

Del Fonoautógrafo al Fonografista

En torno al crecimiento de la fonografía en España.

Juanjo Palacios

© marzo 2014

El sonido siempre estuvo ahí, pero una vez descubierta la sonoridad, surgió la necesidad de conservar, archivar y transmitir los sonidos.

El primer soporte natural del sonido fue la mente humana, hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se inventara el primer dispositivo capaz de registrar sonido, el *Fonoautógrafo*, creado por el francés Édouard-Léon Scott de Martinville, y patentado en 1857. Este artefacto era capaz de transcribir sonido a un medio visible, pero no se podía reproducir después.

Gracias al *Fonoautógrafo*, en 1857 se realizó el primer dibujo sonoro y en 1860 la primera grabación de la voz humana, con un canto tradicional francés denominado “Au clair de la lune”.

En Abril de 1877, el físico, poeta e inventor francés Charles Cros depositó en la Academia de Ciencias de París un pliego sellado con la descripción de su nuevo invento, el *Paleófono*, un aparato capaz de grabar y reproducir sonidos capturados con un diafragma, pero que nunca se llegó a construir. Ese mismo año Thomas Edison creó el *Fonógrafo*, el primer artefacto que podía grabar y reproducir sonidos.

Desde 1877 se desarrollaron múltiples artefactos similares al *Fonógrafo*. Sin embargo, sólo el *Gramófono*, inventado en 1888 por Emile Berliner, logró hacer sombra a la invención de Edison. El Gramófono fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del *Fonógrafo* que grababa sobre un cilindro. El *Gramófono* fue el dispositivo más común para reproducir sonido grabado hasta que en 1925 apareciera el *Tocadiscos*. Unos años más tarde, en 1930, se creó el *magnetófono de bobina abierta*, con el cual se podían hacer grabaciones de extensa duración y buena calidad. En 1948 aparecen los primeros *discos de vinilo* y en 1963 Philips en Europa desarrolla el *casete compacto*.

A finales de los años 60 se construyeron las primeras *grabadoras digitales*. En 1979 se presenta oficialmente el *Disco Compacto* (CD) y en el año 1982 se lanzan al mercado los primeros *reproductores* de CD.

Unos años más tarde, en 1994, se comercializan las tarjetas de memoria *Compact Flash* y a principios del 2000 aparecen otros formatos de tarjetas de memoria, tales como *Secure Digital (SD)*, *MiniSD* y *MicroSD*.

El término *micrófono* se conoce desde 1827 cuando Charles Wheatstone utiliza por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. El primer micrófono formaba parte del *Fonógrafo*.

En el año 1876 Alexander Graham Bell, registraba su patente del *teléfono*, que incluía un micrófono funcional utilizando un electroimán.

En 1877 David Edward Hughes diseñó el *micrófono de contacto suelto o carbón*, un diseño no magnético que tomaba como base el uso de partículas conductoras de carbón. En 1878 es diseñado el primer *micrófono de bobina móvil* y hubo que esperar hasta 1917 para tener el primer *micrófono de condensador*.

En el año 1931 Western Electric patentó el primer *micrófono dinámico* y RCA presenta el primer *micrófono de cinta bidireccional, de imán permanente*.

En 1947 se funda AKG en Viena (Austria) y en 1948, Neumann lanza el micrófono a válvulas U47, el primer micrófono de condensador con patrón conmutable entre cardioide y omnidireccional.

A partir de 1962 Hideo Matsushita establece la empresa Audio-Technica Corporation en Tokio. La compañía lanza *micrófonos con cápsulas estereofónicas* y en 1978 lanza los primeros *auriculares de condensador* y se crea Audio-Technica Ltd. en Leeds, Inglaterra.

Audio-Technica tuvo un gran crecimiento con sus productos, debido a su constante innovación que la convirtió en todo un referente para los especialistas en microfonía.

Hoy en día existen micrófonos de todo tipo y para toda exigencia y actividad.

El gran avance en los sistemas de grabación de audio y micrófonos ha originado que se pueda acceder a dispositivos de grabación con una extraordinaria relación calidad/precio. Esta mejora en la calidad, junto al abaratamiento del precio y la portabilidad de los aparatos ha sido determinante para el crecimiento de la fonografía en todo el mundo.

Fonografía es la técnica de grabar sonidos, para después poder reproducirlos. Esta definición puede resultar muy básica, para entender una disciplina que en la actualidad está en pleno crecimiento y que tiene casi tantas variantes como maneras de entender la escucha y la grabación tienen las personas. Existen una fonografía naturalista, una paisajista, una social, una activista, una cotidiana, etc.

Unas de las primeras grabaciones de campo en España se las debemos al músico alemán Kurt Schindler ¹ que en 1932 estuvo grabando en discos de aluminio, un millar de tonadas de canciones y bailes en España. Unos años más tarde, en 1952, Alan Lomax ² también estuvo en España realizando grabaciones de campo sobre las tradiciones musicales.

¹ <http://corrobladebailes.blogspot.com.es/2013/06/kurt-schindler-primeras-grabaciones-de.html>

Así mismo, el extremeño Manuel García Matos ³ contribuyó de manera decisiva a la introducción, siguiendo los pasos de Kurt Schindler, del uso de medios y técnicas de grabación sonora en la recopilación del folclore musical español. A partir de 1955 impulsó una recolección general que fue editada en entregas sucesivas en 1960 y 1970, y que en 1979 realiza la “Magna Antología del Folclore Musical de España”, que incluía trescientas treinta grabaciones documentales del folclore musical de todas las regiones de España.

² http://www.culturalequity.org/features/globaljukebox/ce_features_globaljukebox.php

³ <http://manuelgarciamatos.wordpress.com/>

Sin duda un elemento determinante en el crecimiento de la fonografía ha sido el concepto de paisaje sonoro, acuñado por los miembros del *World Soundscape Project* ⁴ a finales de la década de los 60. Murray Shaffer ⁵, uno de sus integrantes y autor del libro “*The Tuning Of The World*”, define el paisaje sonoro como la suma de elementos sonoros y acústicos que forman parte de un entorno, ambiente o territorio. Estos una vez sumados conforman una parte fundamental de la identidad y la cultura de un lugar. Por lo tanto es paisaje sonoro todos aquellos elementos que resuenan a nuestro alrededor, todos esos pequeños o grandes objetos sonoros que aportan identidad, significado y especificidad en el territorio.

⁴ <http://www.sfu.ca/~truax/wsp.html>

⁵ http://es.wikipedia.org/wiki/R._Murray_Schafer

En España el *Instituto de Acústica (CSIC)* ⁶ inició en el año 1986 una línea de trabajo sobre Paisajes sonoros que seguía las pautas apuntadas por Murray Schafer, concretándose en un Proyecto llamado “*Estudio del Patrimonio Sonoro en España*”. A partir de los años 90 la actividad de este grupo se vio determinada por la metodología desarrollada en Grenoble (Francia) por el *Laboratorio CRESSON*, más interesada por el urbanismo sonoro. Cabe destacar la actividad de José Luís Carles⁶ que formó parte del Instituto de Acústica entre 1986 y 2001, y que además de investigador, fue compositor especializado en técnicas con Paisajes Sonoros y divulgador, realizando el programa radiofónico “*Paisajes Sonoros*” en *Radio Clásica (RNE)*, que todavía sigue en antena.

⁵ <http://digital.csic.es/handle/10261/32>

⁶ <http://mase.es/author/carles/>

Por otro lado, en Cuenca, en la *Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)*, el profesor José Antonio Sarmiento ⁷ con la colaboración de Javier Ariza, desarrolla, en la Facultad de Bellas Artes, cursos sobre Arte Sonoro incluyendo en las actividades y programas trabajos dentro de la estética del Paisaje Sonoro.

⁷ <http://www.uclm.es/cdce/Sarmiento-Clase/Sarmiento.html>

Paralelamente a las actividades surgidas en ámbitos científicos, hay que reseñar las actividades desarrolladas por varios artistas sonoros. Destacar los trabajos del compositor y artista José Iges ⁸, interesado en la utilización de la palabra y la poesía sonora y que desde 1985 hasta 2008 dirigió en *Radio Clásica (RNE)* el espacio “Ars Sonora”, centrado en el arte sonoro y radiofónico; los trabajos realizados por la artista intermedia Concha Jerez ⁹; y la actividad desarrollada por el artista sonoro y experto en música electroacústica José Manuel Berenguer ¹⁰ a través de la *Asociación cultural Coclea, la Orquesta del Caos y el Festival Zeppelín*.

⁸ <http://joseiges.com/>

⁹ <http://mase.es/author/jerez/>

¹⁰ <http://www.sonoscop.net/jmb/>

Otro importante referente en el campo del paisaje sonoro en España es Francisco López ¹¹, cuyo trabajo ha trascendido de nuestras fronteras convirtiéndose en un referente mundial dentro del arte sonoro realizado a partir de grabaciones de campo.

¹¹ <http://www.francisclopez.net/>

También es preciso nombrar a Llorenç Barber, autor de obras inspiradas en la relación entre el sonido y el contexto urbano, sirvan como ejemplo sus conciertos de campanas.

Y en el campo del naturalismo, es imprescindible el trabajo de *Eloisa Matheu* ¹², bióloga especializada en Zoología, que se inició en 1987 en el mundo de la comunicación sonora de los animales y en 1990 creó el *sello discográfico Alosa*, donde publicó las primeras guías sonoras de las aves de España. De la misma manera es esencial el trabajo de Carlos de Hita ¹³, técnico de sonido de la naturaleza, actividad que comenzó a practicar hace 26 años y que le ha llevado a registrar un amplio archivo sonoro de las voces de la fauna, española, africana, asiática y amazónica; de actividades tradicionales, así como de los principales paisajes sonoros ibéricos y canarios.

¹² <http://eloisamatheu.com/>

¹³ <http://www.carlosdehita.es/>

Pero no cabe duda que la aparición en 2006 de *Escoitar.org* ¹⁴ y su proyecto de Mapa Sonoro de Galicia, marca un antes y un después. Este grupo de artistas, musicólogos y activistas sonoros ha sido determinante para la mayoría de los proyectos de paisajismo sonoro que han ido surgiendo a lo largo de estos años.

¹⁴ <http://www.escoitar.org>

Inspirándose en el mapa sonoro interactivo elaborado por Escoitar en Galicia, varios artistas o colectivos empiezan a construir cartografías sonoras en distintas regiones, colaborando Escoitar en muchas de ellas.

Podemos destacar *Soinumapa*¹⁵ (Pais Vasco), *Madrid Soundscape*¹⁶, *Andalucía Soundscape*¹⁷, *Sons de Barcelona*¹⁸, *Mapa Sonoru*¹⁹ (Asturias), *Mapa Sonoro de Elche*²⁰ y *Mapa Sonoro de Malaga*²¹.

¹⁵ www.soinumapa.net

¹⁶ <http://madridsoundscape.org/>

La idea inicial de estos mapas era servir de archivo de sonidos y paisajes sonoros, pero muchos de los autores y colectivos que se encuentran tras estos proyectos proponen que alrededor de los mapas se articulen prácticas relacionadas con el paisaje sonoro, que vayan más allá del mapa sonoro como archivo.

¹⁷ www.andaluciasoundscape.net

¹⁸ <http://barcelona.freesound.org/>

Debido a estas iniciativas se empiezan a realizar talleres relacionados con la escucha y el paisaje sonoro, conferencias, acciones, festivales, proyectos de composición sonora basada en grabaciones de campo, que dan pie a que varios sellos incluyan en sus catálogos este tipo de trabajos, además de otras tantas actividades.

¹⁹ www.mapasonoru.com

²⁰ <http://josemariapastorsanchez.tumblr.com/mapa>

²¹ <http://tesladream.org/mapa/mapasonoro.html>

Hay que destacar los trabajos realizados a este nivel por *Escoitar.org*, *Audio-lab.org*²², *Sonoscop.net*²³, *Sensxperiment*²⁴ y *Zemos98*²⁵.

²² <http://audio-lab.org/?lang=es>

Por otro lado el paisaje sonoro tiene una gran presencia en la red gracias a sitios como www.artesonoro.org²⁶ y www.mediateletipos.net²⁷, plataformas digitales llenas de noticias, informaciones y proyectos sonoros.

²³ <http://sonoscop.net/>

²⁴ www.sensxperiment.es

²⁵ <http://zemos98.org/>

En los últimos años la fonografía ha tenido un crecimiento progresivo hasta llegar al momento actual, donde hay un gran número de fonografistas y colectivos que realizan proyectos de distinta índole.

²⁶ www.artesonoro.org

A parte de proyectos fonográficos con fuerte implicación en el paisaje sonoro, el territorio, la memoria y la identidad, existen otros de carácter naturalista, donde la bioacústica y la ecología sonora son los elementos esenciales, y es admirable ver como algunos de estos proyectos, aprovechando que el sonido se produce socialmente, utilizan la fonografía para realizar prácticas sonoras de carácter social, cultural o político, articulando un discurso crítico.

²⁷ www.mediateletipos.net

Por otro lado, una gran parte de artistas sonoros y músicos experimentales, se han acercado a la fonografía buscando nuevas sonoridades que incorporar a sus creaciones o para utilizar las grabaciones de campo como materia prima sonora. En muchos casos estos artistas han sido seducidos por la fonografía y han desarrollado sus propios proyectos fonográficos.

Es complicado reseñar todos los fonografistas, autores, obras y proyectos que hay en la actualidad en España. Haremos un pequeño repaso general:

En Galicia, *Escoitar.org* sigue siendo un referente a nivel internacional y en el año 2010 vuelve a ser innovador, creando *noTours* ²⁸, un software de realidad aumentada basado en el sonido “auralidad aumentada” que permite mediante un editor online construir paseos sonoros geolocalizados en los que el oyente, a través de una interfaz gráfica, recorre distintos espacios en los que se suceden composiciones sonoras realizadas para un lugar específico. Escoitar actualmente está involucrado en varios proyectos a nivel nacional e internacional.

²⁸ <http://www.notours.org/>

Los miembros de Escoitar son: Berio Molina, Carlos Suárez, Chiu Longina, Enrique Tomás, Horacio González, Julio Gómez, Suso Otero y Xoán-Xil López.

En Galicia también es importante la labor de *Alg-a Lab* ²⁹, un laboratorio de experimentación cultural puesto en marcha en 2008 por la comunidad de artistas *Alg-a*, donde se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con el arte y la cultura libre, en forma de residencias artísticas, talleres, reuniones, festivales y ferias.

²⁹ <http://algalab.weebly.com/>

Por otro lado, en Galicia hay varios fonografistas que trabajan de manera individual, como Miguel Alonso, David Grego, Xesús Valle, Abraham Felpeto, Marco Maril, etc.

En el País Vasco, *Audio-lab.org*, que nació en 2002 bajo la dirección de Xabier Erkizia y el centro de arte contemporáneo *Arteleku* ³⁰, y que en 2010, se constituye en asociación cultural sin ánimo de lucro, independiente de *Arteleku* pero en colaboración con el mismo, esta dedicada a la investigación sonora y actualmente gestiona proyectos como *Soinumapa* y *Hots! radio* ³¹, y programa diferentes talleres, exposiciones y eventos. También forman parte de *Open Sound*.

³⁰ <http://www.arteleku.net/>

³¹ <http://www.hots-radio.info/>

En la actualidad los miembros de *Audio-lab* son: Xavier Balderas, Iñigo Telletxea, Xabier Erkizia, Txesus Garate, Stéphane Garin, Mikel R. Nieto, Myriam Ayçaguer, Oier Etxeberria, José Luis Espejo, Alex Mendizabal, Asier Gogortza, Ima Morillas y Miguel A. García.

Importante también el trabajo que viene realizando Mikel Arce, tanto a nivel personal, como desde la *Facultad de Bellas Artes de Bilbao, UPV/EHU*.

Hay que valorar la labor de *LABoral Centro de Arte y Creación Industrial* ³², que desde su creación en 2007, lleva apoyando a artistas y proyectos relacionados con el sonido y la fonografía. Actualmente en *LABoral* se realizan varios proyectos a este nivel, destacando un grupo de trabajo ³³ vinculado al proyecto *Mapa Sonoru*, dedicado a la observación e investigación del paisaje sonoro asturiano; y una serie

³² <http://www.laboralcentrodearte.org>

³³ <http://mapasonoru.com/grupo-de-trabajo.php>

de estudios fonográficos concretos, bajo el nombre de “...y su sonido”³⁴, comisariada por José Manuel Costa y Juanjo Palacios. Así mismo, mencionar LABsocial_Club³⁵, un proyecto de paseos y entrevistas con personas mayores, realizado entre 2010 y 2011

³⁴ <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/educacion/artesonido/blog/>

En cuanto a proyectos en lugares concretos, destacar *Senda Sonora*³⁶, paseo y mapa sonoro geolocalizados realizados por Edu Comelles y Juanjo Palacios en el concejo de Ibias.

³⁵ <http://labsocialclub.yolasite.com/>

³⁶ <http://sendasonora.audiotalaia.net/>

También desde Asturias en 2012 se crea *La Escucha Atenta*³⁷, plataforma dirigida por Juanjo Palacios y dedicada a la fonografía. Dicha plataforma incluye un cuestionario, que ya ha sido contestado por más de 45 fonografistas, artistas o activistas, y además alberga un sello digital, dedicado en exclusiva a grabaciones de campo, que es co-dirigido junto a Edu Comelles. Destacar de este sello, el recopilatorio “*Sonidos en Recesión*”³⁸, resultado de una convocatoria hecha a artistas sonoros y fonografistas para reflexionar sobre ¿A qué suena la Crisis Económica?

³⁷ <http://laescuchaatenta.com/>

³⁸ <http://laescuchaatenta.com/publicaciones/-lea008-sonidos-en-recesi%C3%B3n>

Por otro lado, en Asturias cabe mencionar el trabajo realizado por Óscar de Ávila, diseñador de sonido y educador, que llegado del mundo de la cinematografía, actualmente también realiza proyectos relacionados con el paisajismo sonoro. Así como el del colectivo Mind Revolution (Ángel Gonzalez, Eugenia Tejón) que promueve la interacción de la fonografía con otras disciplinas artísticas.

En Barcelona tiene la sede la *Orquesta del Caos*³⁹, creada por José Manuel Berenguer en 1994. Se trata de un colectivo interdisciplinar de artistas, orientado al desarrollo de proyectos relacionados con la Música Experimental y Arte Sonoro. Sus principales objetivos son la producción, creación y divulgación de eventos artísticos sonoros, musicales, audiovisuales y multimedia con especial interés por el conocimiento en conjunción con el desarrollo tecnológico. Varias de las actividades que realizan están directamente relacionadas con la fonografía y paisaje sonoro.

³⁹ <http://www.sonoscop.net/sonoscop/orquestradelcaos.html>

También en Barcelona se encuentra *Sons de Barcelona*, un proyecto que promueve el patrimonio sonoro de la ciudad a través de talleres realizados en escuelas, centros cívicos, centros sociales y en otras instalaciones. Con estos talleres se quiere hacer una puesta en común de nuestras opiniones respecto al patrimonio acústico a partir de una detallada escucha de los sonidos que podemos oír en nuestro día a día.

Cabe reseñar también el trabajo de Josep Cerdá, escultor y artista sonoro, que viene realizando varios proyectos relacionados con el paisaje sonoro, tanto a nivel personal, como desde el *Laboratori D'Art Sonor de la Universitat de Barcelona*⁴⁰.

⁴⁰ <http://www.ub.edu/masterartsonor/es>

Valorar la labor de *Hangar*⁴¹, *CCCB*⁴², *Lo Pati-Centre d'Art de les Terres de l'Ebre*⁴³, centros donde se han realizado varias actividades directamente relacionadas con la fonografía.

41 <http://hangar.org/es>

42 <http://www.cccb.org/es/>

43 <http://www.lopati.cat/es/>

44 <http://desons.blogspot.com.es/>

45 http://www.sonsdemanlleu.cat/?page_id=2

46 <http://espaciosonante.wordpress.com/>

Otros proyectos que se desarrollan en Cataluña son: El blog *Quadern de Sons*⁴⁴ de Ricard Casals Alexandri, donde esta incluido un Mapa Sonoro de Barcelona realizado por el mismo Ricard. *Sons de Manlleu*⁴⁵, Mapa Sonoro realizando por Byron Abadia en Manlleu, localidad, ubicada en Osona. *Espacio Resonante*⁴⁶, blog de Albert Murillo. *Sons de mar*⁴⁷, proyecto de investigación del *Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña* que estudia los sonidos emitidos por los cetáceos y los efectos de la contaminación acústica sobre el medio marino. *Sons de Patum*⁴⁸, que explora a través del paisaje sonoro la fiesta de la Patum de Berga en Barcelona.

A nivel individual destacar el trabajo de *Eloisa Matheu*, que ya reseñamos antes.

47 <http://www.sonsdemar.eu/>

48 <http://sonsdepatum.lapatum.cat/>

En Madrid, se creó en 2008 el proyecto *Madrid Soundscape*, una aproximación al paisaje sonoro de la Comunidad de Madrid, fruto de un proyecto público y colaborativo a partir de un taller realizado por Escoitar.org, Madrid Soundscape esta coordinado por Manuel Calurano y Juan Carlos Blancas.

A su vez *Madrid Soundscape* alberga el *Mapa Sonoro del Real Sitio y Villa de Aranjuez*, proyecto creado por Juan Pablo Martinez.

Por otro lado esta *Metros cuadrados de sonido*⁴⁹, un proyecto de la plataforma Add Sendor dedicado a la creación sonora, que capta los ruidos y sonidos que cotidianamente bullen en el barrio de Legazpi, para después utilizarlos en la creación de nuevas obras sonoras.

49 <http://www.m2sonido.net/>

Y desde el año 2013 el colectivo Sound Readers ha venido desarrollando *Matadero Memoria Aural*⁵⁰, que pretende realizar una aproximación a la historia y recuerdos del matadero municipal y su entorno más inmediato dentro de Arganzuela.

50 <http://mma.soundreaders.org/>

En Madrid se están realizando a lo largo de estos años varios proyectos fonográficos, y también se programan diferentes talleres, exposiciones y eventos relacionados con el paisaje sonoro, en centros como *Matadero*, *Museo Reina Sofía*, *La Casa Encendida*, etc. Cabe destacar entre otros *Sound-in*⁵¹, *Situación sonora*⁵², *In-Sonora* y *Sonikas*⁵³.

51 <http://www.estampa.org/sound-in/>

52 <http://www.museoreinasofia.es/actividades/situacion-sonora-deriva-aural>

53 <http://www.vallecastodocultura.org/SONIKAS/>

Desde Madrid y a través de la red llegan proyectos como *Modisti*⁵⁴, una red social de música experimental y arte sonoro comisariada por Pedro López; y *Radioartnet*⁵⁵, plataforma y red social en torno al radioarte coordinada por José Iges.

A su vez hay varios programas de radio que incluyen en sus emisiones creaciones sonoras relacionadas con el paisaje sonoro y las grabaciones de campo. Programas de radio Clásica (RNE) como *Ars Sonora* ⁵⁶ de Miguel Álvarez-Fernández, *Vía Límite* ⁵⁷ de José Manuel Costa, *La Casa del sonido* ⁵⁸ de José Luis Carles y otros de radio 3 como *Atmósfera*, *Fluido Rosa*, *Resonancias* y *Sismógrafo*.

⁵⁴ <http://modisti.com/14/>

⁵⁵ <http://radioartnet.net/11/>

⁵⁶ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/>

⁵⁷ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/via-limite/>

⁵⁸ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-sonido/>

Y siguiendo con la radio merece una mención especial *Self noise* ⁵⁹, un programa dirigido y presentado por Kamen Nedev en *Ágora Sol Radio*. Kamen define *self/noise* como un proyecto dedicado a la investigación de la fonografía, las grabaciones de campo, el arte sonoro, y las prácticas sonoras de carácter social. *self/noise* parte de la noción de que el sonido se produce socialmente, y de que nuestras prácticas sonoras son una parte importante en nuestra agencialidad social, cultural y política.

⁵⁹ <http://self-noise-project.tumblr.com/>

De Kamen Nedev también tenemos que destacar, entre otros, su proyecto *Acoustic Mirror* ⁶⁰, un archivo sonoro vivo que documenta varias de las practicas sonoras que suceden en la actualidad y su activa participación en el 15M y en “*#YesWeKLANG*” ⁶¹; Mapa Sonoro de la *#spanishrevolution*” que se realizó en *mediateletipos.net*, donde distintos fonografistas repartidos por la geografía española compartieron enlaces en los que escuchar grabaciones procedentes de las acampadas, manifestaciones y actos de protesta. Sin duda este es uno de los momentos más significativos de la fonografía social.

⁶⁰ <http://acousticmirror.tumblr.com/>

⁶¹ <http://www.mediateletipos.net/archives/category/spanishrevolution>

También es importante nombrar a María Andueza, investigadora y artista, que entre otros proyectos ha realizado trabajos de investigación sobre instalaciones sonoras en el espacio público y a Pablo Sanz, artista sonoro, del que destacamos un proyecto de investigación y creación artística basado en el paisaje sonoro de la población de Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona) y las instalaciones site-specific que lleva realizando en diferentes países.

Y volviendo a Carlos de Hita, decir que además de sus trabajos como técnico de sonido de la naturaleza, estos últimos años está mostrando otras facetas fonográficas más relacionadas con lo urbano y cotidiano.

En Andalucía, el proyecto *Andalucia_Soundscape* ⁶² se creó en 2008 bajo la dirección de Juan Cantizzani, pretendiendo ser un vehículo de conocimiento, divulgación y redescubrimiento de una región, su cultura, habitantes, configuración o patrimonio histórico, bajo la aportación de la escucha.

⁶² www.andaluciasoundscape.net

Cantizzani también dirige El Encuentro Internacional de Creación *Sensxperiment* ⁶³, que viene celebrándose desde 1999 en Lucena y Córdoba.

⁶³ www.sensxperiment.es/

En Málaga, otro proyecto con gran actividad, que viene de la mano de Chinowski Garachana, es *El sueño de Tesla* ⁶⁴, con el que además de construir un Mapa Sonoro de Málaga, realizan propuestas e investigaciones educativas basadas en la experimentación sonora; talleres de ecología acústica y de activación sonora y además tienen su propia radio, *Teslaradio* ⁶⁵, una radio libre experimental con un gran contenido de activismo sonoro, co-producida y co-realizada junto a *La Casa Invisible* con la colaboración y el soporte de Oscar Martin / *metaminaFNR* y el apoyo y complicidad de Alejo Duque y Camilo Cantor de *Radiolibre.co*

⁶⁴ <http://tesladream.org/>

⁶⁵ <http://radiotesla.tumblr.com/>

En Sevilla está la sede de *Zemos98.org* ⁶⁶, organización que ha apoyado siempre proyectos fonográficos, a la que pertenecen Pedro Jiménez y Benito Jiménez

⁶⁶ <http://www.zemos98.org/>

En Huelva está *Sierra centro de arte* ⁶⁷, que desde su creación en 2010 viene realizando varias actividades relacionadas con el paisaje sonoro.

⁶⁷ <http://www.sierracentrodearte.com/>

En Granada el proyecto *Oir para escuchar* ⁶⁸, creado por Antonio Caba, proyecto que también alberga un mapa sonoro de Granada.

⁶⁸ <http://www.oirparaescuchar.com/>

En Valencia se encuentra Edu Comelles, quien lleva años realizando diferentes proyectos artísticos, individuales y colectivos que entran en relación directa con el paisaje sonoro y la composición. Destacar proyectos como *La Ciudad Aural* ⁶⁹, *Safareig* ⁷⁰, *Sonic walkie*, *Senda sonora*, etc. Comelles es además fundador y director de la plataforma Audiotalaia ⁷¹. También es co-director, junto a Juanjo Palacios del sello dedicado en exclusiva a grabaciones de campo albergado en *La Escucha Atenta*. Además dirige junto a Carlos Flores el certamen de arte sonoro y músicas extrañas *Off_Herzios* ⁷².

⁶⁹ <http://laciudadaural.audiotalaia.net/>

⁷⁰ <http://www.educomelles.com/search/label/safareig>

⁷¹ <http://www.audiotalaia.net/>

⁷² <http://www.offherzios.com/>

En este certamen se da una circunstancia inusual que es realizar una documentación fonográfica de todos los eventos que organizan. De esta documentación se encarga Benigno Moreno.

A su vez Benigno Moreno es autor del proyecto *cityfieldrecordings project* ⁷³, con el que sienta las bases para el estudio, mediante la fonografía, de la identidad sonora espacio-temporal de las ciudades de Cáceres, Tokyo y Seúl.

⁷³ <http://cityfieldrecordings.blogspot.com.es/>

También nombrar al biólogo, artista sonoro y comisario independiente Rubén García, ocupado en la captura de fenómenos acústicos a través de grabaciones ambientales y la amplificación de sonidos que pasan inadvertidos o son inaccesibles a nuestro sentido de la percepción, descatando su estudio sobre los ultrasonidos generados por murciélagos en la zona de la Albufera valenciana.

Importante también el trabajo que viene realizando *Miguel Molina* desde *UPV y LCI (Laboratorio de Creaciones Intermedia)*.

Desde Valencia y a través de la red llega *Radioimaginamos* ⁷⁴, una Webzine en español para la difusión e investigación de la creación sonora, y especialmente radiofónica. Esta revista web creada en 2009 por Laura Romero ⁶, es además una plataforma digital para publicar producciones radiofónicas y dar difusión a piezas y obras sonoras de todo el mundo.

⁷⁴ <http://radioimaginamos.es/>

En Castellón hay que reseñar el trabajo de Raúl Fuentes, un diseñador y artista sonoro, que es autor del *blog Procès* ⁷⁵.

⁷⁵ <http://fonevol.tumblr.com/>

En Alicante, más concretamente en Elche, merece mención el trabajo de José María Pastor, que además de estar construyendo un Mapa Sonoro de Elche ⁷⁵, realiza varios proyectos de paisajismo sonoro, entre los que hay que destacar: “*Fonografía social*”, piezas donde trata de reflejar estados de ánimo e ideas comprometidas políticamente a través del paisaje sonoro. “*Piezas para un lugar determinado*”, piezas compuestas con grabaciones realizadas durante un día entero, a intervalos de 2 horas en un mismo lugar y elegido al azar. “*Comienzo*” proyecto en el que realiza grabaciones de campo de una manera totalmente azarosa y en lugares sin predeterminedar, componiendo con ellas paisajes sonoros extensos. “*Oído limpio*”, proyecto que rechaza las imágenes sonoras más convencionales y propone ideas y conceptos no utilizados habitualmente.

⁷⁵ <http://josemariapastorsanchez.tumblr.com/mapa>

En Murcia hay que valorar el trabajo de Sergio Sánchez. Entre los proyectos que ha realizado este artista en el campo del arte sonoro y la fonografía, señalar: “*Sonar históricamente*” ⁷⁶ que pretende registrar la historia presente a través de grabaciones de campo. “*Micropolítica. 15M. Un minuto para la historia*” ⁷⁷, un recopilatorio editado por primera vez en agosto de 2011, en el extinto sello *Micropolítica* y reeditado en *RIR* ⁷⁸, sello de fonografía y música experimental dirigido por el propio Sánchez.

⁷⁶ <http://sonarhistoricamente.wordpress.com/>

⁷⁷ <http://republicaibericaruidista17.wordpress.com/2012/12/10/rir001-15m-un-minuto-para-la-historia/>

Posiblemente el primer y único disco de música experimental sobre el 15M, como bien apunta Sergio Sánchez y una buena muestra de fonografía social.

También en Murcia, en octubre de 2010 comenzó su andadura la *Fonoteca de Arte Sonoro y Música Experimental, SONM* ⁷⁹, en la que se encuentra un archivo sonoro con los casetes, vinilos, CDs, etc que el artista sonoro Francisco López ha ido coleccionando e intercambiando a lo largo de su carrera profesional.

⁷⁸ <http://republicaibericaruidista17.wordpress.com/>

⁷⁹ <http://www.sonm.es/>

En Guadalajara, el artista sonoro Daniel del Rio se encuentra detrás de proyectos como “*Cimaural*”, un espacio de difusión, documentación e interacción con paisajes sonoros y “*Keilahnai o*”⁸⁰, un proyecto sonoro dedicado a acciones acústicas realizadas en varios lugares donde han sido utilizados como instrumentos los objetos encontrados allí. Daniel del Rio, es también el fundador del sello de *Reductive*.

⁸⁰ <http://keilahnaio.tumblr.com/>

En Zaragoza Chuse Fernandez es coordinador de la *Escuela de Radio TEA FM*⁸¹, donde mantiene varios microespacios relacionados con la ambientación sonora y la captura acústica, y emplea este tipo de trabajos para explicar creatividad radiofónica en los cursos y talleres que imparte. También realiza proyectos de paisajismo sonoro, tales como “*Recorridos Sonoros por Zaragoza*” y “*Capturas sonoras*”

⁸¹ <http://www.teafm.net/>

En Canarias, más concretamente en Santa Cruz de Tenerife, Atilio Doreste, artista plástico, fotógrafo, fonografista y profesor del departamento de Pintura y Escultura de la Universidad de La Laguna, viene desarrollando diferentes proyectos personales y también en colaboración. Cabe destacar: *SONAR:CC (Mapa Sonoro de Canarias)*, *Congreso NODOS:ON, sobre Paisaje Sonoro, Creatividad y Patrimonio*.

Por otro lado en Las Palmas de Gran Canaria, el artista plástico y también sonoro Paco Rossique, comenzó a grabar sonidos urbanos a principio de los años 70 y todavía sigue.

En El Hierro, Pedro Montesinos esta realizando un proyecto llamado *Paisaje sonoro de El Hierro*⁸².

⁸² <http://paisajesonoroelhierro.blogspot.com.es/>

Por otro lado esta La *Fonoteca de Canarias*⁸³, proyecto que nace en 2010 y su fin es la creación de un archivo sonoro en el que queden recogidos todos aquellos sonidos característicos que conforman la identidad sonora del Archipiélago.

⁸³ <http://fonotecadecanarias.org/>

Reseñar también un proyecto ya concluido, llamado “*Islas Resonantes*”⁸⁴, que fue comisariado por José Iges y Concha Jerez.

⁸⁴ <http://islasresonantes.com/>

En este repaso general seguro que habrán quedado fuera nombres y proyectos, bien por descuido, por desconocimiento o por estar emergiendo en el momento que se escribió.

From the Phonoautograph to the Phonographist

On the growth of phonography in Spain.

Juanjo Palacios

© march 2014

Sound has always been here, but when sonority was discovered, there arose a need to conserve, archive and transmit sound.

The first natural support of sound was the human mind and not until the 19th century would the first device capable of recording sound be invented. The *phonoautograph* was created by the Frenchman Édouard-Léon Scott de Martinville. It was patented in 1857. This artefact could transcribe sound to a visible medium but it was not able to reproduce it later.

Thanks to the *phonoautograph*, in 1857 the first sound drawing was made and in 1860 the first recording was made of the human voice, singing the traditional French song “Au clair de la lune.”

In April 1877, the French physicist, poet and inventor Charles Cros deposited a sealed envelope in the Paris Academy of Sciences. It contained the description of his new invention, the *paleophone*, an apparatus that was able to record and play back sounds captured with a diaphragm, but that was never built. That same year Thomas Edison created the *phonograph*, the first device that could record and replay sounds.

Starting in 1877, a number of devices similar to the *phonograph* were developed. But only the *gramophone*, invented in 1888 by Emile Berliner, came to be more important than Edison's invention. The *gramophone* was the first sound recording and replay system that used a flat disk, in contrast with the *phonograph* that recorded on a cylinder. The gramophone was the most common device for reproducing recorded sound until the record player arrived in 1925. A few years later, in 1930, came the *open-reel tape recorder*; with which long, high quality recordings became possible. The first vinyl records appeared in 1948 and in 1963 Philips in Europe developed the *compact cassette*.

At the end of the 1960s the first digital recorders were built. In 1979 the compact disk (CD) was officially presented and in 1982 the first *CD players* were launched.

Several years later, in 1994, memory cards or flash cards, such as Compact Flash, went onto the market and in the early 2000s other formats of memory cards appeared, such as *Secure Digital (SD)*, *MiniSD* and *MicroSD*.

The term *microphone* has been known since 1827 when Charles Wheatstone used it for the first time to describe an acoustic device designed to amplify weak sounds. The first microphone formed part of the phonograph.

In 1876 Alexander Graham Bell registered his patent for the *telephone*, which included a functional microphone that used an electromagnet.

In 1877 David Edward Hughes designed the *loose contact microphone* or *carbon microphone*, a device with a non-magnetic design based on the use of conductive carbon particles. Soon thereafter, in 1878, the first *moving coil microphone* was designed, but not until 1917 would the first *condenser microphone* appear.

In 1931 Western Electric patented the first *dynamic microphone* and RCA presented the first *bidirectional ribbon microphone* with a permanent magnet.

In 1947, AKG was founded in Vienna (Austria) and in 1948 Neumann launched the *U47 valve microphone*, the first condenser microphone switchable between cardioid and omni-directional pick-up patterns.

In 1962 Hideo Matsushita founded the company Audio-Technica Corporation, in Tokyo. The company began to market *microphones with stereo capsules* and in 1978 it launched the first *condenser headset microphones*, while creating Audio-Technica Ltd. in Leeds, England.

Audio-Technica grew considerably thanks to its range of products. The company's constant innovation made it a major point of reference for microphone specialists.

Nowadays there are many kinds of microphones, for all possible needs and activities.

The tremendous progress in audio recording systems and microphones has made it possible for people to access recording devices that offer excellent value for the money. This enhanced quality, along with lower prices and the portability of the device, has been decisive in the growth of phonography all over the world.

Phonography is the technique of recording sounds so as to be able to play them back later. This may seem like an overly basic definition to describe a discipline which at this time is thriving and has almost as many variations as people have ways of understanding listening and recording. There is nature sounds phonography, soundscape phonography, social phonography, activist phonography, daily life phonography, etc.

We owe some of the first field recordings ever made in Spain to the German musician Kurt Schindler,¹ who in 1932 recorded, on aluminium records, a thousand tunes from the songs and dances of Spain. Two decades later, in 1952, Alan Lomax² also spent time in Spain making field recordings of musical traditions.

In addition, the Extremadura-born Manuel García Matos³ following in the footsteps of Kurt Schindler, contributed a great deal to the use of sound recording media and techniques in the compilation of Spanish musical folklore. Starting in 1955 he began a general compilation that was released in successive publications in 1960 and 1970. Then, in 1979, he created the *"Magna Antología del Folklore Musical de España,"* which included 330 field recordings of folklore music from all regions of Spain.

No doubt an instrumental factor in the growth of phonography has been the concept of soundscape, which was developed by the members of the *World Soundscape Project*⁴ at the end of the 1960s. Murray Shaffer,⁵ one of the members of the group and author of the book *"The Tuning of the World,"* defines soundscape as the array of sound and acoustic elements comprising a setting, environment or territory. When combined, these elements constitute a fundamental aspect of the identity and culture of a place. Soundscape is therefore all those elements that can be heard around us, all those small or large sound objects that provide identity, meaning and specificity in the territory.

In Spain, the *Instituto de Acústica (CSIC)*⁶ began working in the area of soundscapes in 1986, using the guidelines established by Murray Schaffer. The work took the form of a project called *"Estudio del Patrimonio Sonoro en España."* Starting in the 1990s, this group's activity was shaped by the methodology developed in Grenoble (France) by the Laboratoire CRESSON, which was mostly interested in urban sound planning. Worthy of special mention is the activity of José Luís Carles⁷ who was part of the Instituto de Acústica from 1986 to 2001. In addition to being a researcher, he is a composer specialised in techniques using soundscapes and also produced the radio programme *"Paisajes Sonoros"* aired by Radio Clásica (*Radio Nacional de España*), which continues to be broadcast to date.

¹ <http://corrobladebailes.blogspot.com.es/2013/06/kurt-schindler-primeras-grabaciones-de.html>

² http://www.culturalequity.org/features/globaljukebox/ce_features_globaljukebox.php

³ <http://manuelgarciamatos.wordpress.com/>

⁴ <http://www.sfu.ca/~truax/wsp.html>

⁵ http://es.wikipedia.org/wiki/R._Murray_Schafer

⁶ <http://digital.csic.es/handle/10261/32>

⁷ <http://mase.es/author/carles/>

Meanwhile, at the *Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)*, in Cuenca, the professor *José Antonio Sarmiento*⁸ working in collaboration with Javier Ariza, developed courses on sound art at the Fine Arts Faculty, and in these courses he included activities and programmes projects pertaining to the aesthetics of soundscape.

⁸ <http://www.uclm.es/cdce/Sarmiento-Clase/Sarmiento.html>

Parallel to activities such as these in the scientific sphere, mention must be made of the activities carried out by various sound artists. They include the work of the composer and artist *José Iges*⁹, whose interests revolve around the use of words and sound poetry and who between 1985 and 2008 directed Radio Clásica's space "*Ars Sonora*" (*Radio Nacional de España*), a space focused on sound art and radio art. There is also the work of the intermedia artist *Concha Jerez*¹⁰; and the sound artist and electroacoustic music expert *José Manuel Berenguer's*¹¹ activity through the *Asociación Cultural Coclea*, La Orquesta del Caos and the *Festival Zeppelin*.

⁹ <http://joseiges.com/>

¹⁰ <http://mase.es/author/jerez/>

¹¹ <http://www.sonoscop.net/jmb/>

Another important figure in the field of soundscape in Spain is *Francisco López*¹², whose work has transcended the borders of this country, as he has become a world reference in sound art created with field recordings.

¹² <http://www.franciscolopez.net/>

It is also necessary to mention *Llorenç Barber*, the author of works inspired by the relationship between sound and the urban context, as shown for example by his concerts of bells.

And in the field of naturalism, there is the essential work of *Eloisa Matheu*¹³, a biologist specialised in zoology. In 1987 she started working in the world of sound communication in animals, creating in 1990 the *record label Alosa*, where she published the first audio guides to the birds of Spain. Also essential is the work of *Carlos de Hita*¹⁴, a sound technician specialised in the sounds of nature. He began recording nature 26 years ago and over the years he has amassed an extensive sound archive of the voices of Spanish, African, Asian and Amazon fauna. His archive also includes traditional sounds, as well as the main soundscapes of the Iberian peninsula and the Canary Islands.

¹³ <http://eloisamatheu.com/>

¹⁴ <http://www.carlosdehita.es/>

But certainly the appearance in 2006 of *Escoitar.org*¹⁵ and its Sound Map of Galicia project marks a major turning point. This group of artists, musicologists and sound activists has been decisive in most of the soundscape projects that have come into being over these years.

¹⁵ <http://www.escoitar.org>

Inspired by the interactive sound map created by Escoitar in Galicia, various artists and groups begin to construct sound maps in different regions, with Escoitar collaborating in many of them.

We can point out *Soinumapa*¹⁵ (Basque Country), *Madrid Soundscape*¹⁶, *Andalucía Soundscape*¹⁷, *Sons de Barcelona*¹⁸, *Mapa Sonoru*¹⁹ (Asturias), *Mapa Sonoro de Elche*²⁰ and *Mapa Sonoro de Malaga*²¹.

¹⁵ www.soinumapa.net

¹⁶ <http://madridsoundscape.org/>

The initial idea of these maps was to be an archive of sounds and soundscapes, but many of the authors and groups behind these projects would also like to see more soundscape-related practices being undertaken, practices that go beyond the idea of sound maps as archives.

¹⁷ www.andaluciasoundscape.net

¹⁸ <http://barcelona.freesound.org/>

Thanks to these initiatives, workshops related to listening and soundscape start to be held, along with lectures, actions, festivals, sound compositions based on field recordings, which has led to various labels including this type of work in their catalogues, and a number of other activities.

¹⁹ www.mapasonoru.com

²⁰ <http://josemariapastorsanchez.tumblr.com/mapa>

²¹ <http://tesladream.org/mapa/mapasonoro.html>

The works carried out at this level by *Escoitar.org*, *Audio-lab.org*²², *Sonoscop.net*²³, *Sensxperiment*²⁴ and *Zemos98*²⁵ are especially worth highlighting.

²² <http://audio-lab.org/?lang=es>

In addition, soundscape comes to have a significant presence on Internet, thanks to sites such as *www.artesonoro.org*²⁶ and *www.mediateletipos.net*²⁷, which are digital platforms full of news, information and sound projects.

²³ <http://sonoscop.net/>

²⁴ www.sensxperiment.es

In recent years phonography has experienced progressive growth up to the present situation, in which a number of phonographers and collectives carry out different types of projects.

²⁵ <http://zemos98.org/>

²⁶ www.artesonoro.org

Besides the phonographic projects involving soundscape, territory, memory and identity, there are other projects more related to nature, where bioacoustics and sound ecology are the essential elements. It is admirable how some of these projects, taking advantage of the sound produced socially, use phonography to engage in sound practices of a social, cultural and political nature, expressing a critical discourse.

²⁷ www.mediateletipos.net

On the other hand, a number of sound artists and experimental musicians have looked to phonography as part of their search for new sounds to incorporate into their creations, or to use field recordings as raw material. In many cases these artists have ended up being seduced by phonography and have decided to carry out more phonographic projects.

It would be exceedingly difficult to cite all the phonographers, authors, works and projects that are currently active in Spain. We will instead offer a brief overview:

In Galicia, *Escoitar.org* continues to be an international point of reference and in the year 2010 they innovated once again by creating *noTours* ²⁸, an enhanced reality application based on “augmented aurality.” This software makes it possible to create, with an online editor, geolocalized soundwalks in which the listener, using a graphic interface, walks through different spaces in which sound compositions created for a specific place are heard at exactly the right time. Escoitar is currently involved in various projects at the national and international levels.

²⁸ <http://www.notours.org/>

The members of Escoitar are: Berio Molina, Carlos Suárez, Chiu Longina, Enrique Tomás, Horacio González, Julio Gómez, Suso Otero and Xoán-Xil López.

In Galicia there is also important work being done by *Alg-a Lab* ²⁹, a laboratory of cultural experimentation launched in 2008 by the community of artists *Alg-a*, where different activities related to free art and culture take place, in the form of artist residences, workshops, meetings, festivals and fairs.

²⁹ <http://algalab.weebly.com/>

In addition, in Galicia there are various phonographers who work individually, such as Miguel Alonso, David Grego, Xesús Valle, Abraham Felpeto, Marco Maril, etc.

In the Basque Country, there is *Audio-lab.org*, which was born in 2002 under the direction of Xabier Erkizia and of the Arteleku Contemporary Art Center ³⁰, y que en 2010, se constituye en asociación cultural sin ánimo de lucro, independiente de *Arteleku* and which in 2010 became a non-profit cultural association independent of Arteleku but acting in collaboration with it. Audio-lab is devoted to sound research and currently manages projects such as *Soinumapa* and *Hots! Radio* ³¹, and different workshops, exhibitions and events. They are also part of *Open Sound*.

³⁰ <http://www.arteleku.net/>

³¹ <http://www.hots-radio.info/>

At this time the members of Audio-lab are: Xavier Balderas, Iñigo Telletxea, Xabier Erkizia, Txesus Garate, Stéphane Garin, Mikel R. Nieto, Myriam Ayçaguer, Oier Etxeberria, José Luis Espejo, Alex Mendizabal, Asier Gogortza, Ima Morillas and Miguel A. García.

Also important is the work done by Mikel Arce, both at the personal level and from his position at the *Faculty of Fine Arts of Bilbao, Universidad de País Vasco (UPV/EHU)*.

In Asturias, the project *Mapa Sonoru*, has been in progress since 2009. In addition to creating a sound map of Asturias, it seeks to awaken the public's interest in soundscape, attentive listening and field recordings, through a variety of activities.

Recognition must also be given to the work done at *LABoral Centro de Arte y Creación Industrial*³², which since its creation in 2007 has supported artists and projects related to sound and phonography. Currently at LABoral various projects at this level are underway, such as the working group associated with *Mapa Sonoru (Grupo de trabajo vinculado a Mapa Sonoru)*³³ dedicated to observation of and research into the soundscape of Asturias; a series of specific phonographic studies, entitled “...y su sonido”,³⁴ curated by José Manuel Costa and Juanjo Palacios. Also of interest is the *LABsocial_Club*,³⁵ a project centred on walks and interviews with elderly persons, which took place in 2010 and 2011.

³² <http://www.laboralcentrodearte.org>

³³ <http://mapasonoru.com/grupo-de-trabajo.php>

³⁴ <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/educacion/artesonido/blog/>

³⁵ <http://labsocialclub.yolasite.com/>

³⁶ <http://sendasonora.audiotalaia.net/>

³⁷ <http://laescuchaatenta.com/>

³⁸ <http://laescuchaatenta.com/publicaciones/-lea008-sonidos-en-recesi%C3%B3n>

³⁹ <http://www.sonoscop.net/sonoscop/orquestradelcaos.html>

As regards projects in specific places, *Senda Sonora*³⁶, is a project involving walks and geolocalized sound maps created by Edu Comelles and Juanjo Palacios in the municipality of Ibias.

Also in Asturias *La Escucha Atenta*³⁷, was created in 2012. Directed by Juanjo Palacios, this platform is dedicated to phonography and it has prepared a questionnaire that has been answered by over 45 phonographers, artists and activists. It also hosts a digital label dedicated exclusively to field recordings, which is co-directed by Edu Comelles. This label produced the compilation *Sounds in Recession “Sonidos en Recesión”*³⁸, the result of an invitation to sound artists and phonographers to reflect on the question “What does the economic crisis sound like?” however they wished.

Also worth mentioning is the work, also in Asturias, of Óscar de Ávila, a sound designer and educator, who – having come from the world of film – now also works in projects related to soundscaping. And then there is the group Mind Revolution (Ángel Gonzalez, Eugenia Tejón), which promotes interaction between phonography and other artistic disciplines.

Barcelona is home to the *Orquesta del Caos*³⁹, created by José Manuel Berenguer in 1994, this is an interdisciplinary group of artists focused on projects related to experimental music and sound art. Its primary objectives are the production, creation and divulgation of sound art and musical events, and also audiovisual and multimedia events, with emphasis on knowledge in conjunction with technological development. Several of the activities that it carries out are directly related to phonography and soundscape.

Also in Barcelona is *Sons de Barcelona*, a project that promotes the city’s sound heritage by organising workshops in schools, civic centres, community centres and other types of facilities. The idea behind these workshops is to gather opinions about acoustic heritage by giving participants the opportunity to listen attentively to the sounds we hear in our everyday lives.

Also worth highlighting is the work of the sculptor and sound artist Josep Cerdá, who has done various projects related to soundscape, both at the personal level and from his position at the *Laboratori D'Art Sonor de la Universidad de Barcelona* ⁴⁰.

Other centres that have engaged in activities directly related to phonography include *Hangar* ⁴¹, *CCCB* ⁴² and *Lo Pati-Centre d'Art de les Terres de l'Ebre* ⁴³.

Additional projects underway in Catalonia include: the blog *Quadern de Sons* ⁴⁴ by Ricard Casals Alexandri, which includes a sound map of Barcelona created by Ricard himself. *Sons de Manlleu* ⁴⁵, a sound map created by Byron Abadia in Manlleu, an industrial town in Osona (province of Barcelona). *Espacio Resonante* ⁴⁶, a blog by Albert Murillo. *Sons de mar* ⁴⁷, a research project conducted by the Laboratory of Bioacoustic Applications of the Universidad Politécnica de Cataluña, studies the sounds emitted by cetaceans and the effects of acoustic pollution on the marine environment. *Sons de Patum* ⁴⁸, explores through soundscape the traditional festivities of La Patum de Berga, held every year in the town of Berga (province of Barcelona).

At the individual level, there is the work of *Eloisa Matheu*, whom we already mentioned.

In Madrid, the project *Madrid Soundscape*, was created in 2008. This project, which explores the soundscape of the Community of Madrid, is the fruit of a public, collaborative project that arose following a workshop offered by *Escoitar.org*. *Madrid Soundscape* is co-ordinated by *Manuel Calurano* and *Juan Carlos Blancas*.

In turn, *Madrid Soundscape* hosts the sound map of *Real Sitio y Villa de Aranjuez*, a project created by *Juan Pablo Martinez*.

There is also *Metros cuadrados de sonido* ⁴⁹, a project by the platform Add Sensor dedicated to sound creation, which captures noise and sounds that are heard daily in the neighbourhood of Legazpi, which are later used in the creation of new sound works.

Since 2013 the group Sound Readers has been involved in *Matadero Memoria Aural* ⁵⁰. The aim of this project is to learn about the history and memories of what used to be Madrid's municipal slaughterhouse (now a contemporary creation centre) and its immediate surroundings in the neighbourhood of Arganzuela.

Over the past few years various phonographic projects have been implemented in Madrid and different workshops, exhibitions and events related to soundscape have been organised in places such as Matadero, Museo Reina Sofía, La Casa Encendida, etc. They include *Sound-in* ⁵¹, *Situación sonora* ⁵², *In-Sonora y Sonikas* ⁵³.

⁴⁰ <http://www.ub.edu/masterartsonor/es>

⁴¹ <http://hangar.org/es>

⁴² <http://www.cccb.org/es/>

⁴³ <http://www.lopati.cat/es/>

⁴⁴ <http://desons.blogspot.com.es/>

⁴⁵ http://www.sonsdemanlleu.cat/?page_id=2

⁴⁶ <http://espaciosonante.wordpress.com/>

⁴⁷ <http://www.sonsdemar.eu/>

⁴⁸ <http://sonsdepatum.lapatum.cat/>

⁴⁹ <http://www.m2sonido.net/>

⁵⁰ <http://mma.soundreaders.org/>

⁵¹ <http://www.estampa.org/sound-in/>

⁵² <http://www.museoreinasofia.es/actividades/situacion-sonora-deriva-aural>

⁵³ <http://www.vallecastodocultura.org/SONIKAS/>

From Madrid, through the Internet, come projects such as *Modisti*⁵⁴, a social network revolving around experimental music and sound art moderated by Pedro López; and *Radioartnet*⁵⁵, a platform and social network that focuses on radio art, coordinated by José Iges.

⁵⁴ <http://modisti.com/14/>

⁵⁵ <http://radioartnet.net/11/>

Likewise, there are several radio programmes that air sound creations related to soundscape and field recordings. They include Radio Clásica (RNE) programmes such as *Ars Sonora*⁵⁶ by Miguel Álvarez-Fernández, *Vía Límite*⁵⁷ by José Manuel Costa, *La Casa del sonido*⁵⁸ by José Luis Carles and others on Radio 3 (RNE) such as *Atmósfera*, *Fluido Rosa*, *Resonancias* and *Sismógrafo*.

⁵⁶ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/>

⁵⁷ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/via-limite/>

⁵⁸ <http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-sonido/>

⁵⁹ <http://self-noise-project.tumblr.com/>

Continuing in the field of radio, special mention must go to *Selfnoise*⁵⁹, a programme directed and presented by Kamen Nedev on *Agora Sol Radio*. Kamen defines *self/noise* as a project dedicated to investigating phonography, field recordings, sound art, and sound practices of a social nature. *self/noise* is based on the notion that sound is produced socially, and that our sound practices are an important part of our social, cultural and political agency.

On the topic of Kamen Nedev, we must also highlight his project *Acoustic Mirror*⁶⁰, a living sound archive that documents several of the sound practices underway at this time and his active participation in the May 15th Movement and in “#YesWeKLANG⁶¹: Mapa Sonoro de la #spanishrevolution” (made on *mediateletipos.net*) in which different phonographers located all over Spain shared links to recordings from the camp-outs, demonstrations and acts of protest. This is no doubt one of the most significant moments in social phonography.

⁶⁰ <http://acousticmirror.tumblr.com/>

⁶¹ <http://www.mediateletipos.net/archives/category/spanishrevolution>

Also important are *María Andueza*, a researcher and artist who among other projects has investigated sound installations in public spaces, and *Pablo Sanz*, a sound artist whose *Huellas Sonoras* deserves to be highlighted. *Huellas Sonoras* is a project of artistic inquiry and creation based on the soundscape of the town of Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona). Also of great interest are the site-specific installations that Sanz has been developing for some years in different countries.

And returning to Carlos de Hita, it is interesting to note that besides his work as a technician of the sounds of nature, in recent years he has revealed other phonographic facets more related to urban settings and everyday life.

In Andalusia, the project *Andalusia Soundscape*⁶² was launched in 2008 under the direction of *Juan Cantizzani*, as a means to use listening as a vehicle for increased knowledge, awareness and rediscovery of a region, its culture, inhabitants, historical configuration and heritage.

⁶² www.andaluciasoundscape.net

Juan Cantizzani also directs the International Creation Event *Sensxperiment*⁶³, which has been held in Lucena and Córdoba since 1999.

⁶³ www.sensxperiment.es/

In Málaga, another project with a high level of activity, led by Chinowski Garachana, is *El sueño de Tesla*⁶⁴, which in addition to crafting a sound map of Málaga, is engaged in educational proposals and inquiries based on sound experimentation and workshops focusing on acoustic ecology and sound activation. It also has its own radio, *Teslaradio*⁶⁵, una radio libre experimental con un gran contenido de activismo a free experimental radio with a great deal of content related to sound activism, coproduced with *La Casa Invisible* and made possible by the collaboration and support of Oscar Martin / *metaminaFNR* and the support and complicity of Alejo Duque and Camilo Cantor, from *Radiolibre.co*

⁶⁴ <http://tesladream.org/>

⁶⁵ <http://radiotesla.tumblr.com/>

Seville is home to *Zemos98.org*⁶⁶, an organisation that has always supported phonography projects, and whose members include Pedro Jiménez and Benito Jiménez.

⁶⁶ <http://www.zemos98.org/>

In Huelva there is the *Sierra centro de arte*⁶⁷, which since its creation in 2010 has been engaged in a variety of activities related to soundscape.

⁶⁷ <http://www.sierracentrodearte.com/>

Granada has *Oir para escuchar*⁶⁸, a project created by Antonio Caba that includes, among other things, a sound map of Granada.

⁶⁸ <http://www.oirparaescuchar.com/>

In Valencia is Edu Comelles, who for years has been involved in different art projects, both individual and collective, that are directly related to soundscape and composition. Some interesting examples are *La Ciudad Aural*⁶⁹, *Safareig*⁷⁰, *Sonic walkie*, *Senda sonora*, etc. Comelles is also the founder and director of the platform *Audiotalaia*⁷¹. In addition he is co-director, with Juanjo Palacios, of the label devoted exclusively to field recordings and housed in La Escucha Atenta. Furthermore, he directs, along with Carlos Flores, the sound art and strange music competition *Off_Herzios*⁷².

⁶⁹ <http://laciudadaural.audiotalaia.net/>

⁷⁰ <http://www.educomelles.com/search/label/safareig>

⁷¹ <http://www.audiotalaia.net/>

⁷² <http://www.offherzios.com/>

One unusual thing about this competition is that every event held is documented phonographically. Benigno Moreno is in charge of this documentation.

In turn, Benigno Moreno is the author of the project *cityfieldrecordings project*⁷³, which lays the foundations for studying, through phonography, the spatial and temporal sound identity of the cities Cáceres, Tokyo and Seoul.

⁷³ <http://cityfieldrecordings.blogspot.com.es/>

Also worthy of mention is the biologist, sound artist and independent curator *Rubén García*, who captures acoustic phenomena through environmental recordings and amplifies sounds that go unnoticed or are inaccessible to our ears, for example his study on the ultrasounds generated by bats in the Albufera region of Valencia.

Also important is the work being carried out by *Miguel Molina* from *Universidad del País Vasco (UPV)* and the *Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI)*.

From Valencia, and over the Internet, comes *Radioimaginamos*⁷⁴, a webzine in Spanish dedicated to research and dissemination about sound creation, especially of the radiophonic variety. This webzine, created in 2009 by *Laura Romero*, is also a digital platform for publishing radiophonic productions and to make sound works from around the world better known to the public.

⁷⁴ <http://radioimaginamos.es/>

*In Castellón interesting work is being done by Raül Fuentes, a designer and sound artist. He is the author of the blog Procès*⁷⁵.

⁷⁵ <http://fonevol.tumblr.com/>

In Alicante, in Elche to be exact, the work of *José María Pastor* deserves special mention. In addition to building the *Mapa Sonoro de Elche*⁷⁶, he works with various soundscape projects, such as: “*Fonografía social*” consists of pieces that try to reflect political and social moods and ideas, through soundscape. “*Piezas para un lugar determinado*” are pieces comprising recordings made over the course of a day, at 2 hour intervals and always in the same randomly-chosen place. The “*Comienzo*” project makes field recordings in a totally random manner and in places not determined in advance, and then composes long soundscapes with these recordings. “*Oído limpio*” is a project that rejects the more conventional sound images and proposes ideas and concepts that are not commonly used.

⁷⁶ <http://josemariapastorsanchez.tumblr.com/mapa>

In Murcia the work of *Sergio Sánchez* deserves recognition. The projects that this artist has carried out in the field of sound art and phonography include: “*Sonar históricamente*”⁷⁷ which seeks to record the present through field recordings. “*Micropolítica. 15M. Un minuto para la historia*”⁷⁸, a compilation edited for the first time in August of 2011 by the now-extinct label *Micropolítica* and reedited by *RIR*⁷⁹, the phonography and experimental music label that Sánchez himself directs. It is possibly the first and only record of experimental music about the May 15th movement, as *Sergio Sánchez* himself points out, and it is a fine sample of social phonography.

⁷⁷ <http://sonarhistoricamente.wordpress.com/>

⁷⁸ <http://republicaibericaruidista17.wordpress.com/2012/12/10/rir001-15m-un-minuto-para-la-historia/>

⁷⁹ <http://republicaibericaruidista17.wordpress.com/>

Also in Murcia, in October of 2010, the *Fonoteca de Arte Sonoro y Música Experimental, SONM*⁸⁰, began operations. It contains a sound archive with the cassettes, vinyl records, CDs, etc. that the sound artist *Francisco López* has been collecting and exchanging with others over the course of his professional career.

⁸⁰ <http://www.sonm.es/>

In Guadalajara, the sound artist *Daniel del Río* is behind such projects as *Cimaural*, a space for the dissemination and documentation of and interaction with soundscapes. He is also responsible for "*Keilahnaió*"⁸¹, a sound project dedicated to acoustic actions carried out in various places where found objects have been used as instruments. Daniel del Río is also the founder of the label *Reductive*.

⁸¹ <http://keilahnaio.tumblr.com/>

In Zaragoza *Chuse Fernandez* co-ordinates *Escuela de Radio TEA FM*⁸², which has various microspaces related to soundscape composition and to acoustic capture, and he uses this type of work to explain radiophonic creativity in the courses and workshops he teaches. He also carries out soundscaping projects, such as "*Recorridos Sonoros por Zaragoza*" and "*Capturas sonoras*."

⁸² <http://www.teafm.net/>

In the Canary Islands, more specifically in Santa Cruz de Tenerife, *Atilio Doreste*, a visual artist, photographer, phonographer and professor of painting and sculpture at Universidad de La Laguna, has a variety of personal and group projects underway. They include: *SONAR:CC (Mapa Sonoro de Canarias)*, *Congres NODOS:ON*, about *Sound Scape, Creativiti y Heritage*.

Elsewhere in the Canary Islands, in Las Palmas de Gran Canaria, the visual and sound artist *Paco Rossique* began recording urban sounds at the beginning of the 1970s and he continues doing so to this day.

And on El Hierro island, *Pedro Montesinos* is carrying out a project called *Paisaje sonoro de El Hierro*⁸³.

⁸³ <http://paisajesonoroelhierro.blogspot.com.es/>

Then there is *La Fonoteca de Canarias*⁸⁴, a project that started in 2010. Its aim is to create a sound archive that includes all the characteristic sounds that make up the sound identity of these islands.

⁸⁴ <http://fonotecadecanarias.org/>

Also noteworthy is the project "*Islas Resonantes*"⁸⁵, now concluded, which was conducted by *José Iges* and *Concha Jerez*.

⁸⁵ <http://islasresonantes.com/>

This overview no doubt leaves out some names and projects, as a result of oversight on my part, of my not being unaware of them or because they were just emerging when this text was written.