

Libros/Arte: Handmade Books from Latin America & the Caribbean



University Art Museum
University at Albany, State University of New York

Publishers: Cartonera Abisal (Mexico) / Casa Editora Cuadernos Papiro (Holguín, Cuba) / Dulcinéia Catadora (São Paulo, Brazil) / La Cartonera (Cuernavaca, Morelos, Mexico) / Catapoesia (Gouveia, Minas Gerais, Brazil) / La Diéresis Editorial Artesanal (Mexico City, Mexico) / Ediciones Aguadulce (Bayamón, Puerto Rico, United States) / Ediciones Invertidas (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico) / Ediciones Sediciones (Guadalajara, Jalisco, Mexico) / Ediciones Tecolote (Mexico City, Mexico) / Ediciones Vigía (Matanzas, Cuba) / Eloisa Cartonera, (Buenos Aires, Argentina) / Encuentro BABEL (Cuernavaca, Morelos, Mexico) / Editorial ¡tú! EnCUÉNTAME (Madrid, Spain) / La Impresora (Isabela, Puerto Rico, United States) / Instituto Cultural de Aguascalientes (Aguascalientes, Mexico) / Pensaré Cartoneras (Mexico City; Oaxaca, Oaxaca; and San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico and Barcelona and Valencia, Spain) / La Rueda Cartonera (Guadalajara, Jalisco, Mexico) / La Sofia Cartonera (Córdoba, Argentina) / Taller Gráfica de Comala (Guadalajara, Jalisco, México) / Taller Leñateros (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico) / Tranvías Editores (Lima, Peru) / Viento Cartonero (Ecatepec, State of Mexico; Guadalajara, Jalisco; and Mexico City, Mexico)

Cover image: *Patria*, 2021, illustrated book of 28 texts, linocuts and collagraphs on handmade paper; Authors: Bonifacio Byrne, Rafaela Chacón Nardi, Gabriel de la Concepción Valdés, Roberto Fernández Retamar, Sindo Garay, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Nicolás Guillén, José María Heredia y Heredia, Pedro (Perucho) Figueredo Cisneros, Carlos Manuel de Céspedes, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, Manuel Navarro Luna, Noel Nicola, Silvio Rodríguez; Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze; Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantiño, Yanelly Esquijarosa Abradelo; Collaborator: Fabio Ochoa Cuba; Editor: Manuel Arias Silveira; Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban; Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba; Dimensions: overall (closed): 16 x 11 ⁹/₁₆ x ⁷/₁₆ inches; Courtesy of Casa Editora Cuadernos Papiro

This exhibition is presented in partnership with the University at Albany M.E. Grenander Special Collections and Archives; the Department of Languages, Literatures, and Cultures; and the Department of Latin American, Caribbean, and U.S. Latino Studies.

Curatorial Team:

Jesús Alonso-Regalado, Associate Subject Librarian, University Libraries

Jodi Boyle, Supervisory Archivist, Special Collections & Archives

Dr. Alejandra Bronfman, Professor & Chair, Department of Latin American, Caribbean & U.S. Latino Studies

Ann Kearney, Collections Conservator, Preservation

Dr. Ilka Kressner, Associate Professor, Department of Languages, Literatures & Cultures

Andrea Miranda Pestana, doctoral candidate, Department of Latin American, Caribbean & U.S. Latino Studies

Corinna Ripps Schaming, Director & Chief Curator, University Art Museum

Robert R. Shane, Associate Curator, University Art Museum

Museum Staff:

Darcie Abbatiello, Registrar/Collections Manager

Jesse Alsdorf, Technical Assistant

Alison Bachorik, University Art Museum Intern, Supported by the Milton and Sally Avery Arts Foundation, Inc.

Berly Brown, Education and Public Engagement Coordinator

Gil Gentile, Exhibition and Publication Designer

Corinna Ripps Schaming, Director/Chief Curator

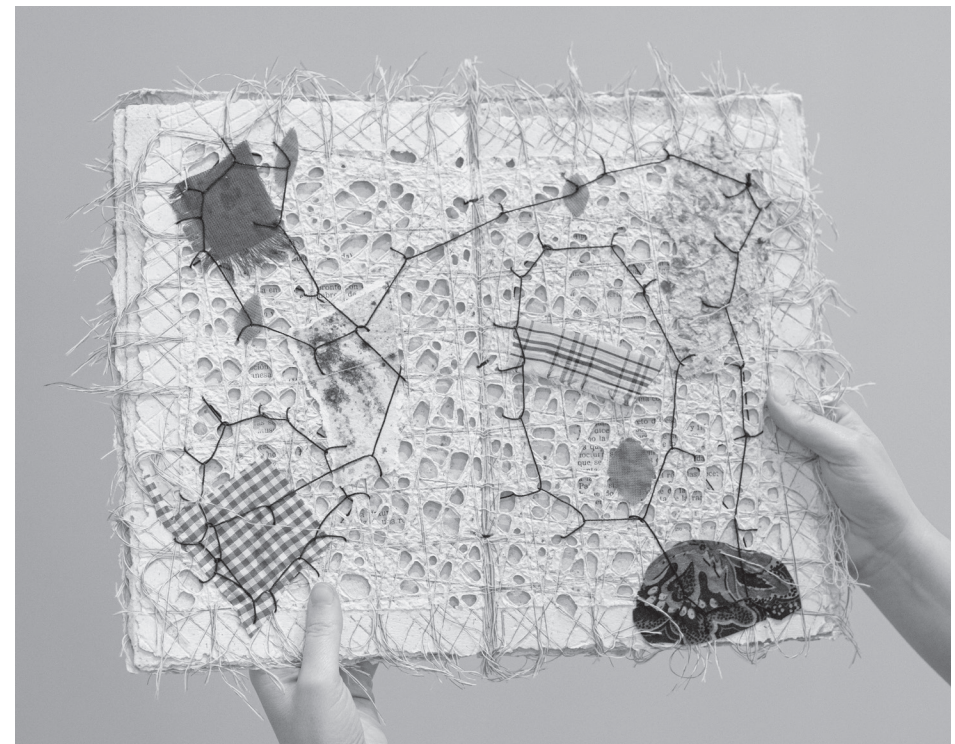
Robert R. Shane, Associate Curator

Christine Snyder, Office and Operations Manager

Jeffrey Wright-Sedam, Preparator/Facilities Manager

La calle es de quien se la trabaja!: ciudad neoliberal y trabajo informal, 2016, hand-painted corrugated cardboard book with collage on paper; Authors: Horacio Espinosa, Carlos Delclós, Julian Porras; Publisher/Location: Pensaré Cartoneras, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; Dimensions: (closed): 8 1/16 x 5 15/16 x 5/8 inches; Courtesy of Pensaré Cartoneras

Bestiarium, 2018, mixed media on recycled paper made from plant fibers; Author: Dulce María Loynaz; Artist/Book Designers: Yanelly Esquijarosa Abradela, José Emilio Leyva Azze; Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguin, Cuba; Dimensions: page: 12 3/16 x 16 inches; overall (closed): 14 1/2 x 9 5/8 inches; overall (open): 14 1/2 x 18 1/2 inches; Courtesy of Casa Editora Cuadernos Papiro



Libros/Arte: Handmade Books from Latin America & the Caribbean

Robert R. Shane, *Associate Curator*

“Libro-arte” is a term used by many Latin American and Caribbean bookmakers to describe the objects they make that blur the line between books and art. The exhibition *Libros/Arte* is situated within that ambiguity: Are the objects in this exhibition books? Are they art? From these questions follow others: about the larger role books and art play in the construction and distribution of knowledge, about power, and about the roles of the individual and collective in the face of global political and economic forces.

Published by small presses, nearly all books in the exhibition are handmade, and thus represent book arts practices that operate in opposition to mass production and digitization common in larger commercial publishing. The makers of these books often work in tightly knit collectives sharing labor, supporting each other, and building community with collaborators near and far.

These books draw our attention to the tactile. The textures of handmade papers are particularly seen in books by Casa Editora Cuadernos Papiro (Holguín, Cuba) or Taller Leñateros (San Cristóbal de las Casa, Chiapas, Mexico). They incorporate found objects, such as the collaged elements sewn into books from Ediciones Vigía (Matanzas, Cuba). Cartonera publishers, such as Eloísa Cartonera (Buenos Aires, Argentina) or Pensaré (multiple cities, México, and Valencia, Spain) use cardboard reclaimed from curbside waste. In addition to the tactile quality of the materials, these publishers use hands-on printmaking media: woodcut relief printing, collagraphy, Risograph printing, silkscreening, and linocuts, among others.

There is a thread of ecological sensitivity running through many of these publishers’ practices. This is due to a concern about sustainability in an era of climate crisis. We see the eco-friendly soy-based Risograph inks of La Impresora (Isabela, Puerto Rico, US), as well as books whose subject matter addresses climate change. This ecological sensitivity is also informed in many instances by Afro-Caribbean or Indigenous Mayan traditions that provide a sacred framework for thinking about the natural world. Casa Editora Cuadernos Papiro’s books about the Orishas—spiritual beings within the Afro-Cuban spiritual practice Regla de Ocha

(Santería)—include plant matter associated with those figures that is incorporated into the paper during the pulping process. Taller Leñateros uses recycled cardboard, coffee grounds, and myriad elements, in addition to plants and flowers from the makers’ own gardens. In other instances, the ecological impetus grew out of a need for resourcefulness when bookmaking materials were scarce, for example, during the Special Period, an economic crisis in Cuba that followed the end of Soviet subsidies after the collapse of the Soviet Union, or the 2001 economic crisis in Argentina that became the impetus for cartonera book practices.

Some pages in the exhibition have edges that are deckled (irregular and purposefully torn) rather than machine-cut. These suggest that the boundaries of the books are permeable. Books are inherently nomadic—they can be taken anywhere—and indeed the books here have traveled from their respective places of origin to the University Art Museum by way of the University at Albany M.E. Grenander Special Collections and Archives, which has been collecting these books since 2005. Yet despite their nomadic movement, they are intimately tied to place through their locally gathered materials and the narratives they contain. They circulate physically and they circulate ideas, radically questioning not only the boundaries between books and art but social structures that govern our lives.

The exhibition is organized into three sections, “What Is a Book?,” “Voices & Places,” and “The Lettered Street.” Each of these in turn is organized into three subsections whose themes are not mutually exclusive but recur and circulate throughout *Libros/Arte*.

What Is a Book?

When we think of a book, we typically picture an object whose covers we cradle in our hands as we turn its pages one by one. In playful yet often socially critical ways, the books in this section *What Is a Book?* and throughout the exhibition reconsider the form and function of books.

Opening a Book

In the subsection “Opening a Book,” we find books that we unfold, unfurl, or expand like accordions. The new forms at times respond with urgency to contemporary crises. The yellow book with jaguar footprints, *Papelito habla*, by the experimental Mayan-Tzotzil publisher Taller Leñateros, unfolds into two possible “H” shapes to reveal proverbs on the critical need to care for the planet’s ecological systems printed on its interior. The texts from around the globe quoted in this book include the Maya’s sacred *Popol Vuh*.

Other works in the exhibition blur the line between functional object and book. Produced by the artisanal publisher La Diéresis (México City), *Soñar tu insomnio (Caja de costura)* by contemporary Mexican poet Luis Téllez-Tejeda presents poems about nostalgia and sleepless nights as patterns on fabric squares, part of a sewing kit that includes a wooden embroidery hoop, thimbles, and thread. The kit invites readers to use their hands to intimately inhabit the poet’s words and ideas by embroidering them.

Ever-expanding accordion-style books recur throughout the exhibition, sometimes in reference to the folded pages of pre-Columbian codices. In *El mar* by contemporary Mexican poet Jairo Buitrago, the opening line “the sea is a line” is illustrated by Colombian artist Alejandra Estrada as a continuous horizon line that runs through all 18 pages of the book, connecting the past and present of the poem’s narrative. The poem’s narrator describes an idyllic childhood by the sea that changed abruptly when the family needed to move to the city. The narrator tells us that the present-day poem and the artist’s line serve as means of remembering. Place and belonging and migration and dislocation are themes that recur throughout the exhibition.

Building a Book

A number of the books in *Libros/Arte* have been designed to represent architectural forms, often underscoring the sense of place evoked by their written contents. The 12 leaves in *La casa que habla*, published by

Casa Editora Cuadernos Papiro, contain poems by Mexican poet Denise Montiel Englehardt and collagraphs and linocuts by Cuban artist Yunia Pavón Gómez. As the viewer unfolds the pages, reading poems about domestic sounds and silences, they construct the three-dimensional form of a model house. The bright blue wooden door composing the cover of *Holguín: ínsula embrujada*, invites readers to open and encounter seven poems by natives of Holguín reflecting on their city, including famed poet Lalita Curbelo Barberán, whose works frequently celebrate her hometown.

One of the most notable architectural works is *Portable Mayan Altar* by Taller Leñateros. This publisher is an Indigenous collective founded by U.S. expat and Mexican citizen Ámbar Past and now run by a large group of mostly women artists, bookmakers, authors, writers, and translators located in the city of San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. This miniature sacred space is modeled after a thatched-roof home. (The stone temples on top of many pre-Columbian Mayan pyramids are also replicas of traditional homes.) The altar includes terracotta animal candleholders and three books containing love charms, hexes to kill an unfaithful man, and magic for a long life, respectively, all excerpted from *Incantations by Mayan Women* (2005, originally published 1998) featured elsewhere in the exhibition. They have been transcribed in Tzotzil (a Mayan language) and in this edition translated into English. The intimacy of the building’s yellow interior—where we see a silhouetted clothed table with flowers, gourds, and candles—speaks to the intimacy of everyday devotional practices. Often published in English or Spanish translations, the Tzotzil books of Taller Leñateros are intended to reach international audiences even as they celebrate local spiritual practices. Founded in 1975, this appeal to international audiences has run concurrently with many political movements seeking international recognition as they fight for Indigenous autonomy in the Chiapas region.

Paper/Plants/Earth

The sense of home and place is further reinforced through the specific materials used in many books throughout this exhibition, particularly locally sourced recycled materials and regional flora incorporated into the books featured in this subsection, “Paper/Plants/Earth.” The publishers here use papermaking and bookmaking as material and spiritual practices rooted in a specific place, in contrast to the global publishing industry in

which books designed in one country may be printed in another country using raw materials sourced from yet another.

The artists and makers of Casa Editora Cuadernos Papiro have always had to be resourceful. They began making paper in 1994 (and started publishing books in 2001) after the fall of the Soviet Union left Cuba without its communist ally's exports and subsidies to sustain it through the ongoing U.S. embargo. Although born of necessity and scarcity, Papiro's resourcefulness also aligns with their current environmental concerns. They reuse and upcycle materials in an ecologically friendly way without the use of chemicals. Pulped using a re-purposed Soviet-era washing machine, the center spread in *Bestiarium* is an example of spider paper, made by layering paper pulp on cardboard webbing stretched over a temporary frame. Embedded in this web we see further upcycled elements: threads and patches of fabric.

Casa Editora Cuadernos Papiro's apron-shaped portfolio containing recipes, *Con los sabores de mi tierra Cuba*, utilizes "inclusion," or the incorporation of small objects during the paper pulping process, in this case, pieces of the actual herbs used in the recipes. The presence of these locally grown plants and the title, "The flavors from *my homeland Cuba*" underscore the role food plays in cultural identity and pride.

One of Taller Leñateros' earliest publications, *Bon* is an illustrated guide to making and using traditional, natural Mayan inks and dyes. Among the leaves contained within a serigraph portfolio, we see instructions and didactic and botanical illustrations as well as a fold-out map of the center of San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico—the city that is home to the studio. Taller Leñateros's *Words of Chan K'in* is a posthumous publication of a 20th-century Mayan patriarch's teachings on the natural and spiritual links among all things. His aphorisms are printed on paper cards with pansies, corn husks, palm fronds, pine needles, and other local plant matter embedded in the paper itself. The handmade envelope to contain all the cards features coarse textures and concentric curves that mimic tree rings.

Voices & Places

The importance of place, seen above in the subsections "Building a Book" and "Paper/Plants/Earth," is also found throughout this section, "Voices and Places," although here it is often approached by finding strategies to make one's voice heard in the face of dislocation, isolation, and colonization. Frequently in "Voices & Places" we see artists and bookmakers use maps and grids as representations of social, political, and economic structures that govern the lives of individuals, families, and communities and then disrupt and fragment them. By locating gaps in systems of domination, they find places to insert their own voices and agency.

Mutable Histories

"Too many places exist to hide your voice," writes contemporary Peruvian poet Carlos Wertheman in *city*. The poet's words are printed following the contours of a 1907 tram map of Lima by engineer Enrique Silgado that was part of the colonial city's modernization efforts. The work asks, as do so many in this section, how does the individual voice move around and within the city? How can it move within colonizing structures and history?

From the big-picture map of the city's transit system, we move to the street view in Ediciones Vigía's edition of *The Infinite Banquet*, a play by Cuban actor and playwright Alberto Pedro Torriente about political corruption and violence. The work feels tied to a specific place through street debris: its recycled cardboard cover (also seen in the cartonera books featured elsewhere in the exhibition) and a crushed beer can tethered to the book as a bookmark. The publisher was founded in Matanzas, Cuba, in 1985 by the late Rolando Estévez Jordán. He and his studio developed a handmade alternative to the style of standardized books published by the government, a style and practice important to libro-arte makers throughout Latin America and the Caribbean. This way of working was a means of inserting an individual hand and voice into a larger aesthetic discourse—which, in fact, eventually won the approval of the Cuban government.

Several books in "Mutable Histories" tell not just of place but dislocation. The poem by José Manuel Mateo running through the large accordion-fold book *Migrar* recounts from a child's perspective the story of the narrator's father migrating from Mexico to the United States to look for

work and send money back home. When the family loses contact with him, they make the journey themselves across the border, unsure of whether they will find him. The singular image by Javier Pedro Martínez, covering nine fan-fold pages, illustrates the story with dense, rich patterns and a pictorial flatness reminiscent of Mesoamerican relief sculpture and pre-Columbian codices. The image was originally created on a continuous sheet of amate—a paper pulped from tree bark and not cut into sheets but folded in the manner of a pre-Columbian codex. The artist represents life in a bucolic Mexican countryside at the top of the image that transitions by way of train to a realm of U.S. fast-food restaurants below. The poem and image give voice to one family's encounter with the larger geopolitical and economic forces shaping trade and labor relations between Mexico and the United States.

Poets and artists here often look for gaps and fragments within present and historical dominating structures that open opportunities to begin dismantling and subverting them. In *El apellido*, poet Nicolás Guillén imagines what family names his ancestors might have lost during the African diaspora as a result of enslavement and the Middle Passage. On the cover of the Casa Editora Cuadernos Papiro edition here, open spaces in a grid of letters reinforce that sense of absence and disconnection. The design of Marian's book *Fragmentos de una subversión* produced by Ediciones Invertidas (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico) deploys fragmentation as a strategy for disrupting oppressive gender roles. Marian's poems in the form of diary entries, most dated from spring and summer 2019 and presented in reverse chronological order, resist gender binaries and bear witness to transgender experiences. These experiences are embodied in the book's form and materials through shifting page sizes, papers, and typefaces, as well as type that rotates 90 degrees at unexpected moments, and contents that can be removed from the book.

Hand & Voice

In this subsection "Hand & Voice," the individual voice finds its place through poetry as well as the expressive, graphic lines of the artists' hands in several books from Casa Editora Cuadernos Papiro. The sensibility of these books is perhaps best captured by the title of one work: *Un lugar para la poesía*, "a place for poetry." The accompanying relief image on this paper CD case, which encloses an audio recording of poetry readings, illustrates a welcoming, vibrant world. Other examples include the cover

for Gastón Baquero's *Testamento del Pez* with the gaping mouth of a fish about to speak; the graphic spider/woman image on the cover of *Artesana* ("artisan woman") that captures us in its web, compelling us to stay and listen to the voices of seven women poets inside; or the playful voice of the artist that comes through in the inventive illustrations and collages for the children's books *Cantatas* and *Geometricantos*, the title itself a playful neologism combining "geometric" and "cantos", meaning "chants" or "songs."

Spirits

The three books by Casa Editora Cuadernos Papiro in the sub-section "Spirits" celebrate the place of Afro-Caribbean spiritual practices and religions within Cuban culture. *Yerbas poderosas*, as with the books found in "Paper/Plants/Earth" earlier in the exhibition, contains visible pieces of plant matter. Corn husk and rosemary, for example, have been incorporated into the individual pages during the pulping process. The pages of handmade paper, bound with twine around a tree branch, tell of the Orishas, or Afro-Cuban deities, associated with each plant, as well as each plant's medicinal properties. These spiritual practices of Regla de Ocha, or Rule (Order) of the Orisha—sometimes called Santería—were maintained, reconstructed, and adapted from their Yoruba origins by West Africans and their descendants in Cuba and the Caribbean. Although for the most part permitted under colonial rule in Cuba, Regla de Ocha faced fierce persecution in the early 20th century. Despite some respite under various mid-20th century regimes, these spiritual practices continued to be banned, even following the 1959 Cuban Revolution, until finally recognized as "The People's Folklore" by the Castro government in the 1960s and the 1970s.

Orishas: leyendas y tradiciones also acts as a catalog of the major Afro-Cuban Orishas, with banners of fabric streaming out from the book whose colors correspond to specific Orishas. For example, we see a blue ribbon for Yemayá, Orisha of the ocean and maternity; and a yellow one for Oshún, Orisha of fresh water, love, and fertility. Elegguá, the Orisha of chance and a messenger deity, can be represented by black and red or black and white, and all three colors are deployed in the prints and fabric inserts in Papiro's edition of *Las diabluras de Elegguá*, Ronel González Sánchez's poetic ode to the famed trickster.

In "Spirits," we again see books by Taller Leñateros that highlight the central role of Indigenous beliefs for the publisher. The masklike face of

Kaxail, Mayan goddess of the wilderness, appears on the cover of several works including *Incantations* and *Sueño conjuros desde el vientre de mi madre*. The latter, an abridged version of the former, is a collection of Tzotzil-language Mayan chants and songs transcribed and presented with parallel Spanish translations and comes with an accompanying audio CD of the incantations being spoken or sung. The face of the goddess resonates with the close-up photograph of a woman's face rendered in black Ben-Day dots on the front of the cardboard case for the book, placing traditional Indigenous imagery in dialogue with contemporary media and global artistic production. One prayer printed in the book in a sans-serif typeface and spoken by Loxa Jimenes Lopis on the CD, asks for blessings on her business selling Pepsi Cola and other goods from the store she runs out of her home. A color photo of her Pepsi-branded display refrigerator is printed on the opposite page. The book and the CD demonstrate how Indigenous voices operate and make themselves heard within the structures of global capitalism.

Lastly in this sub-section "Spirits," the work of Taller Gráfica de Comala (Guadalajara, Mexico) offers a different approach to spirit and place, recontextualizing colonial and other historical texts by placing them alongside prints and illustrations by Nacho Gómez Arriola. *Amoxтли*, (the title is Nahuatl for codex) pays homage to the Indigenous dances that have persisted despite colonization through a chronological presentation of writing that includes a 15th-century Nahuatl poem, accounts by missionaries, and a 21st-century ode. Like *Migrar* earlier in this section, the accordion style of this book references the folds of traditional Mesoamerican codices. Other works from Taller Gráfica de Comala take a similar approach, reproducing texts about Mexican food and festivals and flora and fauna—all emphasizing a spiritual connection to place.

The Lettered Street

In their lives and with their words, the artists and writers in this section navigate city streets, offering a rigorous intellectual critique of institutions that often goes hand in hand with their activism and protest. This section's title is a play on Ángel Rama's *The Lettered City* (1984), a posthumously published and groundbreaking work in Latin American Studies that traced the role of writing in the administration of state power and urbanization from the colonial period to the early 20th century. In contrast to the role an elite political class of *letrados* played within the hierarchical, top-down structure of an administered society described by Rama, the work throughout this section is produced by grassroots publishers working from the ground up.

Revolution

The sub-section "Revolution" within "The Lettered Street" contains books published by Casa Editora Cuadernos Papiro that look back at the legacy of protest and rebellion in Cuba leading up to and during the Cuban Revolution (1959). This retrospective includes writers who forged new and oppositional images of Cuban identity while under colonial rule. *Patria*, for example, brings together poems by Cuban poets from the late 17th to 21st centuries in chronological order, with an introduction by poet Moisés Mayán, whose ode to Ernesto "Che" Guevara, *Raíz de yerba mate* is also on view. On loose sheets, the poems in *Patria* appear like pages of the revolutionary newspaper *Granma*, as if the poems could be distributed from street corners directly to the people. Renowned 19th-century Cuban poet José Martí's *Two Homelands*, a protest against Spanish rule is bound in threaded stars to recall the star on the Cuban flag, and presented in an English translation. Martí himself lived in New York City, working as a journalist for major newspapers of the Spanish-speaking world. He envisioned a free Cuba or "patria" (homeland) that did not yet exist.

The work of gay poet Delfín Prat exemplifies an individual voice struggling to navigate the collective and political realms after the Cuban Revolution (1959). Prat's *Lenguaje de mudos* was awarded the prestigious David Prize by the Cuban Artists and Writers Union when it was published in 1968 but was subsequently censored by the government, perhaps for its passages that criticize the glorification of the Revolution at the expense of the individual. The work was not republished on the island until 2012.

This edition, recently produced by Casa Editora Cuadernos Papiro is bound closed with a paper image of a padlock and rendered unopenable as a metaphor reflecting on the historical censorship of the book.

Crisis & Protest

In the sub-section “Crisis & Protest” we see cartonera books from Argentina, Mexico, and Brazil. This form of bookmaking with hand-painted, recycled cardboard covers originated in the streets of Buenos Aires, Argentina, and has been taken up throughout Latin America and the Caribbean. Suffering from high unemployment when economic crisis hit the country in 2001, many people in Buenos Aires turned to recovering cardboard waste from the streets to redeem at recycling centers on the outskirts of the city. (High demand for recycling was driven by the fact that paper and cardboard had become too expensive to import with the devaluation of the Argentine currency.) There were so many cartoneros—people who collect “carton” or cardboard—working in the city that one train line even removed the seats from its cars to make room for their cardboard-laden carts as they traveled from the city to the recycling plants. Founded in 2003, the publisher Eloísa Cartonera began to buy cardboard from cartoneros at above market value for use in book covers. The works from Eloísa Cartonera include hand-painted letterforms and saturated colors that exhibit the vitality of creative and intellectual life even when produced in the midst of crisis. Their subjects include poetry and fiction by established and emerging writers from Argentina and throughout the Americas.

The cardboard covers of cartonera books preserve the books’ inseparable connection to the life and politics of the street, a connection that extends to their distribution and subject matter as well. The books from Eloísa Cartonera and most cartonera publishers are sold in their home countries at production price to make them as affordable and accessible as possible. And one can find cartonera publishers like Pensaré in Mexico, for example, setting up curbside tables to sell their books, in addition to distributing them to some bookstores. Similarly the colophon pages of Pensaré’s books contain anti-capitalist icons. Pensaré’s subjects, as with many cartonera publishers, range from fiction and poetry to philosophy and political theory—none of which are meant to be the pastime of a leisure class or locked in the “ivory tower” of academia, but to be shared and discussed in the public space of the street. The title of one book *¡La calle es de quien la trabaja! – Ciudad neo-liberal y trabajo informal* riffs on

the left-wing slogan of the Mexican Revolution—“The earth belongs to those who work it with their hands”—by stating, “The *street* belongs to those who work it!”

Book production is a collaborative process among all publishers in *Libros/Arte* and particularly among the cartonera publishers, so much so that individual artists are rarely identified as the makers of the books. Scholar of Latin American literature and culture Ksenija Bilbija describes the “contagious energy” of collective labor in cartonera book workshops, in contrast to the often solitary experiences of working on writing in the city, for example, wearing headphones in a café and working on a laptop. Passing glue and paint, playing music, sharing food... the creation of these books is a physical, festive process embodying a “carnavalesque spirit that transgresses authoritarian economic, social, and political injustices.”

Communities in Resistance

“Community in resistance” is a line printed in *En la laguna hay una historia: Recuentos de Alto del Cabro*, a publication of two fold-out sheets that quotes residents of the Alto del Cabro neighborhood of Santurce in San Juan from interviews taken during the reconstruction of the city after Hurricane Maria (2017) and the slow federal government response. In many ways, community and resistance are themes that run throughout the works produced by its publisher La Impresora, founded in 2016 in Isabela, Puerto Rico, by Nicole Cecilia Delgado and Amanda Hernández. (Delgado is also co-founder of Atarraya Cartonera, the first cartonera publisher in the Caribbean, with poet Xavier Válcárcel, whose own La Impresora book *Helio* is on view.) La Impresora’s literary and artistic communities often reckon with the island’s colony status as a U.S. commonwealth and forge their own, oppositional identities. Specializing in Risograph printing, a 20th-century form of Japanese printmaking characterized by lo-fi textures and highly saturated, environmentally friendly, soy-based colors, La Impresora has used poetry and art to engage in larger conversations about the environment, social and economic justice, and representations of life in Puerto Rico and the Caribbean. Their communities extend the notion of community internationally as they collaborate with artists around the world.

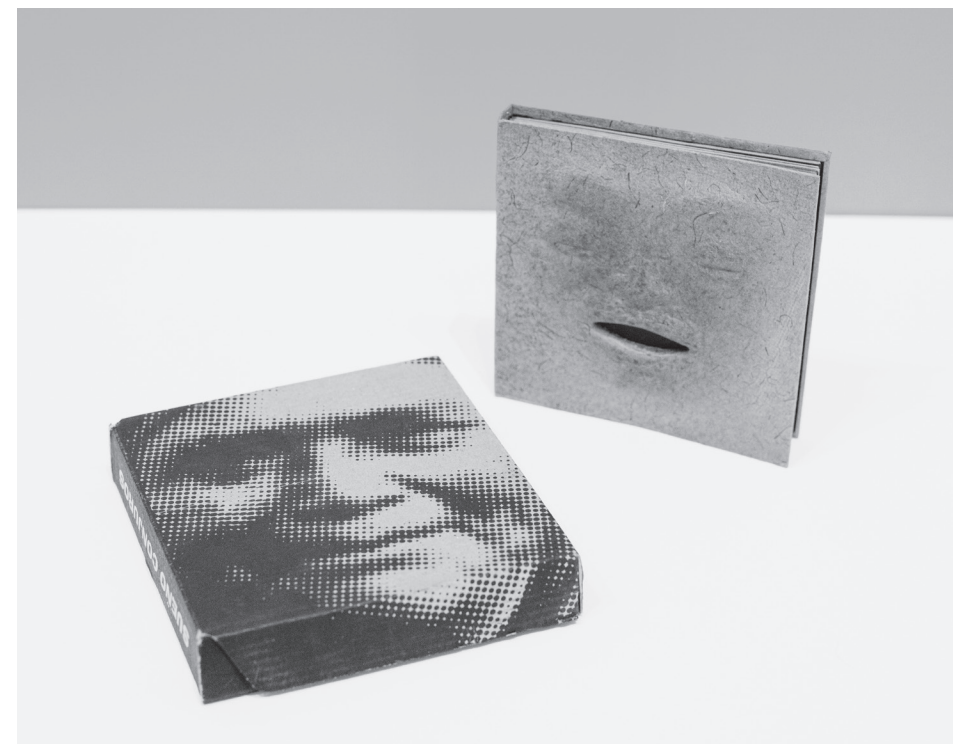
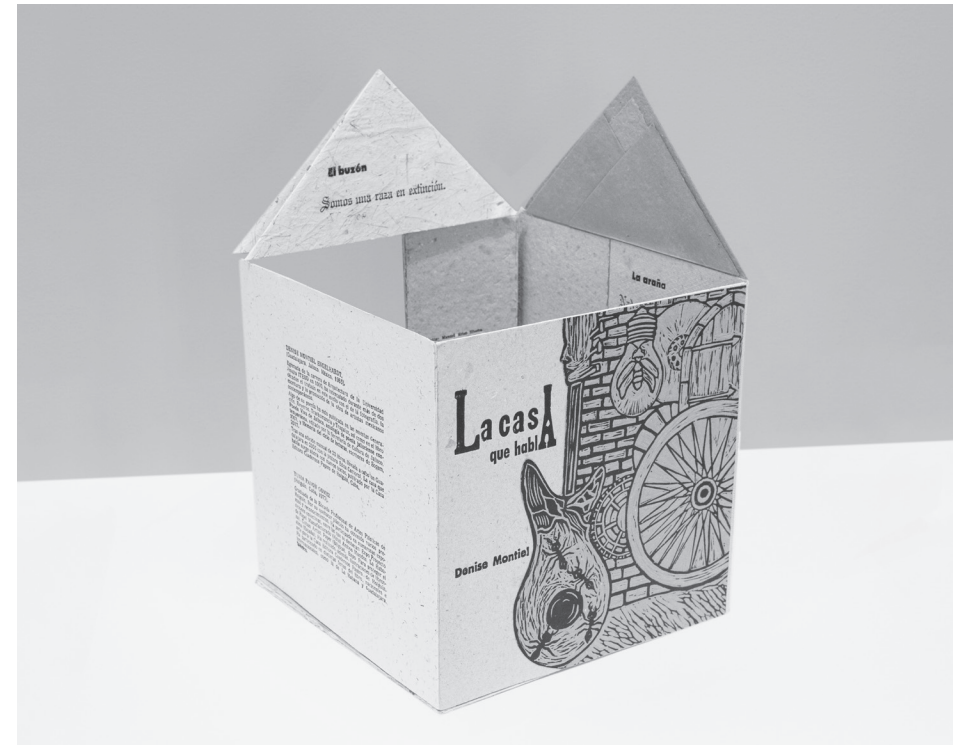
Writing one’s own history, protesting the present, and imagining defiant futures are all acts of resistance performed by the poets in “Communities

in Resistance.” In Ana Portnoy Brimmer’s *Fresas/Strawberries*—a bilingual text like so many produced by La Impresora—the poem’s speaker recalls being told strawberries could never grow in Puerto Rico due to the climate, but finds them growing in the wild nonetheless. Similarly, she has been told freedom will never come to Puerto Rico, but the reliability of that claim is now thrown in doubt. The bilingual text is split down the middle, a division of identity further compounded when the book is closed as the opposite English and Spanish sides compete with each other: which should be displayed front and which should be displayed back?

Ephemera play an important role in these books, and the fragility and transience they suggest are particularly poignant in the wake of Hurricane Maria which hit the island in 2017, the year following La Impresora’s founding. Delgado’s *Periodo Especial*, whose title alludes to the “Special Period” of economic crisis in Cuba following the fall of the Soviet Union, includes a Risograph copy of a boarding pass, corresponding to her poem about a one-way ticket back to Puerto Rico post-hurricane. Given a new life through printed reproductions, such quotidian materials speak to politics of the everyday on an island facing the gentrifying effects of the tourist industry and AirBnB while struggling to restore infrastructure and daily needs.

La casa que habla, 2019, illustrated book of poems with collagraph and linoleum block prints and cardboard bindings on recycled paper made from plant fibers; Author: Denise Montiel Engelhardt; Designer: Yunia Pavón Gómez; Artistic Realization: Boris Dorrego Bergantiño, Yanelly Esquijarosa Abradelo, José Emilio Leyva Azze, Sidney Rodríguez del Toro; Artistic Director: Tatiana Zuñiga Góngora; Printer: Rubén Dario Zaldivar Santiesteban; Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba; Dimensions: overall (closed): 14 1/8 x 10 x 5/8 inches; overall (open): 14 3/8 x 10 1/4 x 9 3/4 inches; Courtesy of Casa Editora Cuadernos Papiro

Sueño conjuros desde el vientre de mi madre, 2012, illustrated book with screenprints, recycled cardboard and 1 audio CD (00:61:00 minutes); Visual Alchemy: Cisco Dietz, Adriana García Noriega, Ismael Hernández Morales de Litografía Delta, Jerónimo Javier Sánchez Zebadua, Munda Tostón; Editing: Iván Cruz Osorio, Enrique Pérez López; Editorial Design: Ámbar Past with Adriana García Noriega; Serigraphy: Julio Álvarez, Martha Gloria Martínez Cristóbal Vásquez Moshan; Artesanal Offset Printing: Arturo López Flores en Editorial Fray Bartolomé de Las Casas; Binding: Maricarmen Díaz, Xpetra Enrandes, Antonia Moshan Kulej; Boxes: Litografía Delta and Taller Leñateros; Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico; Dimensions: box: 6 1/2 x 6 1/8 x 1 1/4 inches; book (closed): 5 5/8 x 5 3/4 x 3/4 inches; Courtesy of Taller Leñateros



Libros/Arte: Libros hechos a mano de Latinoamérica y el Caribe

Robert R. Shane, *Curador asociado*

El “Libro-arte” es un término usado por muchos creadores de libros en América Latina y el Caribe para describir los objetos que crean y la línea borrosa que dejan entre los libros y el arte. La exposición *Libros/Arte* se coloca dentro de esta ambigüedad: ¿son libros los objetos de esta exposición? ¿Son arte? De estas preguntas surgen otras sobre el papel más amplio que juegan los libros y el arte en la construcción y distribución de conocimiento y cuestiones sobre el poder y el papel del individuo y del colectivo frente a las fuerzas políticas y económicas mundiales.

Publicados por pequeñas editoriales, casi todos los libros de la exposición están hechos a mano y representan prácticas de las artes del libro que luchan contra la producción en masa y la digitalización que caracterizan a la industria editorial comercial. En muchos casos, los creadores de estos libros trabajan en colectivos muy unidos que comparten el trabajo, se apoyan mutuamente y construyen comunidad con colaboradores de cerca y de lejos.

Estos libros llaman nuestra atención a lo táctil. Las texturas del papel hecho a mano se ven particularmente en los libros de Casa Editora Cuadernos Papiro (Holguín, Cuba) o Taller Leñateros (San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México). Incorporan objetos encontrados, como los elementos de collage cosidos en libros de Ediciones Vigía (Matanzas, Cuba). Las editoriales cartoneras, como Eloísa Cartonera (Buenos Aires, Argentina) o Pensaré (varias ciudades, México y Valencia, España) utilizan cartón reciclado de las calles. Además de la calidad estratégica de los materiales, estas editoriales utilizan medios pragmáticos de grabado: xilografía, colografía, risografía, seriografía y linografía, entre otros.

Hay un hilo de sensibilidad ecológica que recorre muchas de las prácticas de estas editoriales. Esto se debe a las preocupaciones sobre la sostenibilidad en una era de crisis climática. Vemos las tintas ecológicas de risografía a base de soja de La Impresora (Isabela, Puerto Rico, EE.UU), así como los libros cuya temática aborda el cambio climático. Esta sensibilidad ecológica también tiene que ver en muchos casos con tradiciones afrocaribeñas e indígenas mayas que brindan un contexto sagrado para pensar el mundo natural. Los libros de Casa Editora Cuadernos Papiro sobre los orishas, espíritus de la práctica espiritual

afrocaribeña *Regla de Ocha* (la santería), incluyen material vegetal seco asociado a esas figuras que se incorporan al papel durante el proceso de pulpado. Taller Leñateros utiliza cartón reciclado, posos de café y diversos elementos, así como plantas y flores de los propios jardines de los creadores. En otros casos, el impulso ecológico surge de la necesidad de inventiva cuando los materiales para hacer libros eran escasos, por ejemplo, durante el Periodo Especial, una crisis económica en Cuba que comenzó después del fin de los subsidios soviéticos y la caída de la Unión Soviética, o durante la crisis económica de 2001 en Argentina que se convirtió en el impulso para las prácticas de hacer libros cartoneros.

Algunas páginas de la exposición tienen bordes que se rasgaron de manera irregular y a propósito, en lugar de hacerlo a máquina. Esto indica que los límites del libro son permeables. Los libros son intrínsecamente nómadas, se pueden llevar a cualquier lugar, y de hecho, los libros aquí viajaron desde sus lugares de origen al Museo de Arte Universitario de la Universidad de Albany M.E. Grenader Special Collection & Archives, que ha recopilado estos libros desde 2005. A pesar de su movimiento nómada, están íntimamente vinculados al lugar y a través de sus materiales recolectados localmente y las narrativas que contienen. Se difunden físicamente y difunden ideas, cuestionando de forma radical no sólo los límites entre el libro y el arte sino también las estructuras sociales que rigen nuestras vidas.

La exposición consta de tres secciones, «¿Qué es un libro?» «Voces y lugares» y «La calle letrada». Además, cada una de estas secciones está organizada en tres subsecciones cuyos temas no se excluyen mutuamente, sino que se repiten y recorren a lo largo de *Libros/Arte*.

¿Qué es un libro?

Cuando pensamos en un libro, solemos imaginar un objeto cuya portada sostenemos en nuestras manos mientras hojeamos las páginas una tras una. De manera socialmente crítica pero también lúdica, los libros de esta sección «¿Qué es un libro?» y a lo largo de la exposición re-plantean la forma y función del libro.

Abriendo un libro

En la subsección «Abriendo un libro», encontramos libros que desdoblán, despliegan o expanden como un acordeón. A veces, nuevas formas responden con urgencia a las crisis contemporáneas. El libro amarillo con huellas de jaguar, *Papelito habla*, de la editorial experimental maya tzotzil Taller Leñateros, desdoblán en dos posibles formas de 'H' para revelar proverbios sobre la necesidad crítica de cuidar a los sistemas ecológicos del planeta incluidos en él. Los textos de todo el mundo citados en este libro incluyen el sagrado libro maya *Popol Vuh*.

Otras obras de la exposición desdibujan la línea entre un objeto funcional y un libro. Producido por la editorial artesanal La Diéresis (Ciudad de México), *Soñar tu insomnio (Caja de costura)* del poeta mexicano Luis Téllez-Tejeda presenta poemas sobre la nostalgia y las noches de insomnio como diseños en cuadrados de tela, parte de una caja de costura que incluye un aro de bordado de madera, dedales e hilos. La caja invita al lector a usar sus manos para habitar íntimamente las palabras e ideas del poeta al bordarlas.

Libros en forma de acordeón, aún en crecimiento, recorren la exposición, a veces haciendo referencia a las páginas dobladas de los códices precolombinos. En *El mar* del poeta mexicano contemporáneo Jairo Buitrage, la primera frase “El mar es una línea” es ilustrada por la artista colombiana Alejandra Estrada como un horizonte continuo que recorre todas las 18 páginas del libro, conectando el pasado y el presente con la narrativa del poema. El narrador del poema describe una infancia idílica junto al mar que cambió repentinamente cuando la familia tuvo que mudarse a la ciudad. El narrador nos dice que el poema real y la línea de la artista sirven como medio de conmemoración. El lugar y la pertenencia, así como la migración y el desplazamiento son temas recurrentes a lo largo de la exposición.

Construyendo un libro

Varios libros en *Libros/Arte* fueron diseñados para representar conceptos arquitectónicos, en muchos casos enfatizando el sentido de lugar evocado por su contenido escrito. Las 12 hojas de *La casa que habla*, editada por Casa Editora Cuadernos Papiro, contienen poemas de la poeta mexicana Denise Montiel Englehardt, y colografía y linografía de la artista cubana Yunia Pavón Gómez. Mientras el espectador abre las páginas, leyendo poemas sobre sonidos y silencios domésticos, construye una casa modelo en tres dimensiones. La puerta de madera azul brillante en la portada de *Holguín: ínsula embrujada* invita al lector a abrir y encontrar siete poemas de nativos de Holguín que reflexionan sobre su ciudad, incluida la reconocida poeta Lalita Curbelo Barberán, cuya obra frecuentemente rinde homenaje a su pueblo natal.

Una de las obras arquitectónicas más notables es el *Altar maya portátil* del Taller Leñateros. Esta editorial es un colectivo indígena fundado por la expatriada estadounidense y ciudadana mexicana Ámbar Past y actualmente está dirigida por un grupo que en su mayoría son mujeres artistas, creadoras de libros, autoras, escritoras y traductoras radicadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (los templos de piedra sobre muchas pirámides precolombinas de los mayas también son reproducciones de casas tradicionales.) El altar incluye candeleros de animales de terracota y tres libros de amuletos de amor, hechizos para matar a un hombre infiel y hechizos para vivir más, respectivamente, todos tomados de *Incantations by Mayan Women/Conjuros y ebriedades* (2005, publicado originalmente en 1998), que aparece en otra parte de la exposición. Han sido transcritos al tzotzil, un lenguaje maya, y en esta edición, traducidos al inglés. La intimidad del interior amarillo del edificio donde vemos una mesa vestida con una silueta de flores, calabazas y velas, refleja la intimidad de las prácticas devocionales diarias. Publicados en inglés o en español, los libros en tzotzil de Taller Leñateros están destinados a llegar a audiencias internacionales incluso cuando celebran las costumbres espirituales locales. Fundado en 1975, este llamado a audiencias internacionales se asocia simultáneamente con varios movimientos políticos que buscan el reconocimiento internacional mientras que luchan por la autonomía indígena en la región de Chiapas.

Papel/Plantas/Tierra

El sentido de hogar y lugar se refuerza aún más a través de los materiales específicos utilizados en muchos libros a lo largo de la exposición, en

particular los materiales locales reciclados y la flora regional incorporada en los libros en esta subsección «Papel-Plantas-Tierra». Los editores aquí utilizan la fabricación de papel y libros como prácticas materiales y espirituales que se basan en un lugar específico, a diferencia de la industria editorial mundial en que los libros diseñados en un país se publican en otro país con la materia prima de otro país.

Los artistas y creadores de Casa Editora Cuadernos Papiro siempre han tenido que inventar. Comenzaron a fabricar papel en 1994 (y a publicar libros en el 2001) luego de que la caída de la Unión Soviética dejara Cuba sin los subsidios y las exportaciones de su aliado comunista que le permitieron sostenerse a pesar del embargo permanente de Estados Unidos. Aunque se basa en la necesidad y la escasez, la inventiva de Papiro también coincide con sus constantes preocupaciones ambientales. Reutilizan y reciclan materiales de forma ecológica sin utilizar productos químicos. Las dos páginas centrales de *Bestiarium*, hechas con una lavadora reutilizada de la era soviética, son un ejemplo de papel de araña, con capas de pulpa sobre cartón estirado sobre un marco temporal. En esta telaraña vemos más elementos reciclados: hilos y cuadrados de tela.

El portafolio de recetas en forma de delantal de Papiro, *Con los sabores de mi tierra Cuba*, utiliza la “inclusión” o incorporación de pequeños objetos durante el proceso de elaboración de la pulpa que son en este caso pedazos de las hierbas utilizadas en las recetas. La presencia de estas plantas cultivadas localmente y el título «Los sabores de *mi tierra Cuba*» resalta el papel que juega la comida en la identidad y el orgullo cultural.

Una de las primeras publicaciones de Taller Leñateros, *Bon* es una guía ilustrada para crear y usar tintas y tintes tradicionales mayas. Entre las hojas del portafolio de serigrafía, vemos instrucciones e ilustraciones botánicas y didácticas, así como un mapa desplegable del centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ciudad donde se ubica el estudio. *Words of Chan K'in/Palabras de Chan K'in* de Taller Leñateros es una publicación póstuma de las enseñanzas de un patriarca maya sobre los lazos naturales y espirituales de carácter universal. Sus aforismos están impresos en tarjetas de papel con la inclusión de pensamientos, hojas de maíz, hojas de palma, agujas de pino y otros materiales secos de plantas locales dentro del propio papel. El sobre hecho a mano para todas las tarjetas tiene texturas ásperas y curvas concéntricas que se asemejan a los anillos del árbol.

Voces y lugares

La importancia del lugar, vista desde arriba en las subsecciones «Construyendo un libro» y «Papel-Plantas-Tierra» también se encuentra a lo largo de la sección «Voces y lugares», aunque aquí se manifiesta a través del proceso de identificación de estrategias para que se escuche la propia voz frente al desplazamiento, el aislamiento y la colonización. En «Voces y lugares», vemos a muchos artistas y creadores de libros que utilizan mapas y cuadrículas como representaciones de estructuras sociales, políticas y económicas que rigen la vida de las personas, las familias y las comunidades, y luego las sabotean y fragmentan. Al identificar las brechas en los sistemas de dominación, encuentran lugares para ejercer su propia voz y agencia.

Historias mutables

“Existen demasiados lugares para ocultar tu voz,” escribe el poeta peruano Carlos Werthemán en *city*. Las palabras del poeta siguen los contornos de un mapa del tranvía de Lima de 1907 del ingeniero Enrique Silgado, un documento de los intentos de modernización de la ciudad colonial. Como muchas obras en esta sección, pregunta: ¿cómo se propaga la voz de uno a través y dentro de la ciudad? ¿Cómo moverse dentro de la historia y las estructuras colonizadoras?

Del panorama general del sistema de tránsito de la ciudad, pasamos a la vista desde la calle en la edición *The Infinite Banquet/El banquete infinito* de Ediciones Vigía, una obra de teatro del actor y dramaturgo cubano Alberto Pedro Torriente sobre la corrupción y la violencia. La obra parece vinculada a un lugar específico a través de los escombros: su portada de cartón reciclado (también vista en libros cartoneros en otras partes de la exposición) y una lata de cerveza aplastada atada al libro como marcapáginas. El difunto Rolando Estévez Jordán fundó la editorial en Matanzas, Cuba, en 1985. Él y su estudio desarrollaron una alternativa artesanal al estilo estándar de los libros publicados por el gobierno, un estilo y una práctica importante para los creadores de libros de arte en América Latina y el Caribe. Esta forma de trabajar fue un medio de incorporar la mano y la voz en un discurso estético más amplio que, de hecho, eventualmente ganó la aprobación del gobierno cubano.

«Historias mutables» incluye varios libros que tocan los temas de lugar y desplazamiento. En *Migrar*, poema de José Manuel Mateo, el narrador cuenta la migración de su padre de México a Estados Unidos, en busca

de trabajo para enviar dinero a su familia. Cuando su familia pierde el contacto con él, comienza su propio viaje a través de la frontera para buscarlo, sin saber qué encontrará. La ilustración de Javier Pedro Martínez abarca nueve páginas de papel doblado que cuenta la historia a través de intensos diseños y una lisura gráfica que recuerda a la escultura de relieve mesoamericana y los códices precolombinos. La imagen fue creada originalmente en una hoja continua de amate, un papel hecho de la corteza de un árbol y doblado según la tradición del códice precolombino. El artista retrata un bucólico campo mexicano en la parte superior que, vía tren, se convierte en un mundo caótico de restaurantes de comida rápida estadounidense en la parte inferior. El poema y la imagen expresan la experiencia de una familia con las fuerzas geopolíticas y económicas que determinan las relaciones comerciales y laborales entre México y Estados Unidos.

Los poetas y artistas aquí tienden a buscar espacios y fragmentos dentro de las estructuras dominantes históricas y actuales que brindan oportunidades para comenzar a dismantelarlas y subvertirlas. En *El apellido*, el poeta Nicolás Guillén imagina los apellidos que sus antepasados perdieron a causa de la esclavitud y el Pasaje del Medio. En la portada de la edición de Casa Editora Cuadernos Papiro aquí, los espacios abiertos en una cuadrícula de letras refuerzan esa sensación de ausencia y desconexión. El diseño del libro de Marian, *Fragmentos de una subversión*, producido por Ediciones Invertidas (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico), utiliza la fragmentación como una estrategia para eliminar los roles de género opresores. Los poemas de entradas de diario de Marian, en su mayoría de la primavera y el verano de 2019 y presentados en orden cronológico inverso, rechazan los binarios de género y dan testimonio de las experiencias transgénero. Estas experiencias se expresan en la forma y los materiales del libro a través de cambios en el tamaño de la página, los papeles y los tipos de letra, así como en el texto que gira inesperadamente en un ángulo de 90 grados y el contenido que se puede extraer del libro.

Mano y voz

En esta subsección «Mano y voz», la voz individual encuentra su lugar a través de la poesía y también las líneas gráficas y expresivas de las manos de los artistas en varios libros de Casa Editora Cuadernos Papiro. La sensibilidad de estos libros quizás se exprese mejor por el título de una obra: *Un lugar para la poesía*. La imagen en relieve sobre esta caja de CD

de papel, que contiene una grabación de lecturas de poesía, ilustra un mundo efervescente de bienvenida. Otros ejemplos son la portada del *Testamento del pez* de Gastón Baquero que lleva la enorme boca de un pez a punto de hablar; el gráfico de la mujer araña de la portada de *Artesana* que nos atrapa en su telaraña y nos obliga a quedarnos y escuchar las voces de las siete poetas que hay en su interior; o la voz lúdica del artista que se manifiesta a través de las ilustraciones y imaginativos collages de los libros infantiles *Cantatas* y *Geometricantos*, cuyo título es un neologismo divertido de las palabras “geométrico” y “cantos”.

Espíritus

Los tres libros de Casa Editora Cuadernos Papiro en la subsección «Espíritus» celebran el papel de las prácticas espirituales y religiones afrocaribeñas dentro de la cultura cubana. Al igual que los libros de la subsección «Papel-Plantas-Tierra» de la parte anterior de la exposición, *Yerbas poderosas* contiene material vegetal seco. Las hojas de maíz y el romero, por ejemplo, se han incorporado a las páginas individuales durante el proceso de pulpado. Estas páginas de papel hecho a mano, encuadradas con cordel alrededor de una rama, hablan de los orishas (espíritus afrocubanos) asociados con cada planta y sus cualidades medicinales. Estas prácticas espirituales de la Regla de Ocha, también conocida como la Santería, fueron mantenidas, reconstruidas y adaptadas de sus orígenes yoruba por los africanos occidentales y sus descendientes en Cuba y el Caribe. Aunque generalmente permitida bajo el dominio colonial en Cuba, la Regla de Ocha fue duramente perseguida a principios del siglo XX. A pesar de una pausa bajo varios regímenes a mediados del siglo XX, estas prácticas espirituales permanecieron prohibidas, incluso después de la revolución cubana (1959), hasta que el gobierno de Castro finalmente las reconoció como “El folklor del pueblo” en las décadas de 1960 y 1970.

Orishas: leyendas y tradiciones también sirve como índice de los principales orishas afrocubanos, con pancartas de tela que emergen del libro, cuyos colores corresponden a orishas específicos. Por ejemplo, vemos una cinta azul que representa a Yemayá, el orisha del mar y la maternidad, y una cinta amarilla para Oshún, el orisha del agua dulce, el amor y la fertilidad. Elegguá, el orisha del azar y una deidad mensajera, se puede representar en negro y rojo, o en negro y blanco, y los tres colores se utilizan en los grabados y enserciones de tela de la edición de Papiro

de *Las diabluras de Elegguá*, la oda lírica de Ronel González Sánchez al reconocido embustero.

En «Espíritus», se vuelven a ver los libros de Taller Leñateros que destacan el papel importante de las creencias indígenas para la editorial. El rostro en forma de máscara de Kaxail, deidad maya de la naturaleza, aparece en la portada de varias obras, entre ellas *Incantations/Conjuros y ebriedades* y *Sueños conjuros desde el vientre de mi madre*. Este último, una versión abreviada del primero, es una colección de cánticos y canciones del idioma maya tzotzil transcritos y presentados junto con las traducciones al español y acompañados de un CD con los conjuros recitados o cantados. El rostro de la diosa coincide con la fotografía de primer plano del rostro de una mujer representada a través de los puntos negros de Ben-Day en el frente de la caja de cartón del libro, colocando las imágenes indígenas tradicionales en diálogo con los medios contemporáneos y la producción artística mundial. Una oración incluida en el libro en un tipografía sans-serif y recitada por Loxa Jiménez Lopis en el CD pide bendiciones para su negocio de venta de Pepsi Cola y otras mercancías de la tienda que mantiene en su casa. En la página opuesta aparece una foto a color de su nevera con el logotipo de Pepsi. El libro y el CD demuestran cómo funcionan y se escuchan las voces indígenas dentro de las estructuras del capitalismo mundial.

Por último en esta subsección «Espíritus», la obra del Taller Gráfica de Comala (Guadalajara, México) ofrece un acercamiento diferente al espíritu y al lugar, dando un nuevo contexto a textos coloniales y otros textos históricos a través de la incorporación de grabados e ilustraciones de Nacho Gómez Arriola. *Amonxtli* (el título significa códice en náhuatl) rinde homenaje a las danzas indígenas que han perdurado a pesar de la colonización a través de escritura que incluye un poema en náhuatl del siglo XV, testimonios misioneros y una oda del siglo XXI. Al igual que *Migrar*, también expuesto en «Voces y lugares», este libro en forma de acordeón remite a los pliegues de los códices mesoamericanos. Otras obras del Taller Gráfica de Comala son similares, reproduciendo textos sobre comida, festivales, flora y fauna mexicanos, todos enfatizando una conexión espiritual con el lugar.

La calle letrada

Con sus vidas y palabras, los artistas y escritores de esta sección navegan calles urbanas y brindan la crítica intelectual rigurosa de las instituciones que a menudo acompaña su activismo y protesta. El título de esta subsección hace referencia a *La ciudad letrada* (1984) de Ángel Rama, una obra pionera de estudios latinoamericanos publicada póstumamente que enfatiza el papel del poder estatal y la urbanización, desde la época colonial hasta el siglo XX. A diferencia del papel que desempeña una clase política élite letrada dentro de la estructura jerárquica de una sociedad administrada de arriba hacia abajo descrita por Rama, la obra a lo largo de esta sección es producida por pequeñas editoriales independientes trabajando de abajo hacia arriba.

Revolución

La subsección «Revolución» de *La calle letrada* contiene libros publicados por Casa Editora Cuadernos Papiro que reflexionan sobre el legado de protesta y rebeldía en Cuba antes y durante la Revolución Cubana (1959). Esta retrospectiva incluye escritores que crearon imágenes nuevas y opositores de la identidad cubana bajo dominio colonial. *Patria*, por ejemplo, recopila poemas de poetas cubanos desde finales del siglo XVII hasta el siglo XXI en orden cronológico, con una introducción del poeta Moisés Mayán, cuya oda a Ernesto “Che” Guevara, *Raíz de yerba mate*, también está expuesta. Los poemas en *Patria* lucen en hojas sueltas como páginas del periódico revolucionario *Granma*, como si los poemas pudieran repartirse desde las esquinas de las calles directamente al pueblo. *Two Homelands/Dos patrias* del reconocido poeta cubano del siglo XIX José Martí, una protesta contra el dominio español, está encuadernado con estrellas enhebradas para recordar la bandera cubana y se presenta en una traducción al inglés. Martí vivía en la ciudad de Nueva York trabajando para los principales periódicos hispanos. Imaginó una Cuba libre o “patria” que aún no existía.

La obra del poeta gay Delfín Prat es un ejemplo de una voz singular que luchó por navegar las esferas colectivas y políticas después de la revolución cubana (1959). El *Lenguaje de mudos* de Prat recibió el prestigioso Premio David de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba cuando se publicó en 1968, pero luego fue censurado por el gobierno, quizás por pasajes que criticaban la glorificación de la Revolución a costa del individuo, y no se volvió a publicar en la isla hasta 2012. Esta edición,

publicada recientemente por Casa Editora Cuadernos Papiro, está encuadrada con una imagen en papel de un candado e imposible de abrir, como metáfora que refleja la censura histórica del libro.

Crisis y protesta

En la subsección «Crisis y protesta», vemos los libros cartoneros de Argentina, México y Brasil. Esta forma de hacer libros con portadas de cartón reciclado pintadas a mano se originó en las calles de Buenos Aires, Argentina y ha sido adoptada en toda América Latina y el Caribe. Sufriendo de un alto desempleo cuando una crisis económica golpeó al país en 2001, muchas personas en Buenos Aires comenzaron a recolectar cartones en la calle para canjearlos en los centros de reciclaje en las afueras de la ciudad. (La gran demanda de reciclaje fue impulsada por el hecho de que el papel y el cartón se volvieron demasiado caros para importar después de la devaluación del peso argentino.) Había tantos cartoneros trabajando en la ciudad que una línea de tren quitó los asientos de sus vagones para acomodar sus carritos llenos de cartón en su viaje desde la ciudad a las fábricas de reciclaje. Fundada en 2003, la editorial Eloísa Cartonera comenzó a comprar cartones a cartoneros por encima del valor de mercado para usarlos como portadas de libros. Las obras de Eloísa Cartonera incluyen formas de letras pintadas a mano y colores saturados que exhiben la vitalidad de la vida creativa e intelectual incluso en medio de una crisis. Sus temas incluyen poesía y ficción de escritores establecidos y emergentes de Argentina y las Américas.

Las portadas de las cartoneras mantienen su vínculo inseparable con la vida y la política de las calles, que se extiende también a su distribución y temática. Los libros de Eloísa Cartonera y la mayoría de editoriales cartoneras se venden en sus países de origen a precio de coste para que sean lo más asequible posible. Y uno puede encontrar editoriales cartoneras como Pensaré en México, por ejemplo, poniendo mesas para vender sus libros, además de distribuirlos en algunas librerías. Asimismo, las páginas del colofón de los libros de Pensaré contienen íconos anticapitalistas. Los temas de la editorial Pensaré, como muchas editoriales cartoneras, van desde la ficción y la poesía hasta la filosofía y la teoría política, ninguno de los cuales pretende ser el pasatiempo de una clase de ocio o encerrada en una “torre de marfil”, sino que existen para ser compartidos y discutidos en el espacio público de las calles. El título de un libro, *¡La calle es de quien la trabaja! – ciudad neo-liberal y trabajo informal*, juega con el lema izquierdista de la revolución mexicana,

“La tierra es de quien la trabaja con sus manos,” declarando que “¡La calle es de quien la trabaja!”

La producción de libros es un proceso colaborativo entre todas las editoriales en *Libros/Arte* y, en particular, entre las editoriales cartoneras, tanto que casi nunca se atribuye la autoría de los libros a los artistas individuales. La profesora de literatura y cultura latinoamericana Ksenija Bilbija describe la «energía contagiosa» del trabajo colectivo en los talleres de libros cartoneros, a diferencia de las experiencias solitarias de escribir en la ciudad, por ejemplo, con audífonos en un café y trabajando en un laptop. Repartir pegamento y pintura, tocar música, compartir comida... la creación de estos libros es un proceso festivo y corporal que incorpora un “espíritu carnavalesco, transgresor de autoritarismos e injustas políticas económicas y sociales”.

Comunidades en resistencia

«Comunidad en resistencia» es una frase que aparece en *En la laguna hay una historia: Recuentos de Alto de Cabro*, una publicación de dos hojas plegadas que cita habitantes del barrio Alto de Cabro de Santurce en San Juan a través de entrevistas realizadas durante la reconstrucción de la ciudad después del huracán María (2017) y la lenta respuesta del gobierno federal. Comunidad y resistencia son temas que recorren de muchas formas a lo largo de las obras producidas por su editorial La Impresora, fundada en Isabela, Puerto Rico, por Nicole Cecilia Delgado y Amanda Hernández. (Delgado también es la fundadora de Atarraya Cartonera, la primera editorial cartonera en el Caribe, con el poeta Xavier Válcárcel, cuyo libro *Helio*, publicado por La Impresora, está expuesto. Las comunidades literarias y artísticas de La Impresora bregan con el estatus colonial de la isla como un territorio de Estados Unidos y establecen sus propias identidades de oposición. Especializada en la risografía, la forma japonesa de grabado del siglo XX que se caracteriza por texturas lo-fi y colores a base de soya muy saturados y ecológicos, La Impresora ha utilizado la poesía y el arte para entablar conversaciones más amplias sobre el medio ambiente, la justicia social y económica y las representaciones de la vida en Puerto Rico y el Caribe. Sus comunidades amplían la noción de comunidad internacionalmente a través de colaboraciones con artistas de alrededor del mundo.

Escribir su propia historia, protestar el presente e imaginar futuros rebeldes son actos de resistencia declamados por los poetas en

«Comunidades en resistencia». En *Fresas/Strawberries* de Ana Portnoy Brimmer, un texto bilingüe como tantos producidos por La Impresora, el narrador del poema recuerda cuando le comentaron que la fresa nunca podría crecer en Puerto Rico por el clima, pero sin embargo, la encuentra creciendo en la naturaleza. Asimismo, le han dicho que la libertad nunca llegará a Puerto Rico, pero ahora se cuestiona la veracidad de esa afirmación. El texto bilingüe se divide por la mitad, una división de identidad que se agrava aún más cuando se cierra el libro, ya que los lados en inglés y español compiten entre sí: ¿cuál debe mostrarse al frente y cuál debe estar al reverso?

Lo efímero juega un papel importante en estos libros, y la vulnerabilidad y fugacidad a las que alude resultan particularmente conmovedoras tras el paso del huracán María que azotó la isla en 2017, un año después de la fundación de La Impresora. El *Periodo Especial* de Delgado, cuyo título hace referencia al “Periodo Especial” de crisis económica en Cuba tras la caída de la Unión Soviética, incluye una risografía de una tarjeta de embarque que corresponde a su poema sobre un boleto de ida a Puerto Rico post-huracán. Revitalizados por reproducciones impresas, estos materiales cotidianos abordan la política de la vida diaria en una isla que enfrenta los efectos gentrificadores de la industria de turismo y AirBnB mientras lucha por restaurar la infraestructura y satisfacer las necesidades diarias.



Las flores del bien, 2015, illustrated book of linocut prints, lithographs, silk ribbon, and flower petals on recycled paper made from plant fibers; Author: Aitana Alberti; Illustrator/Designer: Rosa Leticia Leyva Azze; Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantifio, José Emilio Leyva Azze; Artistic Direction: Tatiana Zúñiga Góngora; Printer: Rubén Darío Zaldívar Santiesteban; Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba; Dimensions: overall (closed): 13 5/8 x 8 x 3/8 inches; Courtesy of Casa Editora Cuadernos Papiro

Amoxtli o codice sobre la danza ritual de México, 2021, hand-printed, illustrated typographical letterpress artists' accordion folded book on paper with ribbon; Various Authors; Artist/Introduction/Editor/Printer: Nacho Gómez Arriola; Binder: Ceci Martínez Calixtro; Publisher/Location: Taller Gráfica de Comala, Guadalajara, México; Dimensions: overall (closed): 14 1/4 x 5 1/2 x 3/4 inches; overall (open): 14 1/4 x 36 x 3/4 inches; Courtesy of Taller Gráfica de Comala

Exhibition checklist

All books in the exhibition are Courtesy of ME Grenander Special Collections & Archives, University at Albany

What Is A Book? ¿Qué es un libro?

Opening a Book Abriendo un libro

Amalgama universal, 2022

Illustrated book with acrylic and collage on cardboard and organ sheet music
Artist: José Emilio Leyva Azze
Publisher/Location: Self-published, Holguín, Cuba
Dimensions: page: 11 7/8 x 6 3/4 inches; overall (closed): 11 7/8 x 6 3/4 x 1 1/16 inches; overall (open): 11 7/8 x 9 1/4 inches; box: 12 7/16 x 7 5/8 x 1 1/8 inches

Información nutricional | Moscas, 2022

Two component parts, mixed media on paper
Author: Pablo G. Leonart
Designer: Héctor R. Rivero
Publisher/Location: Ediciones Vigía, Matanzas, Cuba
Dimensions: bag: 7 7/16 x 4 1/8 x 1/16 inches; letter: 9 5/8 x 7 1/8 inches

Especímenes tipográficos en el Taller Gráfica de Comala, 2021

Illustrated book on paper with typographic characters and ornaments
Book Designer/Printer/Artistic Director: Nacho Gómez Arriola
Executive Director: Ceci Martínez Calixtro
Publisher/Location:

Taller Gráfica de Comala, Guadalajara, México
Dimensions: overall (closed): 6 9/16 x 4 5/8 x 1/4 inches; overall (open): 6 9/16 x 9 1/4 inches

Sobre el amor al libro (hecho a mano) y a la tipografía (compuesta en tipo móvil): Declaración de principios del Taller Gráfica de Comala, 2020

Handmade book bound in red cotton paper cover with natural edged cotton paper sheets and hand-printed linoleum block relief prints with ribbon bookmark and metal heart charm

Authors: Luis Ignacio Gómez Arriola, Cecilia de los Dolores Martínez Calixtro

Engraver: Nacho Gómez Arriola

Binder: Ceci Martínez Calixtro

Publisher/Location: Taller Gráfica de Comala, Guadalajara, Mexico

Dimensions: overall (closed): 7 x 6 3/4 x 1/2 inches; overall (open): 7 x 13 3/4 inches

Especias, 2015

Six corked glass spice bottles, cardamom, black pepper, saffron, thyme, cumin, salt, wood crate, and poems on paper

Authors: Anaïs Abreu, Emiliano Álvarez, Victor Cabrera, Jorge Esquinca, Ana Franco, Luis Téllez Tejeda

Designers/Editors: Anaïs Abreu, Emiliano Álvarez
Elaborators: Anaïs Abreu,

Karen Carrillo Silva
Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: overall: 3 7/8 x 3 7/8 x 2 1/16 inches

Las flores del bien, 2015

Illustrated book of linocut prints, lithographs, silk ribbon, and flower petals on recycled paper made from plant fibers

Author: Aitana Alberti

Illustrator/Designer: Rosa Leticia Leyva Azze

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantifio, José Emilio Leyva Azze

Artistic Direction: Tatiana Zúñiga Góngora

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 13 5/8 x 8 x 3/8 inches

El mar, 2014

Illustrated handmade book
Author: Jairo Buitrago
Illustrator: Alejandra Estrada

Designers/Editors: Anaïs Abreu D'Argence, Emiliano Álvarez

Binder: Sandybel Pasteur Valdespino

Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: overall (closed): 4 3/4 x 11 1/2 x 7/8 inches; overall (open): 4 3/4 x 19 1/2 inches

Soñar tu insomnia: (Caja de

costura), 2012

12 embroidery patterns and poems on paper, 1 embroidery hoop, 1 thimble, 1 roll of thread, 2 skeins of embroidery floss, 7 straight pins, 6 safety pins, 1 button, 1 needle threader

Author: Luis Téllez Tejeda

Designer: Anaïs Abreu D'Argence

Editors/Binders: Anaïs Abreu D'Argence, Emiliano Álvarez

Binder: Sandybel Pasteur Valdespino

Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: sheets: 6 1/4 x 6 1/4 inches; sheet with stitching frame: 1 5/16 x 5 7/8 x 5 3/4 inches; portfolio box: 1 1/2 x 9 1/2 x 7 1/2 inches

Únrhymed: la poesía mata, 2011

20 poems on rolled paper, handmade cigarette pack
Author/Artist: Raquel Bullón Acebes

Publisher/Location: Editorial ¡tú! EnCUÉNTAME, Madrid, Spain

Dimensions: unfurled poem: 3 9/16 x 3 9/16 inches; rolled poem: 3 3/16 x 3/8 inches; box (closed): 3 9/16 x 2 1/4 x 1 inches

Miel de Zeus, n.d.

Honeycomb shaped book on handmade paper

Author/Editor: Emiliano Álvarez

Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: overall (closed): 3 1/4 x 3 1/2 x 3/4 inches; overall (open): 26 x 8 1/4 x 1/8 inches

Papelito habla, n.d.

Illustrations on paper

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (closed): 5 1/4 x 5 1/4 x 1/16 inches; overall (open): 2 3/4 x 5 1/4 x 2 3/4 inches

Tres poemas, n.d.

Accordion folded poems and illustrations on paper

Author: David Huerta

Illustrator: Mateo Pizarro

Designers/Editors: Anaïs Abreu D'Argence, Emiliano Álvarez

Binders: Anaïs Abreu D'Argence, Emiliano Álvarez, Karen Carillo Silva

Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: box: 11 3/4 x 13 5/8 x 1 1/4 inches; each poem closed: 5 7/8 x 6 x 1/4 inches

Building a Book Construyendo un libro

Luz y agua, 2020

Illustrated book with unique hand painted cover

Author: Náthaly Hernández Chávez Designer/Illustrator: Elizabeth Valero

Publisher/Location: Ediciones Vigía, Matanzas, Cuba

Dimensions: overall (closed): 8 1/2 x 5 1/8 inches

Holguín, insula embrujada, 2019

Book of seven poems on recycled paper made from plant fibers

Authors: Lalita Curbelo Barberán, Alejandro Fonseca Carralero, Lourdes María González Herrero, Ronel González Sanchez, Gilberto

González Seik, Quintín Ochoa Romero, Mayda Pérez Gallego

Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantifio, Yanelly Esquijarosa Abradelo, Sidney Rodríguez del Toro

Artistic Direction: Tatiana Zúñiga Góngora

Editor: Manuel Arias Silveira
Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 17 x 11 1/8 x 1 inches; bag: 15 5/8 x 12 5/8 inches

La casa que habla, 2019

Illustrated book of poems with collagraph and linoleum block prints and cardboard bindings on recycled paper made from plant fibers

Author: Denise Montiel Engelhardt

Designer: Yunia Pavón Gómez

Artistic Realization: Boris Dorrego Bergantiño, Yanelly Esquijarosa Abradelo, José Emilio Leyva Azze, Sidney Rodríguez del Toro

Artistic Director: Tatiana Zúñiga Góngora

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 14 1/8 x 10 x 5/8 inches; overall (open): 14 9/16 x 10 1/4 x 9 3/4 inches

Portable Mayan Altar, 2007

Cardboard case altar, candles, clay, incense burner, three pocket spell

books, illustrations

Authors: Petra Hernández, Manwela Kokoroch, Tonik Nibak

Translator: Ámbar Past
Designer: Sara Miranda Icaza

Graphic artists: Margarita Díaz Díaz, Mikaela Díaz Díaz, Estela Hernández, Juana Hernández, Laura Hernández, Sluz Hernández, Loxa Jiménez, Rosa López Komes, Jacinta López López, Jacinta López, Antonia Moshán Culej, Micaela Moshán Culej, Marcelino Patixtán, Petrona Ruíz, María Tzu, Xunka' Utz'utz Ni

Printers: Pedro Álvarez Moshán, Julio Álvarez Moshán, Mario Humberto Jiménez, Luciano Jiménez Jiménez, Arturo López Flores, Cristobal Vázquez Moshán, Pablo Vázquez Moshá, Daniel Zetjol

Binder: Margarita Díaz Díaz, Petra Hernández, Elizabeth López Gómez, Antonia Moshán Culej, Leticia Yolanda Muñoz

Counting: Juan Carlos Díaz Yañez, Dora Hernández Cruz, Patricia Sántiz Gómez

Endpapers & Covers: Mari Carmen Díaz Díaz, Marta Gloria Martínez, Sara Miranda, Ámbar Past, Loxa Pérez Gómez, María Tzu Guillotine, Fold & Gold: Pedro Álvarez Moshán, Adolfo Encino Gómez, Luciano Jiménez, Luciano Jiménez, Fernando Torres Cruz

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (cardboard case altar): 9 3/8 x 4 1/4 x 3 inches; overall (open): 9 3/8 x 10 1/2 x 5 1/4

inches; each book: 4 1/4 x 2 3/4 x 1/2 inches; vessel: 1 1/4 x 1 1/4 inches; each candle: 3 1/2 x 1/8 inches

Paper/Plants/Earth Papel/Plantas/Tierra

Bestiarium, 2018

Mixed media on recycled paper made from plant fibers

Author: Dulce María Loynaz
Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantino, José Emilio Leyva Azze
Cover and Center Spread: Yanelly Esquijarosa Abradela
Editors: Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora

Compositor: Hernán Rodríguez Martínez

Printer: Rubén Dario Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: page: 12 3/16 x 16 inches; overall (closed): 14 1/2 x 9 5/8 inches; overall (open): 14 1/2 x 18 1/2 inches

Con los sabores de mi tierra Cuba, 2014

Portfolio of 10 recipes with twine on recycled paper made from plant fibers

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall: 15 3/4 x 10 1/8 x 3/16 inches; recipe cards: 8 1/2 x 3 3/16 inches

Bon: tintes naturales, 1989

Illustrated book on paper

Author: Ámbar Past
Cover: Flora Edwards

Serigraphy: Miguel Angel Hernández, Miriam Paniagua
Vignettes: Patricia Morris

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (closed): 9 15/16 x 7 1/4 x 3/8 inches; interior (open): 8 1/2 x 13 1/4 inches

Palabras de Chan K'in, n.d.

Six poems on paper made with pansy flowers, banana trunks, pine needles, oak leaves, ferns, corn husks, lichen, vines, and palm fronds

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (closed): 5 1/4 x 7 1/16 x 1 1/16 inches; (poems): 4 1/2 x 6 1/2 inches

Voices & Places Voces y lugares

Mutable Histories Historias mutables

Poemix: Poetic Interactions, 2022

Illustrated game set of 10 double sided cards with poems

Authors: Francisco Félix, Amanda Hernández, and authors unknown

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States

Dimensions: each card: 5 1/16 x 4 1/16 inches

Remedios crónicos para enfermedades caceras, 2019

Risograph printed book and newspaper clippings

Author/Illustrator: Gaddiel Francisco Ruiz Rivera

Illustrator: Diego Lizardi
Design/Layout: Adaris

García Otero

Editing/Production: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States

Dimensions: overall (closed): 8 1/4 x 6 x 5/16 inches; ephemera: 16 15/16 x 11 inches

El banquete infinito / Infinite Banquet, 2018

Handmade chapbook with illustrations, text, cardboard, newspaper clippings, aluminum can

Author: Alberto Pedro Torriente

Translator: Linda S. Howe
Designer/Illustrator: Yornel Martínez

Production Team: Ibis Arias, Iosmey Barbier, Zoila Barroso, Leonel Betancourt, Ivette Campos, Vilma Dencás, Árida Fernández, Yisaimé Martínez, Gladys Mederos, Adrian Milián, Agustina Ponce, Héctor Rivero, Laura Ruiz, Lorena Sabater, Elizabeth Valero
Publisher/Location: Ediciones Vigía, Matanzas, Cuba

Dimensions: overall (closed): 14 5/8 x 6 1/4 x 1 1/8 inches

Norte invertido, 2018

Risograph printed chapbook of poems

Author: Francisco Félix

Editors: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández, Gaddiel Francisco Ruiz Rivera

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States

Dimensions: overall (closed): 5 1/4 x 3 15/16 x 1/8 inches

Biblioteca del niño mexicano, 2013

110 illustrated volumes with color lithograph covers and machine-made paper encased in a velvet lined portfolio box

Facsimile of original from 1899 - 1901

Author: Heriberto Frías

Contributing Authors: Helia Emma Bonilla Reyna, Marie LeCouvey

Illustrator: José Guadalupe Posada

Publisher/Location: Instituto Cultural de Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico

Dimensions: overall (box): 4 1/16 x 7 5/8 x 6 1/16 inches; closed pamphlet: 4 3/4 x 3 3/16 x 1/16 inches; open pamphlet: 8 1/2 x 7 5/8 x 10 1/8 inches

Cicatrices de mi armadura (mis primeros 70 años), 2013

Handmade book of poems on recycled paper made from plant fibers

Author: José Luis Moreno
Designer/Illustrator: Julio Méndez Rivero

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino, Freddy García Azze

Editors: Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora

Printer: Rubén Dario Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 11 13/16 x 8 5/16 x 1/4 inches

Mi casa se cayó del caballo, 2013

Illustrated portfolio of poems on handmade paper,

silk ribbons, wax, linen cloth

Author: Francisco Hernández

Illustrator: Mateo Pizarro

Designers/Editors/Binders: Anaís Abreu D'Argence, Emiliano Álvarez.

Publisher/Location: La Diéresis, Mexico City, Mexico

Dimensions: two pages: 15 3/4 x 12 inches, 8 3/8 x 5 3/8 inches; overall (closed): 17 x 12 5/8 x 3/8 inches

El apellido, 2012

Illustrated book on recycled paper made from plant fibers, twine

Author: Nicolás Guillén

Illustrator/Editor: José Angel Vincench Barrera

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino, María Luisa Gámez Cruz, Freddy García Azze

Artistic Director: Tatiana Zúñiga Góngora

Printer: Rubén Dario Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 13 7/8 x 14 x 3/8 inches

Fragmentos de una subversión, 2011

Illustrated book on paper

Author: Marian

Illustrator (interior): Helios Cover: Rosa.Feer

Publisher/Location: Ediciones Invertidas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: overall (closed): 11 1/16 x 5 1/2 x 5/16 inches; open and cradled: 11 1/16 x 9 x 4

inches; removeable interior component closed: 10 $\frac{3}{16}$ x 5 $\frac{5}{16}$ inches; removable interior component open: 10 $\frac{3}{16}$ x 10 $\frac{3}{8}$ inches

Migrar, 2011

Accordion folded illustration on paper, originally drawn on amate (paper pulped from tree bark) in the manner of Indigenous codices

Author: José Manuel Mateo
Illustrator: Javier Martínez Pedro

Designer: Gabirela G. Luque
Photographer: Aarón M. Ornelas

Publisher/Location:
Ediciones Tecolote, Mexico City, Mexico

Dimensions: sheet:
62 $\frac{5}{16}$ x 12 $\frac{1}{16}$ inches; overall (closed): 6 $\frac{5}{16}$ x 12 $\frac{1}{16}$ x $\frac{5}{8}$ inches

city, 2005

Illustration on paper

Author: Carlos Wertheman
Designer: Alex Alejandro Vargas

Visual Concept and Editor:
Ceilia Podestá

Original Cartographer:
Enrique Silgado Ferro

Publisher: Tranvías Editores,
Lima, Peru

Dimensions: open: 31 $\frac{1}{2}$ x 24 inches; folded: $\frac{7}{8}$ x 7 $\frac{7}{8}$ inches

Spirits Espiritus

Amoxltli o codice sobre la danza ritual de México, 2021

Hand-printed, illustrated typographical letterpress artists' accordion folded book on paper with ribbon
Various Authors

Artist/Introduction/Editor/
Printer: Nacho Gómez Arriola
Binder: Ceci Martínez Calixtro

Publisher/Location:
Taller Gráfica de Comala,
Guadalajara, Mexico
Dimensions: overall (closed):
14 $\frac{1}{4}$ x 5 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ inches; overall (open): 14 $\frac{1}{4}$ x 36 x $\frac{3}{4}$ inches

Los alimentos que México aporta a las cocinas del mundo, 2021

Portfolio of engravings on paper based on the descriptions from 16th century naturalist Francisco Hernandez de Toledo

Authors: Francisco Hernandez

Introduction: Sol Rubín de la Borbolla,
Francisco
Illustrator: Nacho Gómez Arriola

Binder: Ceci Martínez Calixtro

Publisher/Location:
Taller Gráfica de Comala,
Guadalajara, Mexico

Dimensions: page: 9 $\frac{3}{4}$ x 6 $\frac{3}{4}$ inches each; folder: 9 $\frac{3}{4}$ x 6 $\frac{3}{4}$ inches

La fiesta mexicana del Día de Muertos, 2020

Handprinted typographic book with 13 original engravings, vignettes and composite texts in mobile metal type and in Intertype on de Ponte handmade cotton paper

Author/Illustrator/Printer:
Nacho Gómez Arriola
Binder: Ceci Martínez Calixtro

Publisher/Location:
Taller Gráfica de Comala,
Guadalajara, México
Dimensions: overall (closed):
11 $\frac{1}{8}$ x 5 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$ inches

Mariposa monarca, 2020

Illustrated book with 14 engravings, orange grosgrain ribbon, tassel, and brass butterfly charm on handmade cotton De Ponte paper

Author/Binder: Ceci Martínez Calixtro

Illustrator: Nacho Gómez Arriola

Publisher/Location:
Taller Gráfica de Comala,
Guadalajara, Mexico
Dimensions: overall (closed):
9 $\frac{3}{16}$ x 6 $\frac{15}{16}$ x $\frac{7}{16}$ inches

Orishas: leyendas y tradiciones, 2019

Cardboard-bound illustrated book printed on recycled paper made from plant fibers, colored ribbons

Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Boris Dorrego Bergantiño, Yaneli Esquijarosa Abradelo, Sidney Rodríguez del Toro

Artistic Director: Tatiana Zúñiga Góngora

Editor: Manuel Arias Silveira
Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
13 $\frac{1}{2}$ x 7 $\frac{3}{4}$ x $\frac{5}{8}$ inches

Yerbas poderosas, 2018

Illustrated book with linotypes describing ten plants that are of importance to the Afro-Cuban religion, dried stems, jute, and a wooden stick on paper made from plantain, sunflower, basil, onion, sugarcane, corn, garlic, parsley, rosemary, and tobacco

Author/Illustrator/Designer:
José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantiño, Yaneli Esquijarosa Abradelo

Editors: Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora,

Compositor: Hernán Rodríguez Martínez

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
14 $\frac{1}{8}$ x 9 $\frac{13}{16}$ x 1 $\frac{3}{8}$ inches

Las diabluras de Elegguá, 2015

Illustrated book and fabric with a hand painted bookmark, linoleum, wood and collagraphy engravings on handmade paper

Author: Ronel González Sánchez

Illustrator: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Dorrego Bergantiño

Editors: Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
13 $\frac{1}{16}$ x 8 $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{8}$ inches

Sueño conjuros desde el vientre de mi madre, 2012

Illustrated book with screenprints, recycled cardboard and 1 audio CD (00:61:00 minutes)

Tsostil Texts: Me'Avrilla, Xpetra Ernandes, Loxa

Jimenes Lopis, Manvela Kokorocho, Pasakwala Komes, Maruch Mendes Peres, Mikaela Moshan Kulej, Tonik Nibak, Maria Patixtan Likanchltom, Munda Tostón, Maria Tzu, Xunka' Utz'utz' Ni, Markarita Vasques, Rominga Vet

Transcription from Tsostil Audio: Pedro Alvarez

Moshan, Xalik Kusman Bakbolom, Ámbar Past

Photographers: Frank Cancian, Carlota Duarte, Gertrudis DUBY Blom, Xpetra Ernandes, Marcey Jacobson, Eduardo Laborda, Xunka' Lopes Dias, Juana Lopes Lopes del Archivo Fotográfico Indígena, Janet Marin, Rodrigo Nuñez de León, Ámbar Past, Enrique Pérez López, José Angel Rodríguez, Tila Rodríguez Past, Diana Rus, John Swope, Munda Tostón, Antonio Turok, Marta Zarak

Production: Gabriela Estrella, Stephanie Palau

Cover Design: Gitte Daehlin
Cover Made By: Martha Gloria Martínez, María López Hernández, Loxa Peres Komes

Visual Alchemy: Cisco Dietz, Adriana García Noriega, Ismael Hernández Morales de Litografía Delta, Jerónimo Javier Sánchez Zebadua, Munda Tostón

Editing: Iván Cruz Osorio, Enrique Pérez López

Editorial Design: Ámbar Past with Adriana García Noriega

Serigraphy: Julio Álvarez, Martha Gloria Martínez Cristóbal Vásquez Moshan

Artisenal Offset Printing: Arturo López Flores en Editorial Fray Bartolomé de Las Casa

Binding: Maricarmen Dias,

Xpetra Enrandes, Antonia Moshan Kulej

Boxes: Litografía Delta and Taller Leñateros

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: box: 6 $\frac{1}{2}$ x 6 $\frac{1}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ inches; book (closed): 5 $\frac{5}{8}$ x 5 $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ inches

Revista la jicara, 2009 (issue 6)

Illustrated magazine on paper

Various Authors

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: overall (closed):
9 $\frac{1}{4}$ x 5 $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ inches

Bolom Chon, 2008

Illustrated pop-up book with 1 audio CD

Author/Translator/Artist:
Ámbar Past

Authors/Artists: Maruch Méndes Péres, Tom Slingsby María Tzu, Rominka Vet

Translator: Sara Miranda

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: box: 11 $\frac{1}{4}$ x 9 x 1 $\frac{1}{4}$ inches; book (closed): 8 $\frac{1}{4}$ x 8 $\frac{1}{4}$ x $\frac{15}{16}$ inches; mask: 4 $\frac{1}{2}$ x 8 $\frac{1}{2}$ inches

Incantations by Mayan Women, 2005

70 serigraph illustrations with spells and hymns on handmade paper

Authors: Ritual de los Bacabes, Pasakwala Kómes, Ámbar Past

Quoted in Text: Petú Bak Bolom, Bernal Díaz de Castillo, Comandanta Esther, Jwana te la Krus Posol, Xpetra Ernandes

Jiménes, María Ernández Kokov, Calixta Guiteras Holms, Rosa Hernández Días, Loxa Jiménes López, María Kartones, Manwela Kokoroch, Pasakwala Kómes, Robert M. Laughlin, Friar Diego de Landa, Subcomandante Marcos, Antonia Moshán Culej, Mikaela Moshán Culej, Maruch Méndes Péres, Tonik Nibak, Xun Okotz, Marta Patixtán, Petra Patixtán, María Patixtán Likán Chitom, Antel Péres Ck'il, Pedro Pitarch, Ritual de los Bacabes, Munda Tostón, María Tzu., Beronika Uch, Xunka' Utz'utz'Ni', Markarita Vásques, Carter Wilson, María Xila, Fray Francisco Ximénez, Rosa Xulemhó Silkscreen Graphics: Mikaela Días Días, Sluz Hernández, Estela Hernández Téllez, Manuela Kómes Kómes, María Patixtán Likán Chitom, Loxa Jiménes López, Jasinta López Kómes., Roselia Montoya, Laura Pale, Marselino Patixtán, Petrona Ruiz, María Tzu, Xunka' Utz'utz'Ni'

Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (closed): 9 7/8 x 9 15/16 x 2 1/4 inches

Mayan Hearts / Diccionario del corazón, 2002

Illustrated book on paper
Author: Robert M. Laughlin
Woodcutter: Naúl Ojeda
Publisher/Location: Taller Leñateros, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
Dimensions: overall (closed): 8 7/8 x 10 15/16 x 1 inches; open (on cradle): 8 7/8 x 20 1/4 x 6 inches

Hand and Voice Mano y voz

Geometricantos, 2022

Illustrated book on recycled paper made from plant fibers
Author: Magda Edelis Loyola Gamez
Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze
Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba
Dimensions: overall (closed): 8 3/4 x 7 3/4 x 3/4 inches; overall (open): 8 3/4 x 15 1/4 inches

Antes del silencio, 2020

Illustrated book with printed letterpress, collotype, and monochromatic linotype prints and string on handmade recycled paper
Author: Rafael Mosqueda Vasquez
Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze
Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantino, Yanelly Esquijarosa Abradelo
Editor: Manuel Arias Silveira
Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban
Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba
Dimensions: overall (closed): 12 1/4 x 9 1/8 x 7/16 inches

Cantatas, 2018

Illustrated book of poetry with collage on recycled paper made from plant fibers, 4 volumes
Author: María Luisa Pérez López de Queraltá
Illustrators: Teresa Blasco Pérez, José Emilio Leyva Azze

Designers: Teresa Blasco Pérez, Tatiana Zúñiga Góngora

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino

Editors: Manuel Arias Silveira, José Emilio Leyva Azze, Tatiana Zúñiga Góngora

Compositor: Hernán Rodríguez Martínez
Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 11 1/4 x 8 1/4 inches each

Testamento del pez, 2017

Illustrated book of poems made of hand colored linocut prints and silver cord on recycled paper made from plant fibers

Author: Gastón Baquero
Illustrator: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino
Editors: Remigio Ricardo Pavón, Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora,

Compositor: Hernán Rodríguez Martínez
Printer: Armando Luis Ochoa Gómez

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 9 11/16 x 9 9/16 x 5/8 inches

Artesana, 2014

Printed letterpress string bound book of poetry on handmade paper, linocut print on hand-marbled paper

Authors: Marilyn Bobes,

Ameila Carballo, Wendy Guerra, Susana Haug, Carina Magureguí, Nancy Morejón, Soleida Ríos, Reina María Rodríguez, Marifé Santiago Bolaños

Illustrator/Designer/
Printmaker: José Emilio Leyva Azze

Illustrator: Rosa Leticia Leyva Azze

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino
Artistic Direction: Tatiana Zúñiga Góngora

Editor: Manuel Arias Silveira
Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 12 7/8 x 13 7/8 x 5/8 inches

Un lugar para poesía, 2006

Illustrated book of poetry and linocuts on handmade paper with 2 CDs of spoken word poetry

Designer/Illustrator: Yunia Pavón Gómez

Artistic Realization: Disney Rodríguez del Toro, Sidney Rodríguez del Toro, Omar Vega Riaño, Tatiana Zúniga Góngora

Collaboration: Kenia Leyva Hidalgo, Joaquín Osorio Carralero

Recording: Héctor Reyes Tarragó

Executive Production: Isabel García Granada

Mecacopia: Mabel Carballosa Bruceta

Editor: Lourdes González Herrero Co-Editor: Manual Arias Silveira

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba
Dimensions: overall (closed): 5 3/8 x 5 13/16 x 1/2 inches

The Lettered Steet La calle letrada

Revolution Revolución

Patria, 2021

Illustrated book of 28 texts, linocuts and collagraphs on handmade paper

Authors: Bonifacio Byrne, Rafaela Chacón Nardi, Gabriel de la Concepción Valdés, Roberto Fernández Retamar, Sindo Garay, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Nicolás Guillén, José María Heredia y Heredia, Pedro (Perucho) Figueredo Cisneros, Carlos Manuel de Céspedes, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, Manuel Navarro Luna, Noel Nicola, Silvio Rodríguez

Illustrator/Designer: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantino, Yanelly Esquijarosa Abradelo
Collaborator: Fabio Ochoa Cuba

Editor: Manuel Arias Silveira
Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 16 x 11 9/16 x 7/16 inches

Two Homelands, 2019

Illustrated book on recycled paper made from plant fibers

Author: José Martí

Book Designers: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Boris Angel Dorrego Bergantino, Yanelly Esquijarosa Abradelo, Sidney Rodríguez del Toro

Artistic Director: Tatiana Zúñiga Góngora

Editor: Manuel Arias Silveira
Compositor: Hernán Rodríguez Martínez

Printer: Rubén Darío Zaldivar Santiesteban

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 12 7/16 x 9 1/4 x 9/16 inches

Che Comandante, 2017

Illustrated book of poems made of collagraph and linoleum block prints, collage, ribbon, and clippings on recycled paper made from plant fibers

Author: Nicolás Guillén
Designer/Illustrator: José Emilio Leyva Azze

Artistic Realization: Jorge Luis Dorrego Almoza, Boris Angel Dorrego Bergantino

Editors: Manuel Arias Silveira, Tatiana Zúñiga Góngora

Compositor: Hernán Rodríguez Martínez

Printer: Armando Luis Ochoa Gómez

Publisher/Location: Casa Editora Cuadernos Papiro, Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed): 14 1/2 x 12 5/8 x 3/8 inches

Hay tiempo aún, 2016

Illustrated book made with linoleum block prints and twine on recycled paper made from plant fibers

Author: Delfin Prats
Illustrators/Designers:

Freddy García Azze,
Wiskelmis Rodríguez
González

Artistic Realization: Jorge
Luis Dorrego Almoza, Boris
Angel Dorrego Bergantiño,
José Emilio Leyva Azze
Artistic Direction: Tatiana
Zúñiga Góngora

Text Selection: Manuel
García Verdecia, Gilberto
González Seik

Editors: Manuel Arias
Silveira, Tatiana Zúñiga
Góngora,

Printer: Rubén Darío Zaldivar
Santiesteban

Publisher/Location: Casa
Editora Cuadernos Papiro,
Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
13 ½ x 12 ¾ x 7/8 inches

***Raíz de yerba mate*, 2015**

Illustrated book of
monoprints and linocut
prints on recycled paper
made from plant fibers

Author: Moisés Mayán

Contributing Author:
Reynaldo García Blanco

Artists: Jorge Luis Dorrego
Almoza, Boris Angel Dorrego
Bergantino

Designer/Illustrator: Javier
E. Díaz Zaldivar

Artistic Direction: Tatiana
Zúñiga Góngora

Editor: Tatiana Zúñiga
Góngora

Printer: Ruben Darío Zaldivar
Santiesteban

Publisher/Location: Casa
Editora Cuadernos Papiro,
Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
8 7/8 x 14 ½ x 9/16 inches

***Lenguaje de mudos*, 2011**

Illustrated book on recycled
paper made from plant

fibers with unique hand-
painted cover

Author: Delfín Prats

Designer: Freddy García
Azze

Publisher/Location: Casa
Editora Cuadernos Papiro,
Holguín, Cuba

Dimensions: overall (closed):
10 3/8 x 8 7/16 x 5/8 inches

Crisis and Protest Crisis y protesta

***Noche de perros tristes*, 2022**

Hand-made book with
unique painted cover

Author: Julio Grotten

Editors: Sergio Fong, Israel
Soberanes

Publisher/Location: La
Rueda Cartonera and Viento
Cartonero, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 ¾ x 5 ¾ x ½ inches

***Desobediencia editorial*, 2021**

Illustrated book on paper

Editor: Paloma Villalobos

Cover and Editorial Design:
Fernando Zaragoza

Publisher/Location:
Encuentro BABEL,
Cuernavaca, Morelos,
Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 ½ x 5 5/8 x 5/8 inches

***Espejo y viento: material literario femenino*, 2019**

Book of stories and poems
with hand painted cardboard
cover

Authors: Erika Acosta
Corona, Sonia Guadalupe
Berrelleza Camacho, Erika
Ivonne Cortés Cárdenas,
Claudia Alcalá Gutiérrez,
Julia Hakim Muñoz, Enedina
Hidalgo Gallegos, Griselda

Mendoza Maldonado, Edith
Morales Aguilar

Introduction: Irene Ortiz
Ruelas

Editorial Design: Victor
Manuel López

Publisher/Location: La
Rueda Cartonera y Viento
Cartonero Editorial,
Guadalajara, Mexico

Dimensions: (closed): 8 ¾ x
5 5/8 x ½ inches

***Nauhuales y Tonaes*, 2019**

Illustrated handmade book,
taped binding, cover created
with cardboard and other
recycled materials

Author/Artist: Rosario García
Crespo

Photography of Prints:
Alberto Becerril Montekio

Printer: Pavel Mora

Publisher/Location: La
Cartonera, Cuernavaca,
Morelos, Mexico

Dimensions: 8 7/8 x 5 7/8 x 5/8
inches

***A rua é nossa*, 2018**

Unique hand-painted book
with colored thread on
cardboard

Artist: Emineia S. Santos

Publisher/Location: São
Paulo: Dulcinéia Catadora,
Brazil

Dimensions: overall (closed):
8 13/16 x 6 ½ x 1 ¼ inches;
overall (open): 8 1/16 x 13 x
6 ½ inches

***Tripas de gato*, 2018**

Handmade chapbook with
unique painted cover

Author: Sergio Fong

Publisher/Location: La
Rueda Cartonera, Ediciones
Sediciones, Guadalajara,
Jalisco, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 1/16 x 5 5/8 x 5/8 inches

***Diarios de la edad del pavo: 1992-1996*, 2016**

Recycled corrugated
paperboard bound book
with texts recounting the
author's formative years as
a poet, unique hand-painted
front cover

Author: Fabián Casas

Publisher/Location: Eloísa
Cartonera, Buenos Aires,
Argentina

Dimensions: overall (closed):
8 3/8 x 5 1/16 x 1 ½ inches

***¡La calle es de quien se la trabaja!: ciudad neoliberal y trabajo informal*, 2016**

Hand-painted corrugated
cardboard book with collage
on paper

Authors: Horacio Espinosa,
Carlos Delcló, Julian Porras,
Rastro de rostros

Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 1/16 x 5 15/16 x 5/8 inches

***A nuestras amigas*, 2015**

Illustrated book encased in
corrugated cardboard

Authors: Edda Gaviola
Artigas, Claudia Korol

Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 7/16 x 6 x 5/8 inches

***Amores: redes afectivas y revoluciones*, 2015**

Illustrated book with
corrugated board bindings

Author: Brigitte Vasallo

Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, Oaxaca, Mexico
and Valencia, Spain

Dimensions: overall (closed):
8 5/16 x 5 3/8 x 5/8 inches

***Aprender escuchando: autonomía, educación y guerrilla en Chiapas y Kurdistán*, 2015**

Illustrated book with essays
and interviews made with
corrugated board bindings

Authors: Jérôme Baschet,
Janet Biehl, Carlos
Lenkersdorf, Petar Stanchev,

Interviewees: Dorşin Akif,
Derya Aydin

Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, Barcelona,
Spain

Dimensions: overall (closed):
8 7/8 x 5 ½ x 1 1/16 inches

***Ayotzinapa: desaparición política*, 2014**

Artist's book with essays and
photographs of handwritten
testimonies and protests

Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 ¼ x 5 7/16 x 5/8 inches; overall
(open): 8 ¼ x 10 9/16 inches

***Ayotzinapa: desaparición política*, 2014**

Artist's book with essays and
photographs of handwritten
testimonies and protests.

Cardboard and textile cover.
Publisher/Location: Pensaré
Cartoneras, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 3/16 x 5 ½ x 5/8 inches

***Ayni: antología del cuento boliviano contemporáneo, vol 1*, 2013**

Handmade book with
painted recycled cardboard
cover

Authors: Maximiliano
Barrientos, Rodrigo
Hasbún, Juan Pablo Piñeiro,
Giovanna Rivero

Preface: Magdalena
González Almada

Interior Designers: Mariana
Lardone, Marcelo Emilian
Luna Díaz y Florencia Rossi
Publisher/Location: La
Sofía Cartonera, Editorial
Cartonera de la Facultad de
Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional
de Córdoba, Córdoba,
Argentina

Dimensions: overall (closed):
8 13/16 x 6 9/16 x 1 inches

***Ayni: antología del cuento boliviano contemporáneo, vol 2*, 2013**

Handmade book with
painted recycled cardboard
cover

Authors: Sebastián
Antezana, Liliana Colanzi

Preface: Magdalena
González Almada

Designers (Interior): Mariana
Lardone, Marcelo Emilian
Luna Díaz, Florencia Rossi

Publisher/Location: La
Sofía Cartonera, Editorial
Cartonera de la Facultad de
Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional
de Córdoba, Córdoba,
Argentina

Dimensions: overall (closed):
8 ¾ x 7 5/8 x 1 inches

***Los perros románticos*, 2013**

Book of poems with unique
hand painted cover and
twine

Author: Roberto Bolaño

Publisher/Location:
Cartonera Abisal, Mexico

Dimensions: overall (closed):
8 ¾ x 5 7/8 x 1 inches

***Proyecto Ivanov*, 2012**

Illustrated book with
recycled corrugated
paperboard binding with
unique hand-painted front
cover

Author: José María Marcos
Interior Illustrations: Mica Hernández
Publisher/Location: Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina
Dimensions: overall (closed): 8 ¼ x 6 ½ x 7/16 inches

Vociferata seminal errantesible, 2011

Illustrated book with recycled corrugated paperboard binding and unique hand-painted front cover
Author: Carlos Marcos
Interior Illustrations: Julia Vallejo
Publisher/Location: Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina
Dimensions: overall (closed): 8 5/16 x 5 ¾ x 1/16 inches

Bésame de nuevo, forastero, 2008

Illustrated book with unique hand-painted cardboard front cover
Author: Pedro Lemebel
Publisher: Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina
Dimensions: overall (closed): 7 7/16 x 5 ¼ x 5/8 inches

Papá, por qué no viene Cruyff?: Orlando el holandés, 2005

Illustrated book with recycled corrugated paperboard binding with unique hand-painted front cover
Author: Gabriel Casas
Publisher/Location: Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina
Dimensions: overall (closed): 8 3/8 x 6 15/16 x 5/8 inches

Cartoneras em Tradução, n.d.
Illustrated book with unique hand painted cardboard cover
Various Authors
Book Designer: Laura Daviña

Editors: Lucy Bell, Alex Flynn, and Patrick O'Hare
Publisher/Location: Cartonera Publishing, *Dulcinéia* Caradora (São Paulo, Brazil), Catapoesia (Gouveia, Minas Gerais, Brazil), La Cartonea (Cuernavaca, Mexico), and La Rueda Cartonera (Guadalajara, Mexico)
Dimensions: overall (closed): 7 ¾ x 5 ¾ x 5/8 inches

Communities in Resistance

Comunidades en resistencia

Conversación con Norrysell Massanet, 2022

Fold out sheet of poems with illustrations
Author/Photographer: Nicole Cecilia Delgado
Translator: Noel Urayoán
Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 4 ½ x 2 ¾ inches; overall (open): 10 ¾ x 8 ½ inches

Helio, 2022

Risograph printed book of poems, illustrations
Author: Xavier Valcárcel
Illustrator: Guillermo Rodríguez
Editors: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández
Production: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández, Cin Santiago, Xavier Valcárcel

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 6 ¾ x 4 7/8 x 3/8 inches

Apuntes del fin del mundo, 2021

Risograph printed poems, drawings, and photography on paper containing four folded leaves, five cards
Author/Illustrator: Héctor Hernández Montecinos
Translators: Nicole Cecilia Delgado, Alan Grostephan, Raquel Salas Rivera, Caroline Whitcomb

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 5 ½ x 4 3/8 x 3/8 inches

Ecos huecos, 2021

Risograph printed book of poems, illustrations
Author: Juan Otero
Contributing Author: Puchi Platón
Illustrator: Lilianna Rivera
Editors: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández, Juan Otero, Puchi Platón
Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 8 5/16 x 5 1/8 x ¼ inches

El tecolote, 2021

Risograph printed photographic essay that narrates a trip to the desert of San Luis Potosí, Mexico
Author/Photographer: Nicole Cecilia Delgado
Translator: Urayoán Noe
Production/Binding: Nicole Cecilia Delgado, Amanda Hernández

Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 8 1/8 x 6 7/8 x 3/8 inches

Fresas/Strawberries, 2021

Foldout sheet with poems and illustrations
Author/Illustrator: Ana Portnoy Brimmer
Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 5 3/8 x 4 1/16 inches; overall (open): 10 ¾ x 8 1/8 inches

En la laguna hay una historia: recuentos de Alto del Cabro, 2019

Risograph printed foldout sheets with photography and text
Concept/Designer/Editor: Nicole Cecilia Delgado
Photographer: Nina Méndez Marti
Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 5 5/8 x 8 ½ inches; overall (open): 10 13/16 x 16 1/16 inches each

Periodo especial, 2019

Risograph printed book of poetry, map, boarding pass, sticker
Author: Nicole Cecilia Delgado
Designer: Adaris García Otero
Art/Calligraphy: Alina Kiliwa
Editors: Francisco Félix, Cindy Jiménez-Vera, Alex Maldonado Lizardi, Urayoán Noel, Gaddiel Francisco Ruiz Rivera, Raquel Salas-Rivera
Publisher/Location: Ediciones Aguadulce,

Bayamón, and La Impresora, Isabela; Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 5 7/16 x 5 x 3/8 inches; map: 5 x 8 ½ inches; boarding pass facsimile: 3 5/16 x 8 7/8 inches

Ruda, 2018

Risograph printed book of poetry with 25 leaves, 6 pages, and 1 unnumbered leaf of plates that describes a bus trip through the streets of Lima, Peru
Author: José Cerna-Bazán
Translator: Anne Lambright
Drawings: Karla Claudio-Betancourt
Design/Composition: Nicole Cecilia Delgado
Finishing/Assembly: Amanda Hernández
Publisher/Location: La Impresora, Isabela, Puerto Rico, United States
Dimensions: overall (closed): 8 x 8 x ¼ inches; 20 leaves: 8 x 8 inches; 7 leaves open: 16 x 8 inches

Libros/Arte: Handmade Books from Latin America & the Caribbean
Libros/Arte: Libros hechos a mano de Latinoamérica y el Caribe

August 7 – December 4, 2023
2nd Floor Main Gallery

University Art Museum
University at Albany
State University of New York

1400 Washington Avenue
Albany, New York 12222
518-442-4035
www.albany.edu/museum

Copyright © 2023 University Art Museum

Designer/Photography: Gil Gentile
Editor: Elizabeth Floyd Mair
Translator: Néstor Pastor
Typeface: *Elza Round Variable* by Daniel Sabino for Blackletra, São Paulo
Printer: Snyder Printer Inc., Troy, NY

Support for Libros/Arte: Handmade Books from Latin America & the Caribbean is provided by the University Libraries, the Office of the President, Office of the Provost, The University at Albany Foundation, the University Auxiliary Services at Albany, and the Robin Kanson Lewis '70 Exhibition Endowment Fund.

Special thanks to the University Libraries for their generous support. Additional thanks to Michael Clancy, James Grant, and Robert Napierski, from the Carpentry Shop, Physical Plant Department, University at Albany; and to Terry Sooknanan and Jeffery VanHoesen from the Electrical Shop, Physical Plant Department, University at Albany.

UAM