteca Espigadora - Juntas Feria - La disgrafica - Ferial, feria de arte del libro -

El valor simbólico en el diseño editorial: Conclusión

La revitalización del concepto de feminarios y el análisis de las propuestas editoriales dentro de la cultura lateral se integran en esta investigación, la cual busca revalorizar las prácticas artesanales y el trabajo colaborativo en el ámbito editorial. Esta perspectiva propone una vuelta al origen a través del diseño y la manufactura manual, resaltando el valor del trabajo hecho a mano y el rol del diseño como herramienta fundamental. Este enfoque disciplinario entre la literatura y el diseño subraya la importancia de construir desde un saber colectivo. En este contexto, la producción de feminarios se convierte en un género editorial que no solo representa nuevas formas de concebir el objeto libro, sino que también desarrolla antecedentes para fomentar una metodología circular y local que contrasta con las estructuras lineales tradicionales.

Desde esta mirada, se desarrollan tres núcleos de pensamiento que podrían sostener la propuesta de una forma de creación editorial más vinculada, capaz de desafiar el ámbito público a través del valor simbólico.

1. Al explorar el concepto de Feminario y desentrañar su simbolismo, tanto desde la perspectiva literaria de Monique Witting como desde su plano tangible, desarrollado en una publicación que compila los saberes femeninos de Julieta Kirkwood, podemos señalarlo como un género editorial. Este género, a su vez, abre la puerta para considerar nuevas formas de representación narrativa y creación editorial que reflejan las estructuras internas y los hilos conceptuales propios de la creación femenina. Este planteamiento nos permite reflexionar sobre las características dentro de la industria editorial que brinden respuestas a propuestas constructivas, que no solo representen una exploración de nuevas fronteras en la contracultura editorial, sino que también se desarrolla en pos de la valorización de la creación colectiva y comunitaria, desarrollando una metodología circular y local.

2. Al repensar el uso del libro y el papel del diseñador en este proceso, emergen diversas perspectivas que enriquecen el diálogo sobre el valor simbólico de estas propuestas. La intersección de estas aristas nos lleva a centrarnos en el proceso como la fuente principal de inspiración y significado. Las propuestas editoriales no solo buscan presentar un producto final, sino también explorar y celebrar cada paso del proceso creativo. En este contexto, el trabajo editorial artesanal va más allá del simple intercambio comercial; otorga al libro una dimensión más profunda y significativa. La belleza del proceso creativo y el valor del diseño como expresión artística se resaltan, lo cual nos permite reflexionar sobre el proceso como una fuente de inspiración y significado, invitándonos a reconectar con la nobleza del oficio.

3. La búsqueda se centra en la exploración de la cultura lateral, un grupo artístico que opera al margen del canon establecido por la hegemonía de la producción cultural industrial, buscando promover productos culturales de calidad que redefinan el concepto del libro como un objeto artístico en sí mismo. Al expandir el alcance de nuestra exploración, podemos capturar la diversidad y la riqueza de ideas que impulsan esta corriente alternativa en el mundo editorial, donde cada proyecto aporta matices únicos a la discusión sobre la producción cultural y el papel del diseño en este contexto.

Bibliografía

- Torres, A. (2021). *Teresa*. Tipo Movil. https://www.tipomovil.cl/products/teresa?_pos=1&_sid=425e8e4fd&_ss=r
- Bourriaud, N. (2006). *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo Editora.
- Calderón, A. (2021). *Economía política feminista, Sostenibilidad de la vida y la economía mundial*. Catarata.
- Carrión, U. (2013). *El arte nuevo de Hacer Libros*. Conaculta.
- Castro, C. (s.f.). 607, *mapa del femicidio*. Bestiario Ediciones. bestiarioediciones.tumblr.com
- Contreras-Salinas, S., Miranda-Arredondo, P., & Ramírez-Pavelic, M. (2019). Los tropos como figuraciones de los saberes: una forma de contribuir al pensamiento decolonial. *Cinta de Moebio*, 64, 68–81. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2019000100068>

- Gallardo, R. (2022, 23 de junio). *We tripantu: ¿Qué celebra la cultura mapuche en esta fecha?* Universidad de Chile. <https://uchile.cl/noticias/187615/we-tripantu-que-celebra-la-cultura-mapuche-en-esta-fecha>
- Hung, S., & Magliaro, J. (2007). *By Hand: The use of craft in contemporary art*. Princeton Architectural Press.
- Isaacson, M. L., & Navarro, L. F. (2019). *E.C.O. La Memoria de los Objetos*, expansiones del levantamiento popular en Chile, octubre 2019. E.C.O. <https://www.e-c-o.org/>
- Kirkwood, J. (2021). *Preguntas que hicieron movimiento: escritos feministas, 1979-1985*. Banda Propia.
- Memoria Chilena. (s.f.). *Feminarios*. Biblioteca Nacional de Chile. <https://www.memoria-chilena.gob.cl/602/w3-article-95078.html>
- Memorias Situadas. (s.f.). *Archivo de la Memoria Trans*. Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/lugar-de-memoria/archivo-de-la-memoria-trans/>
- Pinto, P. (1992). Un pensamiento alternativo en el ensayo latinoamericano: “Feminarios”, de Julieta Kirkwood. *Chasqui*, 21(1), 55. <https://doi.org/10.2307/29740428>
- Plataforma de Economía Creativa. (s.f.). *Feria Impresionante*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Chile). <https://ec.cultura.gob.cl/organizacion/feria-impresionante/>
- Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. (2024, 23 enero). *Registros de femicidios*. <https://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/>
- Schierloh, E. (2022). *Manual de edición Artesanal*. Barba de Abejas.
- Sontag, S. (1984). *Contra la interpretación y otros ensayos*. Debolsillo.
- Wittig, M. (2019). *Guerrilleras* (1a ed.). Hekht Libros.

Abstract: Julieta Kirkwood’s feminarios, a sociologist and political scientist, and a pioneer in the feminist movements of the 1980s in Chile, represent a fundamental piece in tracing and promoting female knowledge from the perspective of lateral culture and independent editorial projects. *Feminarios* is the result of the compilation and editing of materials from classes, courses, seminars, and lectures given by Julieta between 1981 and 1984. The publications are structured around four central issues: sex-gender, feminism and rebellion, women and history, and feminist teaching. In this work, Kirkwood not only presents a coherent theoretical corpus but also advocates for an active commitment to total social change and the transformation of everyday life. Her approach focuses on projecting a female identity that transcends the traditional roles of mother and wife, promoting an identity of a person realized through dissident thinking about being a woman. This perspective challenges historical narratives that have limited female identity to representing humanity in terms of men.

The term “feminario” is taken from the book “Les Guérillères” by Monique Wittig, a French lesbian writer, essayist, and activist, a precursor of queer theory. This Rio de la Plata version, published by Heicks Libros, recovers passages censored in the first Spanish translation. It speaks of the feminarios and the war: of narrated stories and bleeding

bodies. It is an attempt to continue the debate of the lesbian theories of the 70s and 80s, which challenged the sex-gender binary. Wittig experimented with narrative structures, abandoning paragraphs and grammatical punctuation, developing a lyrical style that oscillated between prose and poetry, and opted for fragmented writing to avoid linearity. She questioned the role of writers in the fight against the established canon, dedicating herself to de-heterosexualizing language in a transformative act.

The feminarios, conceived as spaces for meeting and reflection, represent a free and counter-cultural way of addressing female knowledge. At the same time, it is an editorial style idea that allows us to observe contemporary proposals in search of coherence between content and form. In Latin America, independent editorial projects stand out as natural allies of the feminarios, providing platforms for the dissemination and preservation of female knowledge and feelings. They challenge the oligopolistic practices of major publishers and open spaces for a diversity of voices in alternative literary markets. These initiatives forge catalogs that challenge predominant cultural norms and provide a crucial space for counterculture.

The power of these projects lies in their ability to gather, circulate, socialize, recover, and rescue works that capture the complexity and diversity of the female experience, while generating a space to strengthen the development of the craft and design, presenting proposals with solutions and constructive gestures that turn the editorial piece into an aesthetic object.

This research aims to rescue the Feminario as an editorial style, open to bibliodiversity and as an aesthetic proposal from the very craft of design. It proposes two interconnected lines of thought. First, to trace the concept of the Feminario from its constitutive origin, thinking of it from an editorial approach as a space where new forms of representation, narrative, and editorial creation coexist, thus promoting diversity in the conception of the book object. Second, to investigate and highlight various independent editorial initiatives in Chile and Argentina, with the aim of recovering symbolic value in editorial culture and fostering an innovative aesthetic from the very foundations of design.

Keywords: Feminarios - Julieta Kirkwood - Editorial Design - Lateral Culture - Craft Publishers - Feminine Identity - Counterculture - Craftsmanship - Origin - Bibliodiversity - Symbolic Value

Resumo: Os feminários de Julieta Kirkwood, socióloga e cientista política, pioneira nos movimentos feministas dos anos 80 no Chile, representam uma peça fundamental no rastreamento e na promoção do saber feminino a partir da perspectiva da cultura lateral e dos projetos editoriais independentes. Feminários é o resultado da compilação e edição de materiais de aulas, cursos, seminários e palestras ministradas por Julieta entre os anos 1981 e 1984. As publicações estão estruturadas em torno de quatro problemáticas centrais: sexo-gênero, feminismo e rebeldia, mulher e história, e docência feminista. Nesta obra, Kirkwood não apenas apresenta um corpus teórico coerente, mas também defende um compromisso ativo com a mudança social total e a transformação da vida cotidiana. Seu enfoque se centra em projetar uma identidade feminina que transcenda os papéis tradicionais de mãe e esposa, promovendo uma identidade de pessoa que se realiza através de

um pensamento dissidente quanto ao ser mulher. Esta perspectiva desafia as narrativas históricas que têm limitado a identidade feminina à representação da humanidade em função dos homens.

O termo “feminário” é retomado do livro “As Guerrilheiras” de Monique Wittig, escritora lésbica francesa, ensaísta e ativista, precursora da teoria queer. Esta versão rioplatense, publicada por Heicks Livros, recupera passagens censuradas na primeira tradução ao espanhol. Fala dos feminários e da guerra: das histórias narradas e dos corpos que sangram. É uma tentativa de continuar o debate das teorias lésbicas das décadas de 70 e 80, que desafiaram o binarismo sexo-gênero. Wittig experimentou com estruturas narrativas, abandonando parágrafos e pontuação gramatical, desenvolvendo um estilo lírico que oscilava entre prosa e poesia, e optou pela escrita fragmentada para evitar a linearidade. Questionou o papel dos escritores na luta contra o cânone estabelecido, dedicando-se assim a desheterossexualizar a linguagem em um ato transformador.

Os feminários, concebidos como espaços de encontro e reflexão, representam uma forma livre e contracultural de abordar o conhecimento feminino. Além disso, é uma ideia de estilo editorial que nos permite observar as propostas contemporâneas em busca de coerência entre conteúdo e forma. Na América Latina, os projetos editoriais independentes se destacam como aliados naturais dos feminários, proporcionando plataformas para a difusão e preservação dos saberes e sentimentos femininos. Desafiam as práticas oligopólicas das grandes editoras e abrem espaços para uma diversidade de vozes nos mercados literários alternativos. Essas iniciativas forjam catálogos que desafiam as normas culturais predominantes e proporcionam um espaço crucial para a contracultura.

O poder desses projetos reside em sua capacidade de reunir, circular, socializar, recuperar e resgatar obras que capturam a complexidade e diversidade da experiência feminina, enquanto geram um espaço para fortalecer o desenvolvimento do ofício e do design, apresentando propostas com soluções e gestos construtivos que transformam a peça editorial em um objeto estético.

Esta pesquisa tem como objetivo resgatar o Feminário como um estilo editorial, aberto à bibliodiversidade e como uma proposta estética desde o próprio ofício do design. Propõe duas linhas de pensamento interconectadas. Primeiro, rastrear o conceito do Feminário desde sua origem constitutiva, pensando-o a partir de um enfoque editorial como um espaço onde coexistam novas formas de representação, narrativa e criação editorial, promovendo assim a diversidade na concepção do objeto livro. Segundo, investigar e destacar diversas iniciativas editoriais independentes no Chile e na Argentina, com o objetivo de recuperar o valor simbólico na cultura editorial e fomentar uma estética inovadora desde os fundamentos do design.

Palavras-chave: Feminários - Julieta Kirkwood - Design Editorial - Cultura Lateral - Editoras Artesanais - Identidade Feminina - Contracultura - Ofício - Origem - Bibliodiversidade - Valor Simbólico

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]