

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Pregrado

CASA TRAVA

**Proyecto microeditorial
para la visibilización trans
en medios impresos**

Memoria presentada para optar
al título de Diseñadora
mención Visualidad y Medios

JADE DEIXA GONZÁLEZ ABARCA

PROFESOR GUÍA: EDUARDO CASTILLO
PROFESORA INVITADA: MARÍA PAZ MORALES

Santiago, Chile
2024

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Escuela de Pregrado

CASA TRAVA

**Proyecto microeditorial
para la visibilización trans
en medios impresos**

Memoria presentada para optar
al título de Diseñadora
mención Visualidad y Medios

JADE DEIXA GONZÁLEZ ABARCA

PROFESOR GUÍA: EDUARDO CASTILLO
PROFESORA INVITADA: MARÍA PAZ MORALES

Santiago, Chile
2024

Figura 1
Travesti, La manzana de Adán.
Paz Errázuriz

★ AGRADECIMIENTOS

* A **Grace Abarca**, mi madre. Que me enseñó a valorar la sensibilidad humana, a resistir y a tener esperanza. Por su cariño en los momentos imposibles.

* A **Mazumy Hernández**, mi compañera. Por llegar en el momento preciso y redefinir el amor.

Ambas me mostraron cómo puede crecer
una flor en el lodo.

* A **Sandra Hernández**, por brindarme su ayuda desinteresada y pura.

* A **Vania, Katherinna, Valentina y Daniela**. Por insistir con su amistad verdadera.

Gracias por nunca dejar de creer en mí.

Al niño que fuera niña, develada y poderosa.
y a cada trave, transfemenina, transmascuino,
no binarie y marica que me mostró la luz
que se filtra por las grietas.

“

UNA CASA TRAVA,
DONDE VIVAN
TODAS NUESTRAS
HISTORIAS

DISCLAIMER

el siguiente documento emplea nuevas formas de escritura como el lenguaje trans inclusivo. Podrás encontrar en estas páginas referencias a personas que utilizan la letra "e" como vocal identificatoria en relación a su género.

ÍNDICE

1. RESUMEN	9
2. PALABRAS CLAVES	10
3. GLOSARIO Y TÉRMINOS FUNDAMENTALES	11
1. MOTIVACIONES PERSONALES Y SITUACIÓN DESEADA	14
2. INTRODUCCIÓN	15
ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO	18
4. PERSONAS LGBTIQANB+	19
5. ESTRUCTURAS DE PODER	21
6. PENSAMIENTO DECOLONIAL Y PRESENCIA	23
LGBTIQANB+ EN PUEBLOS ORIGINARIOS	
7. DEVENIR TRANS / ESTUDIOS DE GÉNERO E HITOS	27
IMPORTANTES	
8. DISIDENCIAS Y CONTRACULTURA	33
ANTECEDENTES	36
9. EXPERIMENTACIÓN EDITORIAL, FORMATOS NO	37
CONVENCIONALES Y OTROS HITOS RELEVANTES	
10. LA EDITORIAL INDEPENDIENTE EN CHILE	44
11. FUNDAMENTACIÓN	46
12. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	47
13. JUSTIFICACIÓN	48
14. OPORTUNIDAD DE DISEÑO	51

14. OBJETIVOS DEL PROYECTO	52
FORMULACIÓN DEL PROYECTO	53
15. DESCRIPCIÓN	54
16. REFERENTES	57
17. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO	63
PROCESO TEÓRICO	64
18. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	65
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	71
PROCESO PRÁCTICO I	72
19. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.....	71
GRÁFICA DE LA EDITORIAL	
PROCESO PRÁCTICO II CREACIÓN DE PUBLICACIÓN	83
20. GENERACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONTENIDOS	86
21. METODOLOGÍA DE CREACIÓN	93
22. CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO	95
23. REPRESENTACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA	119
PRODUCCIÓN	122
CIERRE DEL PROYECTO	128
24. CONCLUSIONES DEL PROYECTO	132
25. BIBLIOGRAFÍA	133

*RESUMEN

En el presente documento, se investiga la situación actual de la población **trans-travesti** en el ámbito del diseño editorial, abarcando su presencia en la escena local y latinoamericana. Su foco está en autores que forman parte del colectivo y que tienen interés en contribuir contenidos, ya sea a través de publicaciones, creación de espacios como editoriales, librerías, centros culturales, o bien, mecanismos de autopublicación. La motivación principal de este proyecto es proponer un espacio /lugar/casa para la creación independiente que promueva la visibilización del trabajo de estas personas, con el objetivo de fomentar su representatividad en el sector editorial.

Para desarrollar este proyecto se llevó a cabo una investigación que involucra el análisis de personas de la comunidad LGBTIQANB+ vinculadas al circuito editorial proporcionando valiosas apreciaciones y una visión a profundidad del contexto en el que se podrían insertar factiblemente los resultados de mi proyecto, contribuyendo así al desarrollo profesional y creativo de diseñadores y autores de la comunidad, específicamente personas trans-travestis.

El análisis de las experiencias, percepciones y prácticas de aquellas involucradas en esta producción editorial me demostró que es necesario y fundamental contar con espacios para el desarrollo cultural y creativo de la comunidad, es por ello que **CASA TRAVA** pretende aportar

con su propuesta a la circulación de estos contenidos culturales.

De esta manera, el presente proyecto se enmarca en la necesidad de comprender las dinámicas cambiantes de la creación de contenidos y su circulación. Incorporar la autopublicación como formas de expresión y resistencia cultural, permitiendo así una reflexión crítica y a su vez una oferta para la representación y circulación de contenidos maricas.

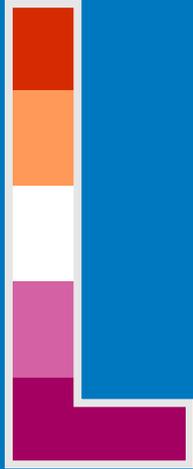
La presentación de la propuesta editorial implica un repaso de conceptos necesarios para comprender el significado del diseño editorial en el contexto de la comunidad: el sector editorial, la autopublicación, el colectivo LGBTIQANB+, la contracultura y por último la cultura impresa y digital que surge como respuesta a las necesidades específicas de este grupo.

Este enfoque integral, no solo busca justificar la creación de la editorial independiente, sino también establecer una base teórica que respalda, guía el desarrollo y la implementación exitosa de este proyecto.

PALABRAS CLAVES

TRANS-TRAVESTI * DISEÑO EDITORIAL * LGBTIQANB+ * PUBLICACIÓN

*GLOSARIO Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES

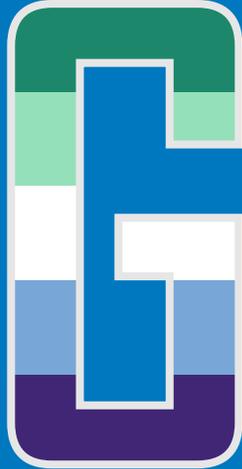
(L)

Lesbianas

Orientación sexual

-

homosexualidad femenina.
Dicho generalmente de una mujer:
homosexual
términos asociados:
sáfico - bollera

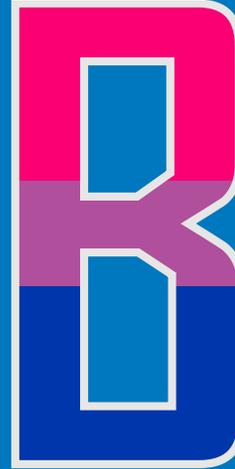
(G)

Gay

Orientación sexual

-

homosexualidad masculina.
Dicho generalmente de un hombre: homosexual
términos asociados:
cola - marica - güeco (weco)
- maricón

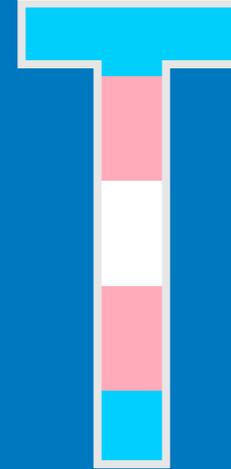
(B)

Bisexual

Orientación sexual

-

Dicho de una persona atraída sexualmente a ambos sexos/géneros:
términos asociados:
bi

(T)

Transgénero

Travesti

Transexual

Trava/o/e

Identidad de género

-

Dicho de una persona que se identifica con una género distinto al que se le asignó al nacer (sexo biológico)
términos asociados:
Trans - Transfemenina
Transmasculino
Trans No Binario

(I)

Intersexual

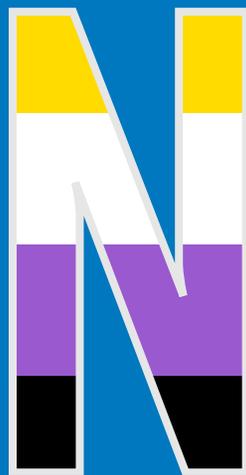
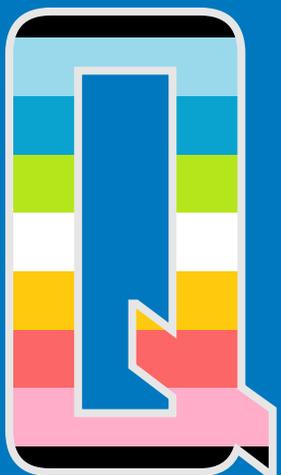
Aspectos biológicos del cuerpo

-

Diversidad corporal
Dicho de una persona cuyas características sexuales no son exclusivamente del binario masculino / femenino

* En rosa: términos peyorativos que fueron resignificados como una identidad cultural.

* En amarillo: términos que fueron reescritos del inglés para una identidad territorial.

(Q)

Queer

Identidad de género

Dicho de una persona cuya identidad de género rechaza o renuncia a las normas culturales sobre género y sexo

términos asociados: **cuir** (reescritura del término para referirse a individuos queer de territorios latinoamericanos).

(A)

Asexual

Orientación sexual

Dicho de una persona que no siente atracción sexual por otros, o que si la sienten es en una frecuencia muy baja o circunstancias limitadas (puede sentir otros tipos de atracción: romántica, intelectual, etc.)

(NB)

No Binario / No Binario

Identidad de género

Dicho de una persona cuya identidad de género no necesariamente responde al binarismo hombre/mujer. Este es un término "paraguas" que puede englobar a otras identidades de género.

(+)

Otras identidades de género u orientaciones sexuales

Género fluido

- Agénero
- Género neutro
- Bi género
- Demisexual
- Poliamorose
- (y más)

Otros términos / Antónimos

Heterosexual: Dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos del sexo (género) contrario.

Cisgénero: Dicho de una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes.

* MOTIVACIÓN PERSONAL Y SITUACIÓN DESEADA

La concepción de este proyecto tiene como punto de origen una perspectiva política y emocional arraigada a mi identidad como persona trans dentro de la comunidad LGBTIQANB+. Luego de atravesar los altos y bajos de mi propia transición de género y de interactuar con diversas identidades trans en distintos entornos culturales y activistas, siento la necesidad de compartir mis experiencias y reflexiones en este complejo viaje. La creación de este proyecto se convierte en mi contribución, utilizando mis habilidades y herramientas, para la colectividad de una población que ha sido históricamente objeto de violencia, marginación e invisibilización al desafiar las normas impuestas por la hegemonía. A pesar que como colectivo hemos existido desde antes que nuestras identidades tuvieran una denominación, la sociedad carece de un registro detallado que preceda al siglo XX. Sin el acto de registrar y expresar en lo tangible nuestras vivencias por parte de individuos, podríamos pensar erróneamente que somos un fenómeno reciente. Aquí radica, en mi opinión, la importancia de medios que permitan la creación de contenido representativo que contribuyan a la cultura LGBTIQA+, facilitando así la construcción de un archivo que preserva nuestra historia, ya que lo no preservado se pierde y lo no publicado permanece oculto en las sombras.

Es crucial plasmar de manera tangible que las personas de este colectivo no solo existimos, sino que también participamos activamente en diversas expresiones culturales. Tenemos la capacidad de escribir, pintar, fotografiar, realizar performances, componer música, danzar, entre otras disciplinas y oficios. No somos simplemente cuerpos, aunque reconozcamos la importancia de nuestra mera existencia y las vivencias únicas que llevamos en la piel.

Desde mi disciplina en el Diseño, manifiesto mi compromiso con la comunidad, poniendo a disposición las herramientas y conocimientos adquiridos durante años de estudio. Propongo un espacio que materializa tanto la obra como la vivencia. Aunque existen diversos medios para lograrlo, considero que lo impreso representa un objeto atemporal que perdura, despertando así mi mayor interés por abarcar lo deseado desde aquí.

*INTRODUCCIÓN

Es importante mencionar que el enfoque de este documento toma como postura política la identidad LGBTIQANB+ desde una comprensión del territorio latinoamericano¹. Es por ello que a lo largo de estos párrafos, se presenciara la utilización de términos anglosajones como *queer*, estilizado al español como “cuir”, así como también variados términos culturales para referirse a personas del colectivo, como trava, travo, travesti, maricón, marica, entre otros para describir actitudes o identidades que no se ajustan a lo cisheterosexual². La elección de lenguaje no es fortuita, sino que se vincula con el activismo latinoamericano de las últimas décadas, que ha trabajado arduamente para forjar una identidad propia en la región. Este activismo ha priorizado la inclusión de las voces indígenas y racializadas, buscando trazar una línea distintiva frente a la predominancia del activismo LGBTIQANB+ eurocentrista y blanco.

Así mismo, se implementará el lenguaje inclusivo, práctica lingüística diseñada para evitar la exclusión y

reconocer la diversidad de identidades y experiencias en la comunicación. Buscará superar las limitaciones de un lenguaje que históricamente ha favorecido términos cis masculinos y binarios, permitiendo así una expresión más equitativa y respetuosa. El lenguaje inclusivo aborda la brecha de género y promueve la visibilidad de identidades no conformes a las normas tradicionales. Esto se logra a través de la utilización de recursos gramaticales que evitan la perpetuación de estereotipos de género y reconocen la existencia de personas de género no binario o de diversas expresiones de este. A modo de manifiesto que plantea lo fundamental que es construir entornos comunicativos que reflejen la pluralidad de identidades y contribuyan a una sociedad más justa e igualitaria.

En este documento, se abordará principalmente el diseño, los formatos y la cultura impresa LGBTIQANB+. El proyecto CASA TRAVA surge como un aporte con respecto a una problemática de visibilidad, representatividad y desarrollo en este ámbito, proponiendo la creación de una iniciativa microeditorial explícitamente travesti/trans que gestione, produzca y publique obras de estas personas autoras. La iniciativa plantea una plataforma (espacio/lugar/casa) que permita la publicación de autorías que han enfrentado dificultades y barreras al momento de publicar debido

¹ A pesar de los avances significativos en legislación y derechos en diversos países de América Latina, la comunidad LGBTQIA+ continúa enfrentándose a elevados niveles de estigmatización y exclusión en ámbitos sociales y laborales. Estas condiciones demuestran que el progreso jurídico no ha logrado erradicar por completo las formas de discriminación y marginación que siguen presentes en el día a día de muchas personas en la región.

² Una identidad cisgénero cuya orientación sexual es la heterosexual.

a sus características identitarias. La relevancia de esta propuesta radica en la necesidad de generar una apertura tanto para la difusión de contenidos como para visibilizar la realidad de las personas pertenecientes a este grupo poblacional a través de sus propias palabras, expresiones y experiencias, así como también de plasmar sus propios deseos de representación gráfica, con una intermediaria consciente y comprometida con la diversidad de las corporalidades en la misma comunidad, logrando una oportunidad de comunicación precisa y auténtica.

El origen de este proyecto se remonta a un profundo deseo de reflejar la experiencia humana en el papel. Al descubrir las publicaciones de autorías travestis- trans y reconociendo la conexión significativa que ofrece el sincero relato de una vivencia, surge en mí por consiguiente, la necesidad de potenciar este acto en quienes que no han tenido la fortuna de llegar a las puertas de una editorial que les brinde la publicación de sus obras.

Aunque el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, se ha completado una investigación y una planificación sobre cómo materializar esta propuesta.

“

IMPRIMIR ES
RESISTIR
AL TIEMPO,
AL OLVIDO,
A LA VELOCIDAD.

ESTADO DEL ARTE

ESTADO DEL

*LAS PERSONAS LGBTIQANB+

Las personas autodenominadas con el término LGBTIQANB+ constituyen un porcentaje de la masa poblacional mundial integrada por individualidades con identidades de género y orientaciones sexuales que no se ajustan a las normas heterosexuales/cisgénero⁸ históricamente presentadas como lo “normal y tradicional” o lo “naturalmente correcto”. También se les conoce como personas pertenecientes a la diversidad sexual (refiriéndose a la sexualidad) o a la diversidad de género/ personas de género no conforme.

Este término señalado se desglosa en sus respectivas letras: **(L)** lesbianas, **(G)** gays, **(B)** bisexuales, **(T)** transgéneros/travestis/transexuales (que se subdivide en transfemenidades [mujeres trans]y transmasculinidades [hombres trans]), **(I)** intersexuales, **(Q)** queers, **(A)** asexuales, **(NB)** personas no binarias, además de otras categorías que se han ido sumando a las siglas a través de los años como las personas de género fluido, agénero, etc (+). Todas estas representaciones desafían las normas tradicionales del sexo y el género.

Canales (2022) afirma que:

Las personas LGBTIQANB+ son consideradas como un grupo que históricamente ha sido marginado y

vulnerado debido a la orientación sexual y/o a la identidad de género contraria a la que socialmente es esperada e impuesta a las personas, en tanto existe un orden heterosexual, cisgénero y binario que al no ser obedecido es ampliamente reprochado por medio de discriminación y violencia. Así, la situación de reconocerse como una persona heterosexual es tenida en casi todas las sociedades como la «situación normal» (...) lo que ocurre en similares términos respecto al cisgenerismo de las personas o su encasillamiento dentro del orden binario femenino o masculino (p. 219).

En el documento Experto Independiente de la Organización de Naciones Unidas, sobre la orientación sexual e identidad de género, se afirma que la principal problemática de esta población es que:

Las personas trans y de género diverso de todo el mundo están sometidas a niveles de violencia y discriminación que ofenden la conciencia humana:

1. Están atrapados en una espiral de exclusión y marginación: a menudo son acosados en la escuela, rechazados por su familia, expulsados a la calle y se les niega el acceso al empleo;

2. Cuando son personas de color, pertenecen a minorías étnicas o son migrantes, viven con el VIH o son trabajadores del sexo, corren un riesgo especial de sufrir violencia, incluyendo asesinatos, palizas, mutilaciones, violaciones y otras formas de abuso y maltrato; y

3. Para ejercer su derecho al reconocimiento ante la ley, las personas trans y de género diverso son a menudo víctimas de violencia en los centros de salud, como evaluaciones psiquiátricas forzadas, cirugías no deseadas, esterilización u otros procedimientos médicos coercitivos, a menudo justificados por clasificaciones médicas discriminatorias. (ONU, 2024.)

Figura 3
Dos travas, La manzana de Adán.
Paz Errázuriz

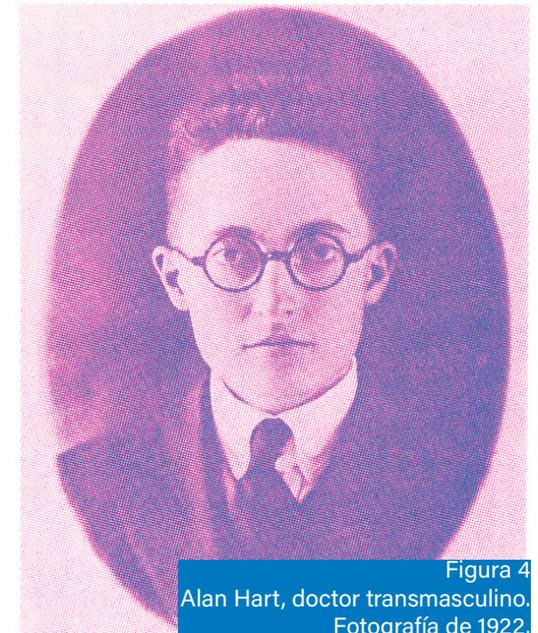

Figura 4
Alan Hart, doctor transmasculino.
Fotografía de 1922.

*LAS ESTRUCTURAS DE PODER

La concepción binaria de género³ y la heterosexualidad normativa tienen raíces profundas en la historia cultural, religiosa y científica de las sociedades occidentales, resultado de una convergencia de factores históricos, filosóficos y estructurales. Desde las tradiciones judeocristianas, los textos religiosos, como la Biblia, establecieron una narrativa binaria al presentar la creación en términos hombre-mujer. Este marco fue utilizado para legitimar la heterosexualidad y el cisgenderismo⁴ como normas divinas y naturales. La Iglesia cristiana, influenciada por el dualismo platónico y agustiniano, promovió una visión del cuerpo y la sexualidad restringida al matrimonio y la procreación. Estas creencias excluyeron las prácticas no reproductivas y estigmatizaron tanto la homosexualidad como las identidades fuera del binarismo de género, considerándolas pecaminosas o inmorales.

En los siglos XVIII y XIX, la ciencia contribuyó a reforzar estas ideas. La biología y la medicina clasificaron a los seres humanos dentro de un modelo de géneros opuestos y complementarios, basándose en características sexuales observables. Paralelamente, la psiquiatría patologizó la homosexualidad y estableció la heterosexualidad como norma "natural" desde una perspectiva institucional. Estas ideologías se tradujeron en códigos legales y políticas públicas que configuraron estructuras sociales, educativas y económicas profundamente marcadas por esta visión.

Teóricos como Michel Foucault, analizaron cómo las instituciones religiosas, políticas y científicas desempeñaron un papel crucial en la construcción de discursos sobre la sexualidad⁵. Foucault argumenta que estos discursos no solo definieron las normas sociales, sino que consolidaron relaciones de poder que controlaron los cuerpos y las identidades, estructurando gran parte de la sociedad moderna. Kling (2006) afirma que:

No fue hasta mediados del siglo XX y luego acelerado durante la revolución sexual de la década de 1960 que se cuestionó esta condena generalizada. Mientras que los cristianos

³ La concepción binaria de género es una forma de clasificar a las personas en dos categorías: masculino y femenino. Muñoz, J. (2024, marzo). El binarismo de género en los institutos secundarios: Un sistema que genera violencia. *Athenea Digital*, 24(1), e33309. En la actualidad, un porcentaje de la población LGBTQI+ ha explorado nuevos espectros que han propuesto la discusión dentro de la comunidad sobre nuevas concepciones de identidades de género. Personas agénero, de género neutro, género fluido, bigénero, trigénero y más.

⁴ Entiéndase el cisgenderismo como "una ideología que desafía las identidades de género de las personas y, por lo tanto, conduce a la discriminación contra las personas con variantes de género" WIKIPEDIA [en línea] <https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Cisgenderism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq> [Consulta: 02 de agosto de 2024].

⁵ Más contenido en Foucault, M. 1977. *Historia de la sexualidad, I: La voluntad de saber*. España.

conservadores argumentaban que el tono negativo general de los textos bíblicos condenaba la homosexualidad o al menos el comportamiento homosexual, los progresistas descartaban el valor normativo de las Escrituras o afirmaban que estos textos fueron escritos en una época diferente, con valores y normas diferentes y, por lo tanto, no eran válidos. Ya no es aplicable en el contexto de la sociedad contemporánea. (p. ?)

*PENSAMIENTO DECOLONIAL Y PRESENCIA LGBTIQANB+ EN PUEBLOS ORIGINARIOS

Diversos autores han señalado cómo la herencia colonial ha configurado profundamente las concepciones modernas sobre género y sexualidad, instaurando un marco binario y heteronormativo⁶ que prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, investigaciones decoloniales⁷ defienden que, antes de la colonización, muchas culturas indígenas y africanas reconocían identidades y prácticas de género y sexualidad mucho más fluidas y diversas. Estas cosmologías rechazaban las rígidas categorías de género y, en cambio, integraban roles y expresiones que desafiaban el binarismo, evidenciando una riqueza cultural y social que fue sistemáticamente suprimida durante el proceso colonizador.

⁶ Entiéndase heteronormativo como aquello que refiere a la heterosexualidad como única orientación sexual válida e impuesta como norma a las sociedades.

⁷ Entiéndase decolonial como aquella escuela de pensamiento que tiene como objetivo desvincularse de las jerarquías de conocimiento y las formas de estar en el mundo eurocéntricas y para permitir otras formas de existencia. <https://es.wikipedia.org/wiki/Decolonialidad>

⁸ La colonialidad del poder es un concepto que interrelaciona las prácticas y legados del colonialismo europeo en órdenes sociales y formas de conocimiento, desarrollado principalmente por el sociólogo peruano Aníbal Quijano en su obra fundamental "*Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*" (2000).

⁹ Desobediencia epistémica: son instancias de apropiación por parte de actores epistémica y ontológicamente racializados que en lugar de hacer méritos para ser aceptados en la sociedad que los y las niega, optan por la trayectoria decolonial, esto es, por el desprendimiento en vez de la asimilación en inferioridad de condiciones" (44) Lagos Camaño, J. *Reseña de Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la decolonialidad* (2010). <https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/c.php?g=698152&p=4956131>

María Lugones (2008) afirma en relación al término colonialidad del poder⁸ que:

La comprensión de la organización social precolonial desde las cosmología y prácticas precoloniales son fundamentales para llegar a entender la profundidad y alcance de la imposición colonial. Pero no podemos hacer lo uno sin lo otro. Y, por lo tanto, es importante entender hasta qué punto la imposición de este sistema de género fue tanto constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad el poder fue constitutiva de este sistema de género. (pp. 75)

Otros autores, como Walter Mignolo y su concepto desobediencia epistémica⁹, apuntan a la emancipación de la herencia cultural colonizadora pues si el conocimiento es un instrumento imperial de la colonización, una de las tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el conocimiento.

Ya previamente lo anticipaba Frantz Fanon (1961) en *Los Condenados de la Tierra*, donde refiere que:

(...) El colonialismo no se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado. El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila. Esa empresa de desvalorización de la historia anterior a la colonización adquiere ahora su significación dialéctica. (p. 128)

Resulta esencial abrir el camino hacia nuevos análisis del mundo desde una perspectiva decolonial, recordando que estas visiones sobre el género, la sexualidad y la raza no son para nada nuevas. En numerosas culturas originarias existen ejemplos claros de cómo las categorías rígidas de género y sexualidad no definían las estructuras sociales ni las dinámicas comunitarias. Por el contrario, estas sociedades frecuentemente reconocían y celebraban la diversidad de expresiones en estos temas, integrándolas como parte natural de su cosmovisión y de la vida en sociedad.

Por su parte, la académica feminista Oyèrónké Oyewùmí (1993) afirma en su investigación sobre la herencia colonial en el pueblo orisa, que:

No todos los orisa fueron pensados en términos de género; algunos fueron reconocidos como masculinos en algunas localidades y femeninos en otros. En tercer lugar, estaban los antepasados, tanto masculinos como femeninos, venerados por miembros de cada linaje y reconocido anualmente en la mascarada *Egungun*: culto de veneración de los antepasados. En el mundo de los humanos, el sacerdocio de varios dioses estaba abierto tanto a hombres como a mujeres. En general, el predictor singular de quién adoraba a qué orisa era linaje, membresía y localidad de origen. De lo anterior se desprende claramente que la religión yoruba, al igual que la vida cívica yoruba, no articulaba el género como una categoría; por lo tanto, los roles de los orisa, sacerdotes y ancestros eran no dependientes del género. (p. 140)

Por otra parte, articulando este pensamiento decolonial en el territorio norteamericano, Qwo-Li Driskill un escritor, activista y persona de género no conforme perteneciente

al pueblo *cherokee* describe en su texto *Shaking Our Shells: Cherokee Two-Spirits Rebalancing The World* las dificultades para reconectar con su herencia cultural original y el impacto del colonialismo dentro de su mismo pueblo. Driskill (2010), persona Dos Espíritus¹⁰, afirma que:

Dada la brutal historia de los últimos cientos de años, no debería sorprendernos que muchos *cherokee* hayan tratado de suprimir la teoría de las personas dos espíritus y sus historias, o que muchos Dos Espíritus Cherokee luchan por dar sentido a quiénes somos dentro de nuestras tradiciones tribales. A veces todo lo que nos queda son fragmentos. (p. 123)

¹⁰ Entiéndase **Dos Espíritus** como dicho de una persona que encarna lo que la cosmovisión *cherokee* comprendía del género como una manifestación espiritual donde ambas energías masculina/femenina podían converger en un solo cuerpo.

¹¹ El término **Muxes** hace referencia a las personas nacidas de sexo biológico masculino que desempeñan labores, visten y se desenvuelven como el género femenino en la zona zapoteca, está considerado un tercer género.

¹² El **Chacha-warmi** (hombre-mujer) es un neologismo en lengua quechua utilizado para referirse a un código de conducta basado en el principio de dualidad y de lo complementario en los sexos. Este principio es el que regía el matrimonio de los aimaras desde la época precolombina, que siempre tuvo una naturaleza monógama.

¹³ Las **Omeggids** como se denomina a los transexuales en la lengua indígena panameña y que significa "como una mujer".

¹⁴ La traducción directa del mapudungún *epupillán* es "dos espíritus" y hace alusión a las personas no-heterosexuales en contexto mapuche, a sus funciones y posiciones espirituales-políticas que estas personas tenían en nuestro pueblo. <https://cronicasalborde.com/wp-content/uploads/2023/08/CAB2EP8-Llaveepupillan.pdf>

Ubicándonos en el territorio latinoamericano también podemos trazar la ruta hacia una comprensión de los pueblos que habitaron esta región desde una perspectiva no binarista ni heterodominante. Ejemplos destacables como las Muxes¹¹ en México, les Chachawarmi¹² en Bolivia y Perú, las Omeggids¹³ en Panamá, o el término *Epupillán*¹⁴ en la cultura mapuche refuerzan esta iniciativa.

En línea de este último pueblo mencionado, Antonio Calibán Catrileo (2020), persona mapuche y autoreconocido como *epupillán* comenta que percibe "una continuidad colonial en la manera en que se nos ha traducido históricamente, en ponernos una y otra vez una etiqueta, una síntesis que neutraliza nuestra potencia y lugar político y epistemológico". (p. 56)

La artista trans mapuche Seba Calfuqueo afirma respecto a los estereotipos producidos desde la occidentalización forzosa:

Yo creo que la idea de pudor es colonial, hay muchas crónicas que hablan de la relación del cuerpo mapuche, que no es la relación que hoy existe. Hay una idea estereotipo que no tiene que

ver con la historia real, que es una consecuencia de la construcción colonial. (Calfuqueo, 2023)

La revisión de estas perspectivas y testimonios evidencia que las concepciones binaristas y heteronormativas impuestas durante la colonización no solo reprimieron las diversas expresiones de género y sexualidad presentes en las culturas originarias, sino que también intentaron erradicar los sistemas cosmológicos que sustentaban estas formas de ser y entender el mundo. Recuperar y visibilizar estas historias no es simplemente un acto de reivindicación cultural, sino un paso crucial hacia la descolonización del pensamiento. Esta tarea requiere un compromiso con la multiplicidad de voces y experiencias que cuestionan las narrativas hegemónicas y rescatan la riqueza de formas de existencia que han sido silenciadas por siglos.

Figura 6
Personas dos espíritus.

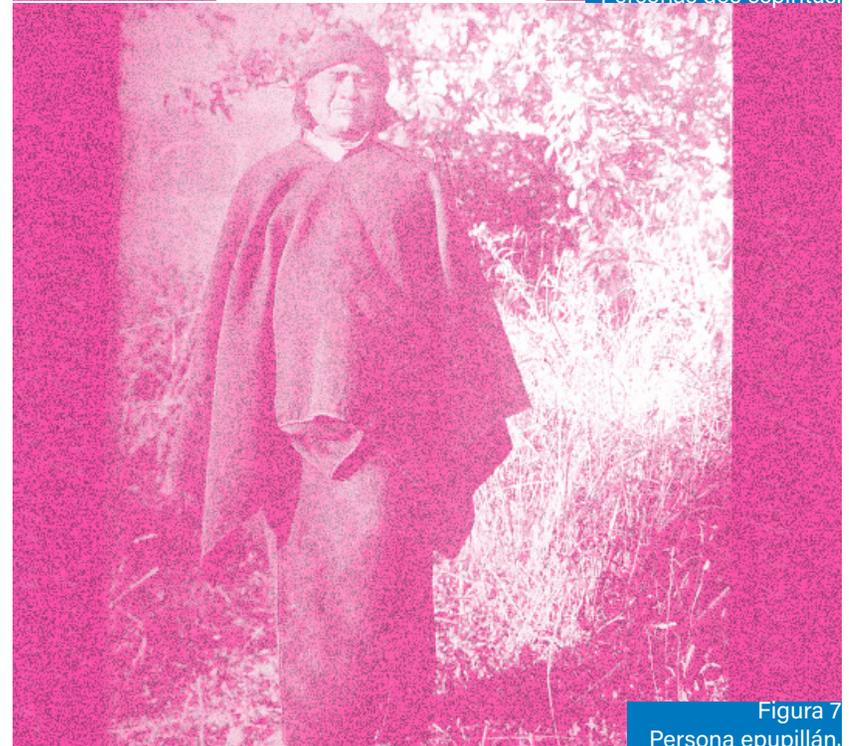

Figura 7
Persona epupillán.

*DEVENIR TRANS / ESTUDIOS DE GÉNERO E HITOS IMPORTANTES

Este documento que posiciona su interés específicamente en las identidades trans, travestis, transexuales y no binarias, las cuales representan uno de los sectores más vulnerables y segregados¹⁵, precisa de una revisión histórica del cómo los estudios de género influyeron directamente en acontecimientos que impulsaron a la activación política del grupo social LGBTIQANB+.

Durante el período previo a los años 60, se sentaron las bases para el desarrollo de los estudios que desarrollarían la cuestión trans en décadas posteriores. Aunque estos textos académicos y médicos iniciales de la época habitualmente perpetuaban narrativas patologizantes o reduccionistas, también surgieron discursos activistas y autobiográficos que iniciaron el cuestionamiento de estas perspectivas, contribuyendo a la redefinición de las nociones de género y sexualidad imperantes.

Entre los hitos médicos previos más destacados está el caso de Christine Jorgensen, quien en 1952 se convirtió en una de las primeras mujeres trans en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La visibilización de su experiencia marcó un precedente importante para el reconocimiento y comprensión del cuerpo transgénero en la medicina.

En 1966, Harry Benjamin, endocrinólogo y pionero en el campo, publicó *The Transsexual Phenomenon*, un texto que ofreció un marco médico fundamental para comprender la experiencia trans, contribuyendo a legitimar estas identidades profundamente estigmatizadas. Del mismo modo, el escrito *Man and Woman, Boy and Girl* del psicólogo y sexólogo John Money, introdujo en 1972 el concepto de "rol de género", marcando una diferencia entre el sexo biológico y las construcciones sociales y culturales del género. Sentó así las bases para análisis posteriores más amplios sobre las identidades y expresiones de género.

A medida que los movimientos feministas, las luchas por los derechos civiles y las demandas por justicia social se fueron intensificando durante las décadas del 60' y 70', los

¹⁵ Para más información sobre segregación y violencias hacia la comunidad trans véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2020. *Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales*. [en línea] <<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf>> (traducción propia) [Consulta: 14 agosto 2024]

estudios de género comenzaron a desarrollarse de manera más estructurada. Inicialmente se centraron en las notorias desigualdades entre hombres y mujeres, pero pronto ampliaron su enfoque para incluir experiencias de cuerpos diversos y sexualidades no normativas. En este contexto, desde el feminismo afroamericano e interseccional, textos como *Double Jeopardy: To Be Black and Female* de Frances Beale publicado en 1969, denunciaron el racismo y el sexismo, empoderando a las comunidades oprimidas a exigir justicia. Otro aporte influyente aconteció con la publicación de *Sexual Politics*, que planteó un proto-desafío a las categorías binarias de género y anticipó los debates sobre la revolución sexual y las identidades no normativas. En ella, Kate Millet (1970) afirma que:

El primer paso de la revolución sexual tendría que consistir en abrogar la institución del patriarcado, aboliendo tanto la ideología de la supremacía masculina como la organización social que la mantiene en todo lo concerniente a la posición, el papel social y el temperamento. Ello acarrearía la integración de las subculturas sexuales y la asimilación recíproca de dos campos, hasta entonces inconexos, de la experiencia humana. Se reexaminarían también los rasgos clasificados

en la actualidad bajo el epígrafe «masculino» o «femenino», sopesando con objetividad el valor humano de cada uno de ellos: la violencia tan fomentada en los varones y la excesiva pasividad, calificada de «femenina», se revelarían inútiles en uno y otro sexo. (p. 138)

No obstante, uno de los mayores agentes de cambio en la década de 1960 no surgió desde el ámbito teórico, sino a través de las manifestaciones sociales que dieron forma al movimiento LGBTIQANB+ como un grupo organizado y activo en la política. Los disturbios de Stonewall¹⁶, ocurridos en Nueva York en 1969, expusieron la brutalidad policial y la discriminación sistemática contra travestis, lesbianas, gays y otras personas racionalizadas y marginalizadas. Este evento no solo visibilizó la emergencia de estas problemáticas, sino que también destacó las voces de identidades racializadas, latinas y empobrecidas, demostrando la fuerza de la colectividad. Entre las figuras activistas que más destacaron tenemos a las icónicas Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson. Ambas se convirtieron

¹⁶ Para más información, véase: Blakemore, E. ¿Qué fue la Rebelión de Stonewall y por qué es importante para el movimiento LGTBIQ+?. National Geographic, sección Historia. [en línea] <<https://www.nationalgeographic.es/historia/rebelion-stonewall-levantamiento-que-fue-movimiento-derechos-lgtbiq>>]

en referentes del activismo trans, impulsando una lucha más visible y estructurada que amplificó el impacto social y político del movimiento LGBTIQANB+ a nivel global. Su legado abarcó fuertes intervenciones públicas e iniciativas transformadoras como la fundación de la colectiva S.T.A.R. (*Street Transvestite Action Revolutionaries*).

En el contexto latinoamericano, destaca la manifestación política de la comunidad gay y travesti que protagonizó un hito significativo en 1973, cuando se llevó a cabo la primera intervención pública de este grupo social en la Plaza de Armas de Santiago¹⁷. Este grupo minoritario alzó la voz contra la persecución policial y exigió demandas como la integración social, el fin de la discriminación y el reconocimiento del matrimonio igualitario, enfrentando una feroz estigmatización por parte de los medios conservadores de la época. Entre las figuras destacadas de aquel evento histórico se encuentra Marcela “DiMonty” y Eva “La Medallita de la Suerte”, hoy adultas mayores trans que representan un testimonio vivo de la represión de la dictadura militar instaurada ese mismo año.

¹⁷ Para más información, véase: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. Protesta homosexual en la Plaza de Armas de Santiago (22 de abril de 1973). [en línea] <<https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-589198.html>>

Los años 80 fueron importantes para la construcción de una respuesta crítica a la patologización de las identidades trans, estableciendo bases para los estudios de género trans contemporáneos. A través de manifiestos, activismo y los primeros esfuerzos académicos que discutían de manera explícita a esta población, se consolidó como un punto de inflexión hacia la autoafirmación y la creación de espacios propios para la comunidad trans.

Textos como *The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto*, publicado por Sandy Stone en 1987, expusieron las primeras manifestaciones de transfóbicas dentro de los movimientos feministas, especialmente las presentadas por Janice Raymond en *The Transsexual Empire: The Making of the She-Male* en el año 1979.

Además, la creación de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA, actualmente WPATH) representó un hito en la estandarización de los cuidados médicos para personas trans, sirviendo como un punto de referencia clave en la evolución de aplicaciones fundamentales para la población trans en el acceso a la salud.

Avanzada la siguiente década, se consolidan los estudios académicos de género con obras clave, como *El Género*

en Disputa de la filósofa estadounidense Judith Butler, publicado a comienzos de la nueva década. En esta pieza angular la autora introduce el concepto de la performatividad del género, argumentando que el género no es una esencia fija, sino un conjunto de roles y acciones sociales repetidas. Asimismo, ofrece una crítica al binarismo de género y cuestiona la idea de una identidad estable e inmutable, proponiendo en su lugar una visión más fluida y dinámica de las identidades de género. Butler (1990) afirmó lo siguiente:

Es vital la idea de que el sexo surge dentro del lenguaje hegemónico como una sustancia, como un ser idéntico a sí mismo, en términos metafísicos. Esta apariencia se consigue mediante un giro performativo del lenguaje y del discurso que esconde el hecho de que <<ser>> de un sexo o un género es básicamente imposible. (pp. 74-75)

Esta obra abrió el campo de la teoría *queer*, una corriente clave dentro de la teoría crítica LGBTIQANB+. En el ámbito de las ciencias sociales y los estudios culturales, la teoría *queer* adopta un enfoque crítico que desafía las nociones tradicionales de identidad de género y orientación sexual. Surgida como respuesta a las limitaciones de las teorías

binarias y heteronormativas, propone una comprensión más fluida y compleja de la sexualidad y el género, cuestionando las normas culturales y desestabilizando las ideas convencionales de lo "normal" y lo "anormal". Además, se enfoca en las estructuras de poder y opresión, subrayando cómo las jerarquías sociales perpetúan la marginalización de identidades no normativas. Su objetivo es subvertir, resistir y redefinir las narrativas culturales para incluir y validar experiencias históricamente excluidas o estigmatizadas. Judith Butler continuó sus aportes a la teoría *queer* en 1993 con obras como *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Otras obras fundamentales dentro de esta corriente incluyen *Epistemology of the Closet* de Eve Kosofsky Sedgwick en 1990 y el artículo *Queer Theory, Lesbian and Gay Studies* de Teresa de Laurentis en 1991 y el Manifiesto *contrasexual* de Paul B. Preciado en 1996.

Por otro lado, Laurentis (1990) afirma que:

El género no es (...) un simple derivado del sexo anatómico o biológico, sino una construcción sociocultural, una representación, o mejor aún, el efecto del cruce de las representaciones discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos

institucionales: la familia, la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina o la legislación; pero también de fuentes menos evidentes, como el lenguaje, el arte, la literatura, el cine y la teoría. (p. 115)

A partir del siglo XXI, la teoría queer ha continuado evolucionando, expandiéndose hacia nuevas formas de activismo y reflexión en torno a la identidad de género y la sexualidad. Un ejemplo significativo de esta expansión es la obra Testo Yonqui, donde se aborda la transformación del cuerpo a través de los discursos farmacológicos y médicos, poniendo en cuestión las formas hegemónicas de comprender el cuerpo y el género. En ella, Preciado (2008) sostiene que "el género (...) es el resultado de un sistema de significación, de modos de producción y de descodificación de signos visuales y textuales políticamente regulados". (Preciado, 2008, p. 83)

En la actualidad, la comunidad LGBTIQANB+ sigue enfrentando el desafío de alcanzar visibilidad, inclusión y reconocimiento de sus derechos en un mundo donde persiste la discriminación y la segregación. La lucha por la igualdad legal y los derechos humanos permanece en el centro del activismo, con avances significativos como

legislaciones que garantizan el derecho a la identidad de género. Ejemplo de ello es la promulgación de la Ley de Identidad de Género de Argentina en el año 2012, una ley pionera en Latinoamérica, que inspiró normativas similares, como la Ley 21.120 de Chile en 2018. Estas leyes no solo reconocen la autodeterminación de las personas trans, sino que promueven un marco para impulsar iniciativas positivas como programas que acompañan a las infancias y adolescencias trans, como por ejemplo el programa PAIG (Programa de Acompañamiento a las Identidades de Género), impulsado por organizaciones como OTD Chile. También se destacan iniciativas como el movimiento #SaludTransParaChile, que aboga por una atención médica integral y digna para personas trans.

A nivel global, se han planteado nuevas metas, como la inclusión de una casilla no binaria "X" en documentos oficiales, un paso que algunos países ya han implementado. Estas iniciativas, junto con los hitos mencionados anteriormente, representan victorias importantes para la población trans y avances hacia una mayor equidad.

No obstante, la comunidad enfrenta retos significativos ante el auge de los discursos de odio impulsados por la

coordinación entre los nuevos movimientos políticos de ultra derecha, quienes atacan de manera directa a la esta población, perpetuando su exclusión y marginación.

Como respuesta, el activismo político sigue siendo un pilar fundamental y la lucha de la comunidad radica en aquellos individuos y colectivos que según Susy Shock (2008) “ponen el cuerpo por los derechos, las reivindicaciones, la visibilidad, la justicia y el placer” (p. 6)

Esta resistencia colectiva no solo busca garantizar derechos fundamentales, sino también construir una sociedad que celebre la diversidad humana como un valor esencial.

Figura 8
Christine Jorgensen.

Figura 9
Las locas del 73.

Figura 11
Silvy Rivera

Figura 10
Marsha P. Johnson

*DISIDENCIAS Y CONTRACULTURA

Dentro de la cultura LGBTIQANB+ y los códigos que se manejan entre pares es común identificar la utilización del término “disidente” en referencia a aquella experiencia/ actitud y pensamiento que separa su discurso y acción de la norma cis heterosexual. Sin embargo, este concepto no es únicamente relativo a la cuestión sexo/género. El pensamiento disidente puede identificarse a través de la historia del ser humano como un motor de cambio que ha impulsado el cuestionamiento de los procesos que se viven. Son aquellas las personas que, refutando y transgrediendo lo establecido, encaminan a las sociedades a nuevas conclusiones. Autores han señalado que:

La relación “disidencia”, “poder político”, “censura” se cruza en muchos sentidos con la práctica cultural constituyéndose en una dialéctica permanente. Nuestro corazón está con los heterodoxos y los disidentes, y pensamos que son ellos los que promueven el progreso de la historia y la cultura. (Pinedo, 2018, p. 181)

Es importante recalcar que esto no necesariamente se materializa en actos teóricos, pues la disidencia comprendida desde una transversalidad política, cultural e histórica nos ha expuesto referentes en individualidades

que representaron esta oposición desde la acción misma lejos de la academia.

Vale la pena preguntarse ¿Qué hubiera sido de la historia que conocemos sin personas disidentes posicionándose como representantes protagónicos del cambio? ¿Qué sería de Europa sin su revolución francesa? ¿En qué estado se encontraría la identidad afroamericana sin el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos? ¿Cómo comprenderíamos la emancipación femenina sin el movimiento sufragista que remeció al mundo entero? ¿Cómo percibiríamos el impacto de la guerra sin las articulaciones estudiantiles desde 1968? Todos y cada uno de estos sucesos figurados por el ímpetu discrepante como un agente transformador.

Las disidencias y su accionar levantaron el auge de movimientos contestatarios en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Destaca el nacimiento del movimiento de la contracultura, que emergió como respuesta a las normas sociales y políticas dominantes de la época. Durante las décadas de 1950 y 1960, surgieron grupos y corrientes que desafiaron las estructuras tradicionales, impulsados por una necesidad de cambio en áreas como los derechos civiles, la igualdad de género, la

libertad sexual y la oposición a conflictos bélicos como la guerra de Vietnam.

Uno de los primeros movimientos que propuso esta disrupción fue la Generación *Beat*¹⁸, una corriente literaria y cultural nacida en Estados Unidos durante los años 50. Este grupo se caracterizó por su rechazo a los valores conservadores de la posguerra y su exploración de temas como la espiritualidad, la sexualidad, la libertad individual y el inconformismo social.

La Generación *Beat* tuvo un impacto social significativo al abrir espacios para cuestionar las rígidas estructuras sociales de la época. Los Beats promovieron un enfoque más abierto hacia la sexualidad y las relaciones humanas, lo que contribuyó al inicio de un diálogo más amplio sobre las identidades no normativas. Este enfoque resonó profundamente en personas LGBTQIANB+, especialmente a través de figuras como Allen Ginsberg, quien fue abiertamente gay en una época en la que la homosexualidad era criminalizada en Estados Unidos.

¹⁸ Entre sus principales figuras destacan Jack Kerouac, autor de *On the Road*, una obra emblemática que captura el espíritu nómada y rebelde de la generación; Allen Ginsberg, cuya influyente obra poética *Howl* criticó la alienación y el materialismo de la sociedad estadounidense; y William S. Burroughs, conocido por *Naked Lunch*, un texto experimental que desafiaba tanto las normas literarias como las morales de su tiempo.

Ginsberg no solo exploró temas de deseo y amor entre personas del mismo sexo en su obra, sino que también abogó públicamente por los derechos de esta población, conectando la literatura con el activismo social.

Los *beats* compartían con la población LGBTQIANB+ un sentido de marginalidad en relación a la cultura dominante. Su adopción de estilos de vida alternativos y su rechazo a las convenciones tradicionales les permitió tejer alianzas con otros movimientos emergentes. Este espíritu de solidaridad e inconformismo sentó las bases para el activismo que surgiría en la década de 1960, como las que se mencionaron anteriormente, marcando el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTQIANB+.

Este movimiento dejó una huella profunda en la música, la moda y las artes visuales, alimentando un ecosistema cultural que amplificó las voces disidentes y visibilizó la diversidad. Este impacto ayudó a crear espacios donde las ideas radicales y las identidades fuera de la norma encontraron terreno fértil para desarrollarse, convirtiendo a esta generación en un referente clave para la evolución de la contracultura del siglo XX.

Entre otros movimientos contraculturales destacados, el movimiento *hippie*, el estallido estudiantil francés de Mayo del 68, los situacionistas en Europa Occidental y el *pop art* soviético redefinieron sus respectivos contextos culturales y políticos. También sobresalieron el arte *povera* en Italia, el tropicalismo brasileño y la nueva canción chilena como formas de resistencia artística. En los años setenta, la escena punk emergió como un símbolo de rebeldía, seguida por el movimiento *Riot Grrrl*, que mezcló música y feminismo radical. En paralelo, surgieron iniciativas de resistencia política como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y el rock subterráneo peruano. Ya en las décadas de los ochenta y noventa, el movimiento pro-democracia chino, la lucha zapatista en México y nuevas expresiones culturales como el *grunge* y el *hip-hop* globalizado expandieron las fronteras de la contracultura. En el siglo XXI, los movimientos contraculturales evolucionaron en respuesta a un mundo globalizado, hiperconectado y enfrentado a desafíos como el cambio climático y las crisis económicas. Ejemplos recientes incluyen la Primavera Árabe, el criptoanarquismo, la cultura *maker* como herencia del movimiento *DIY* y la cultura *meme*, que ha transformado el activismo digital en una herramienta clave de expresión y resistencia contemporánea.

Figura 12
Generación Beat
Allen Ginsberg y William S. Burroughs

Figura 13
Publicación del colectivo Riot Grrrl.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTE

*EXPERIMENTACIÓN EDITORIAL, FORMATOS NO CONVENCIONALES Y OTROS HITOS RELEVANTES.

El diseño editorial, una disciplina con raíces tan antiguas como la propia escritura, ha sido un pilar fundamental en la transmisión de ideas y conocimientos a lo largo de la historia. Desde los primeros manuscritos iluminados hasta los libros impresos del Renacimiento, su evolución ha estado marcada por la innovación y la adaptabilidad a las necesidades culturales de cada época. Sin embargo, más allá de su función tradicional, el diseño editorial ha sido también un espacio fértil para la creatividad y la ruptura con las normas preconcebidas. Esto ha dado lugar a la llamada experimentación editorial, un espacio transdisciplinar que, a través de los años, ha transformado la manera en que se conciben y producen publicaciones, impulsado por movimientos artísticos o investigativos del diseño, avances tecnológicos y contextos sociales. Este espacio para la exploración de nuevos horizontes creativos dentro de la disciplina desafió las convenciones establecidas y propuso nuevas formas.

En el siglo XX, la experimentación editorial se intensificó con el auge de los movimientos artísticos vanguardistas como el futurismo, el dadaísmo y el constructivismo. Los diseñadores y artistas de la época, como Filippo

Tommaso Marinetti y el destacado y multifacético El Lissitzky, buscaron transformar la página impresa no solo como un vehículo para la transmisión de ideas, sino como una obra de arte en sí misma. Marinetti, por ejemplo, en su manifiesto futurista en 1909 que promovió una poesía visual que rompía con las convenciones tipográficas y espaciales de la página, creando una forma de comunicación más dinámica y sensorial, con un poder influyente que serviría como precedente al nacimiento del fascismo. El Lissitzky, por ejemplo, experimentó con la disposición de texto e imagen, creando composiciones asimétricas en las que el espacio negativo jugaba un rol crucial. Destacables trabajos como su diseño para Vladímir *Mayakovski Dlia gólosa* en 1923 o la portada y contraportada de su *Shest povestei o legkij kontsaj* en 1922 dan cuenta de estas innovaciones.

En la Rusia natal de Lissistky, se desarrollaron múltiples experimentaciones editoriales que destacaron por su innovación en la materialidad y la presentación de la información. Se puede apreciar en el notable ejemplo del poemario *Tango con las vacas*: poemas de concreto en 1914 del autor ruso Vasili Kamensky e ilustrado por los

hermanos Burliuk, donde destaca la diagramación de los textos en un formato poligonal atípico y su impresión en papel para tapiz. De igual forma el pictórico libro *Una pistola en la boca* de 1913, donde la pintora Olga Razanova y el poeta Alexei Kruchenykh exploraron la relación de la imagen y la ilustración dentro de una publicación.

Por otro lado, tenemos las publicaciones del grupo UNOVIS, donde participó el mismo El Lissitzky y que combinó la máquina de escribir con las técnicas de litografía, grabado y litograbado. Este movimiento logró juntar a pintores y poetas que supieron traducir sus creaciones en publicaciones de amplio tiraje y reducidos costos, con proyecciones a la difusión masiva y al formato de bolsillo.

Jan Tschichold por su parte, también postuló nuevas formas de composición mediante retículas sistemáticas y modulares y una utilización específica de las tipografías en su artículo de 1925 *Elementare Typografie* y el libro *La nueva tipografía* en 1928. Su trabajo, aunque defendía la legibilidad y la claridad, permitió una disposición del contenido más libre y creativo.

A mediados del siglo se continuó dando pasos importantes de la mano y visión de diseñadores gráficos modernistas, editores, fotógrafos y personas de distintas disciplinas, quienes incorporaron los avances tecnológicos y la experimentación de formatos a la producción editorial.

Herbert Brayer, reconocido tipográfico de la Bauhaus, implementó sus conocimientos e investigaciones en Norteamérica y dejó innovadores diseños como su *Atlas* para la empresa de la CCA en 1953, donde combinó la cartografía tradicional, ilustraciones, textos e información de estadísticas desde una abstracción innovadora que resultó ser un referente absoluto para las infografías de la actualidad.

Por otro lado, en Los Angeles, desde la escena underground y bajo el pseudónimo de Tigrina/ Lisa Ben, Edythe DeVinney realizó irreverentes exploraciones gráficas con publicaciones independientes que acompañaban a su música, como el *Hymn to Satan* en 1941 y la incendiaria revista *Vice Versa* de 1947, pionera en la visibilización de la identidad lésbica y en el comienzo del desarrollo de la cultura del fanzine.

Al inicio de la década de los 60, las propuestas editoriales experimentaron un notable auge, reflejando los profundos cambios culturales y sociales que definieron la época, especialmente con el surgimiento de la contracultura. Publicaciones como *Crawdaddy!* de Paul Williams y *Mojo Navigator* de Greg Shawn evidenciaban el fuerte impacto de la música *rock* y la psicodelia, movimientos anti-guerra y la masificación de la fotocopiadora.

Un ejemplo emblemático en innovación fue la *Aspen Magazine*, publicada entre 1965 y 1971, creada por Phyllis Johnson y descrita como la primera revista tridimensional. Cada edición se presentaba en una caja o carpeta personalizada que contenía una variedad de materiales adicionales, como cuadernillos, discos flexibles fonográficos, pósteres, postales e incluso negativos de cintas *super 8*. La revista contó con colaboraciones de figuras influyentes como Andy Warhol y David Dalton, desafiando el formato convencional y expandiendo las posibilidades de lo que podía considerarse una publicación editorial.

En esta misma línea, el movimiento *Fluxus* dejó una marca significativa en el ámbito editorial, desafiando las normas tradicionales de diseño y formato. Sus publicaciones

rompían con las composiciones de página habituales, destacando por el uso experimental de imágenes y formatos irreverentes que cuestionaban la línea entre libro y objeto. Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentran *Water Yam* de George Brecht, un conjunto de instrucciones y piezas conceptuales presentado en una caja, y el *boxset Flux Year Box 1* en 1964, diseñado por George Maciunas, fundador del movimiento. Esta última obra, concebida como una antología, reunía diversos objetos creados por los integrantes del colectivo, fusionando arte, literatura y diseño.

En la misma década, pero más abajo en el continente, el diseño editorial latinoamericano también propuso nuevas maneras de concebir a las publicaciones y respondió de manera paralela a fenómenos culturales como el Boom Latinoamericano. En Cuba, la revista literaria *Orígenes* (1944-1956) propició la traducción y masificación de textos que hasta la fecha no llegaban a la población cubana, en su mayoría poesía. Iniciativas editoriales como Ediciones de la Banda Oriental en Uruguay con libros como *El Uruguay Batllista* publicado en 1962 por el autor Ricardo Martínez Ces o las reediciones del infantil *Perico* de Juan José Morosoli, como también el Centro Editor de América Latina (CEAL) en Argentina presentaron nuevos guiños en la

maquetación de párrafos, utilización de nuevas técnicas de impresión y por sobretodo su enfoque en la accesibilidad y democratización de la cultura a través de producciones en materiales de bajo costo, respondiendo así a los procesos políticos que se vivían en dichos países en períodos pre dictaduras y que posteriormente fueron censuradas, intervenidas o canceladas.

Otro referentes se hicieron cargo de la expansión cultural de lo editorial desde el campo de la revista, donde tenemos al artista argentino Edgardo Antonio Vigo, con sus publicaciones WC en 1958 y DRKW en 1960, donde experimentó con la xilografía aplicada a lo editorial y que continuó en una de sus publicaciones más destacadas; la revista Diálogo Cero (1962-1968).

En Perú tenemos a la revista Hueso húmero publicada en 1979, que se aproximó a la experimentación editorial aportando a la expansión del rol de la ilustración dentro de los textos.

En México, tenemos la revista *beat* de poesía bilingüe pionera El Corno Emplumado (publicada entre 1962-1969) que combinó este género literario con las artes visuales y la política y que destacó en el diseño por su diagramaciones, interlineados, utilización e intencionalidad de las palabras.

Sería imposible no mencionar a una figura pionera como el mexicano Ulises Carrión, clave en el desarrollo del arte conceptual mexicano, y su monumental obra *El Nuevo Arte de Hacer Libros* que revolucionó la concepción del libro y abrió el camino hacia nuevas corrientes del libro de artista. Carrión (1975) afirmaría que:

Había escuchado que las mayores bibliotecas estaban llenas de libros que nadie había abierto o solicitado. Sabía por propia experiencia que el contenido de un libro -el lenguaje- es engañoso y puede ser aburrido. Era entonces necesario, concluí, terminar con los libros. Pero esto, en bien de la coherencia, tenía que hacerse por medio de libros. Mi propósito fue crear libros que fueran tan intensos en el uso del espacio y tiempo disponibles que todos los demás libros parecieran creaciones superficiales y sin sentido. De arranque, los libros tenían que liberarse a sí mismos de la literatura(...) (p. 114-115)

Estas iniciativas no solo se destacaron por su diseño innovador, sino también por su capacidad de dialogar con los movimientos políticos y sociales de su tiempo, reforzando la importancia de la edición como un medio de

resistencia y expresión cultural. El enfoque revolucionario de ellas no solo rompió barreras formales, sino que también cuestionó el rol de lectores y escritores – editores – diseñadores.

Durante las décadas de 1970 y 1980, las manifestaciones contraculturales alcanzaron una madurez notable en todo el mundo, marcadas por una libertad creativa radical y líneas editoriales definidas. Un ejemplo destacado es la revista feminista estadounidense *Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics* en 1977, publicada por el *Heresies Collective*. Este proyecto adoptó un formato editorial disruptivo al invitar a sus colaboradores a abordar problemáticas jerárquicas y así componer y publicar un discurso en forma de manifiesto, contribuyendo significativamente a visibilizar la perspectiva feminista en el ámbito editorial y artístico.

Otras iniciativas editoriales contemporáneas que compartieron estos valores y enfoques fueron la revista *Chrysalis: A Magazine of Women's Culture*, que exploraba temas de feminismo, cultura y política; el periódico británico *Women Artists Newsletter (WAN)*, que proporcionó una plataforma para las mujeres artistas en el Reino Unido; y *Third Woman Press*, una publicación

afrolatina en Estados Unidos que centraba su atención en las experiencias interseccionales de raza, género y clase. Estas revistas y diarios no solo fortalecieron los movimientos feministas, sino que también desafiaron los paradigmas tradicionales de producción editorial, consolidándose como espacios para el pensamiento crítico y la transformación social.

A pesar del contexto de represión y el denominado apagón cultural vivido en muchos países latinoamericanos durante las dictaduras militares, en la región se gestaron importantes iniciativas editoriales que desafiaron las restricciones impuestas. En Brasil destaca la revista *O Pasquim*, reconocida por su oposición a la dictadura brasilera y su conexión directa con autores de la contracultura del país.

En Chile, uno de los libros más emblemáticos y enigmáticos de la época fue *La Nueva Novela* de Juan Luis Martínez, publicada en 1971 y considerado el primer libro-objeto de la cultura literaria chilena. A través de un entramado de citas y referencias literarias, filosóficas y plásticas, Martínez propuso una nueva forma de materializar la poesía, rompiendo con las convenciones de la narrativa tradicional.

En la década de 1990, impulsadas por las nuevas

tecnologías y el diseño gráfico moderno, surgieron diversas revistas experimentales que marcaron un hito en la producción editorial. Entre ellas, destacan *Printed Matter*, conocida por sus innovadores catálogos, y *Ray Gun*, una publicación dedicada a la cultura *pop* y la música. Fundada por Marvin Scott Jarrett, *Ray Gun* contó con David Carson como director de arte, quien se destacó por su enfoque radical y rompedor. Carson, uno de los diseñadores más influyentes de la época, utilizó composiciones irregulares y caóticas, junto con una estética desordenada, para redefinir el diseño visual en la revista.

Estas publicaciones se convirtieron en un referentes claves para la experimentación editorial, abriendo nuevas perspectivas en el área.

Otro hito importante en la década es la publicación en 1990 del foto libro *La manzana de Adán*, de la fotógrafa Paz Errázuriz. Aunque el libro no presenta experimentaciones notables en cuanto a diseño editorial, se destacó por su icónico enfoque en el uso de la fotografía para documentar las vidas de travestis en su cotidianidad. Esta obra se convierte en una de las primeras publicaciones impresas en mostrar, de manera directa y sin censura, los cuerpos y las experiencias de la comunidad trans/travesti, contribuyendo significativamente al proceso de

visibilización y desestigmatización de estas identidades en la sociedad.

A comienzos del nuevo milenio, con la masificación del internet y la explosión de la globalización, las técnicas de reproducción y creación autoral se expandieron sin precedentes. La posibilidad de acceder a casi cualquier material y proponer nuevos formatos fue facilitada por los avances tecnológicos de la época, junto con el desarrollo de software y herramientas digitales de diseño, que democratizaron el acceso a procesos de creación editorial. Estos avances permitieron que la experimentación editorial alcanzara niveles inimaginables.

Hoy en día, vemos propuestas originales de cualquier parte del mundo y de personas provenientes de muchísimas disciplinas. Publicaciones interactivas y digitales, proyectos editoriales de narrativa no lineal, o ediciones que integran elementos multimedia pueden ser halladas en la oferta actual. Además, la capacidad de combinar técnicas clásicas y análogas con nuevas herramientas ha dado lugar a un sinnúmero de propuestas híbridas que exploran la relación contenido/formato, proponiendo interacciones con el público más inmersivas y personales. La globalización también ha permitido la circulación de estas propuestas

*LA EDITORIAL INDEPENDIENTE EN CHILE

En nuestro país ha surgido un notable crecimiento de pequeñas editoriales y microeditoriales en las últimas décadas. Se ha destacado su papel fundamental en la revalorización de la cultura, el fortalecimiento de la diversidad en géneros, temas y autores publicados, y en la exploración de nuevas dinámicas de rentabilidad económica en el ámbito editorial.

Fuentes, Ferretti, Castro y Ortega (2015) señalan que:

Aunque la edición independiente ha experimentado un auge significativo desde finales de la primera década del siglo XXI, sus raíces se remontan a las décadas de los ochenta y noventa. Durante ese periodo, surgieron editoriales que compartían intereses, catálogos y modos de producción similares a las actuales, contribuyendo a animar y enriquecer el campo cultural chileno de la edición (pp. 15).

Este fenómeno se explica, en parte, por la expansión del acceso a nuevas tecnologías de impresión que facilitan el funcionamiento de las microeditoriales. Sin embargo, no es menos importante que estos proyectos surgieran para dar respuesta a la necesidad de espacios de publicación para autores emergentes, quienes a menudo se ven excluidos

de las grandes editoriales debido a criterios de rentabilidad y ventas.

Estos mismos autores y autoras (2015) afirman que:

Entre las motivaciones y condiciones históricas que permiten explicar la emergencia y eclosión de editoriales pequeñas y microeditoriales en los últimos diez años, parece destacar el acceso que sectores sociales más amplios han tenido a nuevas tecnologías de impresión, digitalización, digitación y policopiado. Asimismo, la escasez de espacios de publicación para escritores jóvenes y emergentes, cuyas obras, al no contar con nichos de consumo asegurado, quedaban fuera de los catálogos de las grandes editoriales. El puñado de editoriales independientes que existía durante la década de 1980 y 1990 era, en este sentido, insuficiente. Así, las pequeñas editoriales ponen en evidencia el agotamiento de una organización cultural cuyas tendencias dominantes desde los años noventa habían sido la transnacionalización, la concentración de la propiedad y la búsqueda por situar al libro entre los productos de consumo masivo. (Fuentes, Ferrett, Castro, Ortega, 2015, p.115-116).

Hasta 1950, existía una sola asociación de editores: la Cámara Chilena del Libro. No es sino hasta el año 2000 que se funda la Asociación de Editores Independientes de Chile, conocida como "Editores Chile". Esta asociación, que en sus inicios estuvo compuesta por siete editoriales fundadoras, ha ido ganando fuerza con el paso de los años, convirtiéndose hoy en la asociación más grande de editoriales en el país, con más de 160 sellos chilenos.

En cuanto a la independencia, en 2014 se fundó la Cooperativa de Editores de la Furia (CEF), compuesta por editoriales y microeditoriales independientes, en su mayoría proyectos jóvenes que se arriesgan a publicar propuestas inéditas o emergentes. La CEF se distingue por una imagen visual que se aleja de las publicaciones convencionales, apostando por diseños vanguardistas que a menudo incorporan materiales vegetales, como papel texturizado, y procesos de manufactura con rasgos artesanales, así como una construcción del diseño más detallada, lo que sin duda contribuye a captar la atención del público.

En definitiva, el nacimiento de las editoriales independientes emerge como una respuesta fundamental a las problemáticas de la industria editorial en Chile. Al

configurarse como una alternativa viable –y en muchos casos, la única–, estos sellos no solo entregan un espacio de visibilidad esencial para autores emergentes con valiosos proyectos, sino que también enriquecen el panorama cultural nacional, promoviendo la diversidad en la creación.

Este contexto ofrece a este trabajo la oportunidad de concebir la creación de una microeditorial como una estrategia efectiva para abordar la problemática planteada, integrándola de manera orgánica con la disciplina del diseño.

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTA

*PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la inserción en una sociedad que establece la condición cisgénero heterosexual como norma, impuesta desde aquella hegemonía de los cuerpos, es previsible que cualquier contenido LGBTQIANB+ que busque publicarse se enfrente a la amenaza de discriminación, censura, sabotaje o, simplemente, tenga el doble de dificultad para captar el interés y financiamiento de terceros. Esta problemática, arraigada históricamente como una violencia social estructural, afecta de manera transdisciplinaria a la comunidad LGBTQIANB+ en cualquier ámbito de interés, no solo el creativo.

El ámbito del diseño editorial y su industria no es una excepción, ya que la presencia de contenido disponible para los consumidores es relativamente reciente. La dificultad para encontrar proyectos editoriales y librerías que se dediquen explícitamente a producir, publicar y distribuir contenido específicamente trans-travesti es evidente. A nivel internacional, ser una persona visible y con el deseo de publicar implica un desafío significativo debido a la discriminación y segregación.

Respecto al ser una persona trans y querer publicarse, Valdés (2021) señala que:

Por lo general, los artículos y documentos sobre personas trans que son escritos únicamente por personas cisgénero tienden a asemejarse a estudios desde afuera (aquellos que centran su atención en el objeto de interés) y, cuando se les incluye en su elaboración, el panorama tampoco cambia mucho porque se les consulta por sus experiencias sin convertirlas en agentes activos de la producción de conocimiento. (p. 7)

Este contexto genera en les creadores del espectro trans la percepción de que la posibilidad de publicar sus obras está condicionada por su identidad de género u orientación sexual, ya que hay temas que se les niega abordar. La diputada trans Emilia Schneider (2021), en el prólogo del libro *Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria*, sostiene que “nos han negado la posibilidad de escribir nuestra historia y eso nos ha anulado como sujetas políticas, al arrebatarnos nuestra memoria”. (p. 15)

“

NOS HAN NEGADO
LA POSIBILIDAD
DE ESCRIBIR
NUESTRA
HISTORIA
Y ESO NOS
HA ANULADO
COMO SUJETAS
POLÍTICAS,
AL ARREBATARNOS
NUESTRA MEMORIA

*JUSTIFICACIÓN

Es esencial conocer diversas disciplinas, metodologías y oficios para crear espacios y plataformas que entiendan conceptos fundamentales para propulsar la visibilización de la comunidad LGBTIQANB+, en especial a la población trans-travesti.

En nuestro rol como diseñadores, se presenta una valiosa oportunidad para liderar proyectos que contribuyan a alcanzar estos objetivos.

En el tejido vibrante de este grupo, cada voz puede encontrar su lugar de validez donde se sienta meramente escuchada, sin embargo, muchas de estas quedan relegadas debido a la falta de impulso y visibilidad mediática. Se trata de reconocer que la riqueza de perspectivas y experiencias puede florecer solo cuando se entregan y se abren oportunidades para publicarlas. Para esto es imperativo crear y fomentar espacios que amplifiquen estas voces.

En un contexto mundial marcado por el ascenso de movimientos políticos e ideológicos con discursos de odio anti LGBTIQANB+, que amenazan la libertad de identidad y expresión de género, así como la diversidad en la sexualidad, se vuelve aún más crucial fomentar la comprensión y promover activamente la inclusión. Como

diversidades y disidencias, debemos estar presentes en todos los espacios posibles. Superar estas barreras no sólo requiere empatía, sino también el compromiso de aquellos que vislumbran la importancia de impulsar toda diversidad en nuestra sociedad actual.

La clave para ganar el apoyo de quienes no forman parte del colectivo, cuyos contextos pueden parecer ajenos, radica en la amplificación de voces testimoniales que comparten experiencias únicas e intransferibles. Estas narrativas auténticas tienen el poder de despertar la empatía en un mundo que, a veces, parece cada vez más indiferente a nuestras problemáticas y dolores. El camino hacia la comprensión y la solidaridad se pavimenta a través de la comunicación de estas palabras, ideas, sentimientos y declaraciones sinceras.

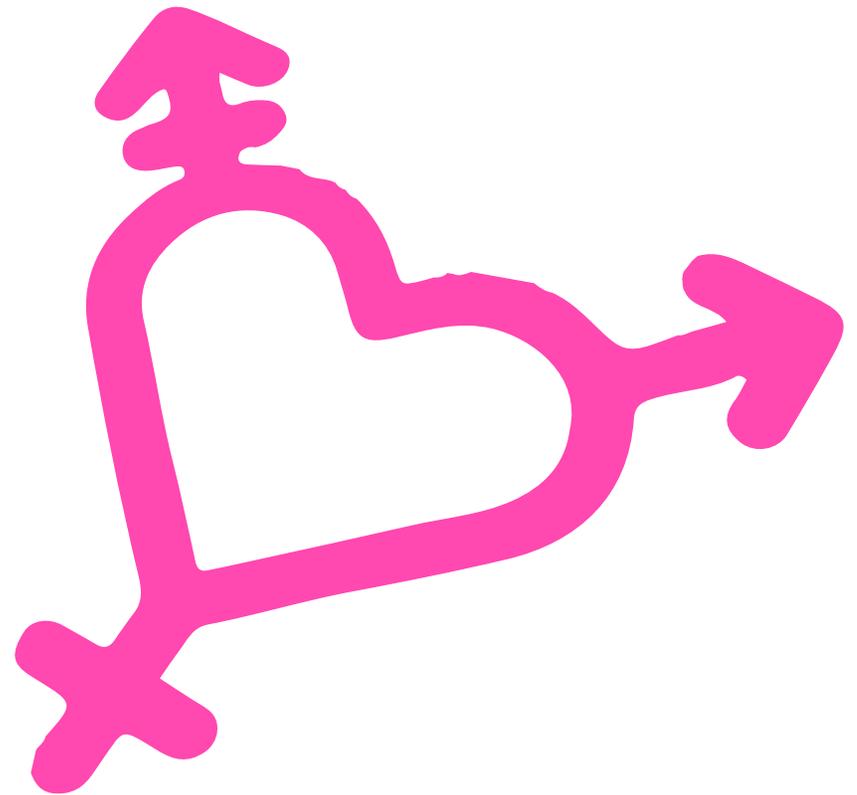
El acto de sacar a la luz, publicando estas experiencias, crea un espacio que fomenta una conexión genuina entre personas de distintos trasfondos, un puente para un mundo diverso e interconectado.

Con aún más razón, este proyecto apunta a la creación de una plataforma que trascienda y fortalezca la sensación de comunidad para las personas que pertenecen

a ella, disipando la innata soledad impuesta a las personas travestis-trans que navegan en este mundo cisheteronormativo, ya sea estén dentro o fuera del clóset.

Pues no hay experiencia comparable a descubrir aquello que te identifica profundamente, algo que te conmueve emocionalmente a través de las expresiones de un tercero, convirtiéndolas en parte integral de tu propio ser. Encontrar resonancia en la creatividad y las expresiones de los demás es como un espejo emocional donde tus sentimientos y experiencias se reflejan de manera auténtica.

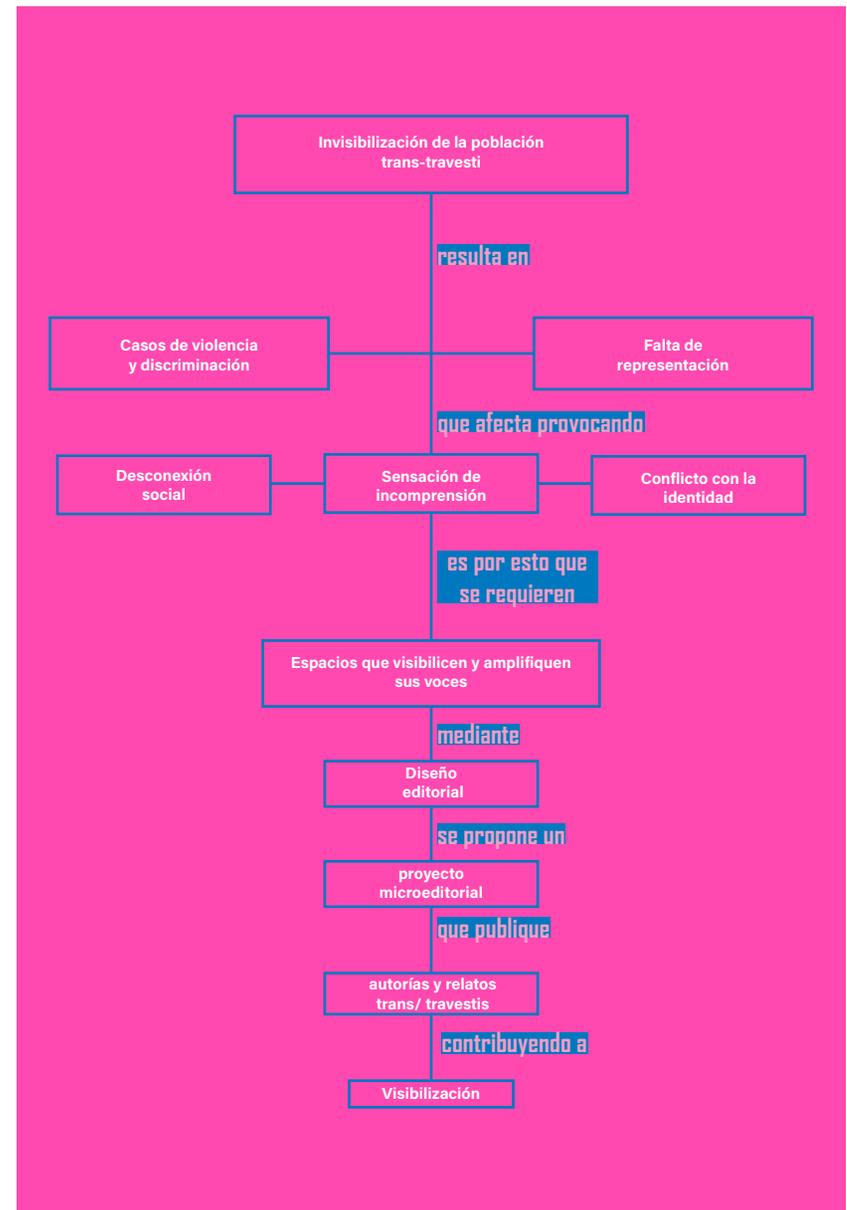
Estos momentos no sólo pueden ser reveladores, si no transformadores, ya que nos permiten no solo entender, si no abrazar las complejidades de nuestra propia identidad y corporalidad a través de la conexión con lo que otros viven.

*OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Se presenta una oportunidad de diseño ante la **necesidad urgente de espacios que visibilicen y amplifiquen las voces de personas trans-travestis.**

En un entorno cultural donde la representación de estas identidades aún es limitada, especialmente en los medios impresos, se vislumbra una iniciativa que busque llenar un vacío crítico en la narrativa y la producción editorial.

*OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la visibilización y representación de las experiencias y expresiones y contenidos de personas trans y no binarias mediante la creación de una editorial que les publique, considerando una forma, formato y diseño personalizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) **Publicar** una obra independiente que se enfoque en una narrativa trans.

2) **Aportar** a la bibliodiversidad a través de nuevas voces trans-travestis.

3) **Diseñar** y desarrollar un catálogo editorial que refleje los valores, intereses y diversidad de la población trans-travesti.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

CREACIÓN DE
MICROEDITORIAL
TRANS/
TRAVESTI

*DESCRIPCIÓN

¿QUÉ ES?

CASA TRAVA es una microeditorial independiente que funciona como un espacio/lugar/casa para personas trans creadoras que aún no han publicado ninguna obra y deseen llevarla al medio impreso.

Este proyecto funciona como un servicio para la publicación de otros.

Esta iniciativa microeditorial se centra en temas recurrentes que atraviesan a la población trans -travesti como la exclusión, la constante lucha por derechos humanos, búsquedas identitarias desde el goce y la exploración de la identidad y la expresión de género, las redes trans afectivas, entre otros.

Figura 17
Trava, La manzana de Adán.
Paz Errázuriz

¿CÓMO?

Planteando un foco de interés editorial en la publicación exclusiva de autorías trans. Marcando una **declaración de principios definida**, con la implementación de un **lenguaje trans inclusivo no sexista**.

Inicialmente construyendo una publicación piloto con un relato visual sobre la experiencia de una persona trans.

¿POR QUÉ?

Este proyecto se articula con la convicción de proporcionar un lugar auténtico para promover la visibilización de las representaciones de la población trans, poniendo en valor las distintas experiencias y voces, respetando un relato fidedigno.

¿PARA QUÉ?

Para contribuir a la diversidad bibliográfica y alentar a creadores trans a que compartan sus experiencias a través de las publicaciones. Así se fomenta una vinculación en comunidad con el público sobre lo que significa e implica ser trans-travesti.

USUARIO/A/E

Personas creadoras que se identifiquen a sí mismas dentro del esquema trans-travesti, que tengan un deseo por compartir sus obras a través de la publicación.

Figura 21
Archivo de la Memoria Trans

Figura 22
Pedacito de Verdad

Figura 23
Pedacito de Verdad

Figura 24
Editora Monstra

Figura 25
Editora Monstra

Figura 20
Biblioteca Cuir.

Figura 18
Biblioteca Cuir.

Figura 19
Biblioteca Cuir.

*REFERENTES

Figura 25
Editora Monstra

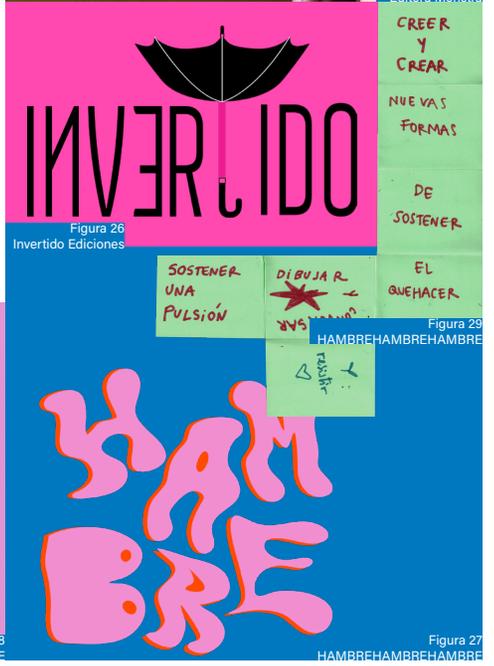

Figura 26
Invertido Ediciones

Figura 27
HAMBREHAMBREHAMBRE

Figura 28
HAMBREHAMBREHAMBRE

CONCEPTUALES

BIBLIOTECA CUIR

Proyecto chileno lanzado este año que busca recolectar, organizar y preservar material editorial contemporáneo creado por personas LGBTIQANB+. Recientemente, en una residencia creativa en el Centro Cultural de España en Santiago, realizaron actividades de encuentro, investigación y talleres, consolidándose como un archivo vivo de la cultura marica y transdisciplinaria. Destacan sus actividades Jornadas Hormigonas, Convite Marika y su última exposición Somos una maniobra marika para resistir.

ARCHIVO DE LA MEMORIA TRANS (ATM)

En Argentina, la organización Archivo de la Memoria Trans. Fundada por las activistas travestis María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco y su Editorial AMT. Creada en 2022, se presenta como la primera editorial trans del país, desarrollada. Esta organización se dedica a preservar la memoria travesti a través de su archivo visual histórico. Su editorial ha dado lugar a publicaciones significativas, como Si te viera tu madre, una memoria visual sobre la vida de una de las fundadoras y su relación con la comunidad trans argentina.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @ARCHIVOMEMORIATRANS

FUNCIONALES

EDITORIA MONSTRA

Fundada en 2017 en São Paulo, Brasil, es una iniciativa editorial vinculada a Casa 1, un espacio de acogida para jóvenes LGBTIQANB+ que también funciona como clínica social y centro cultural. Su objetivo principal es la publicación de historias trans/travestis mediante colecciones como Traviarcado, Cadernos, Dossiês y Direito Nosso, que abarcan textos informativos, literarios de ficción y no ficción.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @EDITORAMONSTRA

HAMBREHAMBREHAMBRE

Fundada en 2019, es una editorial lésbica que se especializa en textos de poesía, ensayos y experimentaciones gráficas de mujeres y disidencias sexo-généricas latinoamericanas. Su trabajo, caracterizado por publicaciones de bajo costo y en formatos como el fanzine, incluye proyectos como Fanzines para Todes y encuentros como el Mitín Gráfico Disidente. Además, realizan talleres y encuentros que promueven el activismo gráfico de creadores LGBTIQANB+.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @HAMBREHAMBREHAMBRE

FUNCIONALES

INVERTIDO EDICIONES

Editorial LGBTIQANB+ que se ha integrado en la industria del libro con un enfoque especial en literatura infantil y universal. Una de sus iniciativas más interesantes es el espacio en su sitio web para el envío abierto de manuscritos, fomentando la publicación de autores LGBTIQANB+ sin importar su trayectoria previa.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @INVERTIDOEDICIONES

PEDACITO DE VERDAD

Creado por la escritora y diseñadora travesti Diamela Burboa junto al artista Matías Fuentes. Este espacio combina talleres de experimentación artística con publicaciones editoriales, destacando trabajos como el fanzine Otras formas de hacer sentir, conocer, acompañar y emocionarnos por la vida.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @PEDACITODEVERDAD

VISUALES

PRÓLOGO (2021)

Es un libro de ensayos inédito que nació a partir de la IV Semana de Visibilidad Trans de Casa 1, en enero de 2021. Con textos de Bruna G. Benevides, Ian Guimarães Habib y Sara Wagner York y diseño gráfico hecho por Juno B. y Lucas Cândido.

FOTOGRAFÍAS PROPIEDAD DE @EDITORAMONSTRA

*METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO

1. PROCESO TEÓRICO

Recopilación de antecedentes
Desarrollo de investigación
Entrevistas actores claves
Interacción con proyectos similares

2. PROCESO PRÁCTICO I - CREACIÓN DE LA EDITORIAL

Construcción de la identidad gráfica
Isologo
Tipografía
Color
Declaración de principios

3. PROCESO PRÁCTICO II - CREACIÓN DE PUBLICACIÓN

Recepción y revisión de manuscritos
Exploración estética
Formato y maquetación
Construcción del diseño
Entrega digital de la propuesta a la autora

5. PRODUCCIÓN

Gestión de costos
Proceso de impresión
Encuadernación
Sesión fotográfica

6. CIERRE DE PROYECTO

Entrega de publicación impresa a autora
Publicación en RRSS

1

PROCESO TEÓRICO

RECOPIILACIÓN DE ANTECEDENTES

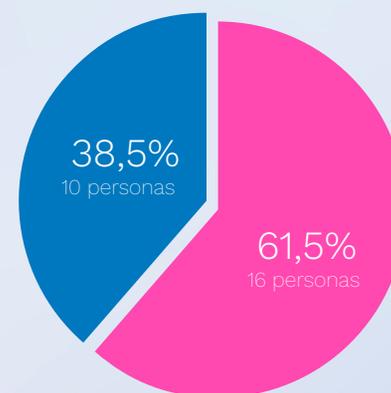
Formulario Google Forms

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre el tema, se llevó a cabo una encuesta en Google Forms bajo el título "Publicación Editorial Trans/Travesti". La consulta estuvo dirigida a personas relacionadas con el ámbito y abordó varios aspectos: si conocían publicaciones realizadas por personas trans-travestis, cuáles eran, y qué tan común les resultaba encontrarse con obras de estas autorías. Asimismo, se indagó sobre la existencia de proyectos editoriales conformados exclusivamente por personas trans o no binaries que publicaran contenido relacionado, y se les preguntó si consideraban importante este tipo de representatividad en el mundo editorial. Esta encuesta fue socializada a través de las plataformas Instagram, grupos de Facebook y Whatsapp LGBTIQANB+ vinculados a la cultura y la plataforma institucional U-Cursos.

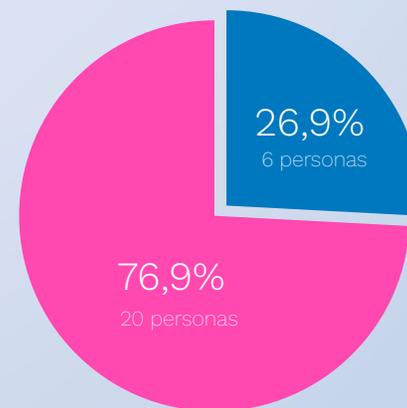

De un total de 26 encuestades

¿Conoces alguna publicación (Libro, fanzine, revista, etc.) con autoría de una persona trans-travesti?

¿Conoces editoriales compuestas por personas trans-travesti y que estén publicando contenido LGBTIQANB+?

REFLEXIONES DESTACADAS

Si. No solo dentro del tema de las sexualidades, sino también dentro de nuestras propias interseccionalidades. Hace falta mayor representatividad de maricas aborígenes, maricas migrantes, maricas pobres, maricas disca, etc. El mundo editorial es un bello canal para todas nuestras historias, aun así pocas de ellas han tenido el privilegio de ser contadas.

Si, es necesario reforzar el patrimonio gráfico disidente y así visibilizar narrativas que han sido invisibilizadas.

Es totalmente necesario, las necesidades de la comunidad Solo pueden ser realmente entendidas y suplidas por la misma comunidad.

Creo que el mundo editorial necesita más autopublicación independiente, para generar resistencias que abarquen complejidades y diversidades, de todo tipo y por su puesto incluyendo a la comunidad lbgtiq+ frente a un sistema que homogeniza y que no permite sujetos y objetos fuera de los estándares. No solo pasa con las personas si no también, en lo editorial por ejemplo, pasa con los formatos, materialidades, conceptos, etc. La representatividad para mí es algo que se da con el ejercicio de ser y hacer; y la edición independiente tiene y siempre ha tenido espacio para todes y todos los formatos 🗑️ No creo que se necesite más representatividad, si no más prácticas activas en el mundo editorial respecto a personas LGBTIQ+ Y que eso esté ligado a la experimentación editorial ¿Cómo ligar mi ser a una publicación? Intentar abarcar más preguntas que respuestas es una linda manera de comenzar a representarse.

RECOPIILACIÓN DE ANTECEDENTES

Breve inventario de publicaciones trans-travesti referencial

“A quienes queden”
Jota Elmes. poesía
transmasculina no
binaria (2022)

Figura 30
“A quienes queden”

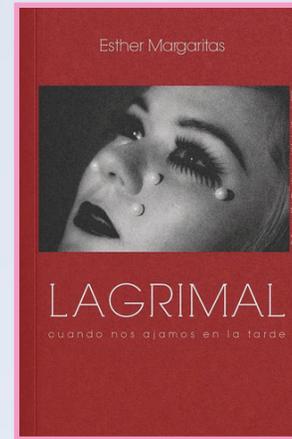
“A la luz de mi secreto”
Diamela
Burboa. Fanzine
transfemenino (2019)

Figura 31
“A la luz de mi secreto”

“Ciencia ficción travesti”
Claudia Rodríguez.
Escritora travesti
(2024)

Figura 32
“Ciencia ficción travesti”

“Lagrimal”
Esther Margaritas.
Escritora travesti
(2020)

Figura 33
“Lagrimal”

Con base en los resultados obtenidos a través de una encuesta realizada en Google Forms, se identificaron diversos referentes de publicaciones realizadas por personas trans-travestis. Estas publicaciones abarcan tanto proyectos autogestionados como obras producidas por editoriales consolidadas y comercializadas en la industria editorial profesional.

*ENTREVISTAS

A raíz de la investigación sobre el campo editorial en relación con la comunidad LGBTIQANB+ se practicaron entrevistas a personas pertenecientes al equipo directo de dos editoriales y un autor transmasculino.

En primer lugar se practicó una entrevista a Jota Elmes, escritore trans, quien diciembre del 2021 publicó su primer libro, nombrado a quienes queden, con SUR NORTE EDITORAS

También, una entrevista a Invertido ediciones. (El equipo de Invertido Ediciones está compuesto por Florencia, Gonzalo y Manuel). Se entrevistó a Gonzalo y a Manuel.

ANEXADAS AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO.

SOBRE LAS DIFICULTADES Y
OBSTÁCULOS PARA UNA PERSONA
CREADORA TRANS/NO BINARIE QUE
QUIERA PUBLICAR SU OBRA.

JOTA ELMES RAMÍREZ -
ESCRITOR Y POETA TRANSMASCULINO

SOBRE LA IMPORTANCIA DE
DESARROLLAR UN PROYECTO
EDITORIAL EXCLUSIVAMENTE
LGBTIQANB+

MANUEL RETAMAL -
DIRECTOR EDITORIAL INVERTIDO EDICIONES

GONZALO VILLEGAS -
DISEÑADOR GRÁFICO EDITORIAL INVERTIDO EDICIONES

“

TE VAN A PONER EN CUESTIÓN MUCHAS PARTES DE TU CONSTRUCCIÓN, QUIZÁ EL LENGUAJE. YO ESCRIBO CON LENGUAJE INCLUSIVO, VOY MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS NO SÉ, QUE LA “A” QUE LA “O” LA “E”. Y PARA MÍ SON SÚPER SIGNIFICATIVOS , SON PALABRAS MUY LLENAS DE CONTENIDO, OSEA SON INTENCIONES Y CREO QUE POR ESAS COSAS HAY ESPACIOS DONDE TENI’ QUE DAR UNA BATALLA PARA DAR EXPLICACIONES. QUIZÁ EN NUESTRAS PUBLICACIONES DE ESPACIOS LGBTQIANB+ VAS A UN LUGAR DONDE PARTES CON OTRA BASE EN EL TRATO HUMANO, EN LA CONCEPCIÓN DE MUNDO (...) Y AL FINAL LAS EDITORIALES, O POR LO MENOS ES LO QUE PIENSO, TODAS PUBLICAN LO QUE LES GUSTA, PUBLICAN LO QUE QUIEREN VER AFUERA.

Figura 34.
Jota Elmes Ramírez

FIGURA 35
GONZALO VILLEGAS

FIGURA 36
MANUEL RETAMAL

“

NOSOTROS TENÍAMOS SUPER CLARO QUE EN INVERTIDO QUERÍAMOS CREAR UN ESPACIO EN EL QUE LA GENTE, LOS LECTORES PUDIERAN IDENTIFICAR COMO UN LUGAR DONDE SIEMPRE IBAN A ENCONTRAR TEXTOS LGBTIQANB+. PORQUE CRECIMOS HISTÓRICAMENTE SIN TENER ESOS REFERENTES.

”

LA IDEA DE LA EDITORIAL SURTIÓ DE ABRAZAR A NOSOTRES DE NIÑES. QUE TENÍAMOS LA NECESIDAD DE ENCONTRAR ESTE TIPO DE LITERATURA AQUÍ EN CHILE EN ESPECÍFICO. Y ERA MUY DIFÍCIL ENCONTRARSE CON ESTE TIPO DE REPRESENTACIONES QUE VALIERAN LA PENA.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2

PROCESO PRÁCTICO I CREACIÓN DE LA EDITORIAL

*APUNTES PARA CONCEPTUALIZAR PROYECTO MICROEDITORIAL

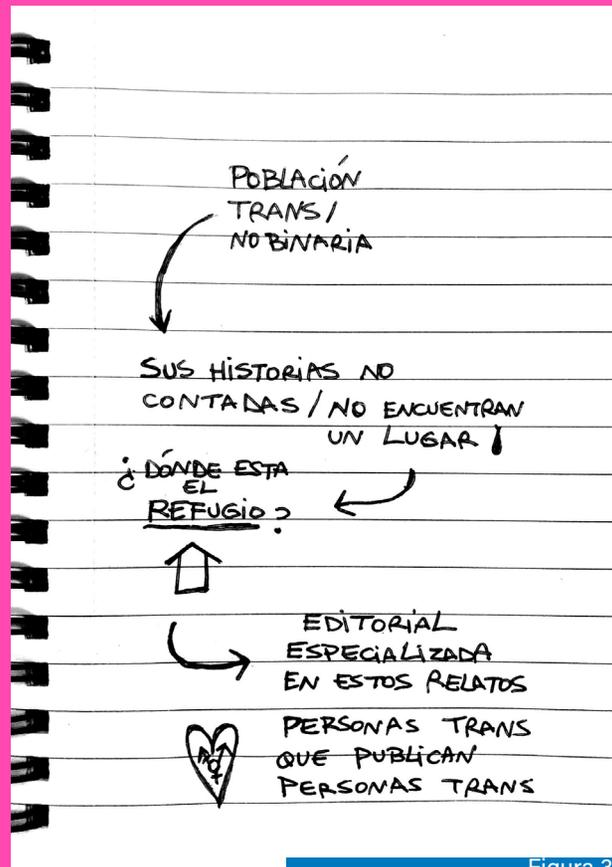

Figura 37
Esquema de elaboración propia

*CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD GRÁFICA

1. NOMBRE

CASA TRAVA, un concepto en referencia a las complejas experiencias de la población trans respecto a pertenecer a un lugar físico que se pueda llamar hogar.

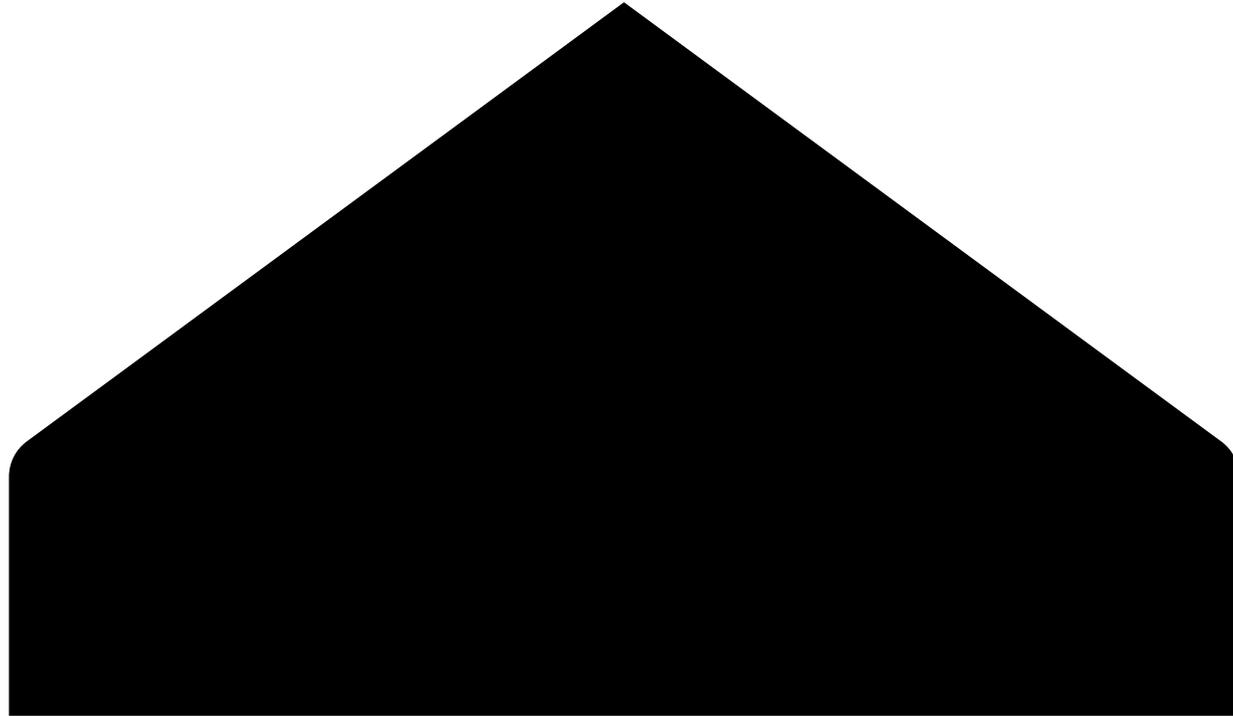
Para este grupo social, son frecuentes las historias de expulsión, rechazo y desarraigo familiar, lo que ha impulsado una respuesta colectiva; la creación de redes de apoyo comunitarias. Se ha dado un curioso fenómeno en viviendas habitadas únicamente por personas trans que comprenden sus historias entre sí.

Se busca mencionar esta realidad desde un enfoque metafórico, presentándose como un espacio simbólico.

*SLOGAN PUESTO EN EL VALOR

*una casa donde vivan
todas nuestras historias.*

LUGAR PARA HABITAR
SENTIDO DE PERTENENCIA
HOGAR
REFUGIO

*ISOLOGO

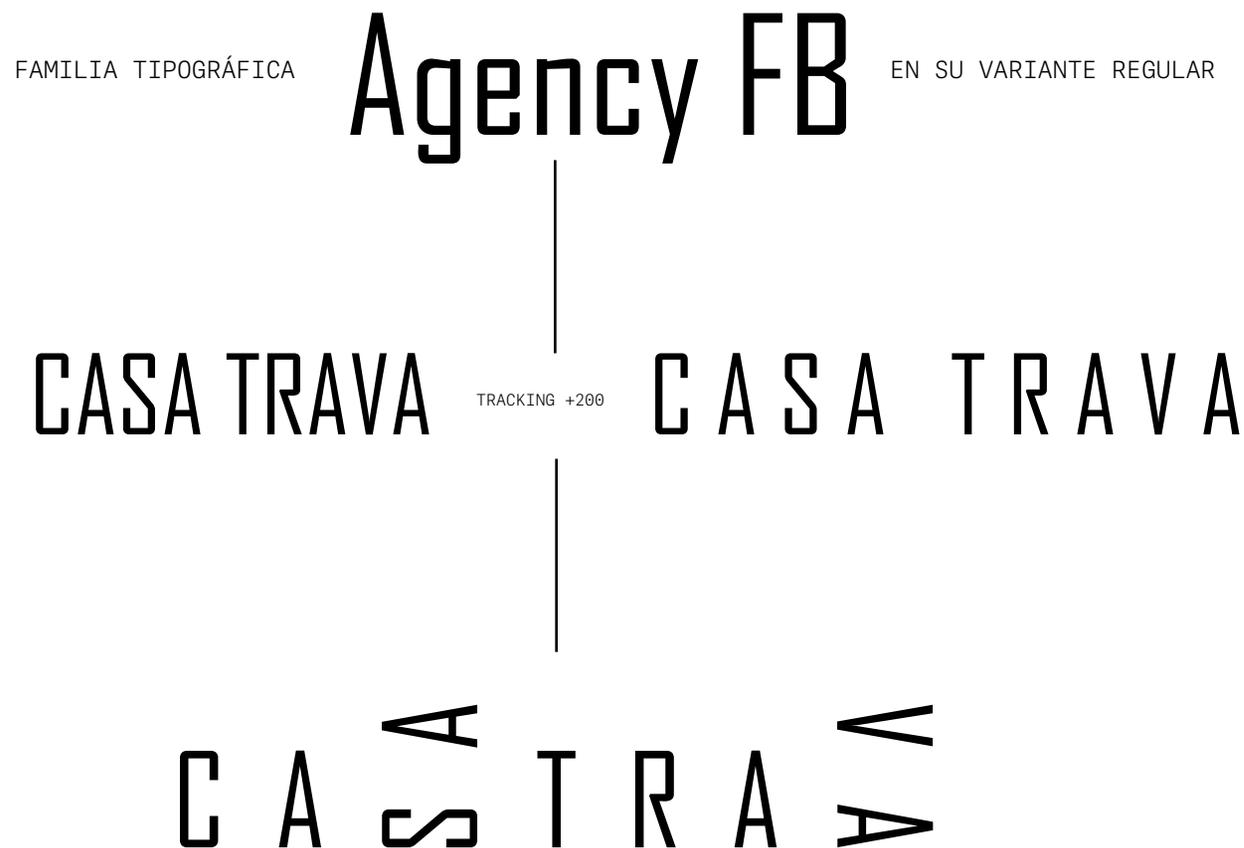
* Representación gráfica en la que texto y símbolo son uno.

De estilo minimalista, el isologo de la editorial es una representación vectorizada de una casa con cinco vértices que alberga las dos palabras que forman el nombre de la editorial, descompuestas en cuatro sílabas: CA - SA/ TRA - VA, dispuestas en distintas orientaciones.

Responde a una conceptualización que pretende reflejar visualmente la contención (palabras dentro de la casa) y lo no lineal de la experiencia de vida trans-travesti (sílabas que van en distintas orientaciones).

*TIPOGRAFÍA

Para el isologo de la editorial se utilizó la tipografía **Agency FB**, creada en 1989 por David Berlow y Morris Fuller Berton. Esta familia de fuentes geométricas sans-serif entrega una visualidad moderna y contemporánea que se alinea con la visión del proyecto.

VERSIÓN EN POSITIVO

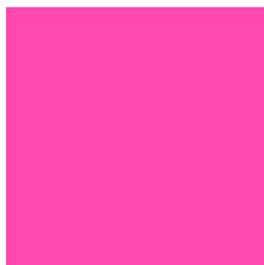
VERSIÓN EN NEGATIVO

*GUÍA DE COLOR

APLICACIÓN DE COLOR

FLUORESCENT PINK

CMYK

C:0 M:72 Y:31 K:0

HEX

FF48B0

RGB

R:255 G:72 B:176

PANTONE

806 U

MEDIUM BLUE

CMYK

C:100 M:87 Y:0 K:20

HEX

3255A4

RGB

R:50 G:85 B:164

PANTONE

286 U

VALORES REFERENCIALES.

Los colores principales de la editorial además del negro y el blanco, son el **magenta** y el **azul**. Estos últimos dos presentan un significado simbólico personal que refuerza los valores de la iniciativa.

Los tonos específicos que se utilizaron fueron obtenidos de la paleta de colores disponible a partir de la técnica de impresión risográfica. Los nombres de los tonos en específico son **Fluorescent Pink** para el magenta y **Medium Blue** para el azul.

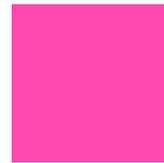
El magenta y sus derivados, asociados históricamente con lo femenino, ha sido motivo de discriminación para muchas personas trans y no binarias, debido a los estereotipos normativos de género impuestos al nacer respecto al uso de los colores. Sin embargo, este ha sido resignificado por comunidades LGBTIQANB+ como un símbolo de orgullo, pasión y energía, reivindicando su utilización protagonista desde una postura de resistencia y celebración.

Por otro lado, el azul aporta una evocación a la naturaleza del sentir, al agua y a las emociones más vulnerables. El tipo de azul escogido tiene equilibrio con una tonalidad más sobria, asociada con la confianza, la amabilidad y la estabilidad. Estas cualidades reflejan el compromiso de la editorial con la creación de un espacio seguro y confiable, donde las historias personales de personas trans y no binarias puedan sentirse parte de un lugar respetuoso, lejos del peligro habitual del cotidiano.

Además, en un sentido simbólico se presenta esta paleta como una representación más viva y contrastada de los colores de la bandera trans.

TONO FLUORESCENT PINK SE UTILIZA CON LA TIPOGRAFÍA EN NEGRO.

100%

75%

50%

25%

TONO MEDIUM BLUE SE UTILIZA CON LA TIPOGRAFÍA EN BLANCO.

100%

75%

50%

25%

*DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Como distintivo de la microeditorial CASA TRAVA, se propone incluir en cada publicación un espacio dedicado a explicar su visión del mundo y la dimensión política del proyecto. Este anexo se adaptará según las características de cada obra, pudiendo ubicarse al inicio, entre los capítulos, o al final, dependiendo del formato y contenido de la publicación.

C A S A T R A V A es una microeditorial de publicación independiente trans - travesti - no binaria que utiliza y permite el lenguaje inclusivo. En esta casa se consiente la deconstrucción del lenguaje y el cuestionamiento a las normas ortográficas que reproducen estereotipos y patrones sobre el género y la sexualidad, impuestas históricamente a las identidades y corporalidades diversas y disidentes. Por esto, puedes encontrar en nuestras publicaciones distintas maneras de referirse a algún sujeto o grupo ya sea con la "e", una "x", el signo arroba @ o un asterisco *.

*TIPOGRAFÍA PARA TEXTOS DE LA MICROEDITORIAL

Familia tipográfica

Adelle Mono Flex

- legibilidad y estética moderna para una variedad de contextos.
- combina funcionalidad y estética.
- versátil y contemporánea.

Estilos:

Extrabold	CASA TRAVA Casa Trava CASA TRAVA Casa Trava	Extrabold Italic
Bold	CASA TRAVA Casa Trava CASA TRAVA Casa Trava	Bold Italic
Semibold	CASA TRAVA Casa Trava CASA TRAVA Casa Trava	Semibold Italic
Regular	CASA TRAVA Casa Trava CASA TRAVA Casa Trava	Italic
Light	CASA TRAVA Casa Trava CASA TRAVA Casa Trava	Light Italic

3

PROCESO PRÁCTICO II CREACIÓN DE PUBLICACIÓN

Melina es una persona trans-travesti que utiliza pronombres femeninos y es reconocida en el ámbito cultural underground por sus actos performáticos en activaciones políticas, eventos culturales y fiestas LGBTIQANB+ bajo el nombre artístico de Rhea Jaggen. Su propuesta contracultural reivindica lo grotesco, lo sucio y la belleza fuera de los cánones hegemónicos, desafiando normas sociales y estéticas establecidas.

Además de su faceta como performer, Melina ha cultivado una pasión por la poesía durante años. Sin embargo, a pesar de su dedicación, nunca ha logrado que su obra sea publicada de manera impresa. Los intentos por colaborar con editoriales establecidas no han tenido éxito, en gran parte debido a la falta de interés por parte de estas en temáticas que abordan experiencias trans o fuera de las narrativas convencionales.

Cuando surgió este proyecto microeditorial y se habilitó un perfil en Instagram para difundirlo, Melina se puso en contacto para consultar por la posibilidad de editar e imprimir su obra más personal: un texto poético que narra su proceso de salida del clóset a través de metáforas vinculadas a los trastornos del sueño.

Este poemario fue escrito en 2020, durante un breve periodo en que la autora residió en Argentina. En ese momento, Melina

intentó realizar un tiraje de impresión pero no pudo lograrlo, así que el proyecto solo quedó en un formato digital. La edición se produjo en bruto y fue difundida exclusivamente de mano en mano dentro de círculos LGBTIQANB+ de articulación política. A pesar de su alcance limitado, algunos ejemplares llegaron inesperadamente a personas vinculadas al ámbito académico y literario.

Recientemente, Melina fue informada de que su texto había sido postulado a un concurso literario en Guatemala, lo que reavivó su interés en revitalizar y dar nueva vida a su obra. Con este impulso, decidió emprender una nueva impresión física de su poemario, esta vez en Chile. Sin embargo, los intentos de trabajar con diversas editoriales nuevamente resultaron infructuosos. Las negativas estuvieron motivadas por la falta de una versión final más desarrollada y por el desinterés de estas editoriales en relatos con enfoque trans-travestis.

Estas experiencias llevaron a Melina a convencerse de que aún no había encontrado el espacio adecuado para publicar su obra. Sin embargo, su determinación y su convicción en la relevancia de su propuesta poética la impulsan a seguir buscando alternativas para dar voz a su historia y compartirla con un público más amplio.

Figura 38
Melina
Rhea Jaggen

Holi que rekio el nombre de la editorial. Pregunta están imprimido trabajos sucede que lance un poemario en 2020 en argentina uwu nunca lo eh tenido en físico y ahora esta nominado a un premio literario en Guatemala. Y aprovechando eso busco editorial para hacer una impresión aquí en Chile. Eso un abrazo

*GENERACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONTENIDOS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO INSOMNIO

TIPO DE PUBLICACIÓN:

Poemario

TÍTULO ORIGINAL

“INSOMNIO: poemas para humanes
que no saben si están existen”

Autoría: Rhea Jaggen

La publicación central que da inicio al lanzamiento de este proyecto editorial es un poemario visual de la autora travesti Rhea Jaggen, titulado **Insomnio: poemas para humanes que no saben si existen**.

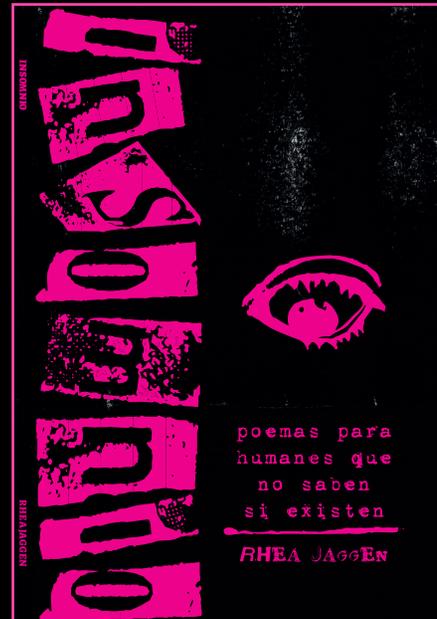
El desarrollo de esta publicación se llevó a cabo mediante un proceso de trabajo que incluyó el análisis y la comprensión de la personalidad de la autora, la exploración de la estética visual deseada y, como resultado, la creación de una representación gráfica acorde.

TEMÁTICA

CLOSET TRANS •
LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO
LO OCULTO
LA BÚSQUEDA IDENTITARIA

Relata parte del proceso de su salida del clóset trans y las emociones que provoca esta situación en la identidad de la persona.

Y lo relaciona con los propios trastornos del sueño que la autora sufre, representando su propia identidad de género reprimida como una pesadilla de la noche.

*RECURSOS Y SOPORTES TECNOLÓGICOS

RECURSOS FÍSICOS

Resma de papel - Tijeras - Prensas de encuadernación -
Plisadoras - Bisturios - Reglas - Mesas de corte

SOPORTES TECNOLÓGICOS

Notebook HP OMEN 15 - Suite de Adobe: Indesign /
Illustrator / Photoshop - Tableta gráfica digitalizadora
- Impresora - Fotocopiadora RICOH AFICIO MP 171 -
Teléfono celular Iphone 8 -
RRSS (Instagram)

PASOS PREVIOS A PROCESO DE TRABAJO PARA LA PUBLICACIÓN

REUNIÓN INICIAL:

En una primera reunión con la autora, llevada a cabo en un café, se establecieron las bases conceptuales y visuales de la publicación. Durante esta conversación, Rhea expresó su deseo de destacar en el diseño del libro una estética monstruosa y disruptiva, caracterizada por el uso de colores saturados, en particular tonos de rosa y negro. Estos colores no solo reflejan su afinidad con los movimientos LGBTIQANB+ más contestatarios, que frecuentemente emplean esta paleta en sus activaciones políticas, sino que también refuerzan la carga simbólica de su propuesta.

Rhea mencionó su fascinación por la estética punk y de horror, y manifestó su intención de posicionarse como una figura tenebrosa que simbolice la pesadilla de la noche. Esta representación metafórica busca aludir a la experiencia de permanecer en el clóset y el proceso de no aceptar el verdadero ser.

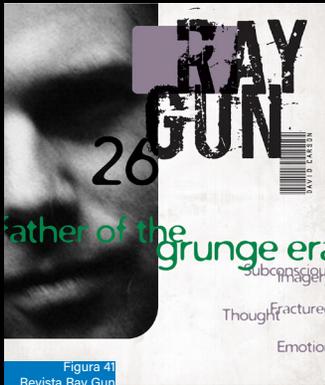
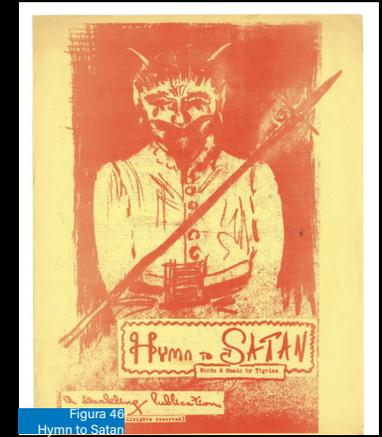
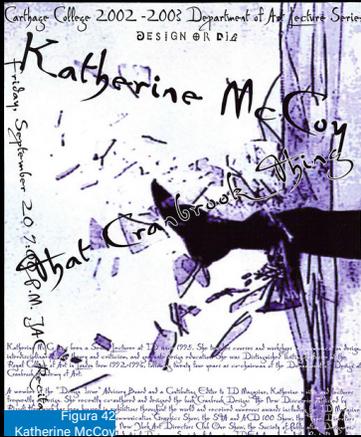
MONSTRUOSA _____ **HORROR**

IRREVERENTE _____ **PUNK/DARK**

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LA
PERSONALIDAD DE LA AUTORA.

SIMBOLISMOS _____ **MARGINAL**

PERFORMANCE _____ **LOCURA**

EXPLORACIÓN DE ESTÉTICA VISUAL DESEADA.

Referentes / moodboard

Imagem de émeça

no

à mago do ó mega
um olho
um ouro
um osso

rob

essa pe(vide de vácuo) nãl
pétala p a r p a e a n d o cilos
pálpebra
mimbrida do vazio peçolo: a coisa
da coisa

um duro
lho oco
um osso
lho centro

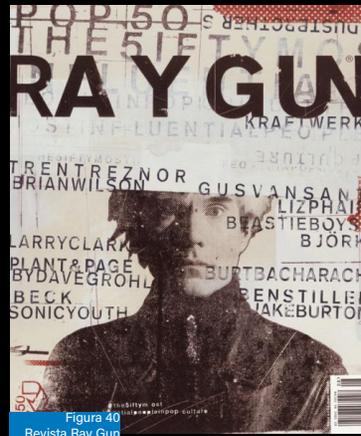
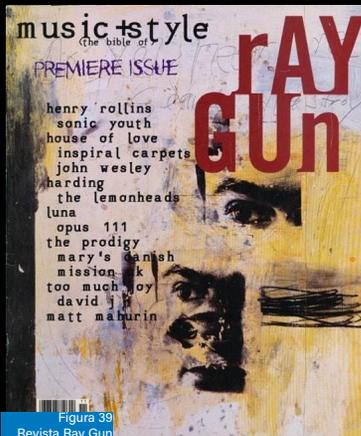
um corpo
cristalino
a corpo
fechado em seu alvor

ero
z ao
est

Figura 48

Haroldo de Campos

nitescendo ex-stillio

METODOLOGÍA DE CREACIÓN

1. RECEPCIÓN DE MANUSCRITOS:

Se solicita a la autora el envío del manuscrito del poemario en su versión inicial, presentado en un formato abierto y editable para facilitar las etapas posteriores de edición y diseño.

1.1 CORRECCIÓN DE ESTILO:

Aunque inicialmente no estaba contemplado, los manuscritos enviados por la autora presentaban numerosas faltas de ortografía y ciertas incoherencias en la redacción. Por este motivo, fue necesario ajustar los plazos del proyecto para incluir un proceso de revisión y edición literaria. Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la cohesión y claridad del texto, respetando y preservando la voz única de la autora.

2. MOODBOARD VISUAL:

Se seleccionaron elementos gráficos que complementarán la estética de la publicación. Para orientar la propuesta y presentarla a la autora, se elaboró un moodboard que incluyó referencias sobre tipografía, diagramación, paleta de colores, formatos y otros recursos visuales. Estos materiales sirvieron como guía para consolidar la identidad visual deseada para el proyecto.

3. MAQUETACIÓN & LAYOUT

Se diseñó la organización del contenido del poemario mediante un esquema de paginación. En este proceso, se definió el orden y la disposición de los elementos del libro, incluyendo las palabras introductorias, el índice, el prólogo, los agradecimientos, los poemas como contenido central, la ubicación de las imágenes y el colofón. Este esquema sirvió como base para estructurar de manera lógica y coherente la publicación.

La diagramación de los textos se enfocará en un enfoque experimental y dinámico. Inicialmente, se realizará una prueba con una estructura tradicional, pero se propondrá a la autora una conceptualización específica para cada poema. Esta conceptualización buscará reflejarse en aspectos como el tamaño y posicionamiento de las cajas de texto, el diseño de la numeración de las páginas, la jerarquización de los títulos, la elección y combinación de tipografías, entre otros elementos. El objetivo es que cada poema adquiera una identidad visual única, alineada con la visión y el contenido del libro.

4. EDICIÓN DE RECURSOS VISUALES:

Las imágenes seleccionadas para esta publicación, provenientes del archivo personal de la autora en su faceta de performer, serán editadas utilizando Adobe Photoshop. Durante este proceso, se ajustarán aspectos técnicos como contraste, brillo y color para mejorar su propuesta visual. Además, algunas imágenes serán intervenidas y modificadas, incorporando elementos adicionales para crear composiciones conceptuales que estén alineadas con el contenido y la temática de la publicación.

5. PRODUCCIÓN / IMPRESIÓN

Una vez esté listo el diseño final, comenzará la etapa de producción donde deben calcularse costos, evaluar materialidades e imprentas para trabajar.

6. ENCUADERNADO

Con la etapa de impresión lista, se procede al montaje de cada prototipo con su correspondiente encuadernado.

6. GUILLOTINADO

El paso final será el guillotinado, para darle un acabo preciso y profesional.

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO

*DECISIONES DE FORMATO

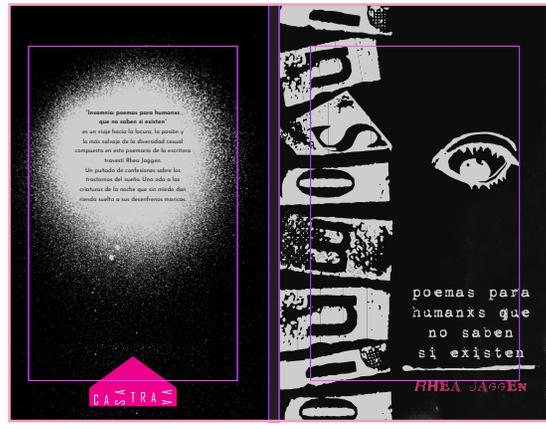
FORMATO
CERRADO

20cm

13cm

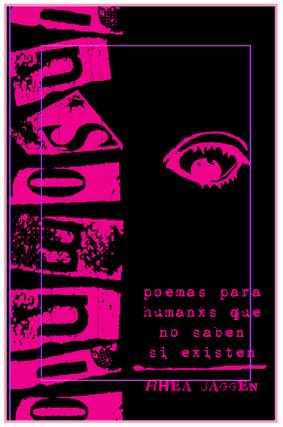
FORMATO
ABIERTO

20cm

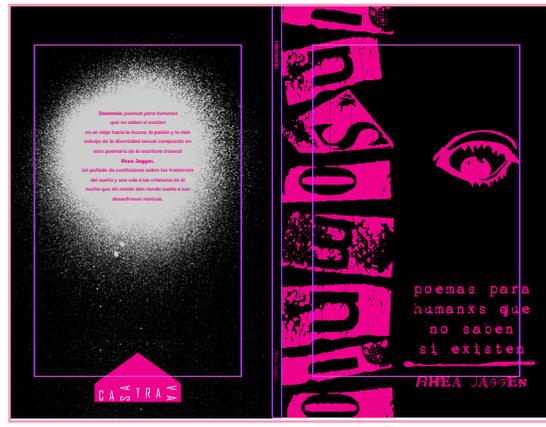
26cm

formato excede tamaño
poca manejabilidad
*descartado.

17cm

11cm

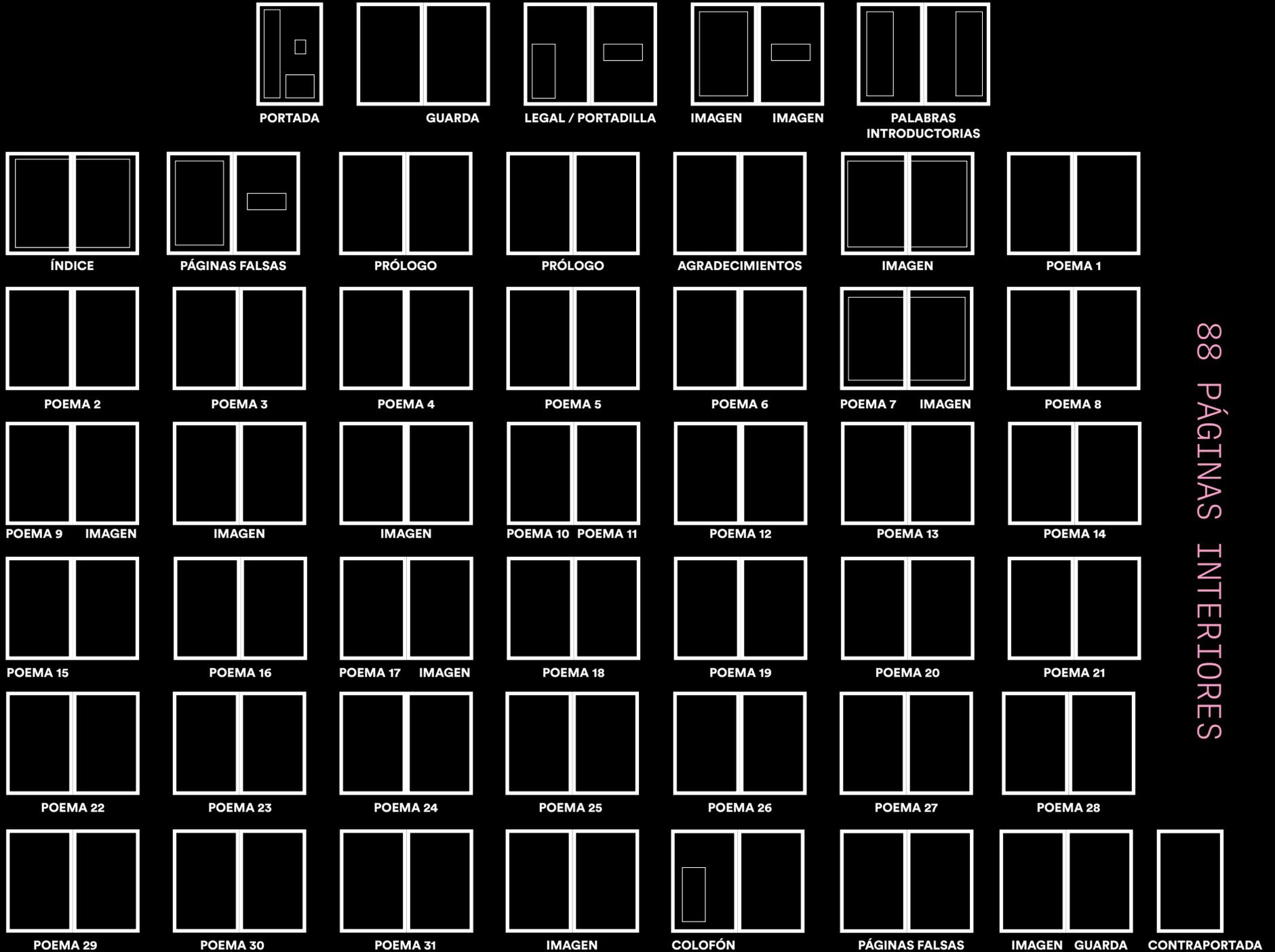

17cm

22cm

Libro tamaño bolsillo
abarata los costos
resulta más accesible

IMPOSICIÓN DE PÁGINAS

88 PÁGINAS INTERIORES

* MAQUETACIÓN

Cuadrícula simétrica basada en 36 módulos.

- * Flexibilidad
- * Permite la disposición vertical del tipo
- * Número de folio y títulos sin una posición estándar

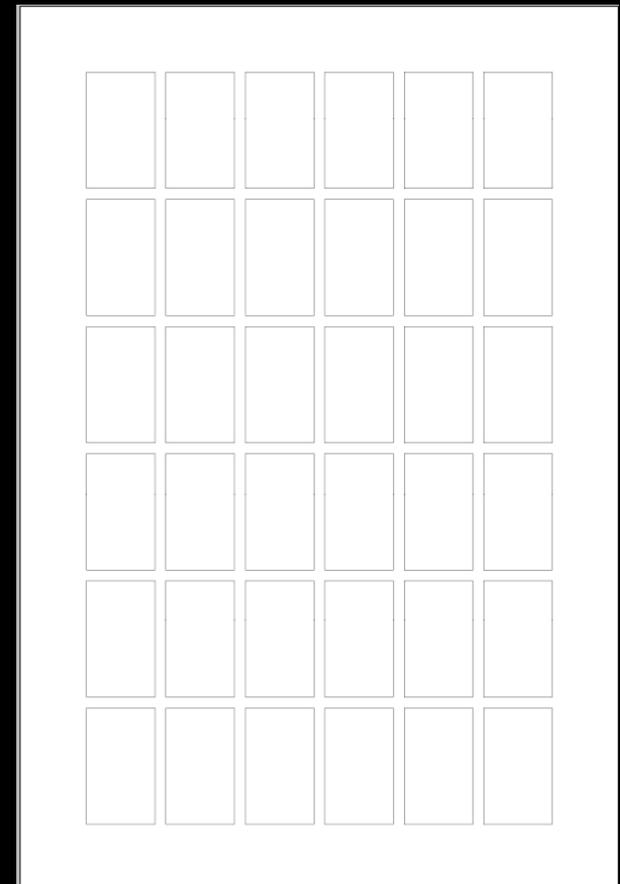
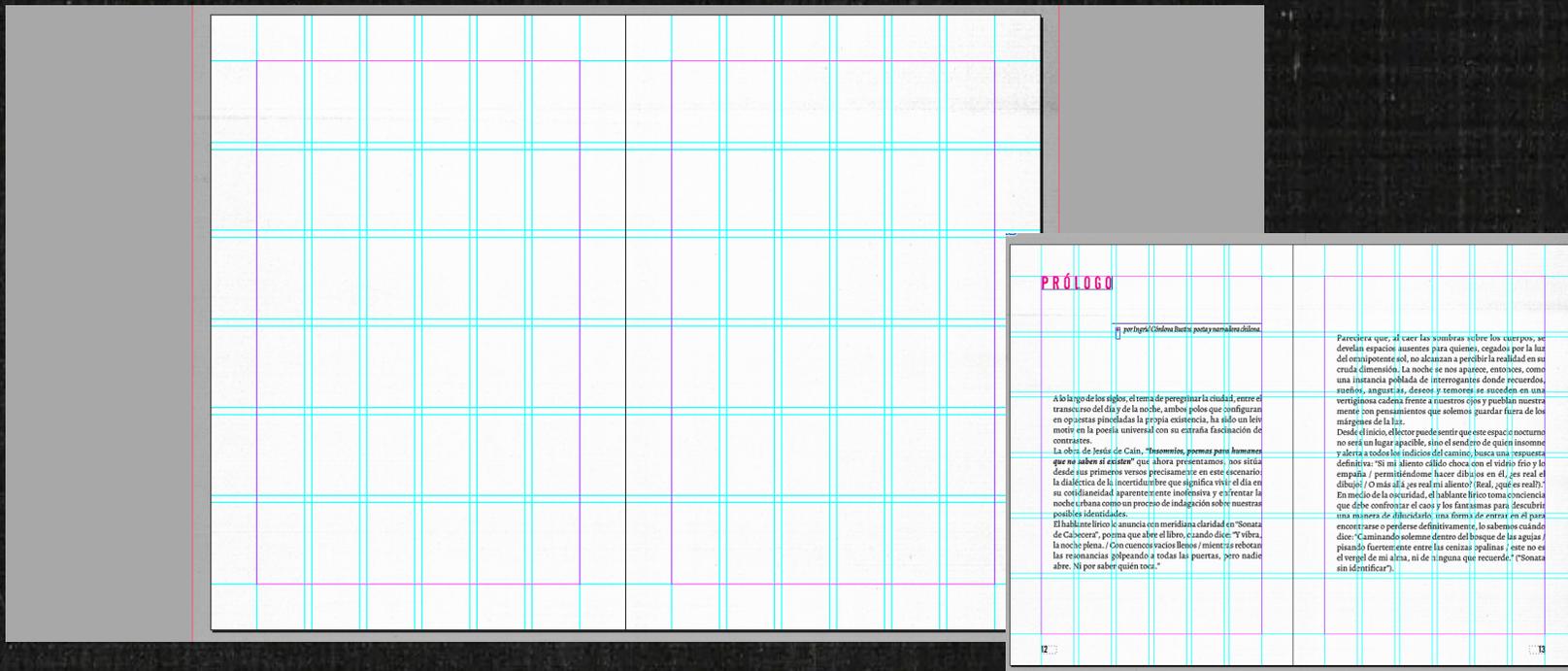

Figura 52
Esquema de elaboración propia /
Mapa retícula modular

MAQUETACIÓN PRÓLOGO

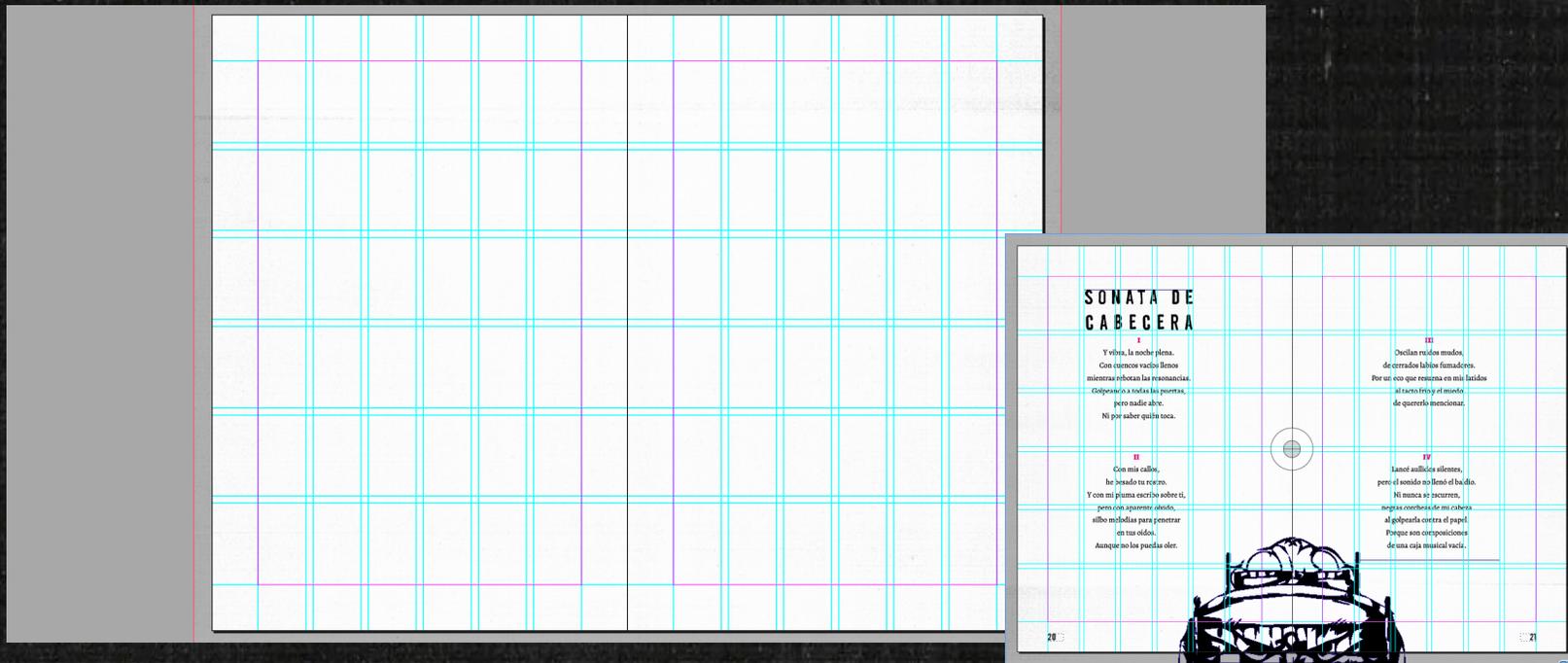

Retícula modular
36 módulos.

Márgenes:
Superior - 12,7mm
Inferior - 12,7mm
Interior - 12,7mm
Exterior - 12,7mm

Figura 53
Esquema de elaboración propia /
Mapa retícula modular

POEMA TIPO 1

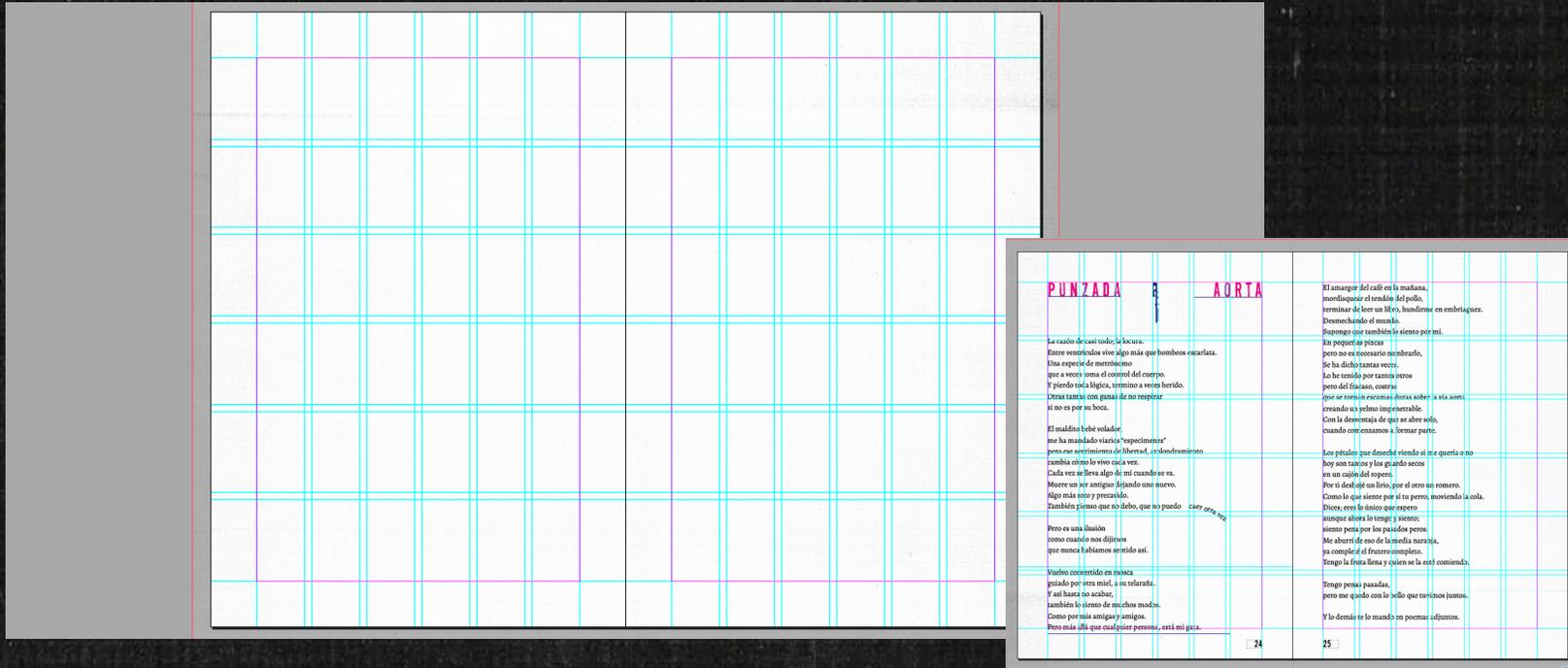

Retícula modular 36
módulos.

Márgenes:
Superior - 12,7mm
Inferior - 12,7mm
Interior - 12,7mm
Exterior - 12,7mm

Figura 54
Esquema de elaboración propia /
Mapa retícula modular

POEMA TIPO 2

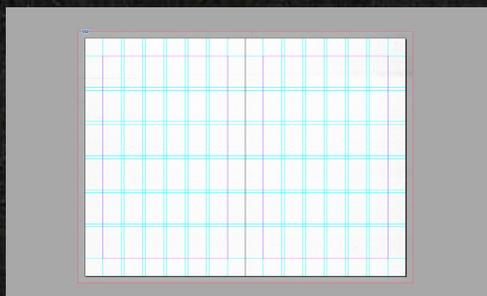

Retícula modular 36
módulos.

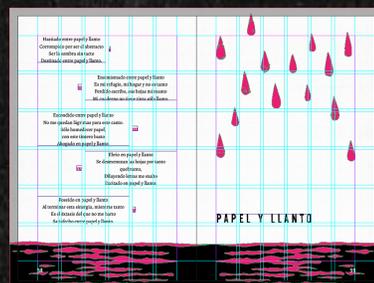
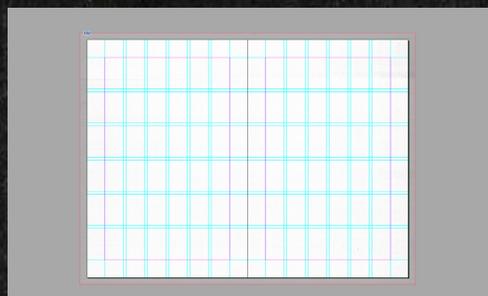
Márgenes:
Superior - 12,7mm
Inferior - 12,7mm
Interior - 12,7mm
Exterior - 12,7mm

Figura 55
Esquema de elaboración propia /
Mapa retícula modular

OTRAS MAQUETACIONES ESPECIALES

Márgenes:
 Superior - 12,7mm
 Inferior - 12,7mm
 Interior - 12,7mm
 Exterior - 12,7mm

Márgenes:
 Superior - 12,7mm
 Inferior - 12,7mm
 Interior - 12,7mm
 Exterior - 12,7mm

Figura 56
 Esquema de elaboración propia /
 Mapa retícula modular

PRÓLOGO

por *Ingrid Córdova Bustos poeta y narradora chilena.*

A lo largo de los siglos, el tema de peregrinar la ciudad, entre el transcurso del día y de la noche, ambos polos que configuran en opuestas pinceladas la propia existencia, ha sido un leitmotiv en la poesía universal con su extraña fascinación de contrastes.

La obra de Jesús de Caín, "*Insomnios, poemas para humanas que no saben si existen*" que ahora presentamos, nos sitúa desde sus primeros versos precisamente en este escenario: la dialéctica de la incertidumbre que significa vivir el día en su cotidianeidad aparentemente inofensiva y enfrentar la noche urbana como un proceso de indagación sobre nuestras posibles identidades.

El hablante lírico lo anuncia con meridiana claridad en "Sonata de Cabeceira", poema que abre el libro, cuando dice: "Y vibra, la noche plena. / Con cuencos vacíos llenos / mientras rebotan las resonancias golpeando a todas las puertas, pero nadie abre. Ni por saber quién toca."

Pareciera que, al caer las sombras sobre los cuerpos, se develan espacios ausentes para quienes, cegados por la luz del omnipotente sol, no alcanzan a percibir la realidad en su cruda dimensión. La noche se nos aparece, entonces, como una instancia poblada de interrogantes donde recuerdos, sueños, angustias, deseos y temores se suceden en una vertiginosa cadena frente a nuestros ojos y pueblan nuestra mente con pensamientos que solemos guardar fuera de los márgenes de la luz.

Desde el inicio, el lector puede sentir que este espacio nocturno no será un lugar apacible, sino el sendero de quien insomne y alerta a todos los indicios del camino, busca una respuesta definitiva: "Si mi aliento cálido choca con el vidrio frío y lo empaña / permitiéndome hacer dibujos en él, ¿es real el dibujo? / O más allá ¿es real mi aliento? (Real, ¿qué es real?)" En medio de la oscuridad, el hablante lírico toma conciencia que debe confrontar el caos y los fantasmas para descubrir una manera de dilucidarlo, una forma de entrar en él para encontrarse o perderse definitivamente, lo sabemos cuando dice: "Caminando solemne dentro del bosque de las agujas / pisando fuertemente entre las cenizas opalinas / este no es el vergel de mi alma, ni de ninguna que recuerde." ("Sonata sin identificar").

12

13

PUNZADA A AORTA

La razón de casi todo; la locura.

Entre ventrículos vive algo más que bombeos escarlata.
Una especie de metrónomo
que a veces toma el control del cuerpo.
Y pierdo toda lógica, termino a veces herido.
Otras tantas con ganas de no respirar
si no es por su boca.

El maldito bebé volador,
me ha mandado viarios "especímenes"
pero ese sentimiento de libertad, aroldramiento
cambia cómo lo vivo cada vez.

Cada vez se lleva algo de mí cuando se va.
Muere un ser antiguo dejando uno nuevo.
Algo más roto y precavido.
También pienso que no debo, que no puedo

Pero es una ilusión
como cuando nos dijimos
que nunca habíamos sentido así.

Vuelvo convertido en mosca
guiado por otra miel, a su telaraña.
Y así hasta no acabar,
también lo siento de muchos modos.
Como por mis amigas y amigos.
Pero más allá que cualquier persona, está mi gata.

caer otra vez.

El amargor del café en la mañana,
mordisquear el tendón del pollo,
terminar de leer un libro, hundirme en embriaguez.
Desmechando el mundo.
Supongo que también lo siento por mí.

En pequeñas pizcas
pero no es necesario nombrarlo,
Se ha dicho tantas veces.
Lo he tenido por tantos otros
pero del fracaso, costras
que se tornan escamas duras sobre la vía aorta
creando un yelmo impenetrable.
Con la desventaja de que se abre solo,
cuando comenzamos a formar parte.

Los pétalos que deseché viendo si me quería o no
hoy son tantos y los guardo secos
en un cajón del ropero.
Por ti deshojé un lirio, por el otro un romero.
Como lo que siente por sí tu perro, moviendo la cola.
Dices, eres lo único que espero
aunque ahora lo tengo y siento;
siento pena por los pasados peros.
Me aburrí de eso de la media naranja,
ya completé el frutero completo.
Tengo la fruta llena y quien se la esté comiendo.

Tengo penas pasadas,
pero me quedo con lo bello que tuvimos juntos.

Y lo demás te lo mando en poemas adjuntos.

24

25

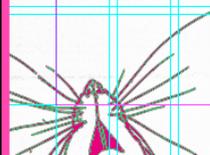
CRÍA DE RATAS

52

53

Existimos dentro de este plano
merodeando como roedores, tibios e inertes.
Buscando el queso a sabiendas de su veneno
incapaces de ver más allá de lo evidente.
La rata que prolifera la verdad, es un excedente social.
Intentando no creer, la que siempre fue solución
que nos deja vacíos sin entender esto.
Nos aferramos a sus serpilleras y oramos sus mentiras.
Callamos los momentos por confort sin entendimiento,
fueron esas falacias que se añejaron en el tiempo.

Las que hoy son todo lo que queda dentro,
de nuestras mentes y nuestros pequeños.
Fuimos engañados, pero nos resignamos a creerlo
por no ser ridículos pintados de excéntricos.
A sus mentiras forjamos monumentos,
con la intención de ser más que eso:
De ser reales, y ser falsedades
existimos para perpetuar el engaño íntimo.
Pues lo real es inalienable,
hasta que no le demos un valor.
Desde ese momento, la colonia de ratas
tiene un nuevo habitante.

Hastiado entre papel y llanto
Corrompido por ser el abstracto
Ser la sombra sin tacto
Destinado entre papel y llanto.

Ensimismado entre papel y llanto
Es mi refugio, mi hogar y no es tanto
Perdido escribo, sus hojas mi manto
Mi cuaderno no tiene tinta sólo llanto.

Escondido entre papel y llanto
No me quedan lágrimas para este canto.
Sólo humedecer papel
con este tintero basto
Ahogado en papel y llanto.

Ebrio en papel y llanto
Se desmenuzan las hojas por tanto
que llanto,
Diluyendo letras me exalto
Excitado en papel y llanto.

Fosforescido en papel y llanto
Al terminar esta sinergia, mientras tanto
Es el éxtasis del que no me haré
Satisfecho entre papel y llanto.

PAPEL Y LLANTO

58

59

*TIPOGRAFÍA CUERPO DE TEXTO

CUERPO DE TEXTO.

1ERA PROPUESTA

La visualidad moderna de esta tipografía resulta acorde, sin embargo su legibilidad no es tan adecuada, pues esta tipografía cansa mucho la vista.

1da PROPUESTA:
Josefin Sans
Regular
9pt
Interlineado 13pt

Sed mi, quodiae inciam quaspedi rerum solum aut qui illaborem quis expliciis dicia verspitemquo is eossi dicatur? Edipiende pratias derum, od que est molorpos eleseque dunt andemod isquid moluptate ne disit aut a volorep eraest aut intur, andebitatet laceatur samenis ea quodi

2DA PROPUESTA

Tipografía con fluidez, aspecto moderno.
Se adecúa a la publicación.
Demasiado grande cada tipo.

2da PROPUESTA
Swansea -
Regular
9pt
Interlineado 14pt

Sed mi, quodiae inciam quaspedi rerum solum aut qui illaborem quis expliciis dicia verspitemquo is eossi dicatur? Edipiende pratias derum, od que est molorpos eleseque dunt andemod isquid moluptate ne disit aut a volorep eraest aut intur,

PROPUESTA FINAL

Tipografía con buena legibilidad, su tono caligráfico genera un contraste necesario entre tipografía de título y de cuerpo de texto.

3era PROPUESTA:
Alegreya Sans
Regular
10pt
Interlineado 15pt

Min nonsequamus iusam nisquat.
Uciisci sima vellecatquam ulparum exersperum reptatur aborectio. Nullantion est vel ipsandaestia vendi ipit, vendae. Quis in repratur? Illenim iliqui rerschil es aciaece pudigendis aut

*TIPOGRAFÍA TÍTULOS

TÍTULOS

1ERA PROPUESTA

Hvd Rodwy es una tipografía decorativa con mucho ruido y formas asimétricas, que si bien van con la línea estética del poemario, no posee buena legibilidad.

HVD RODWY
Regular
PT VARIABLE SEGÚN CANTIDAD DE
LETRAS DE TÍTULO

**SED MI, QUODIAE INCIAM
QUASPEDIRERUM SOLUM
AUT QUI ILLABOREMQUIS**

2DA PROPUESTA

Tipografía que emula la familia tipográfica de las máquinas de escribir antiguas.

1942 report
Regular
PT VARIABLE SEGÚN CANTIDAD DE
LETRAS DE TÍTULO

Sed mi. quodiae
inciam quaspedi
rerum solum aut
qui illaborem quis

PROPUESTA FINAL

Con sus contornos rugosos por la tinta extendida sobre cartón poroso, Shenzhen Industrial evoca cajas de embalaje, documentos sellados y la arenilla urbana con una urgencia de gran impacto. Evoca la tinta reventada de la fotocopiadora.

SHENZHENINDUSTRIAL
Regular
PT VARIABLE SEGÚN CANTIDAD DE
LETRAS DE TÍTULO

**SED MI, QUODIAE INCIAM
QUASPEDIRERUM SOLUM AUT QUI
ILLABOREM QUIS EXPLICITIS DICIA**

*TIPOGRAFÍA PORTADA

HOT PLATE LT STD

TÍTULO DE PORTADA

Estilo 9

Estilo 2

Estilo 3

NOMBRE DE AUTORA

Estilo 5

Estilo 2

Estilo 7

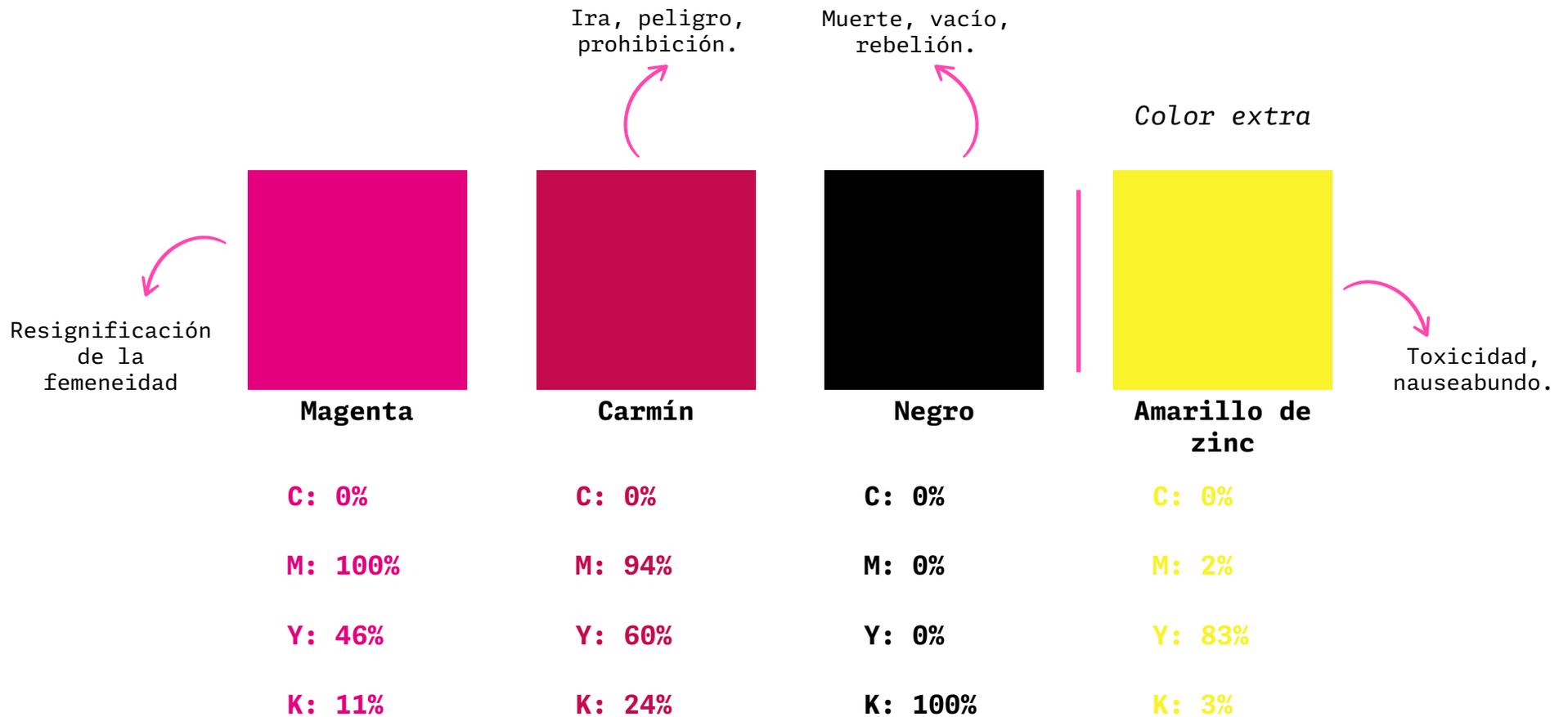
Para la portada de esta publicación se utilizó la familia tipográfica **Hot Plate LT STD** en el título principal y el nombre de la autora. Diseñada por Timo Brauchle y Nico Hensel en 2002, esta singular tipografía se caracteriza por contar con 10 estilos distintos, en los que cada letra presenta variaciones únicas. Este dinamismo y aleatoriedad se alinearon perfectamente con la estética que buscaba la autora. No obstante, para mejorar la legibilidad y lograr mayor coherencia en la palabra, se experimentó con distintas combinaciones entre los estilos, buscando una composición más uniforme. Además, se ajustaron manualmente el kerning, tracking y la inclinación de cada letra para optimizar el diseño final. También, al trazar la tipografía, se corrigieron ciertos vectores de ruido que no aportaban valor a la composición tratándose del título con mayor protagonismo.

INSOMNIO

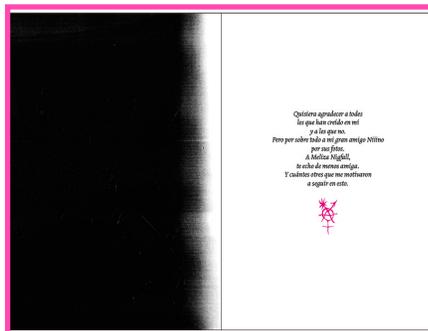
poemas para
humanes que
no saben
si existen

RHEA JAGGÉN

* PALETA CROMÁTICA

*FONDOS PARA POEMAS

Fondos de página texturizado: En las propuestas preliminares, se observó junto a la autora que las páginas carecían de dinamismo visual y se percibían demasiado planas. Ante esto, se propuso desde la editorial incorporar texturas que aportaran profundidad y generaran un efecto de ruido visual, alineado con la intención estética de incomodidad y saturación.

Para la creación de estas texturas, se utilizó la técnica de fotocopiado. Aprovechando la fotocopidora RICOH del Taller Malaimpresión, ubicado en la sala E-14 de la FAU, se experimentó con diversas fuentes: pruebas de impresión realizadas en el mismo taller, experimentos previos con tintas y la técnica de “impresión en falso” (fotocopiar una hoja en blanco para que se impregnara con residuos y patrones propios de la máquina). Este último método resultó especialmente valioso, ya que los degradados generados complementaron eficazmente el texto sobrepuesto.

Una vez obtenidas las texturas en formato físico, se digitalizaron mediante escaneo para asegurar una mayor resolución. Posteriormente, se les aplicó un mapa de color a ciertas texturas, ajustando cuidadosamente los valores de opacidad y explorando diferentes disposiciones hasta alcanzar una composición equilibrada y con la profundidad deseada sin intervenir en el contenido

Figura 57
Fotografía de registro proceso

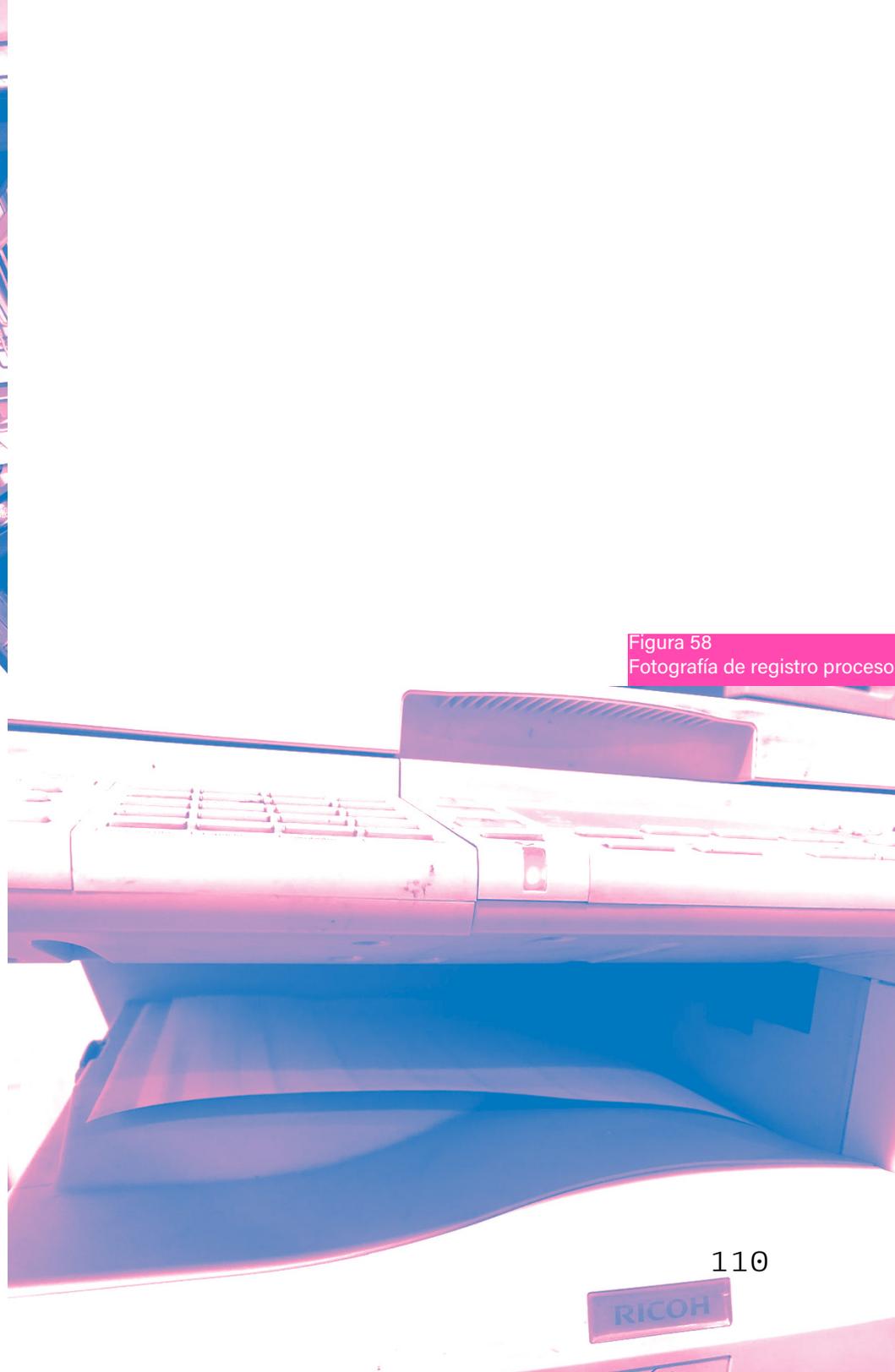

Figura 58
Fotografía de registro proceso

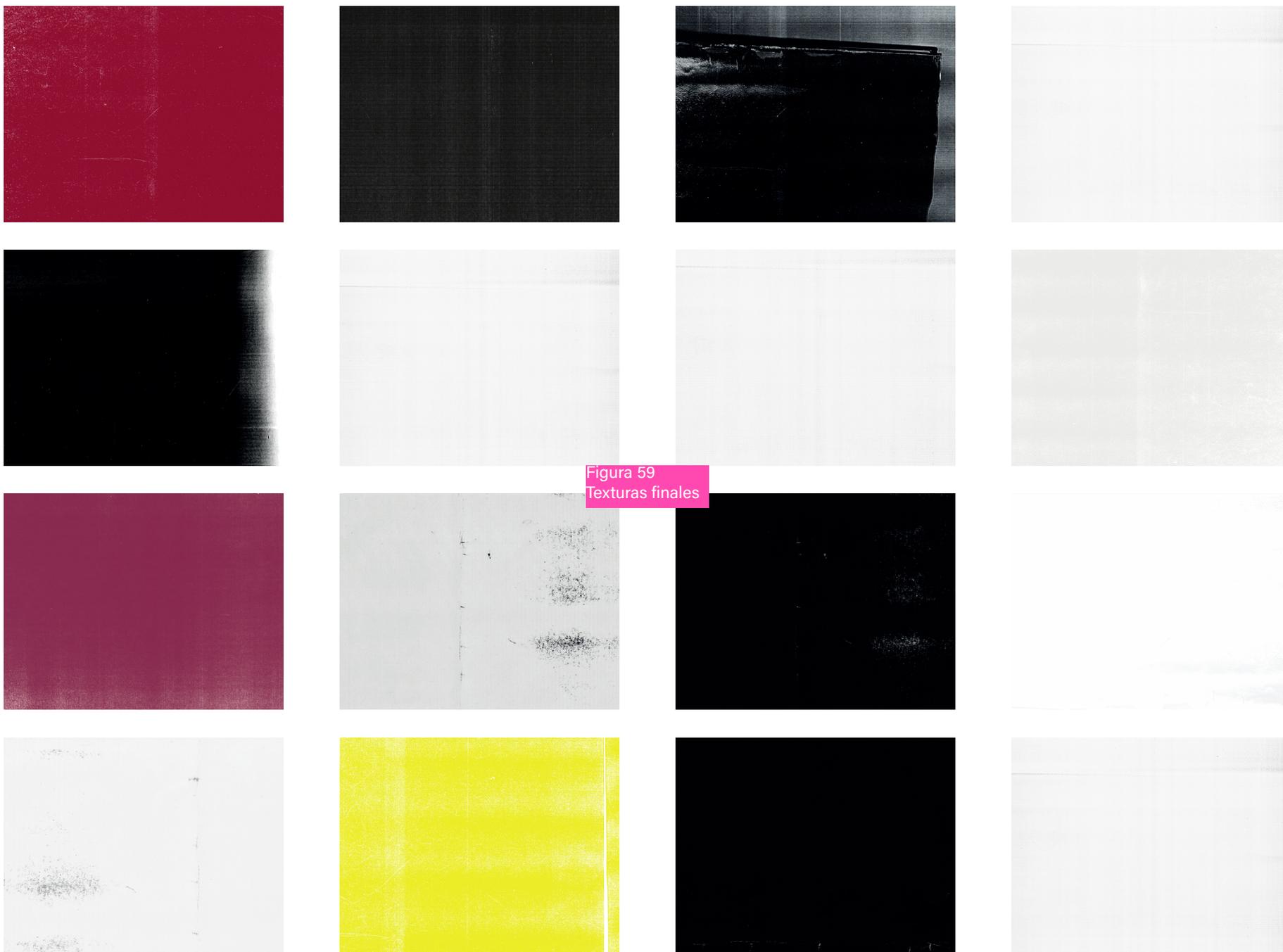

Figura 59
Texturas finales

*RECURSOS FOTOGRÁFICOS

Fotografías de actuaciones performáticas de la autora /Archivo personal

Figura 60
Fotografía archivo personal 2

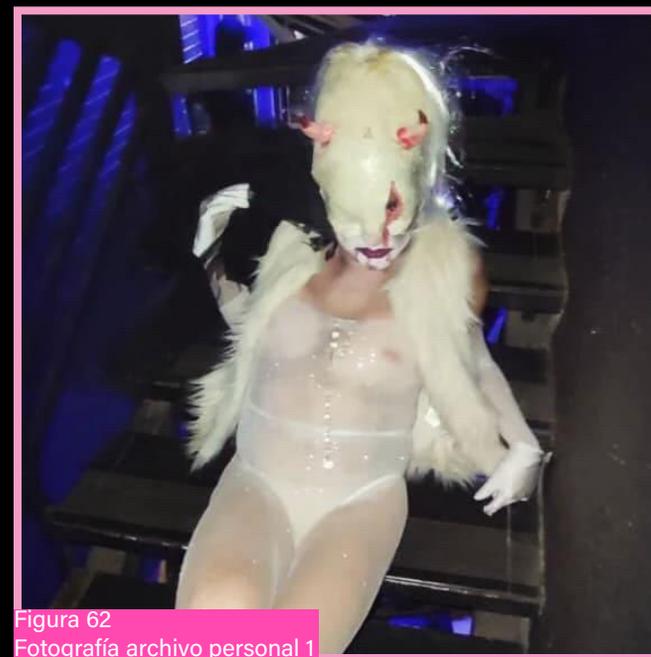

Figura 62
Fotografía archivo personal 1

Figura 61
Fotografía archivo personal 3

*EDICIÓN DE IMAGEN

Adobe Photoshop

MAPA DE DEGRADADO
RUIDO * DESENFQUE * SATURACIÓN * -BRILLO

IMAGEN ORIGINAL RGB

IMAGEN EDITADA EN
ADOBE PHOTOSHOP
(MAPA DE DEGRADADO)
EXPORTADA EN
FORMATO CMYK

El archivo de imágenes que facilitó la autora consistía de fotografías personales, en su mayoría registros de sus actuaciones performáticas en eventos o fiestas. Se realizó una edición de estas en la suite Adobe Photoshop llevándolas a una visualidad monoa duotono y además se le agregaron efectos como ruido y desenfoque para exagerar su aspecto mousntruoso.

Figura 63
Imagen p. 82-83

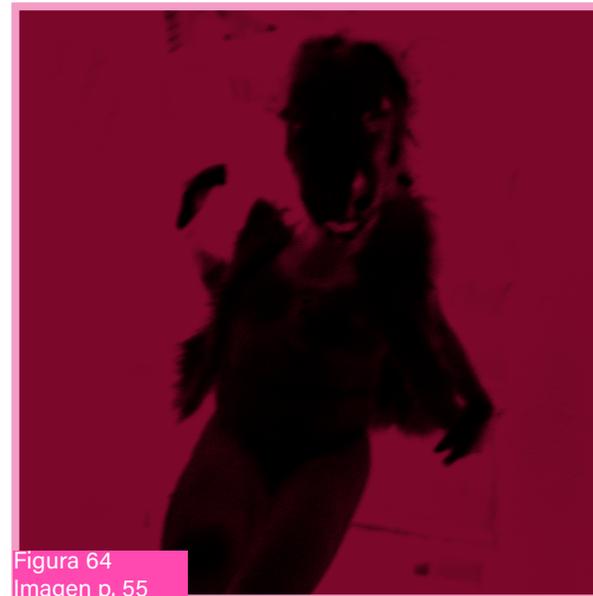

Figura 64
Imagen p. 55

Carmin

C: 0%

M: 94%

Y: 60%

K: 24%

★ FOTOMONTAJE

Ps

Adobe Photoshop

Imagen Rhea performance original

Modo de color Escala de grises +60 Contraste +15 Brillo

Filtro: desenfocaje de movimiento distancia (10px) + Recorte con lazo.

Imagen ilustración cama con catre. Recortada

+

Mapa de degradado

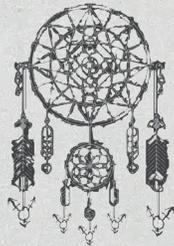

Figura 65
Imagen p. 38-39

Figura 66
Imagen p. 40-41

* ILUSTRACIONES

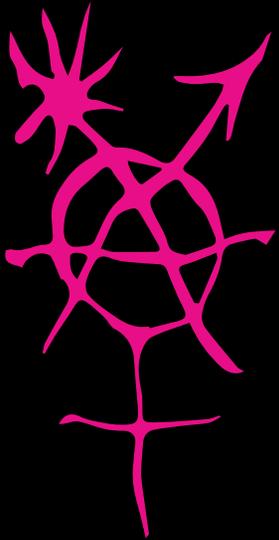

Figura 67. "Atrapasueños travesti 2". Agradecimientos página 17.

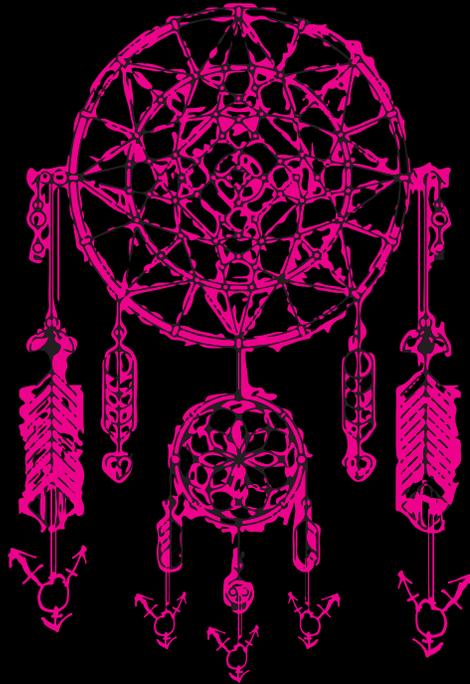

Figura 69. "Atrapasueños travesti 1".Primera/ última página

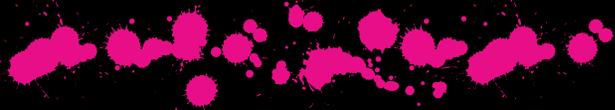

Figura 68. "Rastro de sangre". Poemas "Suicidio" y "Morir". Páginas 66-68.

Para complementar y nutrir el relato visual del poemario se desarrollan ilustraciones vectoriales en relación a la temática de cada texto. La estética punk y oscura responde a la línea visual de la publicación, creándose un abanico de elementos que aportan un imaginario a la narración.

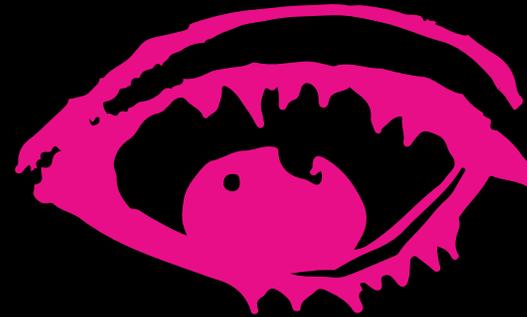

Figura 70. "Ojo de insomnio".Portada / Poema "Madrugada". Página 34-35.

Figura 71. "Aureola de mala noche". Poema "Mala noche". Página 78.

Figura 73. "Cigarro".
Poema "Colilla". Página

Figura 72. "Laberinto".
Poema "Laberinto".
Página 50.

Figura 74. "El espejo".
Poema "La casa de los
espejos". Página 77.

Figuras 76. "Ratones".
Poema "Cria de ratas".
Páginas 52-53.

Figura 75. "Cama". Poema
"Sonata de cabecera".
Páginas 20-21.

*REPRESENTACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA

Figura 77
Portada / Lomo / Contraportada / Solapa

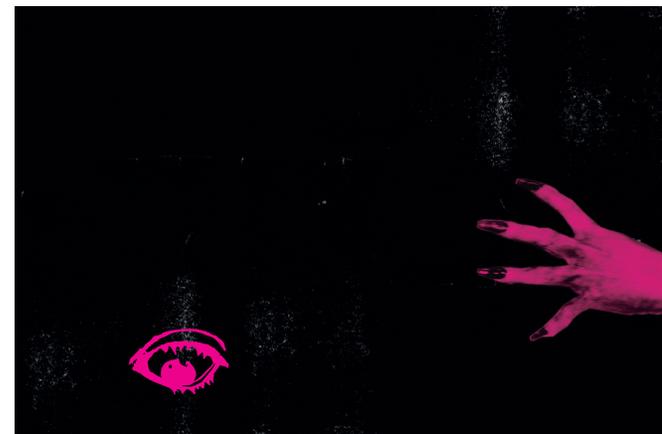

Figura 78
Portada reverso

Figura 79
Página legal

Figura 80
Portadilla

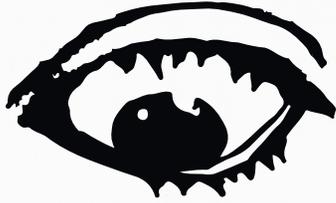

Figura 81
Página de introducción

I
Otra noche en vela, sin velas.
Puede ser el alcohol
o unas pepas.
Pero triste, estoy sobrio
y con él
durmiendo con su alma bella.

II
Otra noche con este insomnio maldito.
¿Dónde iré esta vez?
a mi primer beso tal vez,
pero inevitable.
Vacío
¿Por qué?

III
Sumergido en recuerdos dulces
buscándolos,
Incansable en la memoria,
pues agrios siempre hay.
Y no quiero otra madrugada así.

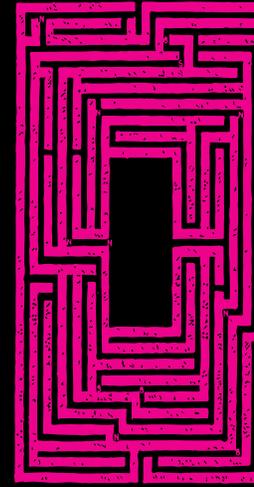

IV
Sonámbulo vivo,
lleno de pensares vanos
y despedidas grises.
No sobran los matices
y al día después dices:
"¿Y estas cicatrices, cómo me las hice?"

V
Otra noche más sin dormir.
Cuántas las he tenido
y a cuántas he sobrevivido.
Las peores no son en la calle,
son con mirada fija al techo.
Intentando no amanecer triste.

MADRUGADA

Figura 82
Páginas 37-38

LABERINTO

* Ofuscado, buscando una salida... De este laberinto de piedras cegadas
por la oscuridad. Un foro pareciera entre las paredes sin rumbo pero como una luz que me
Y comprendí que quería ser seguida. Sin velocidad y humanidad,
mi cuerpo impacte
lentamente por
me guía a mi muerte.
Y así ha sido una y otra vez. Y así ha sido
La humedad sanguínea, recorría por
mi frente
me tenían como polla
en aquel laberinto.
la luz de Júpiter, huía de mí
y completamente
Dándome cuenta de que me encontraba descalzo
autolondreado, impacté de lleno las murallas.
Y yo corrí y corrí como nunca había corrido.
buscaba guiar.

Figura 83
Páginas 50-51

Hastiado entre papel y llanto
Corrompido por ser el abstracto
Ser la sombra sin tacto
Destinado entre papel y llanto.

II
Ensimismado entre papel y llanto
Es mi refugio, mi hogar y no es tanto
Perdido escribo, sus hojas mi manto
Mi cuaderno no tiene tinta sólo llanto.

Escondido entre papel y llanto
No me quedan lágrimas para este canto.

III
Sólo humedecer papel,
con este tintero basto
Ahogado en papel y llanto.

IV
Ebrio en papel y llanto
Se desmenuzan las hojas por tanto
quebranto,
Diluyendo letras me exalto
Excitado en papel y llanto.

V
Poseído en papel y llanto
Al terminar esta sinergia, mientras tanto
Es el éxtasis del que no me hartó
Satisfecho entre papel y llanto.

PAPEL Y LLANTO

Figura 84
Páginas 58-59

Morir es perder la memoria
desaparición de la conciencia
en una masa cósmica de tiempo.
La bala perdida del cazador empotrada en la roca,
materia diluida en dos tazas de existencia desorientada.

Morir sería dejar un cuerpo de hojas en el baldío
para que de un estornudo se extravíen
y pierdan el orden.
Reestructuración partícula a partícula
¿Pero acaso si remplazaras cada pieza de un barco,
sería el mismo?

Morir fue el trauma que aún no supero,
el Samsara que te lanza un escupitajo a la cara
luego de siglos de esculpirlo.

Morir, no solo es abandonarlo todo
es perder el camino recorrido.

Parece que todos tus recuerdos anteriores desaparecen.
Por alguna razón déjé migas de pan,
para poder volver.
Llegué a la hoguera siendo quemada por bruja
morí tres veces más por las manos de otro ser.

Tal vez yo quise morir, no parece
regresiones desde el hipotálamo a la muerte misma.
¿Será morbo, o el pánico a perder lo aprendido?
Alma de serpiente que circula comiéndose a sí misma.

MORIR

Figura 85
Páginas 68-69

Figura 86
Representación digital
Mockup libro

5

PRODUCCIÓN

* GESTIÓN DE COSTOS

GESTIÓN PENSADA PARA 3 MAQUETAS PILOTO

TIPO	VALOR POR UNIDAD	VALOR X LIBRO	VALOR TOTAL
RESMA PAPEL BOND 105GR. 90 HOJAS JAWA	\$23 X HOJA	\$506	\$2.070
PORTADAS IMPRESIÓN LASER VARGRAFIC	\$1.800 TIRO Y RETIRO	\$1.800	\$5.400
INTERIORES IMPRESIÓN LASER BAZAR JULY	\$150 TIRO Y RETIRO	\$3.300	\$9.900
TERMOLAMINADO POLIMATE	\$500	\$500	\$1.500
SERVICIO DE GUILLOTINADO	\$1.500	\$1.500	\$1.500
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN HOTMELT	\$6.000	\$6.000	\$18.000
		\$13.606	\$38.370

VALOR PRODUCCIÓN
1 LIBRO

*MATERIALIDAD

INTERIORES

Papel bond 105gr.

Para la impresión del poemario se seleccionó papel bond de 105 gr debido a su equilibrio entre funcionalidad y estética. Este gramaje proporciona una mayor resistencia y durabilidad en comparación con papeles más delgados, lo que es ideal para un libro que se busca conservar a largo plazo. Además, su textura lisa y su capacidad de reproducir colores y tintas de manera uniforme lo hacen perfecto para resaltar tanto el diseño tipográfico como cualquier elemento gráfico presente en la obra.

PORTADAS

Papel couché 300gr + termolaminado polimate

Para la portada del poemario, se seleccionó papel couché de 300gr con termolaminado polimate debido a su resistencia y acabado de alta calidad. Este gramaje garantiza una cubierta robusta y duradera, ideal para proteger el contenido del libro y soportar el uso continuo. El termolaminado polimate aporta un acabado mate que reduce los reflejos, ofreciendo una experiencia visual más agradable y sofisticada, además de una textura suave al tacto. Además de que asegura que no se trise el papel al momento de doblado del lomo y la solapa.

*IMPRESIÓN

IMPRESIÓN LASER

Se eligió la impresión láser para esta maqueta piloto debido a su capacidad para ofrecer una calidad de impresión superior con detalles nítidos y colores vibrantes, esenciales para resaltar tanto los elementos textuales como gráficos del poemario. Además, garantiza una excelente adherencia de la tinta al papel, lo que mejora la durabilidad y evita el desgaste prematuro de las páginas y la portada. Su rapidez y precisión también hacen de esta tecnología la opción perfecta para cumplir con plazos ajustados sin comprometer la calidad final del proyecto.

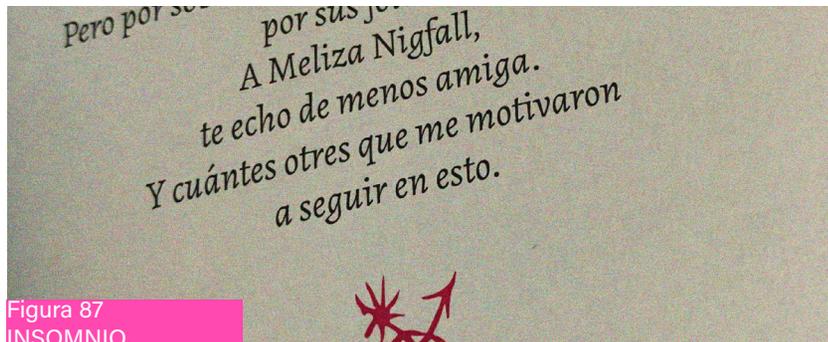

Figura 87
INSOMNIO.

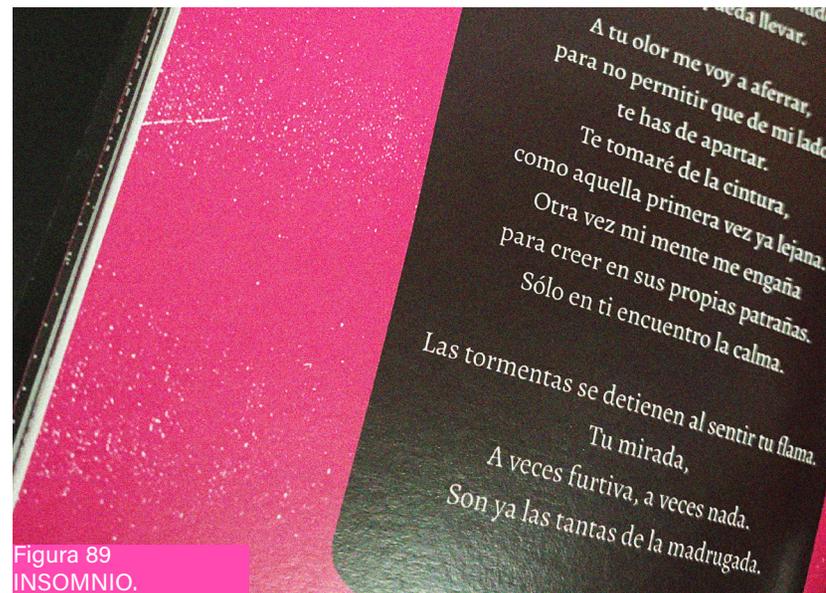

Figura 89
INSOMNIO.

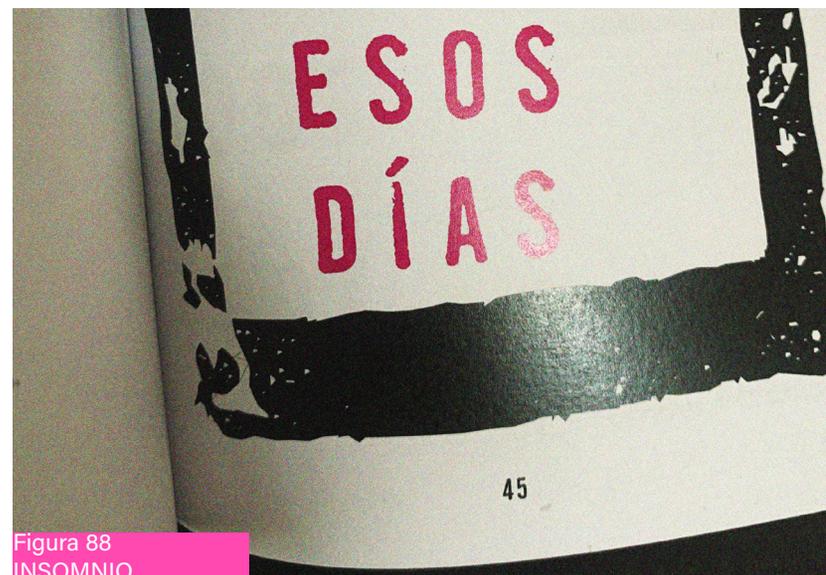

Figura 88
INSOMNIO.

*ENCUADERNADO

HOTMELT

Con el fin de evitar mayores atrasos en el cierre de este proyecto, se requirió un servicio externo de encuadernado con la técnica hotmelt, por su eficiencia y durabilidad.

Este método utiliza un adhesivo termofusible que garantiza una unión fuerte y uniforme entre las páginas y la portada, asegurando la resistencia del libro incluso con un uso frecuente. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes gramajes y tipos de papel lo hace ideal para cualquier publicación.

*MAQUETA FINAL ENTREGADA A LA AUTORA

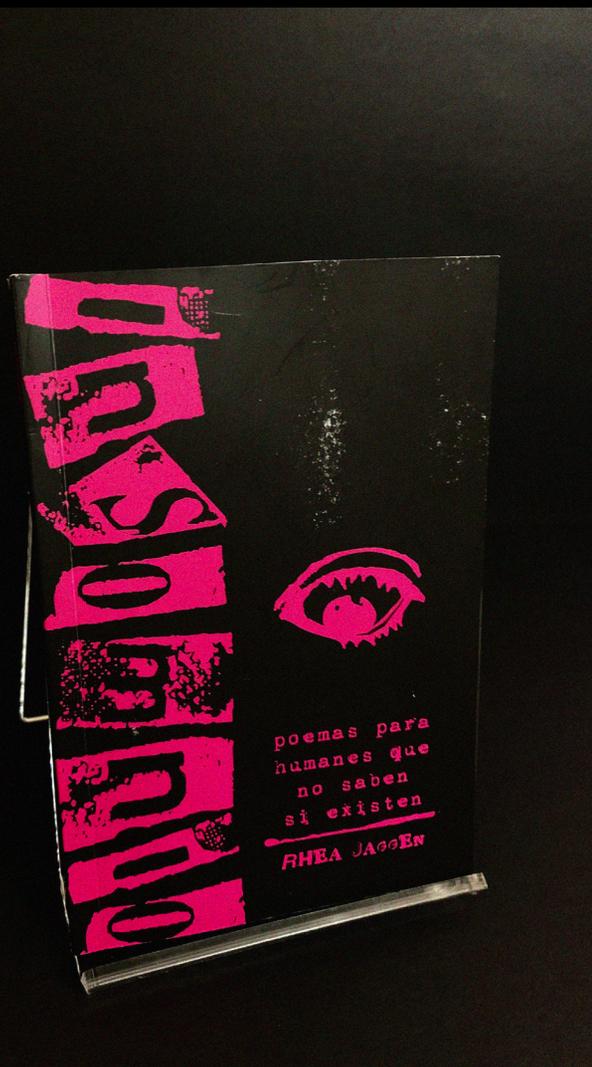

Figura 91
Maqueta final
Fotografía elaboración propia

6

CIERRE DEL PROYECTO

*PUBLICACIÓN EN RRSS

Se realizó la publicación de un post en la plataforma Instagram, en el perfil de la microeditorial para mostrarle a la comunidad una proyección de lo que viene. De esta manera se visibiliza el trabajo y a la vez se anticipa para generar interés en un tiraje de impresión más extenso con proyección a futuro.

*RECURSOS PARA STAND EDITORIAL

Se anticipa la participación de este proyecto microeditorial en ferias editoriales y de ilustración, con el fin de dar a conocer el trabajo realizado y circular/comercializar las publicaciones lanzadas. Es por esto que se diseñan y se materializan elementos de merchandising para apoyar el stand de CASA TRAVA. Siendo estos:

* **Mini pendón** de 23x40cm , impreso en papel couché de 170gr, con laminación mate y un soporte de plástico ABS.

* **Tarjetas de presentación** de 9x5,5cm impresas en opalina de 250gr con un laminado holográfico.

* **Mini fanzine** sobre misión de la microeditorial e información relevante.

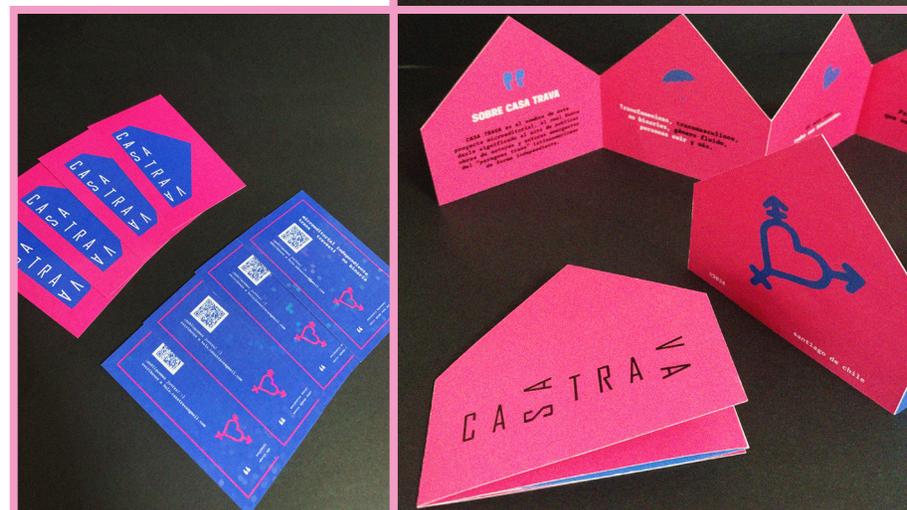

Figura 93, 94, 95
Merchandising CASA TRAVA

* PROYECCIONES A FUTURO PARA CASA TRAVA

1.IMPRESIÓN DE UN TIRAJE MÁS AMPLIO DE PRIMERA PUBLICACIÓN

2.DEFINICIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUBLICACIONES PARA CATÁLOGO

3.FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.POSTULACIÓN A FONDOS CONCURSABLES PARA FINANCIAMIENTO

5.CREACIÓN DE STAND PARA PARTICIPACIÓN EN FERIAS

CASA TRAVA

*CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Quiero ser clara y transparente en cuanto a mi posición como diseñadora encargada de la dirección de una editorial. La colaboración entre la persona con la autoría de una publicación y la persona que diseña no necesariamente debe ser rígida; puede existir un espacio en que ambas partes contribuyamos, desde nuestras propias veredas, generando así un enfoque amplio y enriquecedor.

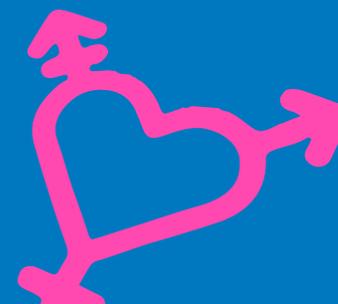
Por otro lado, debo manifestar que la realización de este proyecto me dejó aprendizajes profundos, marcando un antes y un después, tanto a nivel personal como profesional. Como una persona joven, trans y con herramientas en diseño, creo que ocupo una posición privilegiada que me permite abrir un abanico de posibilidades creativas. Este lugar me brinda la oportunidad de no sólo ejercer el diseño, sino también de proponer espacios significativos y transformadores para otras personas.

Ahora, desde una perspectiva emocional, no puedo no manifestar lo inspirador que fue este proceso: ver cómo, mediante el diseño gráfico y visual, pude materializar las ideas de una persona que anhelaba darle vida a su trabajo. Este trabajo subraya la importancia de dar visibilidad a identidades históricamente marginadas y vulneradas, y de ofrecerles un medio para compartir sus talentos y creaciones con el mundo. En particular, la respuesta de la autora publicada fue

enormemente gratificante. Ver cómo las herramientas de diseño que he adquirido a lo largo de mi carrera, pueden dar lugar a trabajos notables, me confirma el impacto positivo que puedo generar. Además, como parte de la comunidad trans-travesti, entiendo profundamente, desde mi propia experiencia, el dolor de la exclusión y el rechazo.

Esto me impulsa a creer en la chispa única que poseen las personas LGBTIQANB+ debido a sus vivencias particulares, y a considerar que esas experiencias merecen ser reconocidas. Este proyecto editorial representa para mí una oportunidad concreta de ser parte activa del cambio social, amplificando las voces de nuestra comunidad.

Ahora, de cara al futuro, comprendo que debo informarme sobre muchos procesos concretos sobre cómo llevar un proyecto editorial. Atravesar este proceso me mostró cómo ser parte de la directiva de una editorial no sólo implica tener habilidades de diseño, sino que también un conocimiento amplio sobre finanzas, manejo de recursos y estrategias de posicionamiento para poder garantizar que la editorial se levante y funcione, sin que todos esos esfuerzos iniciales de inversión (propios de cualquier proyecto que está empezando) sean en vano. Buscaré consejo y guía en personas relacionadas a este ámbito para conseguir una claridad sobre el panorama y poder direccionar este proyecto exitosamente a nuevos horizontes y posibilidades.

*BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- 1. Butler, J.** (1990) *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*. Ediciones Paidós Ibérica.
- 2. Carrión, U.** (2012) *El nuevo Arte de Hacer Libros*. Editorial Tumbona.
- 3. De Laurentis, L.** (1990) *Eccentric Subjects: Feminist Theory and Historical Consciousness*. Feminist Studies.
- 4. Fanon, F.** (1961) *Los condenados de la tierra*. Fondo de Cultura Económica de México. https://www.proletarios.org/books/Fanon-Los_condenados_de_la_tierra.pdf.
- 5. Fuentes, L. Ferretti, P. Castro, F. Ortega, R.** (2015) *La Edición Independiente en Chile, Estudio e Historia de la pequeña industria (2009-2014)* Cooperativa de Editores de la Furia.
- 6. Kling, D.** (2022) *The Bible in History: How the Texts Have Shaped the Times*. Oxford Academic. <https://academic.oup.com/book/44883>.
- 7. Millet, K.** (1970) *Sexual Politics*. University of Illinois Press. https://monoskop.org/images/c/c2/Millett_Kate_Sexual_Politics_1970.pdf.
- 8. Oyewùmí, O.** (1993) *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses*. University of Minnesota Press.
- 9. Pinedo, J.** (2018) *Debates intelectuales. Estudios sobre historia de las ideas, pensamientos políticos y cultura en Chile*. Ariadna Ediciones. <https://books.openedition.org/ariadnaediciones/1880>
- 10. Preciado, P.** (2008) *Testo Yonqui*. Editorial Espasa Calpe.
- 11. Schneider, E.** (2021) Prólogo. En *Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria. Supervivencia, revuelta y lucha cuir antagonista*. Invertido Ediciones.
- 12. Shock, Susy.** (2022). *Aullido en la vereda*. Ginecosofía Ediciones.
- 13. Valdés, C.** (2021) *¿Un cuerpo equivocado? identidad de género, derechos y caminos de transición*. La Pollera Ediciones.

ARTÍCULOS:

1. Calfuqueo, S. (2023). *Hoy mi búsqueda no es individual, sino colectiva*. Revista Letargo. <<https://letargo.cl/Seba-calfuqueo>>.

2. Canales Guzmán, V. (2022). *DESCA y pobreza: Discriminación y violencia contra las personas LGBTIQ+ en Chile*. Anuario De Derechos Humanos, 18(2), 219–229. <https://doi.org/10.5354/0718-2279.2022.68305>.

3. Catrileo, A. (2020). *Taiñ ngoymanuam / Para no olvidar: ¿Por qué visibilizar una memoria epupillan?*. En post(s), volumen 6 (pp. 56–75)). Quito: USFQ PRESS.

4. Driskill, Q. (2010) *Shaking Our Shells: Cherokee Two-Spirits Rebalancing The World*. Beyond Masculinity. <https://www.beyondmasculinity.com/articles/driskill.php>.

5. Lugones, M. (2008) *Colonialidad y Género*. Tabula Rasa. <https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501>.

SITIOS WEB:

1. ONU. (s.f.) *La lucha de las personas trans y de género diverso*. Acceso el 5 de noviembre de 2024. <<https://www.ohchr.org/es/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity/struggle-trans-and-gender-diverse-persons#-ftn1>>.

IMÁGENES:

Figura 1. Errázuriz, Paz. La manzana de Adán, (1982-1988) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.pazerrazuriz.com/la-manzana-de-adan.html>.

Figura 2. Errázuriz, Paz. La manzana de Adán, (1982-1988) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.pazerrazuriz.com/la-manzana-de-adan.html>.

Figura 3. Errázuriz, Paz. La manzana de Adán, (1982-1988) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.pazerrazuriz.com/la-manzana-de-adan.html>.

Figura 4. Hart, Alan L. Circa (1922) Gay & Lesbian Archives of the Pacific Northwest. Acceso el 13 de Diciembre 2024. <https://www.scientificamerican.com/article/trailblazing-transgender-doctor-saved-countless-lives/>.

Figura 5. Museo Histórico Gabriel González Videla. Iglesia San Agustín de la Serena (1969). Acceso el 13 de Diciembre 2024. <https://fotografia.surdoc.cl/registro/30-821>.

Figura 6. The Story Of Two-Spirit Folks. Sin autor (s.f) Acceso el 13 de Diciembre 2024. <https://www.theindigenousfoundation.org/articles/the-history-of-two-spirit-folks>.

Figura 7. Machi Nahuel, reconocido machi de la zona de Panguipulli. (s.f) Archivo Universidad de la Frontera, Fondo Capuchino, Chile. Acceso el 13 de Diciembre 2024. <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/posts/article/view/1856/2224>.

Figura 8. Jorgensen, Christine. (1952) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.wired.com/2010/12/1201first-sex-change-surgery/>.

Figura 9. Diario El Clarín “Colipatos piden chicha y chancho” (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.elmostrador.cl/braga/2023/06/16/las-locas-del-73-corporacion-conmemora-50-anos-de-la-primeramarcha-homosexual-en-chile/>.

Figura 10. Wang, Harvey. The Death and Life Of Marsha P. Johnson. (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/who-was-marsha-p-johnson>.

Figura 11. Wang, Harvey. (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.them.us/story/happy-birthday-sylvia-rivera>.

Figura 12. Grove Press. Burroughs and Ginsberg, (1960s) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://jaxpsychogeo.com/north/springfield-lewis-marker-william-s-burroughs-and-allen-ginsberg/>.

Figura 13. Fales Library NYU / Feminist Press. Riot Grrrl no. 1, Molly Neuman and Allison Wolfe, (1991). Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.theguardian.com/music/gallery/2013/jun/30/punk-music>.

Figura 14. Tango con vacas. (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://utopix.cc/columnas/el-lissitzky-sobre-el-libro-del-futuro/>.

Figura 15. Tschichold. Jan (1928) La nueva tipografía. Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://marianaeguaras.com/movimiento-moderno-en-el-diseno-editorial/>

Figura 16. Martínez, Juan Luis. (1971) La nueva novela. Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.d21virtual.cl/2021/03/11/la-nueva-novela-de-juan-luis-martinez/>.

Figura 17. Errázuriz, Paz. La manzana de Adán, (1982-1988) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.pazerrazuriz.com/la-manzana-de-adan.htm>.

Figurasw 18, 19 y 20. Biblioteca Cuir (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://ccesantiago.cl/biblioteca-cuir/>

Figura 21. ATM Archivo de la Memoria Trans (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://archivotrans.ar/index.php/videos>.

Figuras 22 y 23. Pedacito de verdad (s.f). Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.instagram.com/pedacitodeverdad/>.

Figuras 24, 25. Editora Monstra (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://monstra.casaum.org/>.

Figura 26. Invertido Ediciones (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.invertidoediciones.cl/>.

Figuras 27, 28 y 29. HAMBREHAMBREHAMBRE (s.f) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. <https://hambrehambrehambre.com/>.

Figura 30. Elmes, Jota. A quienes queden (2022) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. <https://www.goodreads.com/book/show/60162484-a-quienes-queden>.

Figura 31. Burboa, Diamela. A la luz de mi secreto (2019) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. <https://letargo.cl/a-la-luz-de-mi-secreto>.

Figura 32. Rodríguez, Claudia. Ciencia ficción travesti (2024) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. <https://almanegralibreria.com/product/ciencia-ficcion-travesti/>.

Figura 33. Margaritas, Esther. Lagrimal (2020) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. https://www.instagram.com/esthermargaritass/p/C8alez_OZBB/.

Figura 34. Elmes, Jota. (s.f) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. https://www.instagram.com/colectiva_transforma/p/CbcmZMnON77/.

Figuras 35 y 36. Retamal, Manuel. Villegas, Gonzalo. (s.f) Acceso el 7 de Diciembre de 2024. <https://www.lector.cl/manuel-retamal-director-de-invertido-ediciones-queremos-que-la-comunidad-sepa-que-existe-una-editorial-lgbtqi-chilena/>.

Figura 37. Esquema de elaboración propia.

Figura 38. Jaggen, Rhea. (s.f) Acceso el 6 de Junio de 2024. <https://www.instagram.com/lx.rhea.jaggen/>.

Figuras 39, 40 y 41. Revista Ray Gun (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/raygun-magazine-algo-distinto/>.

Figura 42. McCoy, Katherine (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://disenadorasgraficas.com/portafolio/katherine-mccoy/>.

Figuras 43, 44 y 45. JD'S zine. (1999) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://artmetropole.com/archive/1186>.

Figura 46. Tigrina (1941) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.burnsiderarebooks.com/pages/books/140943412/tigrina-lisa-ben-geo-wyman-edythe-devinney-eyde-pseudonym-art/hymn-to-satan-words-music-by-tigrina>.

Figura 48. Campos, Haroldo (1992) Amago de Omega. Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://veja.abril.com.br/coluna/meus-livros/paulista-acolhe-a-poesia-concreta-de-haroldo-de-campos>.

Figura 49. Gorman, Greg (s.f) Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://www.elmundo.es/cultura/cine/2020/06/27/5ef4bb3921efa02c5a8b45cc.html>.

Figura 50. Perra, Hija de (s.f) Póster película Empanada de Pino. Acceso el 13 de Diciembre de 2024. <https://razacomica.cl/sitio/2022/09/06/travesti-radical-un-homenaje-a-hija-de-perra-en-un-nuevo-aniversario-de-su-fallecimiento/>.

Figura 51. Esquema de elaboración propia.

Figura 52. Esquema de elaboración propia.

Figuras 53-56. Esquema de elaboración propia.

Figuras 57 y 58. Archivo personal.

Figura 59. Archivo personal.

Figuras 60, 61 y 62. Jaggen, Rhea (s.f) Archivo personal de la autora. Acceso el 6 de Junio de 2024. <https://www.instagram.com/lx.rhea.jaggen/>.

Figuras 63 y 64. Archivo personal.

Figuras 65-76. Archivo personal.

Figuras 75-85 Archivo personal.

Figura 86. Archivo personal.

Figuras 87-95. Archivo personal.

“

PORQUE UNA ES MÁS
AUTÉNTICA CUANTO
MÁS SE PARECE A
LO QUE HA SOÑAO'
DE SÍ MISMA.

**LA AGRADO. TODO SOBRE MI MADRE,
FILME DE PEDRO ALMODÓVAR (1999).*

CASA

TRAVA