

Difusión en línea y preservación del documento sonoro: la fonoteca SONM¹

ONLINE DIFFUSION AND PRESERVATION OF SOUND DOCUMENTS: SOUND LIBRARY SONM

JOSÉ LUIS CRESPO-FAJARDO*

Resumen: Se hace un repaso a las actividades emprendidas por la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro (SONM), una iniciativa documental centrada en la transmisión y producción de contenidos sonoros creativos. Dicho proyecto se estableció en el Centro Cultural Puertas de Castilla (Murcia, España) a partir de la colección privada del artista y fonografista Francisco López. La plataforma virtual del archivo, visible en la página electrónica sonmarchive.es, resulta de particular interés por su alcance internacional.

Palabras clave: documentación; digitalización; difusión; arte; fonoteca

Abstract: This paper is a revision of the activities undertaken by the Sound Library of Experimental Music and Sound Arts (SONM), a documentary initiative focused on the transmission and production of creative sound contents. This Project was established in the Puertas de Castilla Cultural Center in Murcia, Spain from the private collection of the artist and phonographist Francisco López. The virtual platform of the document storage can be seen on the internet site sonmarchive.es, it is particularly interesting because of its international extent.

Keywords: documentation; digitization; diffusion; art; sound archives

*Universidad de Cuenca, Ecuador

Correo-e:
joseluisrespof@yahoo.es

Recibido: 22 de enero de 2015
Aprobado: 7 de agosto de 2015

- 1 Este trabajo fue patrocinado por el Proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador. El artículo se inscribe dentro del proyecto de investigación "Proyección virtual de la producción académica, educativa y creativa".

En años recientes hemos presenciado el auge de las plataformas y repositorios en línea, capaces de albergar gran cantidad de documentación digital para ponerla a disposición del público. El hecho de que ahora sea posible alojar información multimedia en la nube y en servidores remotos de acceso abierto ha fomentado el éxito de estas bases de datos y las ha convertido en elementos fundamentales para la investigación en la universidad (Villanueva, 2012: 28).

Hay repositorios gratuitos y otros tienen carácter comercial, en ambos casos su implementación ha favorecido de manera efectiva la difusión internacional del documento acústico de arte. En este artículo nos adentramos en la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro (SONM), un proyecto forjado desde el Centro Cultural Puertas de Castilla, en Murcia, España, a partir de la colección particular del artista y fonografista Francisco López. Particularmente, exploramos las ventajas de su modelo abierto de divulgación y las estrategias que se han seguido para perfeccionar su archivo virtual.

Sobre el proyecto SONM podemos encontrar abundante información dispersa y pocos artículos especializados, de los cuales el más relevante es quizá la entrevista que Pedro Ortuño realizó a Francisco López, publicada en el volumen 7 de la revista académica *Arte y Políticas de Identidad*, de la Universidad de Murcia. No obstante, la mayor parte de los datos que es posible recabar acerca del tema se encuentra en notas de prensa emitidas por la misma fonoteca, aparecidas en periódicos y revistas culturales, por lo que podemos considerarlas fuentes fehacientes. Asimismo, localizamos información valiosa en *blogs* y *webs* dedicados al arte sonoro o a temas de bibliotecología, como *festivalesdepop.com*, donde Miguel Tébar Almansa ha transcrito entrevistas efectuadas a los organizadores de SONM.

LOS REPOSITARIOS EN LÍNEA

A continuación exponemos la variedad de archivos digitales de documentos sonoros con carácter artístico, dependiendo de sus particularidades y finalidad. De igual forma podrían hacerse distinciones para cada modalidad, en virtud del tipo de plataformas que requieren para su difusión.

- a) Mapas sonoros: la primera categoría se refiere fundamentalmente a sitios web que albergan archivos de prácticas artísticas contemporáneas, las cuales exploran el imaginario del entorno acústico. Nos referimos a las acciones creativas de cartografía sonora: *soundscape*, paisaje sonoro, *sound maps*, *web mapping*... Los artistas actuales se han centrado en la creación de estos mapas digitalizados e interactivos por medio de la tecnología Mashup (Martí, 2012).² De esta forma podemos hallar iniciativas para archivar, a modo de repositorio e interfaz de consulta, un banco de sonidos o paisajes sonoros; así como crear memorias digitales de regiones y territorios con fundamento en los sonidos presentes en ellos (Comelles Allué, 2012: 191).
- b) Netlabels: son plataformas que funcionan a modo de sellos discográficos, se originaron para dar salida productiva a discos y grabaciones. Su ámbito de operaciones es virtual y habitualmente son gestionadas por colectivos independientes, de acuerdo con la tendencia generalizada 'hazlo tú mismo' del ámbito del arte sonoro, todo lo cual ha fomentado la creación de nuevos canales de distribución en internet (Comelles Allué, 2012: 197). Por tanto, desde su aparición, las netlabels han favorecido notablemente la divulgación e impacto internacional de obras de fonografía y paisajismo sonoro.
- c) Fonotecas: Actualmente se aprecia una creciente predisposición por parte de museos e

2 Mediante la tecnología Mashup una *web* utiliza datos y los combina con otros para generar nuevos servicios. El sistema más recurrido es la aplicación gratuita de Google Maps.

Fonoteca SONM (2014). Fotografía: Susana López

instituciones hacia la instauración de este tipo de repositorios, pues fomentan la difusión de los documentos y colecciones conservadas. En esencia, una fonoteca es una biblioteca digital de archivos sonoros que tiene como fin servir de recurso público para que los usuarios de internet tengan acceso a los materiales patrimoniales (Tébar Almansa, 2012). En este tipo de plataforma de proyección virtual se catalogaría SONM.

SONM

SONM es una iniciativa archivística dirigida a la difusión y producción de contenidos sonoros creativos. De libre acceso, se fundó en octubre de 2010 en el Centro Cultural Puertas de Castilla, en Murcia, España. La documentación que atesora —material audiovisual, discos, fanzines y otras publicaciones— fue organizada inicialmente con piezas recopiladas a lo largo de treinta años por el artista Francisco López, y supone en sí una valiosa fuente de investigación en el campo de la creación y experimentación sonora (Ortuño, 2012: 213).³ Desde el

3 Francisco López (Madrid, 1964), fundador y director de SONM, es un prolífico fonografista y compositor, popular por sus piezas basadas en invertebrados y por sus obras de 'música concreta absoluta' ambientadas en diversas ciudades. Ha merecido galardones

principio se estableció como un archivo documental físico, pero también como una plataforma virtual cuyo fin es la divulgación, la investigación y la promoción del sonido como expresión cultural de la contemporaneidad.⁴

De acuerdo con la concepción de Francisco López, las siglas SONM remiten al sonido del mundo (Tébar Almansa, 2012). Para el fonografista, favorecer la difusión de las creaciones sonoras presentes en la colección, así como otros materiales generados ex profeso, constituye la filosofía cardinal del proyecto (Espejo, 2012).⁵ De esta forma,

la fonoteca se ha ocupado de preservar y catalogar su gran acervo de información, para finalmente digitalizarlo de modo que sea públicamente accesible para su escucha en línea (Ortuño, 2012: 214).

Es así que SONM, por medio de su plataforma virtual, ha buscado proyectarse globalmente como espacio de conexión entre los diferentes investigadores y artistas, salvaguardando su pluralidad sociocultural, su heterogeneidad cosmopolita. El objetivo de la fonoteca ha sido desde un primer instante construir un catálogo modélico de publicaciones y erigirse como archivo de referencia universal en materia de preservación, consulta, audición en línea, investigación e impulso de actividades sonoras experimentales (Galindo, 2011: 86).

tales como el del Ars Electrónica Festival (Austria), o el premio Quartz 2010 (Suiza) a la mejor antología sonora.

- 4 Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro. La fonoteca está apadrinada por el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Actualmente cuenta con los portales operativos sonm.es y sonmarchive.es. Físicamente, SONM está ubicada en la segunda planta del Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia (Av. Miguel de Cervantes 1), su horario de consulta es de 17:00 a 21:00 h, de lunes a viernes.
- 5 Esta es también, en esencia, la ideología del tradicional artista sonoro, que antes del advenimiento de la era digital solía generar lazos mediante intercambio de materiales físicos. Hoy estas colaboraciones ocurren por medio de la red.

SONM, banner web (2014). Fotografía: Susana López.

La colección

La fonoteca se inició a partir de la colección privada de Francisco López, la cual constaba en ese entonces de alrededor de 5000 obras de arte sonoro y música experimental. López acumuló este material durante tres décadas como resultado del intercambio personal dentro de redes internacionales colaborativas (Ortuño, 2012: 214).⁶ En la actualidad, SONM mantiene esta política de relaciones, de manera que los fondos se expanden y actualizan constantemente (Tébar Almansa, 2012). Hoy, el archivo está constituido por más de 9000 referencias, habiéndose incorporado obras de nuevas generaciones de creadores, así como adquisiciones de artistas con trayectoria acreditada.

El conjunto representa un elenco variopinto y universal. Se estima que en la fonoteca hay representados alrededor de 10 000 artistas de todo el mundo (Tébar Almansa, 2011). Gran cantidad de las piezas archivadas son ediciones limitadas y de carácter independiente, obras descatalogadas y minoritarias (Ortuño, 2012: 214). Especialmente encontramos trabajos propios de la experimentación artística de los últimos años del siglo XX, música de la escena underground, y un amplio abanico de manifestaciones sonoras independientes: ruidismo, *turntablism*, *glitch*, música concreta, improvisación y prácticas de

paisaje sonoro. Los documentos conservados van de la era analógica hasta la digital, en su catalogación se ha intentado conformar la selección a partir de una narración historicista. En cuanto a formatos físicos originales presentes en el archivo hallamos discos de vinilo, casetes, minidiscos, DVD, CD... Los soportes han variado con el tiempo y el desarrollo tecnológico, pero destaca el hecho de tratarse en su mayoría de aquellos formatos en los que los artistas han realizado sus producciones independientes de cara al intercambio no comercial (Ortuño, 2012: 217).

De particular interés es el archivo virtual SONM, visible en el sitio sonmarchive.es. Mediante esta plataforma a modo de base de datos se difunde públicamente el catálogo de la fonoteca, organizado de acuerdo con estándares internacionales de bibliotecología. Este archivo virtual se podía consultar ya desde 2011, si bien fue en mayo del siguiente año cuando se presentó oficialmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La página electrónica sonmarchive.es constituye un centro de documentación virtual y un eficaz instrumento de conocimiento. La página está disponible en español y en inglés. Para consultar la información los usuarios han de registrarse, con lo cual tienen acceso al material digitalizado (Espejo, 2012).⁷ Las obras se pueden escuchar pero no descargar,

6 El propio Francisco López afirma que no es un coleccionista, pues su compilación es la consecuencia del intercambio creativo.

7 Se exceptúan aquellos casos en los cuales los creadores han manifestado que sus obras no sean escuchadas.

puesto que la intención de la plataforma es ser un sitio de audición en la red de piezas de arte sonoro seleccionadas.

La misión del repositorio es facilitar la divulgación de los materiales digitalizados de la colección, pues es obvio que, en relación al colectivo de interés, pocas personas podrán acudir a Murcia a consultar el archivo físico (Ortuño, 2012: 220). En este sentido, la tarea de catalogación y digitalización previa al desarrollo de la plataforma ha sido exhaustiva. Cada referencia incluye todo tipo de información textual y visual, datos minuciosos de los artistas, discos y pistas (Tébar Almansa, 2012). Esta labor de registro es una actividad continua, puesto que se siguen recibiendo contribuciones de creadores de todo el mundo. Efectivamente, SONM promueve vivamente que los artistas se involucren en el proyecto, facilitando el envío de materiales para su publicación y difusión.⁸

El archivo virtual busca consolidarse como base de referencia internacional en donde estudiosos y curiosos puedan localizar recursos de interés. En suma es un punto de encuentro, o como señala el propio Francisco López: “un soundcloud de música experimental” (Tébar Almansa, 2011). Atendiendo a las cifras es posible advertir su capacidad de repercusión en la comunidad global de fonografistas, pues actualmente existen alrededor de 5000 usuarios registrados y se consigna una media de 40 000 visitas al mes desde los más diversos lugares del planeta (Carrillo, 2014: 35).

Actividades

Desde sus comienzos, la fonoteca ha desarrollado en sus instalaciones un intenso programa cultural dirigido a la dinamización y promoción de la creatividad sonora. Así, podemos encontrar exposiciones, audiciones, instalaciones sonoras, conciertos, *performances*, ciclos de cine; además de actividades de carácter formativo, tales como talleres, seminarios

de investigación y colaboraciones con entidades educativas.⁹

Estas iniciativas se centran especialmente en la difusión de los fondos de la fonoteca, dando a conocer las obras precursoras de la música experimental y el arte sonoro atesoradas en el archivo (Tébar Almansa, 2012). Entre las instalaciones realizadas podemos señalar *Footsteps, homenaje a Christian Marclay*, —incluida dentro de la muestra Noosfera Sonora, dentro de las celebraciones del décimo aniversario del Centro Cultural Puertas de Castilla—, que recreaba la ejecutada por Marclay en 1989, donde se utilizaron 3500 discos de vinilo para recubrir el suelo de la sala (*La Culturería. Revista Cultural de Murcia y Agenda Cultural, 2013*). Asimismo podemos destacar la instalación sonora *Camera lucida*, realizada por el colectivo Optofónica, que sirvió para abrir la programación de SONM en 2011 (Agencia EFE, 2011). En ella, ondas sonoras se transfiguraban en señales luminosas en virtud del fenómeno de la sonoluminiscencia.

Por otra parte, también se han realizado películas y programas de radio, a lo que se suma la edición de publicaciones y material discográfico. Podemos mencionar al respecto la presentación que en 2012 se hizo en Estampa. Feria de Arte Múltiple Contemporáneo de un CD recopilatorio con las composiciones creadas por los artistas sonoros que habían trabajado en SONM hasta 2011 (*La Culturería. Revista Cultural de Murcia, s/f*).

Dentro de las actividades presenciales de la fonoteca resulta de notable relevancia el programa Artistas en Residencia. Consiste en invitar a un artista o grupo de artistas experimentados de preeminencia internacional a las instalaciones de SONM, con el fin de que produzcan un trabajo a partir de los fondos del archivo. A los artistas se les solicita la realización de tres actividades: un concierto, un seminario (que a veces es la presentación de sus inquietudes y líneas de investigación creativa), y finalmente una

8 En relación con las publicaciones, SONM favorece la edición por medio de un registro de propiedad intelectual para proteger el trabajo de los autores. Todas las obras tienen derechos reservados.

9 Algunos de estos seminarios son validados por la Universidad de Murcia. Igualmente se han realizado talleres en línea. Entre las colaboraciones con instituciones es de mencionar la establecida con la Escuela Superior de Diseño de Murcia.

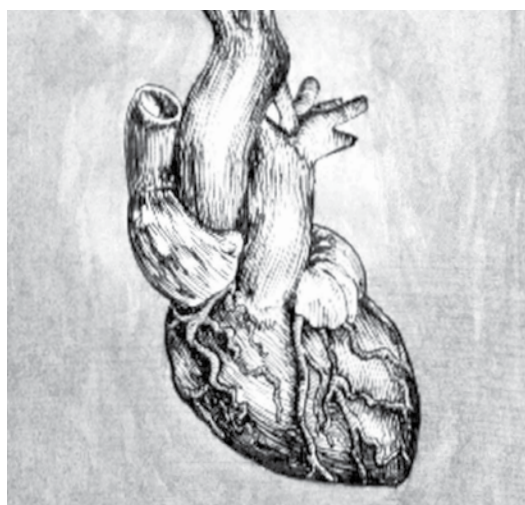
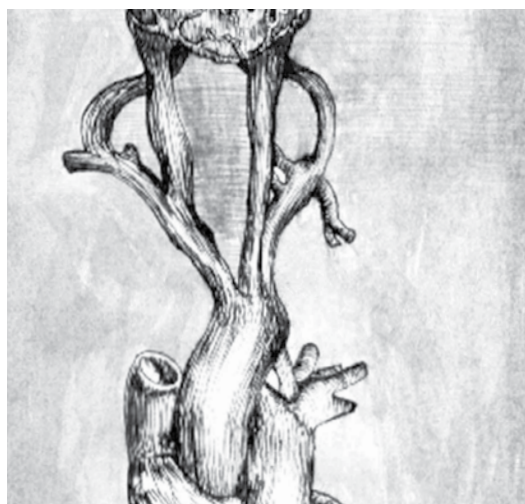
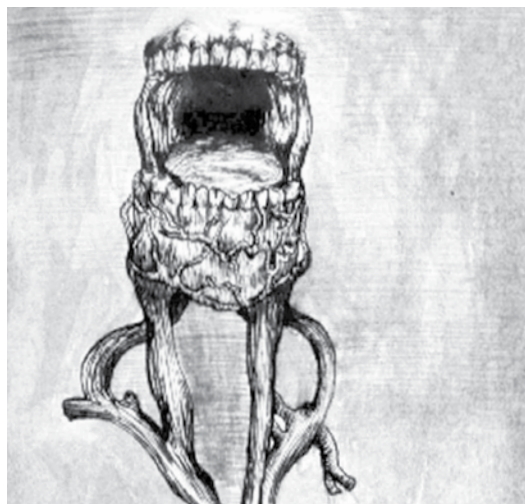
instalación sonora o un *podcast* (Espejo, 2012). Se incentiva el ejercicio de selección, remezcla y confección de nuevas combinaciones con los materiales del archivo para generar nuevos *podcasts* (sesiones de escucha) editados por ellos mismos, los cuales se difunden gratuitamente desde la página electrónica de la fonoteca y en programas de radio.

Para los artistas residentes tener la oportunidad de viajar y ampliar conocimientos sobre el universo sonoro en una fonoteca de estas características es determinante para el despertar de su inspiración. Por otro lado, los asistentes a sus charlas y talleres disfrutaron de la oportunidad de conocer experiencias de primera mano, valiosos consejos y saberes vivenciales imposibles de localizar en libros. Al programa Artistas en Residencia se han vinculado creadores tales como el colectivo Chop Shop, Maurizio Martinnucci, Marc Zeier y un largo etcétera procedente de hasta diecisiete países (Carrillo, 2014: 35).

Paralelamente existe otro programa llamado Investigadores en Residencia, en el cual los invitados realizan una obra teórica, un ensayo relativo a prácticas sonoras experimentales. En ambos programas de residencia los invitados conviven en las instalaciones por un periodo variable de tiempo, aunque en el caso de los artistas suele ser de una semana. En general, por medio de estas iniciativas se pretende hacer detonar el potencial del archivo, enfocándolo a la teoría y praxis contemporáneas. La intención es enfatizar el valor de la colección como generadora de ideas y creaciones sonoras (Espejo, 2012).

CONCLUSIONES

La fonoteca SONM, en su conjunto constituye un sistema integral para afrontar la preservación y difusión de un archivo documental de sonidos. Su capacidad colectora contribuye a ampliar su expansión y proporciona un punto de encuentro a la comunidad de creadores internacionales, facilitando el acceso libre a las obras en formato digital, en lo que sería un modelo de evolución técnica del proceso de compartición

Detalle de *Autoretrato no.2 (un grito desesperado)* (2011).
Dibujo en tinta china: Laura Contreras.

e intercambio tradicional en el campo del sonido experimental. Esa actitud inclusiva, expansiva, de actualización, de accesibilidad para la escucha abierta universal del material del archivo, convierte a la fonoteca en una institución sin parangón en el mundo de la documentación de arte sonoro.

De hecho, SONM siempre ha buscado convertirse en un referente global en su área, y para ello ha promovido la colaboración activa, invitando a creadores e investigadores a que participen, ya sea mediante el envío de documentos o mediante el programa de residencias. El proyecto se ha colocado en el centro de las iniciativas, creando lazos y estimulando relaciones de sinergia entre los diferentes actores que tienen relevancia en el ámbito de la música experimental y el arte sonoro. Así mantienen vivazmente su actividad, buscando repercutir en su entorno inmediato e internacionalmente por medio de líneas de actuación dinámicas e innovadoras. Continuamente se ponen en marcha talleres presenciales y cursos en línea, al tiempo que se prevé la edición de una revista digital y reediciones de textos clásicos de experimentación sonora (Martínez, 2015: 29).

Como reflexión final quisiéramos recalcar el valor de cada fonograma, las entidades mínimas que componen la obra sonora. Hemos de considerar con valor patrimonial este tipo de información, en la medida en que voces y sonidos son, en última instancia, testimonio antropológico de naciones y culturas. La era digital ha permitido que la definición tradicional de fonograma como registro de sonido fijado en un soporte que permite su reproducción sea sublimada al punto que el almacenaje en el espacio virtual hace posible que ese formato o dispositivo electrónico sea ampliamente variable. Es así que proyectos como SONM se convierten hoy en un instrumento cardinal de difusión de archivos documentales sonoros en línea, que facilita a la comunidad internacional la recuperación de estos documentos.

A lo largo de este repaso por la plataforma SONM nos damos cuenta de la importancia que podría adquirir un repositorio similar en instituciones de educación superior. Este modelo de archivo virtual,

complementado con la actividad real, resulta susceptible de aportar resultados positivos en el ámbito didáctico, de docencia e investigación. Su valor podría apreciarse en relación con todo tipo de contenidos audiovisuales experimentales, como películas, fotografías y grabaciones relativas a experiencias docentes, entre otros muchos materiales. En definitiva, no hay duda de que las universidades están advirtiendo la importancia de las plataformas digitales para la difusión de su producción académica. Sin duda, ello supone un factor estratégico para potenciar la divulgación de documentos sonoros, sobre todo considerando la óptima vinculación que podría establecerse con la sociedad en general.

Agradezco a Susana López, coordinadora de la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro (SONM).

REFERENCIAS

- Agencia EFE (2011), "Colectivo italo-ruso 'Optofónica' abre programación SONM Puertas Castilla", ABC.es, 16 de febrero, Sevilla, disponible en: <http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=692860>
- Carrillo, José Luis (2014), "SONM. Fonoteca de música experimental y arte sonoro", en *Actas del Congreso Internacional Shortcut Europe*, Centro Puertas de Castilla, Murcia, pp. 34-35.
- Comelles Allué, Edu (2012) "Mapas sonoros, netlabels y culturas emergentes. Una aproximación sobre la fonografía y el paisaje sonoro en la Era Digital", *Arte y Políticas de Identidad*, vol. 7, Murcia, pp. 187-208.
- Espejo, José Luis (2012), "SONM. Francisco López. Espacios para las prácticas sonoras", RRS. *Radio del Museo Reina Sofía*, pp. 1-2, disponible en: <http://radio.museoreinasofia.es/sonm>
- Galindo, Blanca (2011), "SONM. Fonoteca de arte sonoro y música experimental", *Lamono Magazine*, núm. 69, Barcelona, pp. 86-87.
- La Culturería. *Revista Cultural de Murcia y Agenda Cultural* (2013), "El Puertas de Castilla celebra una década con vinilos por los suelos", 24 de mayo, Murcia, disponible en: <http://www.lacultureria.com/musica/noticias/item/5187-el-puertas-de-castilla-celebra-su-d%C3%A9cimo-aniversario-con-la-exposici%C3%B3n-noosfera-sonora.html>
- La Culturería. *Revista Cultural de Murcia y Agenda Cultural* (s/f), "SONM, en la Feria de Arte Múltiple STAMPA", disponible en: <http://www.lacultureria.com/musica/noticias/item/3999-sonm-en-la-feria-de-arte-m%C3%BAltiple-stampa.html>

Detalle de *Situación constante* (2012).
Óleo: Laura Contreras.

- Martí, Cristina (2012), "Mapas sonoros: un mashup de sonidos cotidianos", PdM: *Papeles de Música. Sobre documentación musical, sonora y audiovisual*, 23 de febrero, disponible en: <http://papelesdemusica.wordpress.com/2012/02/23/mapas-sonoros-un-mashup-de-sonidos-cotidianos/>
- Martínez, Rosa (2015), "La despensa del sonido", *La Verdad*, Edición Murcia, Sección Cultura y Sociedad, 1 de junio, p. 29.
- Ortuño, Pedro (2012), "La fonoteca SONM: música concreta del mundo en el universo sonoro de Francisco López", *Arte y Políticas de Identidad*, vol. 7, Murcia, pp. 211-224.
- Tébar Almansa, Miguel (2011), "Al SONM de Francisco López", *Festivalesdepop.com*, disponible en: <http://www.festivalesdepop.com/francisco-lopez/>
- Tébar Almansa, Miguel (2012), "Susana López, coordinadora de la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro (SONM)", *Festivalesdepop.com*, disponible en: <http://www.festivalesdepop.com/francisco-lopez/>
- Villanueva Mateo, Juan Carlos (2012), "Fondos sonoros en los repositorios digitales académicos y de investigación", *Tejuelo: Revista de ANABAD*, núm. 12, Murcia, pp. 28-43.

JOSÉ LUIS CRESPO FAJARDO. Doctorado (PhD) en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, España. Ha publicado numerosas obras, entre las que destacan *Preceptiva gráfica de Juan de Arfe* (Sevilla, 2009), *Estudios sobre arte y anatomía* (Sevilla, 2010), y *Hokusai: dibujo, estampa y libro ilustrado* (Tenerife, 2010). Ha coordinado una decena de libros colectivos y dirige desde 2011 la revista académica *Arte y Sociedad*. Revista de Investigación. Ha participado en muestras colectivas y ha presentado exposiciones individuales en España, Portugal, Inglaterra y Ecuador. Ha sido profesor del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y está en posesión de la Acreditación Nacional para la Evaluación y Acreditación (ANECA) que le habilita para el desempeño como profesor en todas las Universidades de España. Ha realizado estancias posdoctorales en la Universidad de Lisboa y en la Universidad de Oxford, bajo la tutoría de la Dra. Sarah Simblet. En el curso académico 2013-2014 fue investigador tipo 3 del Proyecto Prometeo en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, Ecuador. En la actualidad es investigador tipo 2 del Proyecto Prometeo en la Facultad de Arquitectura de esta misma universidad.