

Taller Ceñateros: edición artesanal en Chiapas

Zazilha Lotz Cruz García
Juan Pablo Herrera Pretelín

A partir de la década de 1970, en México, factores como la industrialización editorial y la escasa apertura de la misma para dar a conocer voces emergentes, aunados a los movimientos e inquietudes sociopolíticos y contraculturales de la época, desencadenaron un cierto auge de proyectos editoriales al margen de la gran industria del libro. Este *boom* de la *otra edición* mexicana –como la llamaban algunos estudiosos– estaba configurado por iniciativas editoriales que, sin ceñirse a una centralización cultural, se asentaron en distintos puntos del país; se fundamentaban en la cooperación y la autogestión; promulgaban, además, la diversificación de los discursos –no sólo literarios, también políticos y sociales– y, en la mayoría de los casos, desafiaban, a través de técnicas artesanales o artísticas en su producción, los parámetros industriales de la materialidad del objeto-libro.

Durante este periodo, en Chiapas se consolidaron proyectos comunitarios de edición con múltiples causas

específicas, las más recurrentes eran la evangelización, la alfabetización, la preservación y estudio de las lenguas nativas, la divulgación de los saberes y cultura autóctonos, y las defensas del territorio y de los derechos de los pueblos originarios –agudizadas por la instauración del modelo económico neoliberal en México y el levantamiento zapatista a finales del siglo xx–. Conformaron este panorama editorial en la región proyectos como La Castalia, Taller Tzotzil, Sna Jtz'ibajom¹ y Taller Leñateros, que destaca por su perdurable trayectoria y singular producción de sus obras, donde estética y sostenibilidad se conjugan.

El Taller Leñateros es un colectivo editorial que se autodenomina como “sociedad cultural, una alianza de mujeres y hombres mayas, amerindios y mestizos”;² está ubicado en San Cristóbal de las Casas, en la región de Los Altos, Chiapas. Mediante la elaboración artesanal y ecológica de publicaciones, este taller se ha encargado de recuperar, divulgar y preservar los valores culturales, la literatura y las lenguas indígenas de aquella región. Cada uno de sus libros, afirman ellos mismos, “desde su producción, cuenta una historia”.³ A grandes rasgos, buscan continuar con la tradición libraria de la región –presente en la época prehispánica con la manufactura de códices y truncada por la conquista española en el siglo xvi– y actualizarla mediante el empleo de herramientas contemporáneas, pero absteniéndose de implementar materiales contaminantes y procesos industriales.

-
- 1 La Castalia se fundó en 1972 y se mantuvo activa hasta finales de los años ochenta del siglo xx; Taller Tzotzil operó desde 1972 hasta 2002; Sna Jtz'ibajom, por su parte, se fundó en 1982 y continúa vigente como una asociación civil. Véase Jan Rus, Diane L. Rus y Salvador Guzmán Bakbolom (coords.), *El Taller Tzotzil, 1985-2002*, (Chiapas: UNICACH, CELALI, Galería Muy, INAREMAC, 2016), 15-16.
 - 2 “Sobre nosotros”, Taller Leñateros, acceso el 1 de mayo de 2023, <https://tallerlenateros.com/qui%C3%A9nes-somos-1>
 - 3 Taller Leñateros, publicación de Facebook, 29 de octubre de 2021, @taller.lenateros, <https://bitly.ws/WodL>

Por todo lo anterior, el trabajo de Taller Leñateros es de gran relevancia en los estudios del libro, la producción y edición artesanal, y la cultura de México, particularmente del Sur del país. En este texto se reúnen aspectos sobre sus inicios, procesos de producción, ediciones más representativas y estado del taller en la actualidad.

Inicios del taller

Taller Leñateros fue fundado por Ámbar Past Wood en 1975. Esta poeta, ensayista y editora estadounidense, de ascendencia polaca, nació en Carolina del Norte en 1949 y se naturalizó mexicana en 1985. Llegó a México en 1974 para colaborar en la realización de un documental sobre pueblos originarios; después de estar algunos meses con comunidades huicholas de Jalisco, viajó a San Cristóbal de las Casas y, al terminar el documental, decidió quedarse allí. Poco tiempo después, le ofrecieron trabajo en el entonces Instituto Nacional Indigenista, en un proyecto de “rescate de técnicas para la fabricación de tintes naturales”.⁴ Fue así que comenzó a trabajar con comunidades tzotziles y tzeltales, principales etnias y grupos culturales de los Altos de Chiapas, y aprendió a hablar *batsil k’op*, su lengua.

Resultado de este trabajo de rescate y de la socialización con indígenas de la zona, principalmente mujeres, nació Leñateros como un taller ambulante que tenía como fin reintroducir a la comunidad la tradición de la elaboración de tintes naturales. Iniciaron “con una inversión capital de \$20 pesos [sic], una mesa, una licuadora, una plancha para la ropa, un par de tijeras, y el conocimiento

4 Ana Isabel de Anda Jiménez, “Taller Leñateros, una empresa cultural híbrida”, (tesis de maestría, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014), 55, <http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/1171>

de una ama de casa prófuga”,⁵ en una casa de adobe que rentaron en San Andrés Larráinzar, comunidad a 26 km al noroeste de San Cristóbal. Durante cinco años funcionaron como taller ambulante y escuela de estas técnicas. En 1980 la casa que ocupaban fue rentada a otra organización y Leñateros se mudó a San Cristóbal, donde se podría considerar el inicio de su trabajo editorial. Una de sus primeras publicaciones fue un libro didáctico bilingüe, en tzotzil y español, sobre la elaboración de tintes naturales, realizado con el apoyo de tres maestras tzotziles.

Aunque iniciaron el proyecto 26 mujeres, llegaron a ser más de cincuenta las que colaboraron en cooperativa con el proyecto, la mayoría no sabía leer ni escribir, nunca habían visto un libro y no contaban con bibliotecas en sus comunidades, pero contaban con una “memoria ancestral” de aquellos códices prehispánicos destruidos durante la colonización, así como de una gran cultura oral.⁶ Fue así que, al estar conviviendo con todas estas mujeres y sus comunidades, Past identificó y valoró la poesía implícita en sus cantos, rezos y conjuros. Conoció y colaboró desde entonces con María Méndez Pérez “Maruch”, Sebastiana Jiménez, Micaela Díaz[†], María Tzu[†], Luz Gómez[†], Rosa Hernández[†] y muchas otras mujeres conjuradoras y artistas. Con el tiempo, se fueron incorporando hombres al proyecto.

5 En De Anda Jiménez, “Taller Leñateros”, 55.

6 Ámbar Past en Iván Sánchez de la Luz, “Documental Leñateros” (inconcluso), sin fecha, <https://vimeo.com/48977448>

Figura 1. Leñateras y algunos de sus impresos. Fuente: Taller Leñateros.

El poeta y periodista Mardonio Carballo les definió como “un universo femenino envuelto en nombre masculino”,⁷ Taller Leñateros. Respecto a su denominación, fue Past la que se autonombró “leñatera”, tras recolectar y cargar diversas hojas, flores y otros materiales orgánicos durante sus visitas a las comunidades indígenas, mas no se refiere al significado de dicha palabra –cualquier persona que corta leña–, sino a aquellos “que recogen leña sin talar el bosque, es decir, los que reutilizan la naturaleza”.⁸ Desde entonces, recolectan hojas y diversos materiales orgánicos durante largas caminatas por el bosque (la montaña, le llaman ellos). Respetan y cuidan a la naturaleza, dadora de vida, por ello es que utilizan únicamente papeles reciclados.

7 Mardonio Carballo, “Las Plumas de la Serpiente: Taller de leñateros gana premio nacimiento de artes y literatura”, *Aristegui Noticias*, 27 de julio de 2022, <https://aristeguinoticias.com/2707/mexico/las-plumas-de-la-serpiente-taller-de-lenateros-gana-premio-nacional-de-artes-y-literatura/>

8 Jacinto Martínez, “Taller Leñateros”, *Cultura editorial en México. Historias sonoras*, 6 de octubre de 2020, Podcast en Spotify, 1:33.

En su página web se escribe que “el Taller ha publicado los primeros libros escritos, ilustrados, impresos y encuadernados (con papel de su propia manufactura) por el pueblo maya en más de 400 años”.⁹ Past compartió en una entrevista que considera que “el taller siempre había existido, fueron ellos [los leñateros] los que descubrieron que existía [y] facilitaron que fuera visible”.¹⁰ Gracias a la visión de esta poeta y editora se conformaron como empresa cultural, “ella hizo posible que decenas de hombres y mujeres indígenas de los Altos de Chiapas (lavanderas, vendedores ambulantes, desempleados) se convirtieran en poetas, editores y artistas, dueños de su empresa”.¹¹ Lograron generar empleos dignos y remunerados de forma justa para mujeres y hombres sin formación escolar.

Durante la trayectoria del taller han pasado por diversos cambios y ajustes, tanto en la naturaleza de sus actividades como en el tipo de publicaciones que realizan. Es por ello que se pueden destacar tres etapas en su historia: la primera, en sus inicios como taller ambulante; la segunda, cuando realizaron sus primeras publicaciones, las cuales eran cartoneras, a inicios de los años 80; y la tercera, con la formalización de su actividad editorial, contando ya con registro administrativo y legal –desde entonces, sus libros cuentan con ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por sus siglas en inglés)–.

Comparten que, durante este largo camino, a pesar del racismo que se vive hacia los pueblos indígenas, han logrado “salir a la luz pública” y trabajado arduamente, posicionándose como una de las editoriales artesanales más emblemáticas de nuestro país –la primera de origen indígena– y reconocida a nivel internacional.

9 “Sobre nosotros”, Taller Leñateros.

10 Ámbar Past en Sánchez, “Documental Leñateros”.

11 Mónica Mateos-Vega, “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”, *La Jornada*, 29 de agosto de 2022, <https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/cultura/a06n1cul>

Cabe resaltar que han colaborado con diversos personajes del arte y la cultura, quienes han aportado mucho al proyecto, entre los que se encuentran la escritora Elena Poniatowska, la artista y activista social Jesusa Rodríguez, el dramaturgo Emilio Lome, el poeta y editor cartonero Yaxkin Melchy, la artista japonesa Tamana Araki y el grabador guatemalteco Eusebio Ortega. Además, en colaboración con el obispo Samuel Ruiz[†], gran defensor de los derechos indígenas, impulsaron “un programa de capacitación para jóvenes de las comunidades tzotzil y tzeltal”,¹² con el fin de dar a éstos un oficio. Este proyecto ha rendido muchos frutos.

Materialidad y procesos de producción

Como se ha mencionado, la edición y producción en Taller Leñateros son completamente artesanales, esto es que todos sus procesos se realizan de manera manual, desde la elaboración del papel hasta la encuadernación, retomando el uso de técnicas antiguas. Los mismos Leñateros definen sus libros como *libro-objeto-arte*.

Desde sus inicios se han planteado ser un proyecto sustentable, por lo que sus fascinantes creaciones son elaboradas con materiales reciclados, desperdicios agrícolas e industriales, así como la materia orgánica que recolectan directamente de la montaña. Afirman que “no se necesita tirar más árboles para hacer libros”.¹³ El papel que utilizan es hecho a mano, ellos mismos se encargan de este laborioso proceso que va desde “la recolección y búsqueda de las fibras, su cocción, su separación en el

12 Mónica Mateos-Vega, “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”.

13 Silverio Balderas en entrevista con Proyecto Wakaya, en “Taller Leñateros”, *Proyecto Wakaya*, 8 de enero de 2018, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=m2NKD66pJRK>

molino holandés o licuadora industrial, su unión y encuentro con el agua, hasta su deshidratación en la hoja o pieza formada”.¹⁴ Las fibras naturales que suelen emplear son de plátano, caña, agave, entre otras. Además, reciclan fibras de cartón y papel. Es tal la calidad de sus papeles que algunos artistas plásticos, mexicanos y extranjeros, los adquieren para la producción de su obra gráfica, como lo hacía el maestro oaxaqueño Francisco Toledo.

Los tintes que utilizan son de origen natural. Los Leñateros recolectan hojas, flores, hongos y restos de árboles caídos que utilizan para obtener sus pigmentos, actividad que les caracteriza desde sus inicios. La composición de tintes es un factor que no han podido dominar al cien por ciento, pues son procesos que dependen de condiciones biológicas y climáticas: “El sol hace que suba o baje la tonalidad [de los tintes]”.¹⁵ Este tipo de circunstancias, no obstante, motivan el espíritu experimental del taller.

Las técnicas de reproducción gráfica que más se emplean en el taller son la serigrafía y la xilografía, aunque también es posible apreciar en sus impresos singulares métodos de grabado llamados *cebollagrafía*, *elotografía*, *petalografía* y *chanclagrafía*, técnicas que, como ya lo sugieren sus nombres, consisten en utilizar tales objetos como matrices de la obra gráfica; por consiguiente, las reproducciones sobre el papel adquieren las texturas propias de dichos soportes. Roberto Bolaños Godoy reflexiona sobre los atributos de estas técnicas y sus resultados visuales:

14 Marie-Sol Payró, “Un taller de papel artesanal en los Altos de Chiapas”, *La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana*, 52 (2020): 63.

15 Silverio Balderas en entrevista con Cuauhtémoc Padilla, Biblioteca Nacional de México, “El faro de la Biblioteca con Silverio Balderas, del Taller Leñateros”, *El Faro de la Biblioteca*, 28 de junio de 2022, Youtube, 23:00. <https://www.youtube.com/watch?v=NsQDI8xS00w>

Es necesario ver la belleza de los contornos del interior de una cebolla, o la caótica asimetría de los granos de una mazorca grabadas en las páginas [de sus publicaciones], para caer en cuenta no sólo del ingenio del método, sino de la revaloración que Taller Leñateros hace de la naturaleza como proveedora de utensilios de arte, tal como había sido desde épocas primitivas.¹⁶

Además, emplean otras técnicas para la preparación de los originales que transfieren a las mallas de serigrafía, como el tipeo con máquina de escribir, la impresión tipográfica –tienen en el taller una prensa plana Chandler and Price de finales del siglo XIX– y la fotografía capturada con cámara estenopeica, proceso antiguo retomado por el pintor y fotógrafo chiapaneco Carlos Jurado, quien fungió como *consejero* del taller y de quien precisamente se produjo un libro: *El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio* (1998), un manual didáctico y lúdico sobre la construcción de estas cámaras con cartón y su uso.

Ahora bien, al igual que en todo proyecto de edición, la producción de un nuevo título inicia con la propuesta de contenidos, los cuales deben cumplir con un principio fundamental: provenir de o estar ligados con sus pueblos originarios; no se limitan a un género literario o estilo gráfico específicos pero deben coincidir con dicho criterio. Los Leñateros hacen propuestas que se someten a la evaluación del colectivo y, en caso de ser aceptadas, se nombra a una comisión que será la que esté a cargo del seguimiento del nuevo proyecto y de las características materiales y de diseño del mismo, como la elección del papel, tamaño de la publicación, selección tipográfica,

16 Roberto Bolaños Godoy, "Aproximaciones a la edición marginal. Inconclusiones", *LJA.MX*, 18 de septiembre de 2012, <https://www.lja.mx/2012/09/aproximaciones-a-la-edicion-marginal-inconclusiones>

imaginiería, método de impresión y composición de los elementos textuales y visuales.

Debido a que la realización de un libro del sello implica el trabajo de varios años –un promedio de diez–, su producción ha sido diseminada. Cuentan con varias propuestas “en la fila”, en espera de los recursos necesarios para poder ser publicadas. Su quehacer diario se enfoca en la elaboración de proyectos por encargo, colaboraciones e impresiones de diversos materiales gráficos.

Obras más representativas

En Taller Leñateros publican libros cuyo objetivo ha sido y es “documentar, enaltecer y difundir los valores culturales autóctonos y populares: la literatura en idiomas indígenas, las artes plásticas, el códice pintado”.¹⁷ Por lo tanto, sus obras son, principalmente, de literatura maya: poesía, leyendas, cuentos y cantos en tzotzil, tzeltal, traducidos al español e inglés; ilustradas con obra gráfica creada por ellos mismos y, en ocasiones, con colaboraciones de otros artistas. En consecuencia, suelen ser los Leñateros, además de editores y productores de sus libros, autores textuales y gráficos de éstos. Asimismo, han colaborado en la edición e impresión de libros de otros autores y editoriales. Además de publicaciones, también elaboran carteles, tarjetas, libretas, obra gráfica y distintos *souvenirs*, como playeras y bolsas.

En su catálogo cuentan con una veintena de publicaciones,¹⁸ la mayoría en tzotzil-español, de las cuales

17 “Lo que nos motiva”, Taller Leñateros.

18 Algunas de éstas son: *Bon* (1980); *Altar maya portátil*, versión en español e inglés (1990 y 2007); *Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas* (1998); *El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio* (1998); *Directorio Leñateros*, versión en español e inglés (2001); *Diccionario del corazón y Mini diccionario del corazón* (2002); *Mayan Hearts* (2003); *Incantations by Mayan Women* (2005);

destacan: *Altar portátil* (1990); *Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas* (1998); *Diccionario del corazón* (2002); *Bolom Chon* (2008) y *Alquimia* (2012); así como la revista *La Jícara* (1992-1997).

Altar portátil consiste en un contenedor con forma de casa maya en el que se encuentran tres pequeñas publicaciones con hechizos: “Hechizo para matar al hombre infiel”, “Hechizo de amor” y “Sortilegio para vivir muchos años”; además de velas y un incensario y candeleros de barro.

Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas es la obra más representativa y ambiciosa del colectivo. Contiene poesía maya femenina, recopilada y traducida de cantos mágicos y conjuros, y un prólogo a cargo del poeta Juan Bañuelos. Esta pieza de arte bibliográfico, enlistada entre las cien publicaciones más bellas del mundo,¹⁹ es ampliamente reconocida por el rostro tridimensional incluido en su cubierta, elaborado con molde y prensa mientras la pasta del cartón estaba aún fresca. Además de los textos, conjunta 60 creaciones de pintoras tzotziles y tzeltales; la conforman 200 páginas impresas en serigrafía, y tiene un formato cuadrado con medidas de 25 x 25 cm; incluye un CD con 50 minutos de duración de cantos de mujeres tzotziles. El tiraje de su primera edición supera el millar de impresos. Se estima que en su elaboración participaron un aproximado de 150 artesanos, entre niños, mujeres y hombres.²⁰ Este título se ha reeditado y traducido en diversas ocasiones, tal es el caso de la edición en inglés, *Incantations: Songs, Spells and Images by Mayan Women*; y en francés, *Ivresses et désenvoûtements*,

Bolom Chon (2008); *Sueño Conjuros. Desde el vientre de mi madre* (2012); *Alquimia* (2012); *Papelito habla* (s. f.) y *Palabras de Chan K'in*, versión en español e inglés (s. f.).

19 Según la colección del Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington (<https://nmwa.org/>).

20 Elena Poniatowska, “Ámbar Past y el Taller Leñateros”, *La Jornada*, 29 de octubre de 2007, <https://www.jornada.com.mx/2007/10/29/index.php?section=opinion&article=a12a1cul>

coeditado con Passage d'encre. Asimismo, se tradujo al japonés. Algunas de estas ediciones se realizaron en *offset*. Además, en 2012, se realizó una adaptación de la primera versión bajo el nombre *Sueño Conjuros. Desde el vientre de mi madre*.

Figura 2. Cubierta del libro *Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas*. Fuente: Taller Leñateros.

Diccionario del corazón, inspirado en un diccionario del siglo *xvi*, incluye grabados a dos tintas del chileno Naúl Ojeda y textos del antropólogo estadounidense Robert M. Laughlin, quien vivió más de 50 años en Chiapas y fue gran impulsor del arte y la poesía locales. Este libro, que cuenta con dos ediciones –tzotzil-español y tzotzil-inglés–, tiene unas medidas de 28 x 23 cm y lo conforman 116 páginas. Tiene páginas desplegadas y un encarte central en forma de corazón. Aunque con distinto contenido, imprimieron el *Mini diccionario del corazón*, libro de pequeño formato que tan sólo mide 2 x 1 cm y contiene la frase “Es un libro mi corazón” en nueve idiomas distintos (tzotzil, español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués, noruego y holandés).

Bolom Chon, basado en un canto antiguo maya sobre el jaguar, es un libro de formato cuadrado, contenido en una caja con asas y acompañado de un antifaz de jaguar y un CD con los cantos. Está impreso con serigrafía, predominan en sus forros e interiores el amarillo, el negro y el rojo. Sus guardas son de papel de fibras de agave. Se encuentra disponible también en dos ediciones –tzotzil-español y tzotzil-inglés– y, a diferencia del resto de los títulos de la editorial, este libro está dirigido especialmente a un público infantil. Este título se tradujo al italiano, al árabe y al francés.

Figura 3. Interiores de *Diccionario del corazón*. Fuente: Taller Leñateros.

Alquimia es una de las tres publicaciones que han dedicado a la realización de tintes naturales –la primera fue cartonera, la segunda se imprimió con mimeógrafo y esta tercera la consideran una edición “más formal”–. Su cubierta fue diseñada por el grabador guatemalteco Eusebio Ortega, a partir de pedazos de CD's acomodados en estilo mosaico. Cuenta con dos ediciones: pasta dura con los trozos de los discos pegados y pasta blanda con la imagen impresa de los mismos. Es un manual que in-

cluye 60 recetas y actividades para la realización de tintes, acuarelas y gises, así como para la elaboración de papel y encuadernación manual. Está ilustrado con fotografías a color y dibujos; su producción fue posible gracias al apoyo de Fundación Bancomer y del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Está dirigido a un público amplio, de todas las edades.

La Jícara fue otro de sus exitosos proyectos. Se trataba de una revista literaria de periodicidad irregular, con nueve números publicados en los años noventa, impresa mayormente en serigrafía, aunque también es posible apreciar otros métodos característicos del taller como la *chanclagrafía*, y encuadernada a mano en forma de códice prehispánico. *La Jícara*, con un tamaño de 15 x 23.5 cm, concentró múltiples aportes gráficos de la comunidad, así como textos literarios en lenguas amerindias, español, francés e inglés. Esta revista llegó a considerarse la más bella de México. En 1995 y 1996, recibió la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) de apoyo a la edición de revistas independientes “Edmundo Valadés”.

Acerca de sus tirajes, éstos han fluctuado a través del tiempo, actualmente suelen imprimir mil ejemplares por título. Cabe destacar que la mayoría de sus publicaciones las han reimpresso en más de una ocasión, por lo que muchas aún se encuentran a la venta.

El Taller cuenta con una tienda física en sus instalaciones, ubicadas en la calle Flavio A. Paniagua, en el centro de San Cristóbal. Además, se puede consultar su catálogo en su sitio web, aunque no cuentan con una tienda en línea en sí, es necesario escribirles por correo electrónico para hacer una compra. Su principal medio de comercialización es a través de su participación en ferias del libro, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), la Feria Internacional del Palacio de Minería, así como ferias locales a las que son invitados. Actualmente, están en

gestiones para poder colocar sus productos en un complejo cultural de la capital del país. Algunos de sus libros se pueden encontrar en galerías y librerías virtuales, pero no son ventas directas de la editorial.

Las obras de Taller Leñateros son mundialmente reconocidas y valoradas, forman parte del acervo de museos de múltiples países como el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, en Washington; de colecciones reservadas o especiales de diversas bibliotecas universitarias nacionales, como El Colegio de México, y extranjeras, como Yale University; y de múltiples colecciones privadas, como la Fundación Alfredo Harp Helú.

Igualmente, el taller ha participado en diversas exposiciones, individuales y colectivas, en México, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Inglaterra, Polonia y Japón; así como en eventos académicos y editoriales, siendo el más reciente el encuentro “Editoriales independientes: perspectivas del mundo hispano”, en Nueva York (2023). Además, han impartido talleres sobre elaboración de papel e impresión artesanal, en la Ciudad de México, y sobre “alquimia para principiantes”, en Estados Unidos, entre otros.

Estado actual del taller

Han sido ya tres las generaciones de Leñateras y Leñateros las que han trabajado y construido este proyecto. Son un grupo de artesanos de comunidades cercanas a San Cristóbal, en su mayoría mujeres, que han mantenido el objetivo principal del taller, reivindicando y enaltecendo con su trabajo el arte maya y la cultura de sus pueblos originarios, así como el cuidado del medio ambiente.

Ámbar Past renunció como directora creativa del taller a finales de 2013 y tres años después se fue de Chiapas con la intención de aprender sánscrito, por lo que partió hacia la India, donde ahora radica. Se espera que vuelva para

el 50o. aniversario de la editorial, en 2025. Los Leñateros comparten que, antes de partir, Past les dijo: “No cierren el taller, sigan adelante”,²¹ tarea que han logrado cumplir hasta ahora.

Javier Silverio Balderas, artista zapoteco, grabador y serigrafista nacido en Juchitán, Oaxaca, es el actual director del taller, además, realiza labores de edición. Las personas colaboradoras permanentes del taller son 15; algunas de ellas fueron parte del equipo fundador. Sus edades son muy diversas, desde los 20 hasta los 80 años. Asimismo, sus orígenes: tzotzil, tzeltal, chol, cachiquel, zapoteca, entre otros. Han creado un espacio multiétnico “de trabajadorxs del arte y en formación”.²² En su sitio presentan a “Lxs Leñaterxs”: Alicia, Antonia, Carmen, Javier Silverio, María-Maruch, Petrona, Sebastiana, Susana, Iyari, Sara, Paulina, Victoria y Miguel.²³ Así como a un gallo, Pancho, y a su gatita, Salomé. Todos ellos realizan diversas labores: buscan materiales para reciclar, cultivan flores, fabrican papel, proponen nuevas ediciones, imprimen, encuadernan, entre otras tareas. Comparten que no todos laboran diariamente en el taller, ya que algunas actividades las realizan en la montaña o en sus casas. Cabe mencionar que los integrantes de esta sociedad rotan constantemente, en un periodo promedio de dos a tres años, por lo que la planilla ha sido variable a través del tiempo.

21 Mateos-Vega. “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”.

22 “Lxs Leñaterxs”, Taller Leñateros.

23 Al solicitar los apellidos de dichos integrantes, nos comentaron que preferían mencionar sólo el nombre de pila y con ello reafirmar el sentido colectivo del taller, sin fomentar el “culto a la personalidad”. Silverio Balderas en conversación telefónica con los autores, 1 de mayo de 2023.

Figura 4. Algunos Leñateros en el taller. Fuente: Taller Leñateros.

Ahora bien, a lo largo de su historia, no todo ha sido miel sobre hojuelas, el taller ha enfrentado diversas crisis y batallas durante estos casi 50 años de trayectoria. Como menciona Jacinto Martínez, “para un proyecto familiar, pequeño y artesanal, [...] el camino ha sido arduo y no exento de contrariedades de toda índole, problemas que han sabido sortear con su más valioso recurso, la creatividad, el esfuerzo colectivo y la sabiduría popular indígena”.²⁴ Han tenido déficits económicos que han menguado su producción, así como, provocado conflictos internos por la falta de recursos para el pago de sueldos y compra de insumos. En 2013 estuvieron a nada de declararse en bancarrota; más recientemente, durante la pandemia por la Covid-19 el taller se vio muy afectado, durante el confinamiento tuvieron que detener casi por completo su labor, ya que cerraron durante ocho meses y muchos de sus colaboradores migraron al norte en busca de otras oportunidades.²⁵ A ello se le agrega, en 2022, un intento de despojo del inmueble que trajo consigo una serie de

²⁴ Martínez, “Taller Leñateros”, 7:06.

²⁵ Mateos-Vega, “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”.

problemas legales, de los cuales, afortunadamente, han salido victoriosos.²⁶

La venta de sus publicaciones y distintas creaciones gráficas y artísticas les mantienen de pie. Además, imparten talleres de fabricación de papel, encuadernación, serigrafía y grabado, a los cuales han asistido muchos jóvenes, a quienes han logrado “contagiar” el interés y gusto por el trabajo editorial.

Acerca de sus métodos de distribución y comercialización, menciona Silverio que “no [están] en esa lógica de la explotación y del ganar por ganar, sino de ser responsables y amigables con el medio ambiente y con nuestra madre Tierra”.²⁷

En cuanto a la colaboración con otros productores, trabajan constantemente con artistas, colectivos y asociaciones, como el Jardín Botánico de San Miguel de Allende “El Charco del Ingenio” y El Fortín Ediciones, de Cuba, por mencionar algunos.

Por su relevancia y carácter único, Taller Leñateros ha sido protagonista de diversos reportajes, documentales e investigaciones académicas que trascienden el campo de la bibliología y las artes gráficas. Además, cabe resaltar que han recibido diversos premios, a nivel nacional e internacional, como el de la Feria del Libro de Frankfurt, en 2009; el Premio PEN Internacional de Nuevas Voces, por su Excelencia Editorial, y el Premio Nacional al Altruismo, en 2010; y el de la Fundación Ealy Ortiz, otorgado a Ámbar Past y Maruch Méndez en 2012. En 2022 recibieron el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, en la cate-

26 En mayo de 2023 se enfrentaron de nuevo con este problema legal, sin tener una resolución hasta el momento.

27 Juan Carlos Talavera, “Cazadores con alma de papel; Taller Leñateros”, *Excelsior*, 1 de agosto de 2022, <https://www.excelsior.com.mx/expresiones/cazadores-con-alma-de-papel-taller-lenateros/1530280>

goría de Artes y Tradiciones Populares.²⁸ Con el premio recibido planeaban reeditar el libro *Mamá Luna, nene Sol*, autoría de Maruch sobre la cosmovisión del pueblo tzotzil, específicamente, sobre la creación del sol. Esto aún no ha sido posible por la complejidad del proyecto, pero éste, aseguran, será la próxima publicación del taller.

Tras este breve recorrido sobre una de las editoriales artesanales más representativas de nuestro país, cerramos con un comentario de Silverio, donde comparte que “es un orgullo ser un referente para cambiar muchas prácticas y estereotipos en cuanto a la forma de hacer arte”.²⁹ Sin duda alguna, Taller Leñateros es un inspirador ejemplo de edición artesanal sin igual, pues han construido un proyecto integral y sustentable a partir de la suma de conocimientos ancestrales, un intercambio recíproco con la naturaleza y la guía artística y editorial de consejeros y colaboradores. ¡Larga vida para Taller Leñateros y la edición artesanal en Chiapas!

Bibliografía

Agencia Reforma. “Bordan memoria y palabra maya”. *El mañana*. 21 de agosto de 2022. <https://www.elmanana.com/escena/cultural/bordan-memoria-y-palabra-maya-petra-hernandez/5590132>

Balderas, Javier Silverio. Entrevista vía telefónica por Zazilha Cruz y Juan Pablo Herrera. 1 de mayo de 2023.

28 El premio “consiste en una medalla de oro, 823 mil 313.95 pesos, un diploma firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la incorporación del ganador como Creador Emérito al Sistema Nacional de Creadores de Arte, lo cual significa recibir un apoyo económico mensual vitalicio”. En Mateos-Vega, “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”.

29 Mateos-Vega. “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros”.

- Biblioteca Nacional de México. *El faro de la Biblioteca con Silverio Balderas, del Taller Leñateros*. 28 de junio de 2022. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NsQDI8xS00w>
- Bolaños Godoy, Roberto. "Aproximaciones a la edición marginal. Inconclusiones". *LJA.MX*. 18 de septiembre de 2012. <https://www.lja.mx/2012/09/aproximaciones-a-la-edicion-marginal-inconclusiones/>
- Carballo, Mardonio. "Las Plumas de la Serpiente: Taller de leñateros gana premio nacional de artes y literatura". *Aristegui Noticias*. 27 de julio de 2022. <https://aristeguinoicias.com/2707/mexico/las-plumas-de-la-serpiente-taller-de-lenateros-gana-premio-nacional-de-artes-y-literatura/>
- De Anda Jiménez, Ana Isabel. "Taller Leñateros, una empresa cultural híbrida". Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014. <http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/1171>
- Hinojosa, Francisco. "Las editoriales marginales en México (1975-1978)". *Revista de la Universidad*. 2-3 (1978): pp. 62-64.
- Martínez Olvera, Jacinto. "Taller Leñateros". *Cultura editorial en México. Historias sonoras*. 6 de octubre de 2020. Podcast. Spotify.
- Kudaibergen, Jania. "Las editoriales cartoneras mexicanas y la democratización de la cultura: retos y propuestas de la edición alternativa". Tesis de doctorado. Europa-Universität Flensburg, 2018.
- Mateos-Vega, Mónica. "Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco Leñateros". *La Jornada*. 29 de agosto de 2022. <https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/cultura/a06n1cul>
- Payró, Marie-Sol. "Un taller de papel artesanal en los Altos de Chiapas". *La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana*, 52 (2020): 61-64.
- Poniatowska, Elena. "Ámbar Past y el Taller Leñateros". *La Jornada*. 29 de octubre de 2007. <https://www.jor->

- nada.com.mx/2007/10/29/index.php?section=opinion&article=a12a1cul
- Proyecto Wakaya. "Taller Leñateros". *Proyecto Wakaya*. 8 de enero de 2018. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=m2NKD66pJRk>
- Rodríguez, Ana Mónica. "Ámbar Past publica la primera parte de su autobiografía". *La Jornada*, 20 de marzo de 2014, <https://www.jornada.com.mx/2014/03/20/cultura/a03n1cul>
- Rus, Jan, Diane L. Rus y Salvador Guzmán Bakbolom (coords.). *El Taller Tzotzil, 1985-2002. Un proyecto colaborativo de investigación y publicación en los Altos de Chiapas*. Chiapas: UNICACH, CELALI, Galería Muy, INAREMAC, 2016.
- Sánchez De la Luz, Iván S. "Documental Leñateros" (inconcluso). Sin fecha. Vimeo. <https://vimeo.com/48977448>
- Sistema de Información Cultural. "La Jícara". *Revistas de arte y cultura*. https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=revista&table_id=169
- Talavera, Juan Carlos. "Cazadores con alma de papel; Taller Leñateros". *Excélsior*. 1 de agosto de 2022. <https://www.excelsior.com.mx/expresiones/cazadores-con-alma-de-papel-taller-lenateros/1530280>
- Taller Leñateros. "Sobre nosotros". Taller Leñateros. <https://tallerlenateros.com/qui%C3%A9nes-somos-1>
- Taller Leñateros. "Lxs Leñaterxs". Taller Leñateros. <https://tallerlenateros.com/lxs-le%C3%B1aterxs>
- Taller Leñateros. Publicación de Facebook. 29 de octubre de 2021. <https://www.facebook.com/TallerLenateros-Chiapas/posts/pfbid05VcLJfCidHBdzKqt5PzJBY9jK-2dPDDeovHJ4o7UC7DoCkrZemoh6FRLBRLFY3QVPI>

