

La labor curatorial en el Repositorio Digital de Audio de Poética Sonora MX

Por Susana González Aktories

¿Cómo ubicar y entender las curadurías en el panorama de lo que realiza Poética Sonora MX?

Desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha ha habido en México una importante expansión en la actividad artística que se vincula a las llamadas poéticas sonoras. Se trata de una diversidad de prácticas que se han documentado en distintos foros, contextos culturales y geografías, la cual muestra lo rico de este patrimonio cultural, que sin embargo sigue considerándose experimental e incluso marginal, por lo que es todavía poco estudiado. De muchas de estas prácticas existe algún tipo de registro, generalmente sonoro o audiovisual. El espectro de materiales hasta ahora recogidos en el Repositorio Digital de Audio (RDA) abarca desde las más tradicionales lecturas de poesía en voz alta, pasando por diversas formas que ha adoptado el *spoken word* (slams, hip hop, rap), o las más experimentales poéticas extendidas, los performances y las prácticas vocales con técnicas de voz expandida, además del radioarte y composiciones electroacústicas, al igual que expresiones de lo que se conoce como arte sonoro donde se llega a incorporar y tematizar la voz (por ejemplo en instalaciones y paisajes sonoros).

Más allá de considerar la voz como medio de expresión en sí mismo, interesa también el lenguaje, que en la mayoría de las piezas se presenta en español, aunque también aparecen muestras de creaciones en otros idiomas, entre los que están incluso algunas lenguas originarias. Sumamos estas últimas para visibilizar lo importante que ha sido su integración en muchas de estas prácticas.

Desde una revisión retrospectiva se evidencia que estos materiales han ido en aumento, aun cuando siguen estando atomizados y dispersos en arcas de instituciones culturales o en manos de coleccionistas independientes, gestores y páginas electrónicas de los mismos creadores.¹ De ahí que el RDA, que constituye uno de los ejes nodales del proyecto de Poética Sonora MX, se ocupa de ofrecer muestras representativas de estas prácticas artísticas actuales vinculadas a la voz y el lenguaje, a partir de un cuidadoso rastreo, selección y sistematización de dichas manifestaciones ya existentes, replicando sus fuentes documentales y contribuyendo con ello a la difusión y diseminación de sus creadores y sus obras.

Adicionalmente a las labores de revisión y selección de acervos particulares e institucionales que generosamente han sido compartidos con nosotros a través de sus centros de documentación,² desde 2018 inauguramos la modalidad de **curadurías** invitando a conocedores o especialistas en distintas poéticas sonoras —en su calidad de investigadores, gestores o artistas— a ampliar de manera importante nuestro acervo con materiales valiosos y pertinentes.

---

¹ La perspectiva que adopta PoéticaSonora MX es inclusiva y en pro de la igualdad de género. En este texto, cuando se habla de quienes son protagonistas en los temas abordados (gestores, creadores, curadores, asistentes, etc.), se hace siguiendo las convenciones habituales dado que permite una lectura más fluida. Léase en cada caso que se trata de las, les y los protagonistas.

² Dentro de los acervos de particulares están los de coleccionistas, gestores o los propios artistas. En cuanto a las series institucionales, han sido hasta ahora ofrecidas por instancias como el Laboratorio Arte Alameda o el Ex Teresa Arte Actual, sobre todo en relación con exposiciones retrospectivas como “Ready Media” y “Modos de Oír”. También se recibieron materiales provenientes de ciclos de radioarte, como “Poetas en abril”, coordinados por Lidia Camacho; de festivales de slams, coordinados por figuras de esta escena como Rojo Córdoba; o de festivales de poesía transdisciplinar como “Enclave”, coordinado por Rocío Cerón, por poner unos ejemplos. Debido a los desafíos de no atentar contra los derechos de autor, se han implementado mecanismos de colaboración interinstitucional que permiten replicar piezas ejemplares ya existentes en otros repositorios o colecciones.

Entendemos en este contexto la curaduría como un acto de elegir pero también de constelar expresiones artísticas, poniéndolas en relación a partir de una idea o perspectiva específica que orienta su escucha e interpretación. Una curaduría también puede ayudar a enmendar lagunas, o bien rectificar y actualizar las visiones parciales que se tienen de los diversos campos. Cada curaduría presenta además una visión particular, a la manera de una pequeña antología o en ocasiones incluso de manifiesto, pero que no se piensa como algo cerrado. Por el contrario, es flexible y abierta a ser extendida y reformulada, añadiendo siempre nuevos mosaicos al amplio crisol de expresiones.

No obstante la diversidad de enfoques, materiales y campos artísticos dentro de los que se enmarca cada curaduría, si se contrastan entre sí, es posible encontrar paralelos y/o cruces interesantes que enriquecen la visión y las posibilidades de exploración. Por ello buscamos con estas invitaciones curatoriales recoger ejemplos representativos del espectro que comprenden actualmente estas prácticas orales en México, ofreciéndolas para su consulta a partir de una clara organización y sintética descripción de datos. Esto con la esperanza de que sirvan tanto a los interesados aficionados que quieran simplemente darse una idea de lo que pueden encontrar en este mar de prácticas sonoras, como a los estudiosos que deseen investigar sobre dichos materiales.

Cabe aclarar que la labor curatorial es meramente honoraria, por lo que agradecemos el invaluable trabajo de quienes se han sumado y a quienes se siguen sumando a realizarlo. Lo anterior debido a que, si bien en PoéticaSonora MX y el RDA se han recibido apoyos que provienen de instituciones universitarias y públicas, esto ha sido para aspectos muy específicos.³ Lo cierto es que el proyecto, sin fines de lucro, se sostiene en gran medida por principios autogestivos, gracias a la colaboración generosa y desinteresada de quienes participan en él: estudiantes,

---

³ Se ha contado, por ejemplo, con apoyo técnico y el debido espacio para almacenar el acervo en el servidor del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, o con ofrecimiento de alumnos de servicio social, además de becas aisladas a alumnos de licenciatura y de posgrado que han contribuido en la concepción técnica, en la realización y en la alimentación del repositorio. Dichos apoyos han provenído tanto de la UNAM como de Hexagram y de la Universidad de Concordia.

académicos, gestores y los propios creadores. Para todos ellos, además de un profundo agradecimiento, valen por supuesto los créditos debidos por cada una de sus aportaciones.

Selección de curadores y finalidad de las curadurías

En muchos casos la invitación curatorial deriva de un diagnóstico que se hace de un área que presenta lagunas que se buscan cubrir en el RDA. Una vez identificada, se sondea a posibles curadores cuyo perfil y conocimientos puedan ayudar a enriquecerla. En otros casos las propuestas vienen directamente de los interesados en hacer una curaduría, las cuales son aceptadas si se reconoce que pueden contribuir a completar el panorama.

La labor curatorial consiste básicamente en hacer una propuesta temática o conceptual, de acuerdo con la que se reúne un corpus representativo de obras de artistas. Dicho corpus puede ser destacable ya sea por su novedad en la escena nacional, por su particularidad en la propuesta conceptual, o por su empleo especial de recursos vocales, sonoros, performativos y técnicos. A menudo las selecciones se constituyen en una muestra del presente —y aun del devenir— de estas prácticas en México, pero también pueden entrar en diálogo con obras que en estos campos se han considerado paradigmáticas y consagradas. De ahí que puede haber casos en los que dos o más curadurías incluyen una misma obra, que ya forma parte del RDA. Esto arroja luz sobre la riqueza desde la cual una misma obra puede observarse desde distintos ángulos y en relación con diferentes constelaciones de piezas.

Proceso curatorial

El proceso curatorial parte de tres momentos de contacto entre el curador y los miembros de PoéticaSonora MX, los cuales indican el inicio, desarrollo y final de sus

labores. Adicionalmente, hay tareas que se reparten entre el curador y el asistente, las cuales se detallan en un aproximado plan de trabajo y que pueden variar según las necesidades de cada curador. El proceso abarca un plazo de entre tres y seis meses, según la disponibilidad de los involucrados. Los tiempos son flexibles y se pueden incluso extender más de ese lapso de tiempo.

- 1. Primera reunión de trabajo:** sirve para establecer el contacto entre curador y asistente de curaduría, repasar los pasos y acordar plazos de entrega convenientes, además de aclarar dudas sobre el proceso.
- 2. Entrega de propuesta de selección de lista:** una vez aceptada la invitación, el curador elabora una propuesta de un tema o aspecto que regirá la selección. Esta propuesta se acompaña de una lista preliminar de artistas y obras. La decisión sobre la extensión del corpus queda a criterio de quien realiza la curaduría, con la posibilidad de ampliar a segundas o terceras entregas, independientes o vinculadas, que actualicen o complementen la propuesta inicial.
- 3. Segunda reunión de trabajo:** se trata de una sesión en la que se comenta entre curador, ayudante y gestores del RDA la logística de recuperación de las obras y la conformación de metadatos, referentes tanto a las obras como a los autores. Se trata de reunir la mayor cantidad de datos sobre los contextos de ejecución, intérpretes, especificidades performativas, cualidades sonoras, contenido temático, entre otros.
- 4. Conformación de metadatos y editorialización:** resueltos los aspectos de recuperación de audios,⁴ así como el permiso para su reproducción con los creadores (a menudo por contacto directo con los creadores y facilitado por el curador), además de la información correspondiente que acompañará las piezas y perfiles, tras una investigación de campo por parte de los asistentes de las curadurías, estos proceden a sistematizar los metadatos como parte de las labores de editorialización de las piezas para su resguardo y adecuada consulta en el RDA.

---

⁴ Pueden estar en formatos FLAC, WAV, o MP3. En caso de ser necesario, pueden incluso considerarse formatos de video.

- 5. Redacción de texto curatorial:** cuando ya está definida la selección final y se ha asegurado que se cuenta con las piezas, el curador redacta un texto que orienta la escucha de las piezas según el tema o aspecto elegido. El proceso puede realizarse ya sea independientemente del asistente, o con su colaboración. Si es el primer caso, el asistente añade observaciones que sean memorables sobre el proceso de editorialización. Una vez redactados los textos son revisados y comentados con el curador y el asistente y, en una segunda instancia, por los miembros de PS para su adecuada edición.
- 6. Tercera reunión de trabajo:** se trata de una sesión en la que se aclaran las últimas dudas y se da el visto bueno para la publicación abierta tanto de la propuesta curatorial como de las piezas que se integran en el RDA.

El papel del asistente de curaduría y sus responsabilidades

La dinámica para las curadurías parte de un formato dialógico y colaborativo que aligera a los curadores ciertas labores gracias a la posibilidad de contar con un asistente. Los asistentes son miembros de PoéticaSonora MX que ayudan a preparar los materiales para subirlos adecuadamente al acervo del RDA. Sus responsabilidades son:

- Repasar la selección hecha por el curador y realizar una investigación para recabar datos faltantes sobre autores y piezas elegidas, según los formatos y requerimientos del RDA.
- Recabar el documento sonoro, ya sea directamente con los creadores o por mediación del curador, según sea el caso. Acompañado del documento sonoro, recaban la carta de autorización a los creadores para reproducir la pieza correspondiente en el RDA.
- Realizar la editorialización, esto es, subir los materiales y registrar los metadatos en la plataforma del RDA.
- Coordinar con el curador el proceso de escritura del texto curatorial y, en caso de así acordarlo, redactar la parte correspondiente a sus labores.

Sobre los metadatos

Las piezas que hasta ahora se han integrado al RDA y de las cuales forman parte las curadurías, han sido cuidadosamente evaluadas, para derivar de ahí la información en forma de metadatos que facilitan tanto su consulta como su estudio comparativo, pudiendo así trascender las tradicionales fronteras disciplinares y genéricas que hasta ahora siguen dominando cuando se trata de categorizar estas prácticas. En este sentido, el RDA se perfila como un espacio distintivo respecto a otros repositorios, al promover estos cruces y puntos de contacto.

Sobre el texto curatorial

Según lo arriba señalado, los curadores acompañan su selección con un texto que reseña brevemente el estado de la cuestión correspondiente a estas prácticas: evolución, rasgos, foros y espacios en los que se presentan. Se puede sugerir un orden de escucha de las obras, refiriendo a sus creadores y a las características por las que destacan las piezas elegidas, ya sea en cuanto a sus rasgos sonoros, performáticos, tecnológicos y temáticos, así como el espíritu que rige su escucha. El texto es firmado por quien hace la propuesta curatorial. En caso de optarse por una co-escritura con el asistente, el crédito del texto va primero al curador y luego al asistente. Si se escriben por separado, cada autor firma su texto (en caso de los asistentes, una nota sobre el proceso de trabajo que implicó editorializar y subir estos materiales que comprenden la selección específica, además de un comentario sobre sus contenidos, si así lo desean).

***

Creemos que un proyecto de esta envergadura sólo es posible gracias a una colaboración colectiva, y al generoso apoyo de quienes se suman a esta iniciativa. Estamos convencidos del valor que tiene el visibilizar todavía más estas prácticas

para su mayor y más profundo estudio, por lo que nos alegra la participación y respuesta tanto de curadores y creadores seleccionados como de asistentes y, en general, del equipo que hace posible nutrir con nuevas poéticas sonoras el RDA.