

‘El bosque y los árboles: caminos para el lector’

Porque las bibliotecas y las librerías son bosques

DIC.

del 2020

Memorias

Encuentro de autores entre México y Colombia

Once autores de México y Colombia se encontraron

el sábado 12 de diciembre de 2020, a las 9 de la mañana hora Colombia para reflexionar sobre: *Por qué leen lo que leen y cómo encuentran los libros que quieren leer en las bibliotecas y las librerías.*

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la campaña para el fomento a la lectura, **El bosque y los árboles: caminos para el lector. Porque las bibliotecas y las librerías son bosques** realizada por la Biblioteca Pública Piloto y el Fondo de Cultura Económica desde Medellín. En dos jornadas, una de escritores y otra de ilustradores, los autores hicieron apuntes sobre su experiencia al producir obras literarias, así como novelas gráficas e ilustración, compartieron experiencias y dieron pistas para emprender la aventura libre y soberana de lectura.

MESA DE ESCRITORES

En la jornada de la mañana, amantes de la lectura sintonizaron la del Encuentro realizado vía *streaming* en Facebook. Por México hablaron Paco Ignacio Taibo II (actual director del FCE), Fabrizio Mejía y Pedro Miguel. De Colombia participaron Luz Mary Giraldo, Santiago Gamboa y Mario Mendoza.

El Encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de la coordinadora del Fondo de Cultura Económica en Medellín, Olga Lucía Escobar, seguido de las de la directora del FCE en Colombia, Gabriela Roca.

En sus palabras como director del FCE, Paco Ignacio Taibo II expresó acerca de la Editorial actualmente: Taibo II expresó acerca de la Editorial actualmente:

“Ha sido un tiempo agitado el vivir las intensidades de una editorial que al mismo tiempo es una distribuidora, cadena de bibliotecas, un fondo de fomento a la lectura y el corazón eterno de todos los debates que se generan en México.”

Acto seguido, se da inicio a las intervenciones individuales de los escritores colombianos

Compartimos algunas reflexiones por autor:

Luz Mary Giraldo

El espacio más democrático que existe es una biblioteca o una librería porque siempre hay un libro que está esperando a quien quiera leerlo. Cada lectura, a mí personalmente, me convoca. Me lleva a mi pasado, a mi presente e incluso a mi futuro. Los libros nos llevan a todos los tiempos.

Cada libro es una visita y vale la pena abrirle la puerta. Hay libros que nos transforman y nos hacen ver la vida de manera diferente.

Un libro y la lectura de ese libro nos permite estar menos solos, pero no lo señalo como un acto egoísta, sino porque el libro me permite entrar en relación con el mundo del lector, que es supremamente amplio. Un libro son vidas, reflexiones, acontecimientos.

Vivir para leer y leer para vivir. Un libro nos pertenece a todos.

Mario Mendoza

La lectura literaria es una entrada en una mutación y en una transformación, y en ese sentido hay algo mágico.

La lectura literaria significa que, si yo no leo, vivo una sola vida, la mía. Y una sola vida es achiquitarse, disminuirse, volverse infinitesimal. Quedar atrapado en un yo, yo, yo. Eso es muy poca cosa, una miseria.

El que lee, sobre todo, vive muchas vidas. Se agiganta, se multiplica, se divide. Lo que es extraordinario del lector literario es que es un mutante, una especie de vampiro que se alimenta de las vidas de otros.

La red está armada de una manera narcisista para que yo me vaya enamorando de mí mismo. La literatura va en el camino opuesto, nos enseña 'tú eres muchos, tú eres varios'. Es una lección de otredad tú eres varios'. Es una lección de otredad.

An illustration of a tree with dark green leaves and several colorful flowers in shades of yellow, orange, and red. The style is flat and modern.

Santiago Gamboa

La lectura es como un gran incendio que se propaga. Basta con empezar con un primer libro, para que siempre después de ese se tenga la necesidad de leer otros libros.

Uno nunca es el mismo lector. Hay un momento de transformación. Ese encuentro entre el libro y el lector nos va modificando, afortunadamente.

La forma para mí más importante es tener una continuidad e ir cambiando como lector. De alguna manera, nuestras bibliotecas también son nuestras biografías.

Finalizadas las exposiciones individuales de la Mesa de escritores, la moderadora Catalina Holguín rescata las visiones de Mary Giraldo, quien ve la lectura como visitas y como actos de encuentro, la de Mario Mendoza, quien ve la lectura como un acto de mutación y locura programada, y la posición de Santiago Gamboa:

“La lectura como una ramificación, de permanecer, y como un acto de retorno con la relectura.”

Intervenciones individuales de los escritores mexicanos

Algunas reflexiones:

Paco Ignacio Taibo II

Es indispensable que no se te imponga, a través de la educación tradicional, un camino para llegar a la lectura.

La academia que nos invita a la lectura y que se aprende en nuestras escuelas no sirve. Está construido sobre una percepción obligatoria. Este... (yo) cuando le decían tienes que hacer esto, salía corriendo.

El mundo es una construcción, es mutante.

Ser otros es el acto más democrático del planeta. El libro construye democracia en la medida en la que le permite a alguien volverse otro durante un tiempo y entender a los otros.

Nadie te puede dictar obligaciones. La vida es corta: dice Paco Ignacio Taibo II sobre que no hay

reglas en la lectura. Abandonemos toda la estructura autoritaria en torno al libro que nos han impuesto

Fabrizio Mejía Madrid

Los libros permiten ser uno mismo, en la medida en la que puede ponerse en los zapatos del otro. Los personajes son las posibilidades no vividas del autor.

El gusto es un campo autónomo del sentido común. Y esta es la acción que desemboca en ser un lector voraz.

La relectura siempre tiene algo de melancolía, pero finalmente lo que uno está buscando al leer es esa sensación de completud, que es finita.

Pedro Miguel

El primer derecho de un lector es no leer. No lean porque hay que leer. El primer derecho de un lector es no leer y si hay una responsabilidad es la de buscar, pero nadie tiene la obligación de encontrar.

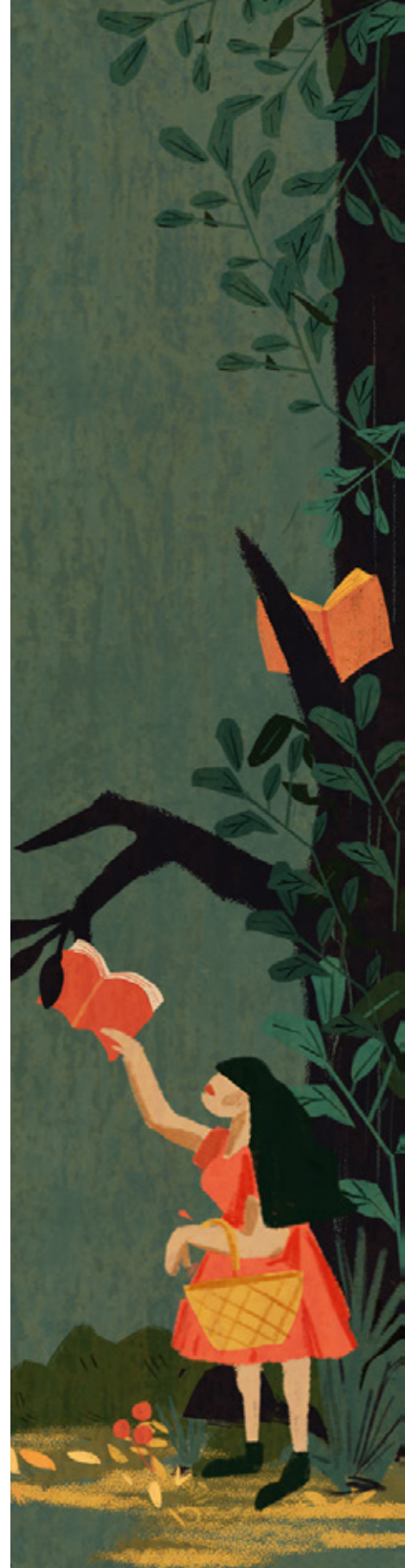
Cuando uno se adentra en el bosque puede encontrarse con muchas cosas: hay autores venenosos, aplastantes, literaturas a las que uno llega por los autores, se enamora del autor.

Finalizada esta segunda parte de la Mesa de escritores, la moderadora Catalina Holguín resaltó el discurso de los autores mexicanos, quienes se apoyan en la rebeldía y la oposición a las estructuras impuestas a la hora de leer.

MESA DE ILUSTRADORES

Ya en la tarde, a las 2:00 p. m., se conectaron amantes del cómic y las novelas gráficas para escuchar a los ilustradores compartir sus experiencias como lectores, escritores y artistas, a la hora de producir y consumir libros. Por México hablaron Bernardo Fernández BEF, Héctor de la Garza EKO y Ricardo Peláez. Participaron desde Colombia Keco Olano y Heidi Muskus.

Esta mesa comenzó con las palabras de bienvenida de la coordinadora del Fondo de Cultura Económica en Medellín, Olga Lucía Escobar, seguido de las de la moderadora del Encuentro de ilustradores, Sharon Judith Barcs.

An illustration of a forest scene. In the upper left, there are several books of various colors (orange, red, yellow) floating or resting on dark green foliage. The background is a dark, textured green. In the lower left, there are more plants, including some with red berries and a palm-like frond. The overall style is artistic and somewhat somber.

Intervenciones individuales de los escritores colombianos

Compartimos algunas reflexiones por autor:

Bernardo Fernández BEF

Para mí era una delicia sumergirme en estos pasillos de la librería y la biblioteca y poder ir a la zona donde estaban los libros gráficos. Me encantaba perderme en la zona de narrativa mexicana.

Así como hay que besar muchos sapos para dar con el príncipe o la princesa, hay que leer muchos primeros párrafos y tienes el derecho inalienable como lector de no leer lo que no te gusta y dejar lo que te parezca aburrido

Del mismo modo que tienes el derecho de dejar el libro que no te atrape, también tienes la obligación estrictamente moral de darle la oportunidad a otro y a otro hasta que encuentres en este bosque ese sapo que se convierte en princesita.

Heidi Muskus

Mi madre es una gran lectora, mi abuelo fue un gran lector hasta sus últimos días. Recuerdo de unas vacaciones cuando tenía 13 o 14 años que fuimos en unas vacaciones a la casa de mis abuelos y allí me puse a ojear los libros de mi abuelo y nunca se me olvidará cuando levanté el libro de El Padrino de Mario Puzo y leí la primera página y desde ahí no he parado de leer.

Tengo amigos que me dicen que no les gusta leer y yo creo que es que no han encontrado. El mundo de la literatura es extenso, hay muchas formas de llegar a los libros.

Cada viñeta es como un universo. He aprendido a leer y releer las novelas gráficas, a ver los dibujos, los colores. Fue así como entré a leer las novelas gráficas. Son historias que permiten que el lector se imagine, pero también te dan una idea de lo que el autor quiere mostrar.

Ricardo Peláez

El puesto de periódicos fue muy importante en mi exposición lectora.

Es una cuestión de exposición esto de hacerse lector porque para la curiosidad natural que tiene un crío, lo que hay a la mano es lo que te marca, dependiendo de lo que haya en ese entorno que tienen los niños es lo que los construye como personas.

En mi casa había muchos libros y revistas y eso hizo que me interesara mucho lo que tuviera imágenes.

Con mi hermano una parte de nuestra actividad cotidiana era dibujar y se convierte en una forma de juego y si eso lo combinas con una exposición reiterada de libros e imágenes se vuelve el coctel que seguramente fue el que me llevó a decantarme por el diseño gráfico.

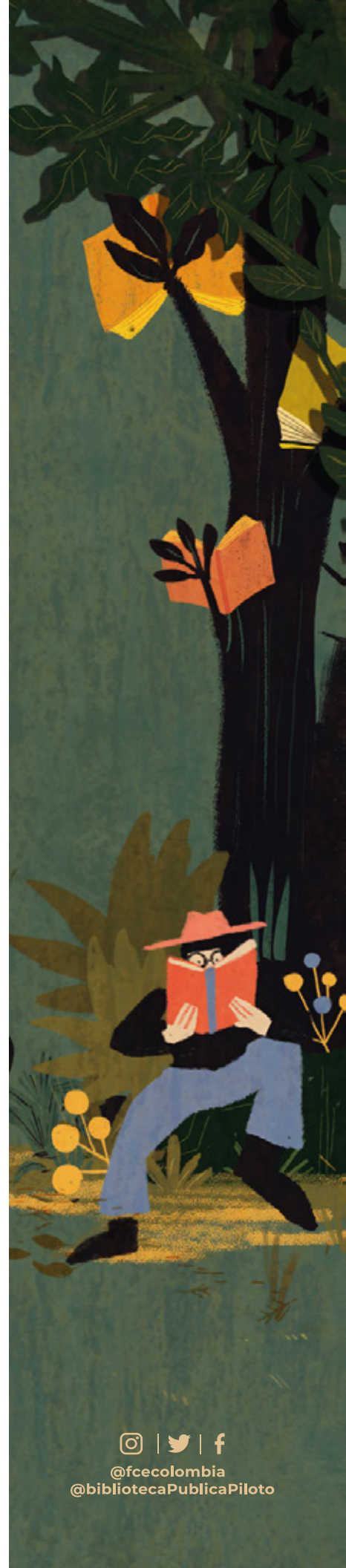
Es un asunto de exposición. Hay que estar expuesto a los libros, si eso ocurre en la infancia cuando somos seres esponjas, que incorporamos todo lo que nos rodea, pues irremediamente uno sucumbe, que una vez que arranca es infinito.

Keco Olano

El plan que más me gusta en la vida es ir a la librería, sobre todo, meterme en la sección de novela gráfica me encanta. Especialmente ir en el plan de ir a “pescar” autores desconocidos. Es importante irse completamente desprovisto de escrúpulos y prejuicios y dejarse guiar por la intuición.

Todo se vuelve una cadena en la que uno cada vez quiere conocer más, ir absorbiendo más conocimientos, sobre todo, para entender las historias que se están dando.

Se trata de estar siempre en ese ámbito de descubrir algo que a uno le gusta y no estar pendiente de cuáles son las tendencias.

Héctor de la Garza, EKO

No puedes entrar a la lectura sin un anfitrión.

El libro es un objeto casi fetichista y cuando estamos haciendo una novela tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer un universo muy completo.

El futuro del libro impreso para entrar a este medio donde estamos ahorita es la realidad aumentada.

Una vez finalizada esta primera parte del Encuentro de ilustradores, la moderadora Sharon Barcs resaltó: Otros medios de lectura y de narrativa gráfica tienen una gran relación con el futuro de los libros. Este tipo de bosques (librerías y bibliotecas) se han vuelto digitales, por ahora, dado el momento que vivimos.

Posteriormente, los ilustradores reflexionaron y contaron anécdotas sobre los procesos creativos y de producción a la hora de realizar novelas gráficas o contar historias con viñetas.

Ricardo Peláez

Entré a la narrativa desde el dibujo y siempre fui un lector juicioso de historias, jamás me imaginé que de hecho estaba estudiando. Para construir la narrativa gráfica es muy importante haber sido lector porque uno narra según cómo aprendió a ver cómo otros narran.

Todo aquello que pueda contarse con imágenes no hay que decirlo con palabras. Y en palabras, solo dejar aquellas poderosas. Así se va construyendo ese diálogo poderoso entre leer la imagen y leer las letras.

Héctor de la Garza, EKO

Lo primero que tienes que hacer como novelista gráfico es distribuir y darle buen espacio a la tipografía.

Nos preocupa la sobrevivencia de las librerías.

Bernardo Fernández, BEF

La relación entre palabra imagen es un entrelazamiento muy delicado. Pero en las

novelas gráficas la palabra, que es la que domina en la literatura, cede su espacio protagónico a la imagen.

El libro es una presencia permanente en mi vida. Los paseos familiares de la niñez terminaban en las librerías o en el kiosco.

Keco Olano

Si la imagen está sometida a lo que dice literalmente el texto, se pierde la libertad.

El plan que más me gusta es ir a la librería y meterme en la escena de las novelas gráficas que encuentro, desprovisto de prejuicio alguno y ver qué portada me va a atrapar.

Como núcleo vinculante de la lectura desde la perspectiva del escritor y el ilustrador, Mario Mendoza, junto a Keco Olano y Heidi Muskus exponen el proyecto y el proceso de creación de Kaópolis, creación de la novela gráfica, donde el ejercicio dialógico se evidencia, en tanto el ilustrador construye un universo gráfico-espacial en virtud del texto, pero donde el texto se acoge al universo visual y por tanto a la restricción de la extensión del texto:

Mario Mendoza

Lo primero que hago es escribir el guion como si le estuviera contando la historia a un ciego. Soy bastante cinematográfico. Cuando ya tengo ese primer guion se lo paso a Keco Olano y se enriquece con el storyboard, los dibujos y los personajes. Luego vuelvo a escribir según lo que se ha dibujado. No trabajamos con un guion que se queda quieto ni es inamovible. Se necesita un buen guionista, que tenga una visión del mundo particular y unos buenos ilustradores. Con esos elementos se tiene la posibilidad de crear industria que es lo que estamos haciendo en Colombia.

Heidi Muskus

Esta fase previa nos ayuda a adentrarnos en la mente de los personajes. Cuáles son sus angustias, pensamientos... También las arquitecturas que se crean representan un trabajo al detalle, la creación de un mundo complejo y minucioso.

Keco Olano

Todos esos meses de preparación creativa hay una cantidad de formación y construcciones que se quedan por fuera... eso hace parte de la dinámica. A veces los procesos son más interesantes que los resultados. Lo primero que empieza a surgir es el storyboard cuando se hace un proceso creativo.

Para Satanás nuestra idea era recrear esa Bogotá gótica de los 80 en la cual empezamos a unir fragmentos de ciudad. Nuestra intención era transportar al lector a esos espacios victorianos, que de alguna manera nos condujeran a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una ciudad en la que coexiste una parte romántica con una violenta.

En el momento en el que Mario ve los cambios en el diseño gr

Afíco en un estado tangible, empiezan a cambiar los textos que inicialmente estaban planteados. Por ejemplo, una vez que él vio las construcciones industriales deterioradas y brutalistas en Kaópolis el discurso se volvió más punzante, crudo e inclusive con muchos más matices políticos. Esto es las dinámicas que tenemos. Pasa el guion, después pasa al storyboard, después con las nuevas técnicas aplicadas se generan nuevas dinámicas en la construcción de los escenarios y esto incide en los textos y el ciclo vuelve y se repite, con lo cual tenemos un proceso de no acabar, que permite que la historia vaya evolucionando, y se llega a unos resultados que no habíamos previsto.

Una vez finalizada esta segunda parte del Encuentro de ilustradores, **la moderadora de la Mesa, Sharon Barcs**, recogió: En la narrativa gráfica cada elemento cuenta, tanto el formato, como la cantidad de viñetas y el espacio vacío. Todo debe estar planeado para generar un sentido e intención en la historia. Explorar y valorar las distintas formas de leer, (entre ellas los audiolibros, como aportara Heidi Muskus desde su experiencia y recomendación como lectora).

Recomendaciones literarias

Santiago Gamboa

A partir de su experiencia como librero en la Plaza España, Madrid, recomendó:

- Trópico de capricornio, *Henry Miller*
- El héroe de las mujeres, *Adolfo Bioy Casares*

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala:

- Rayuela, de *Julio Cortázar* (fue su novela de formación, pero hoy no la recuerda con tanta devoción)
- Crónicas de una muerte anunciada, de *Gabriel García Márquez*
- Los libros de la escritora noruega, *Karen Blixen* (cuyo seudónimo es Isak Dinesen)
- Los libros de *Marguerite Duras*

A la pregunta sobre autores contemporáneos que recomienda, señala:

- Los libros de *Roberto Bolaño*
- La saga Millenium. de *Stieg Larsson*
- Somos luces abismales, de *Carolina Sanín*

Fabrizio Mejía Madrid

Sobre la relación del Bosque con la lectura, recomendó el poema:

- El camino no elegido, *Robert Frost*

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala:

- Los libros de *Italo Calvino*
- Viaje al final de la noche, de *Louis-Ferdinand Céline*
- Crimen y castigo, de *Fiódor Dostoievski*

A la pregunta sobre autores contemporáneos que recomienda, señala:

- El escritor *Henning Mankell*
- El escritor *Martin Amis*
- La ciudad y los perros, de *Mario Vargas Llosa*

Pedro Miguel

Sobre libros que cruzan los géneros:

- Las narraciones de *César Vallejo*
- Lo poesía de *Manuel Scorza*

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala:

- **García Márquez: historia de un deicidio**, de *Mario Vargas Llosa*
- **La tentativa del león y el éxito de su obra**, de *Fray María de Córdoba*

A la pregunta sobre autores contemporáneos que recomienda, señala:

- El escritor francés *Mallarmé*
- La escritora Belga, *Amelie Nothomb*
- Los libros de *Juan Villoro*

Luz Mary Giraldo

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala que fue la influencia de los libros del Boom latinoamericano la que la transformó como lectora.

Paco Ignacio Taibo II

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala:

- **Espartaco**, de *Howard Fast*
- **Siete pilares de la sabiduría**, de *Thomas Edward Lawrence*
- Los libros de *Luis Cernuda*

Mario Mendoza

A la pregunta sobre los libros que la transformaron, señala la influencia de los escritores rumanos:

- **Hora 25**, de *Constantin Virgil Gheorghiu*
- **Dios ha nacido en el exilio**, de *Vintilă Horia*
- **El defensor tiene la palabra**, de *Petre Bellu*

A la pregunta sobre autores contemporáneos que recomienda, señala:

- Las novelas policíacas de *Manuel Vázquez Motalbán*

Recomendaciones e influencias en la jornada de ilustradores

Bernardo Fernández (BEF)

- *Power Paola*
- *Henry Díaz*
- *Pablo Guerra*
- *Literatura de la Onda*
- *RayBradbury*
- *Samuel R. Delany*
- *KurtVonnegut*
- *Trucha Frita*

Heidi Muskus

- *Aura de Carlos Fuentes*
- *El padrino de Mario Puzo*
- *Pilar Quintana*
- *Tomás González*
- *Héctor Abad Faciolince*
- *Santiago Gamboa*
- *Mario Mendoza*
- *Gabriel García Márquez*
- *Álvaro Gómez*
- *Germán Castro Caycedo*
- *Joseph Conrad*
- *William Faulkner*
- *audiolibros*
- *Niebla de Miguel de Umanuno*
- *Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI de Noah Harari.*

Ricardo Peláez

- *Diccionario de Larousse ilustrado,*
- *Revista Proceso*
- *Periódico Excélsior*
- *Mafalda*

Keko Olano

- *Carlos Jiménez*
- *Editorial Image Comics*
- *literatura de ciencia ficción*
- *Isaac Asimov, y a raíz de este último autor leyó a Stephen Hawking y a Richard Dawkins con el objetivo de poder entender el universo literario construido por Asimov.*
- *Noah Harari*
- *Moebius*
- *Los relatos de Torpedo de Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet, Joe Sacco*

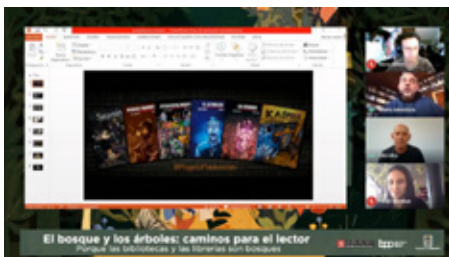
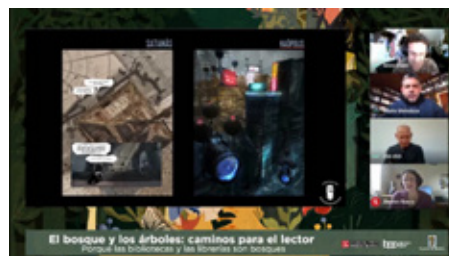
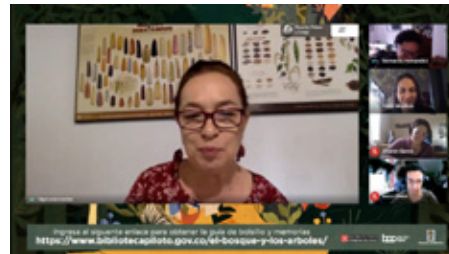
- *Paco Roca*
- *Juan Sáez Valiente*

Eko

- *Decamerón de Bocaccio e ilustrada por Kent Rockwell,*
- *La divina comedia ilustrada por Gustave Doré, William Kentrige, Junjilto.*

El Encuentro concluye celebrando este diálogo abierto en torno al bosque de la lectura, desde la perspectiva singular de cada escritor e ilustrador invitado, a la vez que abre la ventana para escuchar las sesiones de viva voz y a pasarse por la BPP y las librerías del FCE a recoger la Guía de bolsillo para el lector.

Registro fotográfico

Revive este encuentro de ilustradores y escritores México-Colombia a través de estos enlaces:

<https://www.facebook.com/watch/live/?v=823589331767015&ref=external>

<https://www.facebook.com/watch/live/?v=1008619082982236&ref=external>

FCE Colombia

LIBRERÍA MÉXICO, Bogotá
Centro Cultural Gabriel García
Márquez, barrio La Candelaria
WhatsApp: +57 3142191576
Teléfono: (57)1 2832200 Ext 222
libreria@fce.com.co

**LIBRERÍA
FERNANDO DEL PASO**

Medellín
Barrio Estadio, Cll 49b #75-16
WhatsApp: +57 3208917139
libreria.medellin@fce.com.co

BPP

Carrera 64 No. 50 – 32
Barrio Carlos E. Restrepo.
pqrsdf@bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: (57-4) 460 05 90

@fcecolombia
@bibliotecaPublicaPiloto