

Fonoteca Cívica de ritmos étnicos. La música como vehículo de encuentro intercultural en la biblioteca

Villar Arellano y Lorena Gil¹

Biblioteca Cívica. Fundación Caja Navarra (Pamplona)²

Introducción

Uno de los rasgos que mejor definen nuestra sociedad contemporánea es la *relación entre culturas*: los movimientos migratorios, la flexibilidad del mercado laboral o la popularización del turismo han favorecido la movilidad de la población. Este hecho, unido al espectacular desarrollo de las telecomunicaciones, ha permitido un acercamiento sin parangón entre los pueblos del mundo. Nunca, hasta ahora, habíamos tenido tanta facilidad para conocer otros países, nunca el entorno social había sido tan diverso ni las voces del otro extremo del planeta tan cercanas y audibles.

Pero este enorme potencial de convivencia se ve frenado por la desconfianza, los miedos y la preponderancia de modelos culturales hegemónicos, que uniforman estilos e imponen modelos estéticos. Como reacción, los grupos minoritarios se pliegan sobre sí mismos, tratando de salvaguardar su identidad frente a la fuerza del marketing y el peso de los medios de comunicación.

Ante esta situación es vital ofrecer espacios de encuentro, entornos culturales donde la defensa de lo genuino se plantee desde la apertura y el mutuo enriquecimiento, *ámbitos de diálogo e intercambio* que favorezcan el descubrimiento de otros pueblos y reivindiquen la riqueza y el valor del mestizaje.

Las bibliotecas podemos desempeñar este importante papel y, en buena medida, hemos empezado a asumir el reto, adaptando progresivamente nuestras colecciones y servicios a esta realidad social, cada vez más variada y compleja.

¹Correo electrónico de las autoras: varellano@civican.net y lgil@civican.net

²Biblioteca creada y gestionada por Fundación Caja Navarra e integrada, por convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, en la red de bibliotecas públicas de la Comunidad Foral (12 de junio de 2003). www.bibliotecas-publicas.es/civican/

Esta adecuación de las bibliotecas debe ser un proceso meditado y coherente, que permita dar respuesta a las necesidades de su entorno y, al mismo tiempo, enriquecer el horizonte cultural de sus usuarios.

Al igual que con cualquier otro proyecto de innovación en la biblioteca, la creación de una colección intercultural requiere una detallada *planificación* y unos *criterios de selección* claros y coherentes, que conjuguen variedad y equilibrio, no sólo en cuanto a la procedencia geográfica de los materiales, sino en lo que respecta a lenguajes, géneros o estilos.

Así, junto a obras divulgativas para conocer mejor otros lugares del mundo, es interesante incluir creaciones literarias de muy diferentes países (tanto en su idioma original como en versiones traducidas), obras infantiles, películas, cómics, grabaciones sonoras... y siempre desde el horizonte de la diversidad, en su más pleno sentido.

En nuestro caso hemos apostado de un modo especial por *la música*, un *lenguaje universal*, atractivo y accesible para personas de diferentes orígenes, idiomas y niveles formativos, con la pretensión de ofrecer un amplio panorama de sonidos, que rebase los clichés habitualmente vinculados con los países no occidentales.

Así, más allá de los estereotipos que vinculan la producción musical de ciertas regiones con aspectos exclusivamente folclóricos, se ha tratado de mostrar cómo determinadas raíces, mezcladas con ritmos de diversa procedencia, han dado lugar a numerosos géneros y estilos en los cinco continentes, reinventando la música desde las infinitas posibilidades de la *fusión*. Estos son los *ritmos étnicos*, las llamadas *músicas del mundo*.

El proyecto

En abril de 2007, Fundación Caja Navarra inauguró en la biblioteca Civican una nueva iniciativa dirigida al entendimiento entre culturas: la *Fonoteca de ritmos étnicos*.

Esta fonoteca partió con un fondo inicial de 600 títulos representativos del panorama musical de los cinco continentes y con intérpretes de gran número de países. Dicha colección sigue ampliándose paulatinamente, incorporando novedades con criterios rigurosos, de calidad y representatividad en su ámbito, y buscando siempre el equilibrio entre diferentes estilos y procedencias.

El proyecto se gestó en otoño de 2003, durante la realización de un ciclo musical dedicado a la música escandinava y sus nuevos intérpretes en el que el equipo de bibliotecarios tuvo la oportunidad de contactar con el periodista José Miguel López, presentador del programa radiofónico Discópolis (radio 3, RNE). En ese en-

cuentro surgió la idea de poner en marcha la fonoteca, con una *doble línea* de trabajo:

1. Creación de una *colección musical* de ritmos étnicos de acceso público
2. *Publicación de una guía* que permitiera documentar las audiciones

Así dio comienzo un largo proceso de trabajo: redacción del plan, presupuestos, acuerdos sobre los criterios de selección, elaboración de listados, contactos con los proveedores, adquisición y catalogación, indización, diseño editorial... un periodo de casi cuatro años en el que el equipo de bibliotecarias (cinco personas) compatibilizó este proyecto con las tareas y servicios propios de cualquier otra biblioteca pública: atención al público, catalogación bibliográfica, realización de visitas escolares y otras actividades de promoción lectora, elaboración de guías de lectura...

Para esta biblioteca, el camino avanzado supone *un punto de partida*; la fonoteca intercultural es una iniciativa dinámica y, como tal, aspira a seguir creciendo paso a paso, al ritmo de las nuevas aportaciones de la música popular contemporánea en todo el mundo.

Objetivos

La Fonoteca Cívica de ritmos étnicos es una apuesta global, una línea transversal de trabajo que se incorpora a la biblioteca como un *rasgo de identidad*, redefiniendo su espacio, sus servicios y la programación cultural de Cívica, el centro de Fundación Caja Navarra en el que está integrada.

El proyecto se concreta en los siguientes objetivos:

- *Promover el conocimiento de otras culturas a través de la música*. Romper estereotipos, dar testimonio de la riqueza y diversidad rítmica del mundo y de las posibilidades de la fusión y el diálogo intercultural.
- *Favorecer el acceso de la población inmigrante a la biblioteca*, estableciendo un vínculo con sus raíces y un elemento motivador hacia la biblioteca y sus recursos.
- *Desarrollar nuevas propuestas culturales* como alternativa, tanto a modelos elitistas alejados de los intereses populares, como al consumismo musical de los "superventas".
- *Configurar una colección básica* que pueda servir como *referencia* para el desarrollo de *otras fonotecas*.

La selección

Para desarrollar este proyecto, Fundación Caja Navarra buscó la asesoría de un especialista en la materia: *José Miguel López*, periodista musical con quien se había colaborado con anterioridad. Él fue quien acuñó el término *ritmos étnicos* para definir “*el nuevo estilo mundial de mezclas igualitarias entre cualquier tipo de música*”³. Para este especialista “*Los ritmos étnicos no son folclore, ni de un lugar concreto. Son la alternativa creativa al rock, surgida a partir de 1985, donde los artistas de cualquier parte del mundo mezclan sus raíces musicales propias con un lenguaje moderno e innovador en el cual todas las músicas son iguales y no hay una más igual que otra*”⁴.

En el proceso de *selección* se siguieron varios *criterios básicos: proporcionalidad geográfica, condición emblemática de las obras y accesibilidad en el mercado*. El criterio de calidad era, evidentemente, un requisito indispensable en todas ellas, aunque no suficiente. El enorme auge de estas músicas en los últimos años hacía necesario acotar el número de obras adecuado para obtener una visión equilibrada de los cinco continentes sin perder por ello la perspectiva histórica, el peso específico de determinados intérpretes en el momento de publicación de sus álbumes.

Caso aparte merece el *carácter localizable de los CD*. Se pretendía configurar una *colección viva*, un fondo que, además de disponible en préstamo, pudiera servir de escaparate para crear otras colecciones. Este factor hizo más complejo el proceso de selección, requiriendo una continua revisión de los listados para sustituir los discos cuya adquisición presentaba una especial dificultad.

Además de la selección musical, se preparó una *bibliografía de referencia* con las principales obras sobre el género, un panorama de estudios desde perspectivas y ámbitos diversos (anglosajón, francés, español, africano...) que, junto con las aportaciones del propio J. M. López, componen el cuerpo teórico que fundamenta esta colección.

También se pensó en el *público infantil*, creando una muestra musical especialmente recomendable para ellos. En este caso, el concepto de “*ritmos étnicos*” quedó mucho más vinculado al folclore, aunque también se sumaron algunas grabaciones que ejemplifican para los más pequeños la idea de fusión.

Finalmente, se incorporaron a la *hemeroteca* varias revistas especializadas en *World music*, procedentes del Reino Unido (*Songlines* y *Froots*) y de Francia (*Mondomix*) y que, junto a la española *B! ritmos*, publicación on-line heredera de *Batonga*, componen un amplio escaparate de la actualidad musical internacional en este ámbito.

³LÓPEZ, José Miguel. Fonoteca Cívica de ritmos étnicos. Una selección de músicas del mundo. Pamplona: Caja Navarra, 2007. 389 p. ISBN: 84-96506-17-7

⁴LÓPEZ, José Miguel y ARELLANO, Villar. Fonoteca Cívica de ritmos étnicos: música y mestizaje en la biblioteca “TK”, diciembre 2007, nº 19, p. 31-39.

Adquisición y procesos técnicos

La *adquisición* se realizó a través de *comercios especializados*, con el apoyo de profesionales expertos que rastrearon en el mercado discográfico internacional.

Este proceso no estuvo exento de dificultades, como se ha señalado anteriormente. Algunos de los discos escogidos no se vendían en España o se encontraban alejados de los canales comerciales habituales. También la biblioteca se vio afectada por la crisis del sector discográfico, con el cierre de su principal establecimiento proveedor. Afortunadamente, Internet facilitó el proceso, haciendo accesibles algunos títulos especialmente alejados o esquivos.

Respecto a la *catalogación*, los principales escollos surgieron en los *registros de autoridad*: la difícil distinción en ocasiones entre nombre y apellido, la transcripción de determinados nombres, no siempre unívoca... plantearon dudas que pudieron solventarse mediante la consulta de fuentes especializadas (bibliografía específica, bases de datos *on-line*, catálogos de otras fonotecas...) y, especialmente, gracias al contacto permanente con nuestro asesor.

Todo el proceso se realizó según los criterios generales de la Red de Bibliotecas de Navarra, ya que los registros de la Biblioteca Cívica forman parte del catálogo colectivo de dicha Red. La asignación de materia a cada grabación se ha basado en el *Listado de encabezamientos de materias* de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Simultáneamente, y con el fin de ir preparando la publicación, se indizaron títulos, intérpretes y colaboradores, identificando la nomenclatura específica de los principales estilos musicales⁵.

En cuanto a la *clasificación y ordenación*, el fondo de ritmos étnicos se organiza según criterios geográficos (por continente) y, en segundo lugar, por orden alfabético de intérpretes.

La adscripción geográfica de muchos discos ha resultado compleja. Algunos músicos han vivido en continentes distintos y han colaborado con artistas de todo el mundo, fusionando géneros, experimentando con sonidos de diferentes zonas, mezclando estilos, etc. En líneas generales, el criterio de localización ha sido el del lugar de nacimiento, si bien en algunos casos, la ubicación en uno y otro continente admite discusión.

En la signatura, además del indicativo "MUS", que identifica todas las grabaciones sonoras, se añade el distintivo "MUN", para diferenciar esta colección de otros géneros musicales (música clásica, música de películas, folclore...). Finalmente, se anota el identificador de continente (AFR, AME, ASI, EUR y OCE) y las tres primeras letras del grupo o intérprete.

Además, la signatura se refuerza visualmente, mediante un icono que adopta un color distinto para cada continente.

⁵Este nomenclátor de estilos sirvió, posteriormente, como punto de partida para el glosario que José Miguel López elaboró como anexo de la obra Fonoteca Cívica de ritmos étnicos, publicado por Caja Navarra.

Edición

Al tiempo que se adquiría y organizaba la colección, se fue desarrollando la segunda parte del proyecto: la edición de *un catálogo de la colección*, una guía comentada de los 577 CD que la integran titulada *Fonoteca Civican de Ritmos étnicos*. La obra, escrita por José Miguel López, es un apoyo divulgativo para el conocimiento de las principales características de los discos y del contexto en el que surgió cada grabación y compone, en su conjunto, una visión global del género.

La presentación de los discos está organizada en seis grandes epígrafes: los cinco primeros corresponden a las obras de cada continente, y en el último se presentan las grabaciones antológicas que incluyen músicos de diferentes regiones del mundo.

En la *ficha de cada obra* reseñada se incluye la siguiente información: intérprete, título, reseña, compañía discográfica y año de edición, títulos de las canciones que contiene el álbum (o, en el caso de las antologías, nombres de los músicos participantes).

Para facilitar las búsquedas se incluye un *índice* de títulos, donde puede localizarse cada uno de los CD seleccionados, y un índice onomástico, que permite localizar las referencias de todas las personas o grupos que aparecen mencionados (tanto en las fichas de intérpretes como en el cuerpo de las reseñas).

Como complemento, el autor redactó un *glosario* que facilita la distinción de géneros musicales específicos, así como los vínculos histórico-geográficos existentes entre unos y otros estilos.

Caja Navarra realizó una tirada de 5.000 ejemplares de esta publicación, de los cuales, 1.000 se han repartido gratuitamente a bibliotecas y centros de documentación de todo el Estado. También se ha distribuido en librerías, con un precio simbólico: 5 € (PVP).

Divulgación y promoción

Presentación pública: en abril de 2007 se realizó un acto para dar a conocer la fonoteca y su correspondiente libro-catálogo. En él, participaron los responsables del proyecto y diversos representantes del ámbito musical: músicos (Benjamín Escoriza, de Radio Tarifa), críticos (Iñaki Zarata, del Diario Vasco, Mingus B. Formentor,

de La Vanguardia) y programadores musicales (Luis Calvo, director del festival Pirineos sur).

Con el fin de dar a conocer esta iniciativa y facilitar su difusión, se redactaron *artículos y notas de prensa* dirigidas, tanto a los medios locales, como al ámbito profesional. Diversas publicaciones recogieron esta información, a través de entrevistas en prensa, artículos y reseñas⁶.

Como *actividades culturales complementarias*, se realizaron conciertos, sesiones de narración oral, disco-fórum, cursos... La programación musical de Civicán comenzó a reorientarse hacia los ritmos étnicos⁷, asumiendo así la fonoteca como un proyecto global y colectivo. De este modo, la apuesta por la interculturalidad ha aportado al centro una de sus principales señas de identidad.

En el *apartado formativo*, la difusión de los ritmos étnicos también ha contado con apoyo en el Centro Cultural de Caja Navarra. Así, el pasado año, se incluyó en la programación de cursos el módulo *Definición de los estilos de música pop. La world music y los ritmos étnicos*, impartido por José Miguel López. En él participaron colegas bibliotecarios, interesados en el desarrollo de sus propias colecciones y usuarios aficionados a la música, que vieron en este curso la oportunidad de conocer a fondo estos géneros musicales.

Junto a estas iniciativas, desde la biblioteca se busca la *permanente dinamización* de la colección, a través de diversas estrategias de marketing y de interrelación entre lenguajes y soportes. Como muestra, este verano se ha incluido en cada una de las *guías de la sección* de viajes, una pequeña selección discográfica, como recomendación musical para los viajeros que quieran descubrir esa interesante faceta de sus destinos vacacionales.

Algunos datos

Ejemplares	(11.745)
Nº préstamos (2 mayo 2007 - 18 junio 2008)**	
* desde enero de 2004 ** el 2 de mayo de 2007 comienza	
Titulos	
DISSIDENTEN. Sahara e...	
MIZUNO. Shunsuke. Slow...	
cop. 2005	
MUCHACHITO BOMBO IN...	
vamos. Barcelona: K Indus...	
DOWNS, Lila. La cantina:...	
marketed and distributed b...	

⁶Así, se han hecho eco de este proyecto revistas como CLIJ, Interfolk, La luna de metrópoli (suplemento cultural del diario El Mundo), Mi Biblioteca o Qué leer, además de publicaciones *on-line* como B! Ritmos, EfeEme, Noticias Clave de la industria musical, Tierrafolk o Zona Musical,

⁷En estos meses han pasado por Civicán artistas como Tomás San Miguel, Xazzar, Rasha, Concha Buika, Dissidenten, Pedro Iturralde o Mariem Hassam, entre otros.

Conclusiones

Un año después de su apertura, la fonoteca se ha configurado como una colección singular, que suscita un especial *interés entre usuarios* que se han acercado por primera vez a la biblioteca.

El elevado índice de rotación (6,26) ha llevado a *plantear la necesidad de incrementar el fondo de un modo regular*, incorporando novedades, aunque sin olvidar los criterios de equilibrio geográfico y estilístico establecidos inicialmente. Ya se ha acometido esta segunda fase, con la selección, por parte del asesor, de 100 nuevos títulos, que están actualmente en proceso de compra y catalogación.

En cuanto al requisito de accesibilidad de los títulos en el mercado, parece necesario flexibilizarlo en parte. La creciente facilidad para acceder al mercado de segunda mano y la importación a través de Internet hace que buena parte de los títulos descartados en una primera fase estén ahora disponibles. Es una buena ocasión para que la biblioteca facilite el *conocimiento de obras emblemáticas*, en muchos casos, imprescindibles.

Una interesante línea a desarrollar es la *investigación y recopilación* de recursos *on-line* como complemento a las propuestas estilísticas de la fonoteca. Cada vez es mayor la disponibilidad de información musical de cualquier rincón del planeta y sitios interactivos como *myspace*⁸ ofrecen la posibilidad de *degustar* la música de determinados grupos a través de sus propias páginas o blogs. Una oportunidad, sin duda, para establecer itinerarios musicales en torno a un género, una región o un instrumento.

Así mismo, la colección musical tiene un enorme potencial como sección *intercultural* abierta a otros formatos y soportes. Las revistas y monografías cuya adquisición se ha mencionado configuran una incipiente colección que podría enriquecerse con material audiovisual: vídeos musicales, documentales, cine de otros países... En este sentido, los ritmos étnicos no establecen un límite temático cerrado. Aunque la música es la principal apuesta de esta biblioteca, el intercambio cultural abarca muchos posibles ámbitos de conocimiento y ocio: literatura de viajes, aprendizaje de idiomas, creación artística, debate sociopolítico... un extenso horizonte que la Biblioteca Cívica contempla como un reto a medio y largo plazo.

En el conjunto de los servicios bibliotecarios, los ritmos étnicos se han configurado como un *recurso motivador y dinámico*, capaz de impulsar y reorientar diversos usos y funciones de la biblioteca: además de constituir una oferta musical alternativa para el público juvenil (rap, heavy metal, música electrónica... fusionados con otros géneros, instrumentos y estilos menos conocidos para ellos),

⁸MySpace.com es un sitio web abierto, de encuentro virtual e intercambio social. Creado en Estados Unidos por Tom Anderson, en la actualidad es uno de los sitios más visitado de la Red. Se adapta a diferentes perfiles y admite comentarios, fotografías y vídeos. El perfil de músico permite adjuntar seis pistas musicales en formato mp3, un recurso muy utilizado por nuevos artistas para promocionar sus trabajos discográficos y por oyentes y programadores para rastrear la Red en busca de nuevas melodías.

es una referencia útil en las guías para viajeros, lecturas de apoyo familiar en adopciones internaciones, materiales de trabajo para docentes, oferta para inmigrantes... La colaboración con otras bibliotecas ha incrementado la rentabilidad y el alcance de dicho recurso.

Tal y como se planteaba al principio del proyecto, esta selección ha servido como *referencia para* el desarrollo de *otras* secciones musicales en numerosas *bibliotecas*. Muchos de estos centros se han interesado, además, por los contactos establecidos con *proveedores* especializados, de cara a posibles adquisiciones musicales.

También ha servido como *estímulo e incentivo para* la programación cultural en *otras instituciones*, tanto por su utilidad para el conocimiento de artistas, de cara al diseño de conciertos, como por las múltiples posibilidades de debate y reflexión que la propia iniciativa suscita⁹.

Entre los objetivos planteados, la Biblioteca Cívica todavía tiene una *asignatura pendiente*: favorecer el *acceso de la población inmigrante* a la biblioteca. Es vital desarrollar esta línea de trabajo, lo que requiere la adquisición de nuevos materiales específicos y la promoción de la biblioteca entre esta población. En este sentido, se ha establecido un plan de actuación, con posibles iniciativas que será preciso acometer en diversas etapas:

- Revisar los *estudios poblacionales* para conocer con precisión la procedencia de la población donde se enclava el centro y poder dar respuesta a sus intereses.

- *Establecer contactos* con la oficina de atención al inmigrante, asociaciones y colectivos con el fin de detectar sus necesidades, intereses y expectativas culturales e informarles sobre las posibilidades que ofrece la biblioteca.

- Seleccionar y adquirir *recursos informativos de utilidad* para este colectivo. Incrementar el fondo bibliográfico en otros idiomas.

- Difundir *material informativo y promocional*: folletos, dossieres, marcapáginas...

- Elaborar *guías de lectura* sobre sus países de origen, relacionando la música con otros recursos de interés disponibles en la biblioteca.

- Establecer *cauces de comunicación y participación* de la población inmigrante en las dinámicas bibliotecarias.

Es mucho lo que todavía queda por hacer, un largo recorrido que no lleva a ningún destino concreto (o que lleva a todas partes) pero en cuyo trayecto queremos señalar las huellas de otros viajeros, los caminos que unos y otros recorren: los sonidos que todos podemos escuchar y compartir.

⁹En mayo de 2008, Fundación Tres Culturas presentó en su sede de Sevilla la Fonoteca Cívica de Ritmos étnicos como un ejemplo de las posibilidades de diálogo y enriquecimiento mutuo que ofrece la música.

Bibliografía

BAKAN, Michael B. World music: traditions and transformations. Boston: McGraw-Hill, 2007. 383 p. ISBN: 978-0-07-241566-7.

GARCÍA MARTÍNEZ, José María. La música étnica: un viaje por las músicas del mundo. Madrid: Alianza, 2002. 478 p. ISBN: 84-206-4058-1.

GRAHAM, Ronnie. Stern's guide to contemporary african music. London: Zwa: Off the Record Press, 1988. 315 p. ISBN: 1-85305-000-8.

Guía de las músicas del Magreb. Edición y coordinación, Rubén Caravaca y Yolanda Agudo. Madrid: Asociación Cultural Fabricantes de Ideas, 2007. 271 p. ISBN: 978-84-611-5126-4.

LÓPEZ, José Miguel. Fonoteca Civican de ritmos étnicos: una selección de músicas del mundo. Pamplona: Caja Navarra, 2007. 389 p. ISBN: 84-96506-17-7.

LÓPEZ, José Miguel. Los sonidos de Discópolis: rock: ideología y utopía. Madrid: Calamar, 2003. 159 p. ISBN: 84-932672-2-8.

MILLER, Terry E. y SHAHRIARI, Andrew. World music. A global Journey. New York; London: Routledge, 2006. 460 p. ISBN: 0-415-96892-5.

MORALES, Ed. Ritmo latino: la música latina desde la bossa nova hasta la salsa. Barcelona: Robinbook, 2006. 318 p. ISBN: 84-96222-47-0.

Les musiques du monde. Sous la direction de François Bensignor; avec la collaboration de Olivier Cathus... [et al.] Paris: Larousse, 2002. 310 p. ISBN: 2-03-505278-5.

The rough guide to world music. Compiled and edited by Simon Broughton, Mark Ellingham and Jon Lusk, with Duncan Clark. London: Rough Guides, 2006. ISBN: 978-1-84353-551-5.

SCHAEFER, John. New sounds: the Virgin guide to new music. London: Virgin, 1990. 301 p. ISBN: 0-86369-375-X.

STAPLETON, Chris and MAY, Chris. African all-stars: the pop music of a continent. London: Paladin Grafton Books, 1989. 373 p. ISBN: 0-586-08781-8

SWEENEY, Philip. The Virgin directory of World Music: [a guide to performers and their music]. With contributions from Peter Gabriel, Andy Kershaw, Gilberto Gil, Manu Dibango. London: Virgin, 1991. 262 p. ISBN: 0-86369-378-4.

Turn up the volume!: a celebration of african music. Jacqueline Cogdell DjeDje, editor; with contributions by Ernest D. Brown Jr... [et al.] Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural History, 1999. 363 p. ISBN: 0-930741-77-3.