

KAMCHATKA

REVISTA DE ANÁLISIS CULTURAL

“FUERON LAS MUJERES QUIENES ABRIERON EL MERCADO ESTADOUNIDENSE PARA LA LITERATURA HISPANA”. ENTREVISTA CON NICOLÁS KANELLOS, DIRECTOR DE ARTE PÚBLICO PRESS¹

MONIKA DABROWSKA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (ESPAÑA)

monika.dabrowska@unir.net

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7421-0164>

DOI: 10.7203/KAM.25.29514

ISSN: 2340-1869

¹ Esta entrevista ha sido apoyada por el Programa “José Castillejo” para las Estancias de movilidad en el extranjero (CAS22/00355), financiado por el Ministerio de Universidades. Agradezco al Ministerio la financiación de mi estancia en University of Houston y expreso mi reconocimiento y gratitud a todos los miembros de *Arte Público Press. Recovering the US Hispanic Literary Heritage Program*, especialmente a Dr. Nicolás Kanellos, Dr. Carolina Villarroel y Dr. Gabriela Baeza Ventura.

En esta entrevista tenemos la oportunidad de conversar con Nicolás Kanellos, titular de la Cátedra Fundación Brown en la Universidad de Houston. Es un destacado experto en literatura hispano-estadounidense y fundador-director de *Arte Público Press*, la editorial hispana más antigua y destacada de los Estados Unidos, vinculada a la Universidad de Houston en Texas. Los orígenes de esta casa editorial se remontan al año 1972 y la creación de la *Revista Chicano-Riqueña*, orientada a la promoción de literatura hispana de EE. UU. En pocos años, esta misma revista se convirtió en una editorial independiente, con la clara misión de promocionar la herencia cultural y lingüística hispana, así como de introducir a los escritores chicanos y latinos en el mercado editorial norteamericano, del cual habían sido relegados. Actualmente, puede afirmarse que es el sello editorial con más impacto en cuanto a la difusión de autores hispanos en el país Norteamericano, publicando obras en inglés, español y en formato bilingüe.

En los últimos años, la producción literaria de los autores estadounidenses de origen hispano ha ganado mayor visibilidad, gracias a numerosas iniciativas de estas comunidades, librerías hispanas, periódicos, programas universitarios de estudios hispanos, latinos o chicanos. No obstante, como expresión cultural de un grupo considerado minoritario o étnico, enfrenta todavía numerosos desafíos sociopolíticos, lingüísticos y económicos, además de prejuicios y estereotipos arraigados. En la actualidad, la literatura chicana y, más ampliamente, la literatura hispanoamericana de EE. UU., sigue siendo un campo poco explorado y reconocido, tanto dentro como fuera del país, a pesar de que cuenta con un extenso y vibrante corpus. Esto se debe, en parte, al actual ambiente sociopolítico que a menudo retrata a los hispanos como inmigrantes recientes, indocumentados, supuestamente sin intereses por la cultura impresa. También contribuye la percepción equivocada de que esta literatura solo se escribe en inglés, o la idea errónea de que estas obras, de autores de diversas procedencias, no pertenecen a la literatura estadounidense. A eso se une la todavía escasa circulación de estas obras, tanto en el mercado norteamericano, como en el ámbito transnacional, y específicamente en este lado de Atlántico, entre los lectores europeos.

Todos los esfuerzos de Nicolás Kanellos y de su equipo editorial van encaminados a combatir esos estereotipos, así como a promover y difundir la literatura y las contribuciones históricas de los hispanos como parte de la cultura y las artes estadounidenses. Ese trabajo también incluye la tarea de documentar las aportaciones de los hispanoamericanos a la historia editorial y al canon literario de los EE. UU. desde la época colonial, el siglo XIX y los años de activismo chicano por los derechos civiles. El presente diálogo con el profesor Kanellos intenta dar cuenta de la compleja realidad de los libros y autores denominados *Hispanic* o *Latino* en el contexto norteamericano actual, cuando la población hispano-hablante, bilingüe y bicultural es la minoría étnica más grande en el país.

A lo largo de más de cuatro décadas de trabajo, *Arte Público Press* promocionó a autores considerados ya clásicos, como Sandra Cisneros, Víctor Villaseñor, Tomás Rivera, Américo Paredes, enriqueciendo la literatura estadounidense con la creatividad literaria hispana. Añadamos, finalmente, que el sello editorial que dirige el Dr. Kanellos ha sido reconocido con

prestigiosos premios, como *Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award* del Círculo Nacional de Críticos del Libro en 2018. Por su parte, su propio fundador ha sido galardonado con el *White House Hispanic Heritage Award for Literature* en 1998 y el *Enrique Anderson Imbert Award* de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en 2014. Recientemente recibió, de las manos del Presidente Joe Biden, la Medalla Nacional de Humanidades otorgada por National Endowment for Humanities (NAH). Fue miembro del Consejo Nacional de Humanidades. Es académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) y de La Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. El Gobierno de España confirió al Dr. Kanellos en 2016 la *Cruz de la Orden de Isabel la Católica* por sus méritos en la difusión de la lengua española y la cultura hispánica en Estados Unidos.

ENTREVISTA

MONIKA DABROWSKA: Quisiera comenzar esta conversación preguntando por lo que, sin duda, marcó un hito para *Arte Público Press*. Me refiero a la publicación de *The House of Mango Street* en 1984, el emblemático libro de Sandra Cisneros que supuso un punto de inflexión de la literatura chicana. ¿Podría contarnos cómo este libro llegó a sus manos?

NICOLÁS KANELLOS: Conocí a Sandra cuando, recién graduada por la Universidad de Iowa, trabajaba de maestra de escuela “alternativa” para jóvenes “difíciles” y escribía breves relatos desde la perspectiva de estos jóvenes latinos. Eran historias muy originales y completamente encantadoras. Sandra, más que nada en aquel entonces, se identificaba como poeta y leía poesías en recitales literarios en Chicago. Le invité a darme todo lo que escribía para ver si yo podía darle forma suficiente para una posible publicación. Me entregó un montón de poemas y estos breves relatos que me habían atraído. Puse toda la poesía al lado y organicé las narraciones. Le devolví los relatos en cierto orden en cuanto a la posible trama y le pedí a Sandra que me escribiera un inicio y un buen cierre que sirvieran de marco y así todo se convirtiese en novela. Sandra aceptó mi propuesta y, en general, hizo unos ajustes al manuscrito y me entregó lo que yo había pedido. Compusimos el libro, se lo entregamos a la imprenta y le envié las galeradas a Sandra. Pero antes de devolverlas con sus correcciones, se ganó una beca para escribir, se fue a Grecia y tardó casi un año en devolver las pruebas. Finalmente, el libro pudo editarse en 1984 y llegó a ser la creación más exitosa de su vida —como dices tú, “emblemática”.

MONIKA DABROWSKA: Siguiendo con el papel de las mujeres en la historia de *Arte Público Press*, podría contarnos sobre las primeras autoras que entraron en el catálogo de su editorial. ¿Quiénes han sido las autoras clave durante los primeros años, cómo llegaron a contactar con ellas?

NICOLÁS KANELLOS: En nuestra *Revista Chicano-Riqueña* —fundada en 1972 y con su primer número editado en enero de 1973— siempre habíamos publicado a las hispanas. Es más, habíamos cultivado una relación con las escritoras del Medio Oeste de Estados Unidos, particularmente con las de Chicago, como Ana Castillo, Sandra Cisneros, Salima Rivera y otras, todas las cuales publicaban sus obras en nuestra revista e inclusive compusieron un número antológico “Nosotros” dedicado a los poetas y artistas de Chicago. Algunas autoras de ese grupo contribuyeron a los primeros tomos de *Arte Público Press*, como Castillo y

Cisneros. No recuerdo la fecha exacta cuando invitamos a una estudiante de posgrado en la Universidad de Indiana, que estudiaba literatura mexicana, Norma Alarcón, a ser la directora de reseñas de la *Revista Chicano-Riqueña*. Fue en esa época, alrededor de 1980-1981, cuando Norma decidió fundar su propia revista y nosotros le ayudamos. No solo la presentamos al grupo de autoras de Chicago, sino que también le ayudamos a conseguir los fondos para su revista. En aquel entonces, yo formaba parte de la Mesa Directiva de *Coordinating Council of Literary Magazines*. Por medio del Concilio logré gestionar una beca para Norma, lo que le permitió fundar *Third Woman*, una revista dedicada a la publicación de latinas del llamado Tercer Mundo dentro de Estados Unidos. Después dedicaron números a las escritoras de México, Puerto Rico, Cuba y otras partes. Al igual que hicimos en la *Revista Chicano-Riqueña*, *Third Woman* también comenzó a imprimir números de la revista que en realidad eran libros.

Iniciamos la editorial *Arte Público* en noviembre de 1979, y en los primeros años publicamos a autoras relacionadas con nuestra revista: Ana Castillo, Lorna Dee Cervantes, Sandra Cisneros, Judith Ortiz Cofer, Nicholasa Mohr, Pat Mora, Evangelina Vigil, Helena María Viramontes, Lucha Corpi y otras. Sucede que nuestro comienzo como editorial coincidió con algo de gran importancia histórico-cultural. El movimiento para la democratización de las universidades en los años ochenta abrió las puertas de las instituciones en el liderazgo, como las Universidades de Yale y Stanford, al instituir en sus sílabos el estudio de la literatura de las minorías. Con este movimiento, Stanford, por ejemplo, incorporó a varias mujeres del llamado Tercer Mundo o minorías de Estados Unidos, como Alice Walker y su *The Color Purple*, Maxine Hong Kingston y su *The Woman Warrior*, Leslie Silko y otras. Entre estas autoras y sus obras estuvo Sandra Cisneros con *The House of Mango Street*. Entonces hubo una reacción de los conservadores en Norte América —en lo que se ha llamado “las guerras culturales”— que persisten y se han intensificado recientemente. Su periódico más importante, *Wall Street Journal*, en un titular con letras mayúsculas proclamó: *The great books replaced by the not so great*. Todo el mundo que leyera tal información se preguntaba: ¿Dónde conseguir estos libros? Y comenzaron a acudir a las librerías para pedir *The House of Mango Street*. *Arte Público Press*, en ese momento, sólo tenía una distribución en las universidades. Sin embargo, gracias a la reacción provocada por los conservadores, se produjo un gran crecimiento para *Arte Público*, ya que agregamos a nuestro mercado las librerías generales y a los lectores legos que seguían el desarrollo de la literatura y de la cultura. Para 1985-86 ya teníamos la fama de publicar a estas mujeres que interesaban tanto y de participar en la apertura del currículo universitario. Por ejemplo, en el espacio de tres años tuvimos que reimprimir *The House of Mango Street* siete veces.

Nueva York, la sede editorial de los Estados Unidos, se dio cuenta del éxito de las autoras que editábamos, y los agentes comenzaron a actuar. Uno de ellos quebró nuestro contrato con Sandra y se llevó el libro. Además, revisó nuestro catálogo y trató de persuadir a una docena de nuestras escritoras para que hiciesen lo mismo. Como resultado, perdimos el contrato con varias de ellas; si no revocaron el contrato, firmaron el acuerdo de llevarse su siguiente libro —caso que considero legítimo e, inclusive, emblemático de nuestra actual relación simbiótica con la gran industria comercial—: descubrimos a los autores para que puedan entrar en el “mainstream” mediante futuros contratos con *Random House*, *Harper*

Collins u otras. Frente al ataque a nuestro contrato, la Universidad de Houston no puso ninguna oposición. En aquel entonces, la universidad era una sede tan discriminatoria como la sociedad sureña en general. Cuando no nos trataban como una bestia rara, extranjera, nos trataban como huérfanos: no nos daban acceso a espacio adecuado, a la oficina de desarrollo de fondos, ni a la oficina legal. Inclusive, hubo un intento por parte de la universidad de censurar nuestros libros. Hoy en día esa clase de oposición y/o segregación ha terminado y ahora *Arte Público Press* es tratado como cualquier otro programa en la Facultad de Humanidades, con acceso a todos los servicios institucionales.

Con el tiempo, muchas de estas escritoras lograron que sus libros fueran publicados por las principales casas editoriales de los Estados Unidos. Después algunos de los autores hombres siguieron sus pasos. Hubo una pequeña apertura hacia la literatura hispana en el país. Fue también la época cuando *New York Times Book Review* (NYTBR) reseñó nuestro libro *Dear Rafe* de Rolando Hinojosa y publicó el primer estudio en NYTBR de un libro escrito en español: nuestro ...*Y no se lo tragó la tierra* de Tomás Rivera. Esto nos ayudó, ya para 1992, a registrar nuestro primer *bestseller* nacional: *Rain of Gold* de Víctor Villaseñor (*Lluvia de Oro* de Ediciones B en España).

MONIKA DABROWSKA: Entonces, gracias a las mujeres, la literatura hispana empezó a publicarse a mayor escala y tener impacto en EE. UU. ¿Se puede decir que ellas abrieron camino?

NICOLÁS KANELLOS: Exacto, fueron las mujeres quienes abrieron el mercado para los libros hispanos y las puertas de las grandes editoras. Podemos probarlo citando la lista de libros hispanos publicados en los años 80 en las principales casas editoriales y veremos que las mujeres tienen más libros impresos que los hombres. También podemos mencionar los premios. Sin embargo, las mujeres nunca alcanzaron, en narrativa, el *Pulitzer*, como lo hicieron los hombres posteriormente. Esos escritores, por los años 90, tenían la protección de renombrados autores en programas de creación literaria en universidades de Nueva York y contactos directos con la industria del libro. Además, siempre ha sido una desventaja para los chicanos estar en el sudoeste del país y no en Nueva York, por la distancia, por la falta de redes y comunidades y por la falta de contacto con la sede de la industria del libro que es Nueva York. Así que el primer *Pulitzer* lo ganó el cubanoamericano Oscar Hijuelos por su *The Mambo Kings Sing Songs of Love* en 1990, y el segundo lo ganó el dominicanoamericano Junot Díaz por su *The Brief Wonderful Life of Oscar Wao* en 2008. Hasta la fecha, ninguna hispana, ningún mexicoamericano ha recibido este premio. En la edición de 2024, la mexicana (residente en Houston) Cristina Rivera Garza fue la primera ciudadana mexicana de ganar el *Pulitzer* en la categoría de memoria -es nuestra colega y colabora con *Arte Público Press*. Es notable que las autoras y los autores chicanos representan la gran mayoría de los autores hispanos que escriben en inglés, pero hasta ahora no han recibido tales galardones y reconocimientos.

Muchas de estas autoras han seguido publicando sus libros con *Arte Público Press*, entre ellas Judith Ortiz Cofer (hasta su muerte), Pat Mora y Nicholasa Mohr. Elena María Viramontes, profesora de creación literaria en la Universidad de Cornell, nos envía sus estudiantes para que publiquen sus libros con nosotros. Estas autoras datan de los años 70 y *Revista Chicano-*

Riqueña. Otra escritora que habíamos lanzado era Lorna Dee Cervantes, considerada una de las mejores poetisas de la literatura hispana de los Estados Unidos, y seguimos trabajando con ella. Además, continuamos atrayendo y publicando a las siguientes generaciones de mujeres, algunas *bestsellers* como Alisa Valdés; otras en la vanguardia de escritura *queer* como Alicia Gaspar de Alba, ir'ene lara silva y Emma Pérez; y otras galardonadas creadoras de literatura infantil y para adolescentes como Diane Gonzales Bertrand, Mónica Brown y Ofelia Dumas Lachtman.

MONIKA DABROWSKA: Me da la impresión de que abundan las antologías, muchas de ellas dedicadas en exclusiva la escritura femenina, también de la generación más reciente.

NICOLÁS KANELLOS: Es una estrategia común de la industria comercial no invertir en los autores minoritarios, sobre todo en los autores hispanos. A estos autores se les suele contratar para lo que llaman *Midlist*: se les paga un anticipo mínimo, generalmente entre 20 y 40 mil dólares, pero la editorial se ahorra los costos de la publicación en tapa dura, del marketing, las giras que sí les ofrece a los autores de la *Frontlist*, destinados a competir para *bestsellers*. Casi no ha habido autores hispanos de *Frontlist*, con excepción de Junot Díaz y Oscar Hijuelos, que ganaron el *Pulitzer*, como mencioné anteriormente.

Volviendo a las antologías, las editoriales comerciales no invierten dinero en los autores hispanos, pero sí quieren aprovecharse del movimiento literario hispano, chicano, puertorriqueño, cubanoamericano, etc., y editan antologías, porque pueden venderse mejor que la obra de un solo autor. También lo hacen porque ven la oportunidad de instalarse en el currículum como un libro de texto. Esta estrategia se originó en la década de los 70, durante el Movimiento por los derechos civiles, cuando surgieron muchas antologías, pero no se publicaban libros de autores individuales. Esa tendencia es cíclica. De nuevo, en los años 90, hubo otra proliferación de antologías, cuando se dieron cuenta del impacto de las autoras. Y en el siglo nuevo, con la gran migración y el crecimiento de la población hispana en las escuelas y las universidades, ha surgido otro gran momento para crear antologías.

El colmo fue la publicación en 2011 de *The Norton Anthology of Latino Literature* por Norton, una de las grandes proveedoras de antologías para las universidades Norteamericanas. Curiosamente, esta antología no fue compilada por un hispano de Estados Unidos, sino por un estudioso de México, Ilan Stavans, quien había venido a estudiar literatura judía en Columbia University y luego descubrió a los latinos. En 1992, cuando *Arte Público Press* fundó el programa de Recuperación del Legado Literario de los Hispanos en los Estados Unidos (*Recovering the US Hispanic Literary Heritage*), nos acercamos a *W.W. Norton* y a las editoriales universitarias porque íbamos a tener muchas obras y estudios académicos para publicar, incluyendo antologías. Recibimos una respuesta positiva y colaboraron en este proyecto las universidades de Arizona, Massachusetts, Nuevo México y Texas. Pero

W.W. Norton no mostró ningún interés, no respondió a nuestras solicitudes ni accedió a una entrevista. A pesar de esto, nuestro programa salió adelante, recuperando miles de obras, tanto inéditas como publicadas. Hasta la fecha las editoriales universitarias han publicado más de 100 libros sobre el tema. Finalmente, nuestro proyecto de Recuperación logró editar una antología comprensiva en inglés, *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United*

States, con Oxford University Press en 2002. Además, publicamos los textos originales en español en *En otra voz: antología de literatura hispana de los Estados Unidos* con *Arte Público Press* en 2002. Lo curioso es que la antología de *W.W. Norton*, impresa posteriormente, tuvo que depender de nuestro proyecto y nuestra antología para producir la suya, incluyendo la reimpresión de material que nosotros habíamos recopilado y publicado previamente. Nosotros publicamos *Herencia* y *En otra voz* como una primera culminación de casi dos décadas de labor dedicada a recuperar la literatura hispana, la cual había sido ignorada y suprimida durante dos siglos. La segunda edición aumentada —con muchas voces femeninas descubiertas por nuestros investigadores— sale este año en septiembre.

MONIKA DABROWSKA: Observando el catálogo de *Arte Público*, llama la atención la gran variedad de géneros, autores, temas, formatos que salieron a la luz durante esos más de cuarenta años: obras de ficción y no ficción, poesía, teatro, ensayos, memorias, biografías, las exposiciones de obras de arte, álbumes, entrevistas con los líderes sociales, etc. ¿Es un reflejo de la riqueza de la cultura hispano-americana?

NICOLÁS KANELLOS: Pues yo lo veo desde otro punto de vista. Lo divido en lo que es el mundo comercial y el no comercial, como nosotros. Las grandes editoras de literatura hispana en Estados Unidos han sido *Bilingual Review Press* y *Arte Público Press* y alguna que otra editora más pequeña. Es cierto que en nuestras publicaciones y las de otras editoriales no comerciales existe una gran variedad de temas que abordamos. En cambio, en las editoriales comerciales ha existido un filtro respecto a nuestra realidad social, política y cultural para aceptar solo determinadas temáticas. En muchos casos, estas editoriales han contribuido a reforzar los estereotipos sobre la cultura hispana en los Estados Unidos. En *Arte Público Press* hemos procurado mantenernos más abiertos a los contenidos que publicamos. Por ejemplo, a finales de los 80 y sobre todo durante los 90, cuando comenzó a surgir la literatura lesbiana... En realidad, las lesbianas hispanas, una vez más, abrieron las puertas a la literatura gay de los hispanos. Sin embargo, casi sin excepción, las expresiones de la perspectiva lesbiana, trans, son acogidas por las pequeñas casas editoriales, como *Kitchen Table Press*, *Third Woman*, *Aunt Lute Books* y otras, y no por las editoriales comerciales. Y hasta ahora seguimos abriendo las puertas a la expresión de las diversas perspectivas y los temas de género sexual, tanto de mujeres, como de hombres. No es nuestro único enfoque, es verdad, pero cada libro de calidad, lo publicamos aquí. En las editoriales principales hay filtros relacionados con el capitalismo, con lo que ellos estiman que va a vender en grande. Si tienen que modificar la imagen de los hispanos para vender sus libros, están dispuestos a hacerlo.

MONIKA DABROWSKA: Existen más editoriales pequeñas que promocionan a los autores latinos...

NICOLÁS KANELLOS: Siempre ha habido muchas editoriales. A principios de los 70 y en los 80 surgieron, yo diría, hasta una veintena de sellos pequeños que habían aparecido como resultado de Movimiento por los derechos civiles, igual que nosotros. Entre ellos se encontraban *Editorial Justa*, *Almadén*, *Pocho Che*, *Toltecas*, *Pajarito Publications*, *Trucha Publications*, *Scorpion Press*, *Maize Press* y muchos más. Una mención especial merece *Quinto Sol* fundada en

Berkeley por Octavio Romano y Herminio Ríos. Aunque pronto se dividió y después desapareció, publicó a importantes autores chicanos. Ahora, en toda su trayectoria el *Quinto Sol* sólo publicó una mujer, Estela Portillo Trambley, la autora de *El Paso*. A pesar de que Portillo ganó la cuarta edición del *Premio Quinto Sol*, no recibió la promoción necesaria. Los ganadores de las ediciones anteriores fueron Tomás Rivera, Rudolfo Anaya y Rolando Hinojosa, respectivamente.

Como decía, fueron iniciativas editoriales entusiastas pero discontinuas. Debido a la falta de financiamiento, a la mala administración de la empresa o por otras razones, iban desapareciendo. La historia de las editoriales hispanounidenses es más compleja, puedes consultar más detalles en mi artículo *El libro chicano y sus editoriales*. Lo cierto es que, cuando fundamos *Arte Público*, los escritores de *Quinto Sol*, que dejó de existir en 1974, se unieron a nosotros. Entre ellos estaban Tomás Rivera, Rolando Hinojosa, Alurista (Alberto Urista) y varios otros. Durante los años 80, 90 y principios del nuevo siglo, solo dos editoriales lograron publicar de manera consistente, con decenas de libros: nosotros y *Bilingual Press*. Mientras *Bilingual Press* publicaba alrededor de doce volúmenes al año, nosotros llegamos a publicar hasta treinta. Actualmente, publicamos veinticinco y actualmente tenemos alrededor de 700 títulos en nuestro catálogo. Hasta la fecha, no han surgido otras editoriales con suficiente masa crítica para este mercado. *Bilingual Press* desapareció hace unos cuatro o cinco años y ahora solo existe como almacén, no está publicando libros nuevos.

MONIKA DABROWSKA: ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los autores hispanos en la industria editorial de los EE. UU. y cómo los aborda *Arte Público Press*? ¿Cómo ve el futuro de esta literatura?

NICOLÁS KANELLOS: Tenemos muchos retos. Uno de los problemas actuales, aunque ha existido desde hace más de diez o quince años, es la concentración de la industria editorial. En Estados Unidos solo hay cinco casas editoriales grandes, siendo la más poderosa *Penguin Random House*, división de la compañía alemana *Bertelsmann*. Tienen muchos sellos; entre todas deben sumar más de cincuenta. Pero, en realidad, son cinco empresas, nada más, y una está a punto de desaparecer: *Simon & Schuster LLC*. Inclusive, el año pasado, *Penguin Random House* propuso la compra de *Simon & Schuster LLC*; sin embargo, la Corte Suprema se opuso, por razones de monopolio. Otra, *Harper Collins*, es una división de la multinacional *News Corp*, la cual produce cine, televisión y periódicos. Estos medios entrevistan a autores, reseñan libros y contratan obras para adaptaciones cinematográficas y televisivas.

El problema radica en que estas grandes multinacionales, que están verticalmente integradas, dominan el mercado del libro. Cada vez es más difícil promover nuestros títulos. No los reseñan, no entrevistan a nuestros autores, no les consideran para premios. Cada vez que conseguimos una reseña, por ejemplo, en *Library Journal* o *Kirkus*, es casi como una afrenta a estas editoriales, que han invertido considerables recursos en controlar este espacio, y una pequeña empresa, como la nuestra, lo ha invadido. Eso resta eficacia a su marketing. Como resultado, notamos una escasez de foros para presentar nuestros libros y una limitada cobertura mediática. Donde sí tenemos una ventaja, por el momento, es en literatura infantil y para adolescentes.

MONIKA DABROWSKA: También por la actual apertura hacia el español en los planes escolares y el interés en la educación sobre la cultura hispana, ¿verdad?

NICOLÁS KANELLOS: Sí, por los programas de educación bilingüe o *Dual Language Education*, y porque la mayoría del estudiantado en las escuelas de las ciudades más grandes, digamos Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, Houston, San Antonio, San Diego, es latino. Debido al crecimiento demográfico, más de cincuenta por ciento de los alumnos es de origen hispano. Pero la mayoría de las editoriales comerciales no conocen nuestra cultura, nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, ni el idioma inglés que hablan las familias hispanas. Nosotros, por estar cerca de la cultura, podemos representarla en los libros infantiles, sabemos cuál es la temática, las preocupaciones de las familias y de los niños. Por eso estamos vendiendo muchos libros infantiles y para los adolescentes.

La empresa más grande en literatura infantil en Estados Unidos, que también lleva un monopolio, es *Scholastic Inc.* Tienen el dinero para enviar catálogos a todas las escuelas Norteamericanas y los maestros los reparten a los niños para que los lleven a casa. *Scholastic Inc.* organiza ferias del libro en las escuelas y ofrece grandes programas de descuentos, premios y apoyo curricular. Pero la temática de estos libros es muchas veces ridícula; son libros en inglés (y traducciones al español) de princesas y castillos de Europa. Les falta la temática hispana, las imágenes hispanas, la perspectiva hispana sobre su propia cultura. Esta es la competencia, con dinero para sufragar todos estos gastos, los premios y regalos para maestros, computadoras, etc. ¿Pero sabes lo que hacen? *Scholastic Inc.* viene y compra licencias de nuestros libros para distribuirlos con su sello; no aparecen como *Arte Público* o *Piñata Books*. Lo cual está bien, porque nos pagan regalías que compartimos con los autores.

MONIKA DABROWSKA: Y al final se difunden los libros.

NICOLÁS KANELLOS: Y reconocen lo que no están haciendo y lo que nosotros podemos hacer. Pero poco a poco, estas grandes empresas van a tratar de hacer lo que hacemos nosotros, para ocupar nuestro espacio y generar más competencia. Así funciona el capitalismo. Entonces, este es nuestro reto: mantener nuestra identidad. Y otro gran reto es la censura. La política conservadora Norteamericana ahora está censurando libros, retirándolos de bibliotecas y escuelas. Los temas que quieren eliminar son los de las minorías y del género sexual. Nuestros títulos han aparecido en las listas de libros prohibidos. El estado de Arizona en un momento canceló los programas de estudios étnicos en las secundarias, y entraron en las aulas y recogieron nuestros libros de las manos de los estudiantes.

MONIKA DABROWSKA: ¿Cómo conocen a autores nuevos? ¿Son ellos los que envían sus propuestas?

NICOLÁS KANELLOS: En los Estados Unidos había existido la tradición de someter libros no solicitados. Esto en inglés se llamaba *over-the-transom*, porque antes las puertas tenían encima una ventanilla pequeña que se abría y dejaba entrar el aire para refrescar las oficinas. Los autores venían por la noche y tiraban sus manuscritos por esta ventanilla. Un libro no solicitado es *over-the-transom*. En la actualidad, hay muy pocas casas editoriales Norteamericanas,

aún las pequeñas, que leen y hasta aceptan libros no solicitados. Nosotros tenemos todo un mecanismo para evaluarlos. Invitamos a los autores a entrar a nuestra página web y a subir su manuscrito electrónicamente y lo evaluamos. Revisamos más de dos mil manuscritos al año, para llegar a una publicación de veinticinco libros. Creo que más de la mitad de lo que publicamos ha entrado de forma no solicitada. Así mantenemos nuestras puertas abiertas a nuevas voces. La otra parte, lo solicitado, son los autores que se repiten, o son libros correspondientes a un proyecto nuestro. La fortaleza de *Arte Público* radica en descubrir nuevos autores y lanzarlos al mundo editorial. Ahora, raramente publicamos un libro de poesía. No se vende. Siempre tenemos conciencia de mercado y la oportunidad de vender libros para mantener nuestras operaciones. La mayoría de las editoriales pequeñas fallecen porque publican obras que no se venden y almacenan libros. Creen que tener una editorial consiste en publicar libros. No, tener una editorial significa vender libros, asegurando que haya lectores y que la editorial pueda continuar funcionando.

MONIKA DABROWSKA: ¿Cree que antes la poesía tenía más éxito que ahora?

NICOLÁS KANELLOS: Durante el *Movimiento Chicano* sí. En los años 60 y 70 hubo muy poca narrativa. Los poetas adquirieron una gran importancia porque formaban parte íntegra del Movimiento de derechos civiles. Cada marcha o acto de protesta, cada boicoteo, cada discurso incluía la recitación de poesía. Los poetas fueron quienes mejor lograron destilar los temas y la misión del *Movimiento* y llegaron a tener mucha fama. Los pequeños periódicos de los pueblos publicaban y repetían la publicación de las poesías, sin permiso. Los poetas se llegaron a conocer en grande: Abelardo Delgado, Alurista, Ricardo Sánchez, Tino Villanueva, muchos hombres. Como dije, no les dieron muchas oportunidades a las mujeres a finales de los años 60 y principios de 70.

Sin embargo, comenzaron a aparecer autoras en la *Revista Chicano-Riqueña* y en otras pequeñas revistas, como *Caracol* de San Antonio, *Tejidos* de Austin, o *La Palabra: Revista de Literatura Chicana* en Phoenix. Las mujeres también fueron pioneras en la fundación de sus propias revistas, como Rosaura Sánchez con su *Crítica* en San Diego y Lorna Dee Cervantes, con su casa editorial *Mango*, Inés Hernández y varias otras. Cuando los hombres no las editaban, ellas mismas comenzaron sus propias revistas. Los periódicos de la comunidad eran importantes para publicar poesía. Aquí en Houston *El papel chicano*, así se llamaba. A Lorna la “descubrimos” en la Ciudad de México durante un festival de teatro en 1975, si mal no recuerdo. Era de San José, California, tenía aproximadamente 16 años y recitaba poesía entre los actos del teatro. Me presenté, le dije que quería publicar sus ~~poesías~~ versos y los incluimos en la *Revista Chicano-Riqueña*. Después de esa publicación, la invitaron a la Universidad de Yale para hablar de poesía y recitar sus textos.

MONIKA DABROWSKA: ¿Cómo se posiciona *Arte Público* ante la distinción entre autores chicanos, nuyorriqueños, latinos?

NICOLÁS KANELLOS: Nosotros adoptamos la política de incluir a todos los hispanos, de reconocer lo que tenemos en común y fortalecer los lazos políticos como un grupo minoritario en Estados Unidos. Así tenemos más poder, pero también porque hay afinidad. Actualmente las comunidades hispanas se mezclan cada vez más, se casan puertorriqueños

con mexicanos (es mi caso), mexicanos con cubanos, salvadoreños con mexicanos, etc. Lo que tienen en común es su identificación con la clase obrera, aun cuando saquen títulos universitarios. Tienen esa conciencia sociopolítica de ser una minoría explotada. Con excepción de muchos cubanos que son muy conservadores y han venido a Estados Unidos protegidos, como refugiados del comunismo. Muchos de los cubanos y cubanoamericanos no se identifican con los otros latinos, es una cuestión de clase y de política. Los demás son más liberales, en general. Pero comoquiera, publicamos a todos con sus respectivos puntos de vista.

MONIKA DABROWSKA: ¿Ha colaborado *Arte Público Press* con editoriales o instituciones literarias en España? De ser así, ¿puede mencionar algunos ejemplos?

NICOLÁS KANELLOS: Por supuesto, asistimos a ferias del libro y mantenemos contactos editoriales y académicos en España. Colaboramos con el *Instituto Franklin* de la Universidad de Alcalá de Henares en la traducción y distribución de algunos de nuestros libros para el mercado académico español, lo cual está abriendo nuevas oportunidades. Además, hemos vendido derechos en Italia, Suiza, Alemania, Suecia, Finlandia, Japón y China. Una autora que ha ganado gran reconocimiento en Europa es Gloria Anzaldúa. Se han realizado numerosos estudios sobre ella, especialmente en Italia. Actualmente, es la única autora con su propia sociedad, la *Society for the Study of Gloria Anzaldúa* (SSGA), ubicada en San Antonio. Investigadores de todo el mundo asisten a sus conferencias, como la reciente titulada "El Mundo Zurdo".

Muchas gracias por esta conversación.

OBRAS CITADAS

- Cisneros, Sandra (1984). *The House of Mango Street*. Houston: Arte Público Press. Díaz, Junot (2007). *The Brief Wonderful Life of Oscar Wao*. New York: Riverhead Books.
- Hijuelos, Oscar (1989). *The Mambo Kings Sing Songs of Love*. Virginia: Farrar Straus & Giroux.
- Hinojos A, Rolando (1985). *Dear Rafé*. Houston: Arte Público Press.
- Kanellos, Nicolás (ed.) (2001). *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United States*. Oxford: Oxford University Press.
- Kanellos, Nicolás (2002). *En otra voz: Antología de Literatura Hispana de los Estados Unidos*. Houston: Arte Público Press.
- Kanellos, Nicolás (2017). "El libro chicano y sus editoriales". Liliana Weinberg (ed.). *Historia comparada de las Américas: Perspectivas de la integración cultural*. México D.F.: UNAM Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe: 573-590.
- Kingston, Maxine Hong (1976). *The Woman Warrior. Memoirs of a Girlhood Among Ghosts*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Rivera, Tomás (1987). *Y no se lo tragó la tierra*. Houston: Arte Público Press.
- Stavans, Ilan (ed.) (2010). *The Norton Anthology of Latino Literature*. New York: W. W. Norton & Company.

-
- Valdez, Luis (1992). *Zunt Suit and Other Plays*. Houston: Arte Público Press. Villaseñor, Víctor (1992). *Rain of Gold*. Houston: Arte Público Press.
- Walker, Alice (1982). *The Color Purple*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.