Editorial Alias, títulos interconectados

Posted on 4 de marzo de 2024 by Alias Editorial (DG)

La editorial Alias fue creada en 2006 por el artista mexicano Damián Ortega y al día de hoy, diecisiete años después de su nacimiento y con un catálogo que busca mantenerse vivo, cuenta con cuarenta y seis títulos publicados entre sus dos colecciones: Alias y Antítesis. El proyecto surgió a partir de la necesidad de resolver algo vital para el trabajo y la formación del propio Damián Ortega. Muchos de los libros que consideraba fundamentales para el desarrollo de un artista o que despertaban su curiosidad, no estaban traducidos al español o no circulaban en México. Decidido a resolver dicha situación, en la medida de sus posibilidades, convocó a varios colegas artistas a participar en un ejercicio de traducción colectiva que derivó en un acto de expropiación y en la publicación del primer libro de la editorial: *Conversando con Marcel Duchamp,* de Pierre Cabanne. Un libro clásico que en la edición de Alias tomó una nueva dimensión, adaptando el lenguaje de Duchamp a un español mexicano, típico de la Ciudad de México, que presentó las ideas del artista a los jóvenes estudiantes de una forma cálida y familiar. Esa fue la primera piedra, la segunda fue el número 1Bis, *Francis Picabia: Poemas*, un paquete de tres tomos traducidos por Tatiana Lipkes, ilustrados por Picabia y referenciados por Duchamp en su entrevista con Pierre Cabanne. El tercer título del catálogo fue *Para los pájaros,* de John Cage, que contiene también una entrevista para comprender al autor, por supuesto vinculada al legado de Marcel Duchamp, en este caso editada a partir de una fina fotocopia de la traducción original

lanzada en 1982 por Monte Ávila Editores. A partir de estos tres títulos, donde los autores se mencionan unos a otros, surgió un principio que hasta el día de hoy se sostiene: interconectar los contenidos del catálogo para conformar un diálogo.

Damián convirtió la accesibilidad en uno de sus mayores objetivos. Para fomentar la circulación de estas ediciones entre los estudiantes de arte y el público interesado, los libros se imprimieron en papeles muy económicos producidos en México, en su mayoría reciclados. Hoy estos papeles se siguen utilizando en muchas ediciones, dándole un sello distintivo a la editorial. A partir de la colaboración y la austeridad, Alias se instauró como un proyecto sin fines de lucro que ofrece ediciones de calidad a bajo costo, y conformó una comunidad artística, académica y editorial en torno al mismo. Se podría decir, entonces, que Alias se fundó desde un espíritu defensor de la libre circulación del conocimiento, la apropiación y la accesibilidad —ya que por lo general los libros de arte son muy caros o circulan en otros idiomas— y se concentró en la recuperación de obras importantes para la comprensión del arte contemporáneo que están descatalogadas o inéditas en habla hispana. La editorial vino a llenar un vacío en el panorama editorial mexicano vinculado al arte y es también una constelación personal de referencias que Damián Ortega considera importantes para su formación. El catálogo de Alias acerca a estudiantes y lectores de habla hispana al mundo global y local del arte contemporáneo. Ambas colecciones están constituidas por escritos que provienen del puño y letra de los artistas o bien que fueron consignados en entrevistas o a partir de conferencias, así como por facsimilares o traducciones con diseño tipo facsimilar de obras angulares para la historia del arte que se transportan al presente manteniendo su identidad original (ver *Resaca Tropical*, un paquete que rescata tres obras fundacionales del modernismo brasileño: *Paulicea desvariada* (1922) de Mário de Andrade y *Pau-Brasil* (1925) de Oswald de Andrade, junto a su incendiario *Manifiesto antropófago* (1928), con ilustraciones de Tarsila do Amaral; o la trilogía estridentista compuesta por *El movimiento Estridentista* de Germán List Arzubide, *La señorita Etcétera* de Arqueles Vela y *Andamios interiores. Poemas radiográficos* de Manuel Maples Arce). Otro clásico de la editorial es la *Selección de Escritos* de Robert Smithson, uno de los artistas más revolucionarios del siglo XX, donde Alias se apropia el diseño que realizó Sol LeWitt para su edición en inglés. LeWitt, a su vez, es el autor del título número veintitrés, *Escritos*, que compila cartas, diagramas y esquemas que nos dejan ver su pensamiento y sus aportes indispensables en el campo del arte conceptual. Sol LeWitt también fue amigo, mentor y colega de Eva Hesse, escultora estadounidense de enorme influencia en la corriente postminimalista, sobre la que Alias tradujo al español *Eva Hesse*de Lucy R. Lippard, un importante recorrido íntimo sobre la vida y obra de esta gran artista que incluye el manuscrito de la famosa carta que LeWitt le envió para superar sus crisis creativas, la misma que se encuentra traducida al español en *Escritos*. Estos son solo algunos ejemplos del entretejido de referencias que conecta los títulos de la

editorial, presente en cada número de un catálogo que, en palabras de Damián Ortega, «conforma una escultura pública, mutante».

Damián Ortega. Imagen: Belén de Benito

Alias es la primera colección de la editorial, enfocada en traducir al español o reeditar traducciones sobre artistas y movimientos del panorama global del arte. Además de los mencionados anteriormente, destacan también los títulos: *Pomelo* deYoko Ono,facsimilar de la traducción realizada por Susana Lugones del famoso compendio de instrucciones de Ono titulado *Grapefruit* (Wunternaum Press, 1964), que lanzó Ediciones de la Flor en 1970 en Argentina; los textos del gran artista neoconcreto brasileño Helio Oiticica o los de la diseñadora, tejedora y pintora alemana Anni Albers, recogidos en *Del diseño*. Entre los autores de esta colección, el lector podrá encontrarse también con Robert Filliou, Jimmie

Durham, Lawrence Weiner, Dan Graham, Gabriel Orozco, Cildo Meireles, Ad Reinhardt, David Hammons, Emory Douglas, David Medalla, Lina Bo Bardi, Marcel Broodthaers, y muy pronto se integrarán Lucio Fontana, M. C. Richards y Arthur Bispo Do Rosário.

La segunda colección, Antítesis, se centra en publicar a artistas y pensadores mexicanos relevantes cuya trayectoria no encaja en la narrativa oficial, bien sea porque nunca tuvieron un libro publicado o porque sus textos se encuentran descatalogados. También se incluyen revisiones de obras producidas en México por artistas extranjeros. En esta colección se encuentran muchos de los nombres más importantes del *underground* mexicano, entre títulos como *Donald Mc Ronald*de Minerva Cuevas, registro y reflexión en torno a la *performance* homónima de la autora,o *Melquiades Herrera* que recorre la trayectoria del entrañable artista mexicano (nuestro Duchamp) a través de fotografías, objetos, crónicas, ensayos y poemas de su autoría. La colección también incluye a grandes caricaturistas mexicanos, como José Ignacio Solórzano «Jis» y el maestro Helio Flores. En sus números recientes, destacan los *Dibujos eróticos*deSerguéi Eisenstein**,** un volumen que reúne una selección inédita de 155 dibujos del aclamado cineasta ruso, buena parte de ellos realizados durante su estancia en México;también*Corrientes del Pacífico* de Miguel Covarrubias, facsimilar compacto de la carpeta *Pageant of the Pacific* publicada por Pacific House en 1940, con reproducciones en gran formato de los mapas murales que el artista realizó para la inauguración de la Exposición internacional del Golden Gate en San Francisco, California, a finales de los años treinta. El título más reciente en la colección es *Mil hilos: manifiesto en contra de las imposiciones tediosas* de Guillermo Santamarina, pionero de la práctica curatorial en México. También figuran autores como Ulises Carrión, Manuel Rocha Iturbide, Rubén Gámez, Elisa Ramírez Castañeda, Salvador Novo y Clara Porset.

En la actualidad, el catálogo de la editorial es distribuido por SP Distribuciones en México y recientemente la editorial buscó ampliar sus territorios en Latinoamérica, llegando a Argentina con Big Sur y a Colombia con Saga libros. Los invitamos a seguir la actividad de Alias en su página web y en sus redes sociales.