

De la amplitud a lo específico: la ruta de PoéticaSonoraMX y su repositorio digital*

Aurelio Meza

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
ORCID: 0009-0008-0791-8865

Susana González Aktories

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
ORCID: 0000-0001-5026-0722

RESUMEN

Este artículo ofrece una descripción y valoración retrospectivas del trabajo en los últimos años de PoéticaSonora MX, un proyecto consolidado de investigación-creación en estudios sobre la voz, la sonoridad y la palabra, conformado por docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México) y Concordia University (Montreal, Canadá). Asimismo, se presentan nuevas reflexiones críticas en torno al desarrollo y mantenimiento del Repositorio Digital en Audio. Tras la inauguración de su nuevo sitio y dominio a inicios de 2022, el proyecto ha entrado en una nueva fase de especialización en la que se esperan nuevos desafíos, tanto a nivel humano (formación profesional, ofertas laborales dentro y fuera la academia, recursos y condiciones para proyectos interdisciplinarios), como también la búsqueda de alternativas y la reformulación constante de objetivos, lo cual mantiene alerta, consciente y vivo a este tipo de proyectos.

PALABRAS CLAVE

audio literario, estudios sonoros, humanidades digitales, labor invisible, poéticas sonoras, repositorios digitales

ABSTRACT

This article offers a retrospective description and assessment of PoéticaSonora MX's work in recent years, a consolidated research-creation project in studies on voice, sonority and speech, formed by teachers, students and graduates of the Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico City) and Concordia University (Montreal, Canada). It also presents new critical reflections on the development and maintenance of the Digital Audio Repository. After the inauguration of its new site and domain in 2022, the project has entered a new phase of specialization in which new challenges are expected, both at the human level (professional training, job offers inside and outside the academy, resources, and conditions for interdisciplinary projects), and also the search for alternatives and the constant reformulation of objectives, which keeps this type of project attentive, aware and alive.

KEYWORDS

literary audio, sound studies, digital humanities, invisible labor, sound poetics, digital repositories

* Esta investigación se dio en el marco del proyecto PAPIIT "Entre la voz y el impreso: fronteras y multimedialidad" (IG400623).

RESUMO

Este artigo oferece uma descrição retrospectiva e avaliação do trabalho nos últimos anos de PoéticaSonora MX, um projeto consolidado de pesquisa-criação sobre a voz, a sonoridade e os estudos da palavra, composto por professores, estudantes e licenciados da Universidad Nacional Autónoma de México (Cidade do México) e da Concordia University (Montreal, Canadá). Apresenta também novas reflexões críticas sobre o desenvolvimento e manutenção do Repositório de Áudio Digital. Após a inauguração do seu novo site e domínio no início de 2022, o projeto entrou numa nova fase de especialização em que se esperam novos desafios, tanto a nível humano (formação profissional, ofertas de emprego dentro e fora da academia, recursos e condições para projetos interdisciplinares), e também a procura de alternativas e a constante reformulação de objetivos, o que mantém este tipo de projeto alerta, consciente e vivo.

PALAVRAS-CHAVE

áudio literário, estudos sonoros, humanidades digitais, trabalho invisível, poética sonora, repositórios digitais

ORÍGENES Y APORTACIONES DEL PROYECTO

PoéticaSonora MX es una iniciativa de académicos, estudiantes y artistas con interés en las diversas manifestaciones artísticas centradas en la dimensión sonora de la palabra (PoéticaSonora MX 2022a). En un principio se conformó como una vertiente de investigación-creación derivada del laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades (lleom).² Algunos eventos gestados en el marco de este laboratorio³ llevaron gradualmente a sus integrantes a dedicar la atención a temas que por lo general se habían mantenido desatendidos en México. Tal es el caso de la dimensión sonora y auditiva de la palabra y la materialidad de la voz en prácticas artísticas contemporáneas. Fue así que a inicios de 2016 se dio vida a PoéticaSonora MX, que pronto crecería para adoptar vida propia, ya independiente de lleom.

La idea de referirse a “poéticas sonoras”, más que a “poesía” o a “poesía sonora”, se debe a que estos términos tienen, cada uno por su cuenta, connotaciones muy específicas que anclarían la praxis sonora a una sola de sus dimensiones o manifestaciones. Poesía como género implica su inserción en una tradición habitualmente literaria, con una fuerte inclinación a la dimensión textual (sobre todo impresa) de la palabra. Poesía sonora, por su parte, además de verse adjetivada como una subcategoría de la poesía, que excluye a su vez otras dimensiones de lo oral y lo vocal, no abarca el arco tan amplio y rico desde el que en la praxis se ha visto transitar a artistas de muy diversas formaciones y que no se limitan al terreno de lo literario.

Poéticas sonoras, o poéticas de la voz, son fórmulas que permiten hablar, pues, de un abanico de prácticas más generoso y abierto: poéticas en el sentido de un quehacer con el sonido, donde la voz articulada sin duda conforma un factor clave, pero no exclusivo, dado que también otras for-

2 lleom se concibió en agosto de 2013 como “una organización independiente que promueve el trabajo creativo, analítico y teórico vinculado con los procesos y objetos artísticos híbridos (materiales y digitales) desde las herramientas de la teoría y los estudios literarios” (lleom 2014). Sus miembros fundadores fueron Susana González Aktories, Cinthya García Leyva, María Andrea Giovine, Roberto Cruz Arzábal y Ana Cecilia Medina.

3 Entre ellos, *Plataformas de la imaginación: Escenarios de la literatura electrónica en México*, una serie amplia de eventos culturales y encuentros en diversas sedes de la UNAM y del INBA que lleom organizó en 2015 (Ortega 2018, 242–43).

mas de escucha, legibilidad e inscripción (en soportes alternos al escritural) ayudan a entender la voz incluso de maneras más conceptuales que meramente pragmáticas (cfr. González Aktories 2019). Esto a su vez nos ofrece la posibilidad de considerar expresiones que van desde las más tradicionales lecturas y declamaciones poéticas en voz alta, pasando por el arte sonoro y el radioarte, hasta las diversas formas de performance y experimentación vocal que hoy en día se practican. El área de estudio de PoéticaSonora MX comprende así también varias disciplinas que rebasan lo meramente literario, y que contemplan inquietudes propias de la crítica musical, la ingeniería de audio, arqueología de medios y los estudios de performance, por mencionar sólo algunas.

Con el paso de los años, este espacio se ha consolidado como un semillero de investigación y de formación (sobre todo a nivel licenciatura) en torno a temas afines a la crítica literaria, los estudios sonoros, los estudios culturales y las humanidades digitales, cuyos miembros en su mayoría se vinculan a la UNAM, aunque también se sumaron integrantes provenientes de Concordia University en Montreal, Canadá. Cada uno asumió al menos una de tres líneas principales de trabajo: a) la difusión de actividades culturales y académicas que visibilizaran el área y permitieran el diálogo entre artistas, gestores y académicos, b) la creación de un repositorio digital en audio (RDA) de piezas sonoras representativas de estas prácticas sonoras e intermediales y c) el estudio y análisis tanto de estos materiales como de sus contextos de creación y difusión, lo cual incluye actividades de trabajo de campo y archivístico.

Numerosos proyectos y obras, tanto de orden creativo como académico, son el resultado más tangible de este emprendimiento. Dentro de las distintas discusiones en las que han participado integrantes de PoéticaSonora MX se incluyen los recuentos críticos del proyecto mismo,⁴ una suerte de meta-crítica sobre la preservación y la difusión digital sonoras. Tal es el caso de un capítulo sobre los logros y los retos del proyecto a cuatro años de su creación (Meza y González Aktories 2021). En el presente ensayo se ofrecen al lector nuevas reflexiones en torno al RDA, sobre todo a partir de su migración a un nuevo sitio y dominio en el servidor del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO) de la UNAM, campus Morelia. Desde entonces, el proyecto ha entrado en una nueva fase de expansión y especialización, en la que ha enfrentado otros desafíos a la vez que se aseguran nuevos proyectos.⁵

4 Algunos fragmentos de esta sección, por ejemplo, toman como punto de partida recuentos y evaluaciones previas hechas por los autores en años anteriores (2019, 15–19; 2020, 54–58), al igual que la sección “Preguntas más frecuentes (FAQ)” del Repositorio Digital en Audio (PoéticaSonora MX 2022b), con el fin de mostrar el proceso de desarrollo y de avance que ha tenido el proyecto a lo largo de los últimos años.

5 Vale la pena mencionar los diversos talleres de activación, actualización y análisis

CONFORMACIÓN Y RUMBOS DE POÉTICASONORA MX

Alrededor del mundo existen cada vez más modelos para la constitución y circulación de acervos sonoros a cargo de grupos académicos e independientes que llevan a cabo la tarea de inventariar, catalogar, preservar y hacer accesibles las grabaciones que constituyen un patrimonio sonoro específico. Como referencias particulares en nuestro proyecto se tomaron diversos archivos digitales considerados como pioneros en este campo; entre ellos están los de poesía sonora anglófona como SpokenWeb en Canadá y PennSound en los Estados Unidos, así como modelos abiertos e inclusivos que documentan múltiples lenguas o localidades, como UbuWeb, también de los Estados Unidos, o The Poetry Archive y An International Archive of Sound Art en el Reino Unido, así como Lyrikline en Alemania.⁶ El estudio de estos proyectos tenía como motivación reconocer los retos y dificultades que han enfrentado otros impulsores de este tipo de archivos, así como aprender de las virtudes y cualidades de cada uno de ellos. Esto, de paso, sirvió para confirmar la escasa presencia que tienen los autores hispanoamericanos en estas colecciones.

En México estas prácticas todavía no eran tan comunes en 2016, cuando inició el proyecto de PoéticaSonora MX con la organización del Primer Encuentro de Archivos de Poesía y Arte Sonoros en México (PoéticaSonora MX 2016), de modo que contribuir a abrir brecha en este campo era importante para nosotros. Así pues, dos campos en los que el RDA buscaba ofrecer nuevas perspectivas para la investigación y la creación sonora eran el uso de

llevados a cabo entre 2022 y 2023, como el de Ute Wasserman sobre expresiones vocales experimentales, el de activación de archivos de impresos populares con el artista sonoro Federico Eisner, el de Marit MacArthur sobre herramientas digitales para el análisis del audio literario, el de Octavio Serra sobre edición digital de materiales sonoros; o las charlas-performáticas sobre slam y decolonialidades con Mauren Pavão y Cynthia Franco, la de Jaap Blonk sobre experimentación vocal (en colaboración con la Fonoteca Nacional), o bien la de Michael Nardone sobre las posibilidades profesionales que ofrecen este tipo de formaciones. También resaltan convenios con instituciones como el centro cultural ExTeresa Arte Actual para la implementación de colecciones “espejo” de ciertas piezas presentadas en repositorios como “Modos de Oír” del INBA, creado a raíz de una magna exposición retrospectiva sobre arte sonoro en México; o la vinculación con otros grupos de trabajo como el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos (LACIPI) y el ingreso de PoéticaSonora MX a la Red Internacional de Materiales Orales, operada por el LANMO (<https://lanmo.unam.mx/riemo>). Entre los proyectos en puerta se encuentran las publicaciones de la traducción de *Oral Poetry*, de Ruth Finnegan, texto señero de los estudios sobre la oralidad y la palabra, por primera vez al español gracias a una colaboración entre PoéticaSonora MX y LACIPI con el LANMO y el Colegio de San Luis, así como del libro de ensayos *Oralidad, sonido y archivo*, basado en parte en los encuentros virtuales de los dos seminarios de *Orality* en 2020 y 2021, organizados por LACIPI, Poética Sonora MX y el campus de la UNAM en el Reino Unido.

6 Se consultaron y revisaron asimismo archivos sonoros más antiguos, como el Lautarchiv en Alemania, o bien repositorios de grupos específicos que por diversas coyunturas de investigación personal interesaron a algunos de los miembros integrantes de PoéticaSonora MX, como el acervo del Naropa University Archive Project de materiales sobre la generación Beat en Estados Unidos.

idiomas que no fueran sólo el inglés, regularmente empleado para el diseño de repositorios digitales y sus metadatos, así como la implementación de estándares específicos a otras familias lingüísticas para la clasificación de grabaciones sonoras digitalizadas.

El prototipo del RDA comenzó a diseñarse en 2017 en Concordia University por David Lum, entonces estudiante del diploma de posgrado en Ciencias de la Computación, y Aurelio Meza, del doctorado en Humanidades, a través de una beca en investigación-creación de Hexagram, red internacional con sede en Montreal dedicada a las artes mediáticas, el diseño, la tecnología y la cultura digital. La versión Beta del repositorio (una refactorización del prototipo inicial) fue preparada de 2020 a 2021. El trabajo de migración al servidor de la UNAM del repositorio anteriormente hospedado en <https://poeticasonora.me>, así como el diseño en Wordpress que sustituiría al blog hospedado hasta entonces en <https://poeticasonora.mx>, tomaron a su vez alrededor de otro año de trabajo. Entre mayo y diciembre de 2021 finalmente se migró y refinó la “*release version*”. El registro de este proceso está documentado en las cuentas de Github <https://github.com/davlum/poetson> y <https://github.com/PoeticaSonoraMX/poet>. De octubre de 2021 a febrero de 2022, se contrataron los servicios externos de diseño de Alternativa Gráfica, los cuales permitieron afinar los aspectos de la presentación visual, tanto del repositorio como del sitio principal.

El 18 de febrero de 2022 se inauguró oficialmente el nuevo dominio principal, <https://poeticasonora.unam.mx>, el cual a la fecha cuenta en su RDA con 476 grabaciones de audio en formatos MP3, WAV, M4A, entre otros. Estas fuentes se encuentran repartidas en 38 colecciones creadas, producidas y/o distribuidas por 405 autores y entidades colectivas, incluyendo al equipo de editorialización de PoéticaSonora MX. La mayor parte de este material proviene de aportaciones voluntarias realizadas por los creadores mismos de las obras, o bien por promotores y organizadores de eventos de poesía y arte sonoro en México que generosamente han puesto a disposición sus archivos para la investigación realizada a partir de “Poética Sonora | México 2016”, una serie de eventos que incluyó la ya mencionada organización del Primer Encuentro de Archivos de Poesía y Arte Sonoros ese mismo año en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Este proyecto espera crecer hasta alcanzar un número de piezas sonoras representativas del amplio abanico de prácticas contemporáneas contempladas que giran en torno a la creación vocal, implementar herramientas de acceso abierto para su escucha atenta y distante, y continuar generando estrategias para que el acervo se mantenga vivo aun en su consulta. De ahí que, además de publicar ensayos analíticos de obras específicas contenidas en el repositorio, o de incentivar a investigadores y creadores a ofrecer curadurías que permitan conocer y vincular las obras desde ángulos distintos, se estén ideando nuevas formas de activación

creativa de los materiales (las primeras ya se pusieron en marcha mediante talleres con artistas como Ute Wassermann o Federico Eisner, dos proyectos previamente mencionados en nota 2).

Una parte que consideramos valiosa e importante del acervo almacenado en el RDA proviene precisamente de las seis curadurías comisionadas *ex profeso* a especialistas en escenas y géneros artístico-sonoros específicos. Como parte de los protocolos ideados para dicha realización, cada invitado recibe seguimiento de estudiantes integrantes de PoéticaSonora MX, quienes asisten en el proceso de investigación y editorialización de la información relacionada con las grabaciones.⁷ Estas colecciones constituyen un ojo curatorial ajeno al círculo inmediato de colaboradores del proyecto, lo cual nos permite apreciar y considerar otras perspectivas y puntos de vista de los mismos campos creativos en cuestión, como son el arte sonoro, el radioarte, la poesía sonora y el *spoken word*. Como muestra de la variedad de colecciones comisionadas, aquí hay una breve lista de los temas, artistas y editorializadores que hemos reunido en años recientes:

- *Vivas nos queremos [Mujeres, hip-hop y spoken word en la frontera México-Estados Unidos]*, 2018, curaduría de Suzanna Molina, alias “Obelia Preta”, editorializada por Adriana Dávila.
- *Mujeres en su lengua [Escritoras en la escena de slams de poesía de Ciudad de México]*, 2019, curaduría de Cynthia Franco, editorializada por Isabel Alcántara Carbajal.
- *Seamos voz [Arte sonoro y experimentación vocal]*, 2019, curaduría de Bárbara Lázara, editorializada por Muriel Herrera.
- *Voces, experimentación y radioarte en México*, 2019, curaduría de Érika López, editorializada por Jorge Pacheco e Ivonne Pineda.
- *Voz corporeizada y vibración: Cuerpo y voz. Vacilaciones*, 2022, curaduría de Rocío Cerón, editorializada por Juan Carlos Ponce.
- *DesARTiculACciones VOBOcálicas*, 2022, curaduría de Sarmen Almond, editorializada por Muriel Herrera.

Actualmente se están preparando otras series, entre cuyas propuestas curatoriales se encuentra la de creadores y gestores como Fernando Viguera.

Otro objetivo principal de la recopilación de materiales sonoros es la recuperación y documentación de exhibiciones o iniciativas de antologación

7 Por editorialización se entiende el proceso de contextualización de un recurso audiovisual en un entorno digital, mediante la cual la información sobre una grabación, recopilada por integrantes de PoéticaSonora MX a través del trabajo de campo y archivístico, se cristaliza en un formato de inscripción digital (Meza 2020, 61; Bachimont 2017; Treleani 2014; Treleani y Mussou 2012).

retrospectiva y crítica de lo que a resultaron ser momentos cruciales en la historia de las poéticas sonoras en México. Ejemplos ya integrados en el RDA incluyen el maratón de poesía *Poetas en abril*, realizado por Radio Educación en 2003, la antología digital de la exhibición del Laboratorio Arte Alameda, *(Ready) Media: hacia una arqueología de los medios y la invención en México* (2013), los slams del CCD y la exposición *Modos de oír*, presentada en 2018 y 2019 de forma conjunta entre el centro Ex Teresa Arte Actual y el Laboratorio Arte Alameda en la Ciudad de México, curada por Susana González Aktories, Manuel Rocha Iturbide, Bárbara Perea, Carlos Prieto Acevedo, Rossana Lara y Cinthya García Leyva, además de los entonces directores de ambos recintos, Tito Rivas y Tania Aedo, respectivamente. Este trabajo de editorialización en el RDA se logró gracias al apoyo de Juan Carlos Ponce, Sebastián Maldonado y Jorge Pacheco.

También se han integrado numerosas producciones discográficas y piezas sonoras altamente representativas de las diversas prácticas o géneros poético-sonoros que caracterizan la escena mexicana, como es el caso del primer volumen de *eSlamex: antología de spoken word mexicano* (2010), los discos del colectivo Motín Poeta, *Urbe Probeta* y *Personae*, el proyecto *Frágil*, de Iraida Noriega, Leika Mochán y Edmeé García “Diosa Loca”, o las producciones discográficas de los colectivos Los Salvajes de Ciudad AKA y Los Kikín Fonseca y el Gringo Castro, entre otros. En épocas más recientes se han comenzado a integrar nuevamente producciones discográficas que han comenzado a marcar influencias notables entre su entorno contemporáneo y que no fueron comisionadas por PoéticaSonora MX. El rastreo constante de nuevas producciones se suma al trabajo documental para recuperar, discernir y editorializar grabaciones significativas en su momento histórico.

HUMANIDADES DIGITALES Y EDITORIALIZACIÓN EN MÉXICO, ¿UNA LABOR INVISIBLE?

Un punto sobresaliente del recuento hasta aquí realizado es la cantidad de grabaciones actualmente almacenadas en el RDA, la cual podría resultar pequeña en comparación con los inmensos acervos de Pennsound, Lyrikline o SpokenWeb, por ejemplo. Si bien la intención inicial —y hemos de confesar como algo ingenua— de PoéticaSonora MX fue la de reunir decenas de miles de grabaciones a largo plazo (Meza 2020, 34, 63), es de notarse que los recursos económicos de los proyectos arriba mencionados, todos con base en Norteamérica o Europa, son en general mayores y más constantes que aquellos a los que puede aspirar un proyecto como PoéticaSonora MX. La continuidad de los financiamientos especiales que hasta ahora lo han sustentado, como los que ofrece la UNAM a través del Programa de Apoyo a

Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)⁸, es comparativamente más precaria si se contrasta con los casos de sus contrapartes del Norte Global. No obstante, esto parece compensarse con el hecho de que iniciativas como la nuestra pueden mantenerse en parte gracias a programas de servicio social de alumnos, pero sobre todo gracias al trabajo voluntario que realizan miembros internos y externos que han decidido sumarse y/o mantenerse por convicción y por amor al arte.

Las razones naturales que dictan estas experiencias hicieron además que la aspiración abarcativa que al inicio impulsaba nuestro proyecto fuera mutando hacia una visión más especializada y específica, centrada ahora en un conjunto de ejes o aspectos representativos, en lugar de pretender almacenar toda la producción artística sonora vocal de México desde la implementación de las tecnologías sonoras en el país. A este viraje además ha contribuido considerablemente el lanzamiento de varios acervos digitales institucionales largamente esperados, que vinieron a llenar vacíos conceptuales y necesidades de almacenamiento y difusión a corto o mediano plazo. Con ello, algunos de los objetivos de recopilación inicialmente fijados para el trabajo de campo de PoéticaSonora MX, realizado entre 2016 y 2018, han sido alcanzados por otras iniciativas y ya no requieren de la atención directa de nuestros integrantes. Entre estos repositorios están el realizado por el Departamento de Cultura de la UNAM para su histórica colección de audio literario, *Voz Viva de México*, que se abrió a consulta apenas en febrero de 2023 (<https://vozviva.unam.mx>), el acervo histórico del centro cultural universitario Casa del Lago inaugurado en noviembre de 2020 (<https://casadelago.unam.mx/archivopva/>), y el Archivo Desobediente, repositorio digital del Museo del Chopo (<http://archivodesobediente.chopo.unam.mx>). Todas estas instituciones, cabe decirlo, son auspiciadas u operadas por la UNAM.

8 El PAPIIT, administrado por la Dirección General de Personal Académico de la UNAM, ofrece estímulos económicos para el desarrollo de proyectos de investigación al interior de la institución y en colaboración con otras. Su objetivo principal es “Apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación fundamental y aplicada, [...] a través de proyectos de investigación y de innovación tecnológica, cuyo diseño conduzca a la generación de conocimientos que se publiquen en medios del más alto impacto y calidad, así como a la producción de patentes y transferencia de tecnología” (UNAM 2023). De 2019 a 2020, PoéticaSonora MX se ha beneficiado en tres ocasiones de estos apoyos, bajo la asignación del PAPIIT IG400519 para el proyecto “Materialidades de la voz: archivos, impresos y sonido”; luego, del PAPIIT IG400221 para “Las representaciones de la voz y sus materialidades: archivos, impresos y sonido”; y desde entonces a la fecha es parte del proyecto “Entre la voz y el impreso: fronteras y multimedialidad” (PAPIIT IG400623), todos ellos en colaboración con el LACIPI (ver nota 4). El grupo tomó varios años a partir de su fundación en solicitar este tipo de estímulos, porque por lo general contemplan planes de desarrollo de proyectos a corto plazo (entre uno y tres años). Lo mismo aplica para un estímulo similar que ofrece la UNAM, el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME), el cual hasta la fecha no ha sido solicitado por PoéticaSonora MX.

A estos hechos deben añadirse consideraciones sobre la estructura y organización al interior de PoéticaSonora MX. Más que un centro o grupo de investigación, podemos conceptualizar este proyecto como un “contraespacio” académico-creativo, para emplear un término utilizado por Cong-Hu y Patel al describir iniciativas colectivas que generan espacios seguros de desarrollo profesional y personal:

These counterspaces are made functional through programming, regular meetings, cowriting, professional mentorship, and informal relationships. We must recognize, however, that this kind of community building requires a substantial investment of added invisible labor that is seldom recognized or rewarded by our institutions. For some of us, though, this is pleasurable, life-sustaining labor. This is how we care for each other and ourselves. It is the kind of labor that keeps us in our jobs and as part of our professions (2021, 277).

Asimismo, en relación con las condiciones que han llevado a PoéticaSonora MX a contar en gran medida con trabajo voluntario (más allá de las dos plazas de servicio social a las que el proyecto tiene derecho y a las becas para estudiantes con las que temporalmente cuenta gracias a apoyos como el PAPIIT), esto ha ocurrido en un ambiente laboral distinto al que puede darse por ejemplo en una escuela de idiomas o una oficina administrativa, ambos espacios laborales donde también suelen colaborar estudiantes y egresados de las carreras de lengua y literaturas modernas de la UNAM. Ciertamente hay un carácter marcadamente académico y universitario (en el sentido de ser un proyecto nutrido en gran medida por recursos humanos o materiales relacionados con la UNAM), y si se considera como “grupo de investigación” es también a partir de las exigencias académico-administrativas propias de proyectos institucionales como con que hemos contado, los cuales demandan un seguimiento, estructuración y organización de tareas por parte del grupo para cumplir con metas y objetivos acordados en los lapsos establecidos, que normalmente tienen una duración limitada.

¿Cómo ha incidido esto propiamente en los procesos y mecanismos vinculados al trabajo con un repositorio digital? El caso de PoéticaSonora MX revela que, no obstante haber seguido los procesos más actuales de estandarización y protocolización de formatos y plataformas digitales, no ha experimentado el mismo ciclo de vida de iniciativas similares en otras instituciones y latitudes. Como indica Bethany Nowvieskie sobre el avenir de proyectos digitales de corte académico: “Ideally, the quotidian care and feeding of this product becomes the direct responsibility not of its original developers, but rather of its long-term stewards” (2013, 54). Estos “custodios” serían por lo general bibliotecólogos, *webmasters* y otros empleados adscritos a distintos departamentos administrativos de la universidad que finalmente se encar-

gan de almacenarlos y mantenerlos en marcha. En un tenor similar, Christina Boyles *et al.* citan una entrada del blog de Digital Humanities Berkeley: “Realistically, the maintenance of inactive or archived projects will fall to a staff member at an IT department, the institution’s library, or a DH center who juggles maintenance for a portfolio of projects alongside their day-to-day responsibilities” (2018, 967). En lo que concierne a PoéticaSonora MX, el apoyo del departamento de informática del LANMO, que ha sido extremadamente valioso, se concentra sin embargo en los aspectos más técnicos del mantenimiento cotidiano de un sitio web (actualización de certificados de seguridad, software y herramientas de configuración, modificaciones al código fuente en Github, etc.), mientras que la administración del contenido en sí la realizan integrantes de PoéticaSonora MX, quienes mantienen al día los dos dominios que constituyen el proyecto (el sitio principal de difusión de investigación y el RDA). Ninguno de estos administradores goza todavía de un cargo académico o administrativo en la UNAM.

Si bien el uso de herramientas digitales de acceso abierto (*open access*) contribuye a la disminución de costos de producción, desarrollo y mantenimiento de un repositorio digital (Suber 2012, 134), hay quienes siguen escépticos con respecto a sus beneficios para los trabajadores más precarizados, como Boyles *et al.*: “Increased openness in information, data, and infrastructure may help extend the lifespan of individual projects, but this technological solution does not begin to address the problems related to labor” (2018, 968). Efectivamente, en México, ninguno de los apoyos institucionales ofrecidos a proyectos digitales (como las becas federales y municipales en las áreas de arte y cultura, o los ya mencionados programas de la UNAM, que ponen especial atención al fomento de la formación de capital humano) contempla en concreto, ni está vinculado a un plan de creación de puestos laborales sostenibles que se encarguen de su desarrollo a largo plazo. Así, aun cuando parte de la labor de grupos como PoéticaSonora MX es la formación y consolidación de este tipo de perfiles profesionales, cada vez más necesarios para la realización de estas labores de investigación, se encuentra que el futuro sigue siendo incierto para quienes dominan estas destrezas, al menos en lo que respecta a las instituciones que los forman y los requieren.

A lo anterior hay que sumar que el trabajo de editorialización que acompaña a la curaduría de las colecciones en el RDA demanda de actualización constante, lo que sin duda implica revalorar también lo que en los estudios sobre el tema se denomina “labor invisible”. De acuerdo con Lauren Klein, “invisible labor [...] has come to encompass the various forms of labor that are literally invisible because they take place out of sight, or economically invisible because they take place away from the marketplace (2020, 24)”. La autora aplica este término a la labor editorial de dos mujeres que dirigieron (tras bambalinas en uno de los casos) periódicos de corte abolicionista

durante el siglo XIX en Norteamérica. En lo que concierne al trabajo hasta ahora descrito en este artículo, consideramos que el rango de alcance de este tipo de conceptos sugeridos por Klein puede —si no es que debe— ampliarse para explicar y dar debido crédito a esfuerzos realizados detrás de trabajos como la investigación que rodea y que implica la editorialización digital en el marco del RDA de PoéticaSonora MX.

La labor invisible se refiere a todo esfuerzo realizado en el contexto de una actividad particular sin recibir un reconocimiento que a menudo se traduce en una correspondiente remuneración económica. No obstante, cabe matizar en nuestro caso lo que académicamente y a nivel de formación se ha considerado como parte de dicho reconocimiento, pues éste también incluye, además de acreditaciones académico-administrativas como la del obligado servicio social —que forma parte del plan curricular de los egresados como requisito de graduación característico del modelo educativo mexicano a nivel licenciatura (Meza 2020, 52–54) y ahora también a nivel de posgrado—, el otorgamiento de becas que, aunque parciales, suman valor curricular, lo mismo que la posibilidad de una experiencia laboral que conlleva los créditos debidos a cada uno de los integrantes del proyecto, según se estipula en nuestro código de ética. De igual forma, está la posibilidad de una formación y/o una actualización gratuita mediante cursos, talleres y seminarios que se organizan con invitación de especialistas en el área, además de la presentación y publicación de resultados, ya sea en foros o en editoriales nacionales e internacionales de prestigio, todo lo cual apunta a un tipo de reconocimiento de corte social, aun si no es el enteramente deseado de lograr aprovechar e integrar laboralmente esos perfiles en el ámbito académico que los formó.

En el caso concreto de la editorialización digital, la labor invisible podría describir incluso la meticulosa tarea de convertir la información recabada a través de investigación documental o trabajo de campo en un formato que facilite su conversión a metadatos. Procesos típicos del diseño e implementación de sistemas de gestión de bases de datos, como la normalización o los principios de ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, por sus siglas en inglés), restringen considerablemente el rango de creatividad que los editorializadores pueden tener al momento de su labor y corren el riesgo de conceptualizarlos como meros “escribas” desde el mundo fáctico hacia un plano digital. Esta visión, sin embargo, no corresponde con el trabajo de editorialización contemplado en proyectos como PoéticaSonora MX, el cual demanda una inversión de tiempo y esfuerzo, además del uso combinado de habilidades en informática y crítica artístico-literaria, entre otras. Como decía Michael Nardone en su charla reciente en PoéticaSonora MX, un repositorio tiene la posibilidad de explorar y de contrastar contenidos, para lo cual no debe dejar de desarrollarse cierto criterio y conocimiento conti-

nuo, tanto de las obras como de las tecnologías que permiten resguardarlos y los metadatos que ayudan a visibilizar y potenciar de formas creativas esos cruces no habituales por los que el acervo puede ser interesante, ya no sólo como un banco de datos sino como un espacio de trabajo y de ampliación del conocimiento.

La precariedad laboral en las humanidades digitales no se limita a los egresados de un campo educativo en particular, ya que son frecuentes las comparaciones con otros campos afines como la bibliotecología (Cong-Huyen y Patel 2021, 263–66) o los puestos académico-administrativos conocidos popularmente en inglés como “*alt-ac*”, del concepto inglés *alternative academic careers* (Flanders 2012; Cong-Huyen y Patel 2021). Si bien las conexiones entre bibliotecología y humanidades digitales no son evidentes, es sabido “the fact that digital humanities is present in various forms within academic libraries” (Cong-Huyen y Patel 2021, 269); tal es el caso del subcampo de la *data librarianship*, o bibliotecología de datos. En todas estas áreas y campos de estudios, sus practicantes se encuentran con frecuencia en el mercado de trabajo con puestos innovadores pero que ofrecen poca garantía en términos de beneficios y seguridades laborales para quienes ejecutan dichas tareas en el seno de una institución cultural o educativa. Como afirman Cong-Huyen y Patel, los trabajos *alt-ac* “tend to be insecure, have little to no representation in faculty governance, tend to be underpaid, are often short-term, and you don’t own your work the way a faculty member might own her scholarly work” (2021, 273).

En apuestas como la de PoéticaSonora MX hemos podido corroborar que tristemente sigue habiendo una relación entre la falta de validación del aprendizaje extracurricular realizado por los practicantes de las humanidades digitales en el marco de una experiencia laboral o académica extracurricular por un lado y, por el otro, la proliferación de puestos *alt-ac*, “Read: non-tenure-track” (Cong-Huyen y Patel 2021, 265). Perfiles que se explican curricularmente como oportunidades y que son parte de la formación profesional del estudiantado, vistos quizá desde otro ángulo, encarnan también la otra cara de la precariedad laboral que sigue viviendo la academia hoy en día.

Dentro de un panorama cada vez más complejo para las próximas generaciones de egresados en lengua y literaturas modernas, puede servir de referencia el esfuerzo que integrantes de PoéticaSonora MX realizan para que sea reconocido no sólo el producto académico como resultado de esfuerzos colectivos sino también como la labor individual. Resulta interesante que, en paralelo al trabajo archivístico y de campo emprendido por nuestro grupo en los últimos años, un número cada vez creciente de instituciones han establecido sus propios archivos digitales, lo cual amplía potencialmente el mercado laboral disponible.

CONCLUSIONES

Para Roopika Risam, una consecuencia directa del trabajo invisible en la producción de conocimiento se manifiesta en la creación y empleo de herramientas digitales sesgadas. Pone como ejemplo dos proyectos académicos anglófonos inscritos en las humanidades digitales donde los antecedentes culturales de los trabajadores involucrados por *outsourcing* en la creación de dichas herramientas (no solamente los conceptores sino en particular los programadores) es borrado o difuminado bajo el pretexto de la codificación de datos como un “proceso objetivo” (Risam 2018, 46). La intención de esta borradura es presentar las conclusiones a las que se llegue con el uso de dichas herramientas como “universal”. Para Risam,

this is troubling not only from the perspectives of labor ethics—the pool of workers is paid mere pennies for performing coding tasks—but also from the reliability of results from data coded by an undefinable source. [...] Without the ability to interrogate the demographics of the workers who influence the data coding process, such as gender, race or ethnicity, and nationality, it is unclear which factors are influencing the results of these studies (2018, 45, 46).

Consciente de estas problemáticas en el proceso de construcción de herramientas digitales, PoéticaSonora MX ha contribuido cada vez más activamente a visibilizar a todos los integrantes del proyecto. A pesar de las limitaciones para proveer un apoyo financiero continuo, concibe la compensación la formación continua de nuevas habilidades, sobre todo técnico-metodológicas, así como el desarrollo de un currículum vitae que resulte competitivo en el actual mercado de trabajo académico y creativo como otras formas de compensación, con la esperanza de que en el futuro cercano se abran posibilidades laborales en estos campos tanto en el sector público como privado. Mientras tanto, seguiremos también reforzando gestos aparentemente simples como dar crédito o autoría a cada participante que se involucra en determinado proyecto, para que sigan sumando al historial educativo-laboral de nuestros estudiantes y egresados.

La importancia de hacer valer el trabajo de todas las personas involucradas en un proyecto digital va más allá de la credibilidad, replicabilidad o precisión de las conclusiones obtenidas a través de su empleo. Sus consecuencias se reflejan asimismo en la diversificación de campos laborales para los egresados de programas académicos de pregrado y posgrado, un fenómeno exacerbado por las humanidades digitales y los trabajos *alt-ac*. Hace ya más de una década, Julia Flanders identificaba esta diversificación como una cualidad particular de estos campos en el Norte Global:

digital humanities, as an institutional phenomenon, has evolved very substantially out of [...] people with substantial subject expertise who had gravitated toward a consulting role and found it congenial and intellectually inspiring. The research arising out of this domain, at its most rigorous and most characteristic, is on questions of method. Indeed, digital humanities has taken and been given responsibility for reforming the humanities disciplines, in virtue of the fact that it requires an attention precisely to method (2012, 299).

Flanders pone en relieve que las aportaciones más importantes de las humanidades digitales son sobre todo con respecto a cuestiones de metodología y que sus practicantes se encuentran con frecuencia en puestos a medio camino entre la labor académica y la de “servicios estudiantiles”. Estas consideraciones aplican sobre todo en el ámbito universitario, ya que en el mundo laboral más general sus funciones y puestos laborales pueden variar incluso mucho más. Para los egresados asociados a PoéticaSonora MX, esto implica en parte que las habilidades obtenidas pueden ser útiles y de hecho necesarias en campos laborales más allá de las humanidades digitales, y de hecho también más allá de las humanidades a secas. Para los estudiantes en general de carreras en humanidades en Latinoamérica, significa que su formación actual debe ser constantemente complementada con cursos, talleres y otros eventos extracurriculares donde se les ofrece la formación digital que el modelo educativo tradicional no ofrece, situación muy similar a la encontrada por Boyles et al. en Norteamérica (2018, 696).

Este artículo resumió el camino de PoéticaSonora MX, trazó sus orígenes y esbozó sus rumbos y logros a más de siete años de su fundación. Combinar un determinado grado de libertad con ciertos protocolos institucionales fue quizás necesario para el reconocimiento de la vocación del proyecto, cuyo balance se tiene que calibrar frecuentemente. Uno de los objetivos principales fue mostrar que proyectos complejos y refinados, que requieren de formación y de criterio para consolidar un repositorio digital en audio como el nuestro, son viables aun en situaciones que no siempre son ideales a nivel de infraestructura y de oportunidades. Conscientes de los problemas que esto conlleva, está en las facultades de un grupo como el nuestro por lo pronto señalarlas, con la experiencia y la esperanza de que, si en pocos años el panorama de las humanidades digitales está creciendo y se está enriqueciendo, también lo harán las condiciones para que así suceda. No se trata de esperar resignadamente a que el momento llegue, sino de contribuir a dar unos pasos en la medida de nuestras posibilidades y experiencias, empezando por señalar las áreas de oportunidad y contribuyendo a idear cada vez más y mejores estrategias para que las contribuciones de quienes participan en estos proyectos sean reconocidas. Creemos que PoéticaSonora MX ha aprendido, entre otras cosas y como parte derivada de sus desafíos, a tra-

bajar como un “contraespacio”, para usar el término de Cong-Huyen y Patel (2021), en el cual las políticas de cuidado contribuyen a paliar la ausencia de condiciones laborales óptimas y acordes a las labores innovadoras que sus integrantes realizan, con la confianza de que también estas acciones contribuirán a encontrar nuevas vías para su creación.

BIBLIOGRAFÍA

- BACHIMONT, Bruno (2017). *Patrimoine et numérique: technique et politique de la mémoire*. Paris: INA.
- BOYLES, Christina; CONG-HUYEN, Anne; JOHNSTON, Carrie; McGRATH, Jim; PHILLIPS, Amanda (2018). “Precarious Labor and the Digital Humanities”. *American Quarterly* 70 (3): 693–700. <https://doi.org/10.1353/aq.2018.0054>.
- CONG-HUYEN, Anne; PATEL, Kush (2021). “Precarious Labor and Radical Care in Libraries and Digital Humanities”. En *Knowledge Justice: Disrupting Library and Information Studies through Critical Race Theory*, editado por Sofia Y. Leung y Jorge R. López-McKnight, 263–82. Cambridge, MA: The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11969.003.0019>.
- FLANDERS, Julia (2012). “Time, Labor, and ‘Alternate Careers’ in Digital Humanities Knowledge Work”. En *Debates in the Digital Humanities*, editado por Matthew K. Gold, 1: 292–308. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- GONZÁLEZ AKTORIES, Susana (2019). “Poéticas sonoras: constelación y momento de una comunidad en potencia”. En *Literaturas en México (1994-2018). Poéticas e intervenciones*, editado por Mónica Quijano Velasco, Roberto Cruz Arzábal, Eugenio Santangelo, y Armando Velázquez Soto, 61–109. Mexico City: UNAM. http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/1067.
- KLEIN, Lauren F (2020). “Dimensions of Scale: Invisible Labor, Editorial Work, and the Future of Quantitative Literary Studies”. *PMLA* 135 (1): 23–39. <https://doi.org/10.1632/pmla.2020.135.1.23>.
- LLEOM (2014). “Quiénes somos”. 4 de noviembre de 2014. <https://lleom.net/que-somos-2/>.
- MEZA, Aurelio (2019). “Decolonizing International Research Groups: Prototyping a Digital Audio Repository from South to North”. *Digital Studies/Le Champ Numérique* 9 (1): 7. <https://doi.org/10.16995/dscn.303>.
- ____ (2020). “Sound Works: Prototyping a Digital Audio Repository for Sound Poetics in Mexico”. Tesis doctoral, Concordia University. <https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/987121/>.
- MEZA, Aurelio; GONZÁLEZ AKTORIES, Susana (2021). “Logros y retos del Repositorio Digital en Audio del proyecto Poética Sonora MX a cuatro años de su creación”. En *Creadores de memoria: los archivos sonoros y audiovisuales en México*, editado por Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, 85–99. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. https://ru.ibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/222.

- NOWVSKIE, Bethany (2013). "Skunks in the Library: A Path to Production for Scholarly R&D". *Journal of Library Administration* 53 (1): 53–66. <https://doi.org/10.1080/01930826.2013.756698>.
- ORTEGA, Élika (2018). "Archives, Libraries, Collections, and Databases: A First Look at Digital Literary Studies in Mexico". *Hispanic Review* 86 (2): 229–47. <https://doi.org/10.1353/hir.2018.0016>.
- POÉTICASONORA MX (2016). "Primer encuentro de Archivos de poesía y arte sonoros en Mexico". *PoéticaSonora MX* (blog). 28 de junio de 2016. <https://poeticasonora.unam.mx/event/primer-encuentro-archivos-de-poesia-y-arte-sonoros-en-mexico/>.
- ____ (2022a). "Acerca de PoéticaSonora MX". *PoéticaSonora MX* (blog). <https://poeticasonora.unam.mx/acerca-de/>.
- ____ (2022b). "Acerca del Repositorio Digital en Audio". *PoéticaSonora MX* (blog). Abril de 2022. <https://poeticasonora.unam.mx/acerca-del-rda/>.
- RISAM, Roopika (2018). "What Passes for Human? Undermining the Universal Subject in Digital Humanities Praxis". En *Bodies of Information: Intersectional Feminism and Digital Humanities. Debates in the Digital Humanities Series*, editado por Elizabeth Losh y Jacqueline Wernimont, 39–56. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- SUBER, Peter (2012). *Open Access*. Cambridge, MA: MIT Press.
- TRELEANI, Matteo (2014). *Mémoires audiovisuelles: les archives ont-elles un sens ?* Montreal: Les Presses de l'Université de Montréal.
- TRELEANI, MATTEO; MUSSOU, CLAUDE (2012). "Retelling the Past with Broadcast Archives". *Journal of European History and Culture* 1 (1): 1–6.
- UNAM (2023). "Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)". <https://dgapa.unam.mx/index.php/impulso-a-la-investigacion/papiit>.