

NETLABELS: MÁS QUE NEGOCIO, PLATAFORMAS

Presente y futuro de la distribución digital en México

EL MODELO DE NETLABEL ES ALGO
QUE NO QUEDA CLARO PARA MUCHOS.
¿SON RENTABLES? ¿BENEFICIAN A LOS
ARTISTAS? ES IMPORTANTE COMPRENDER
SU VERDADERO ALCANCE Y LÍMITE SI
QUEREMOS LLEVARLO A OTRO NIVEL.

POR **JULIÁN WOODSIDE** @julianwoodside

Tras el *boom* del mp3 a finales de los noventa surgió a nivel mundial un modelo de distribución musical conocido como *netlabel* o sello musical digital. México no fue la excepción, y a principios de los dos mils ya se identificaban varios haciendo dicha labor. Sin embargo, a más de una década de su surgimiento, parece que este modelo no se aprovecha al máximo, por ello, platicamos con cuatro individuos que han vivido distintas etapas de los *netlabels* en el país: **Israel Martínez** (co-fundador de Abolipop y Suplex), **Rafa Villegas** (co-fundador de Filtro), **Arturo Ortega “Bolo”** (fundador de A.M.P. Recs) y **Javier Alejandro** (co-fundador de Lxs Grises); cada uno representa un modelo distinto de distribución digital.

Hay que comprender que la figura del músico independiente tiene larga trayectoria, y la realidad es que los altos costos, la falta de tecnología, la centralización, la corrupción y las crisis económicas han ocasionado que ser independiente en México sea una actividad marginal. Si bien la industria discográfica nacional surgió a inicios del siglo 20, no fue sino hasta la década de los treinta que tuvo un auge, principalmente ligado a la radio y posteriormente a la televisión.

Por otra parte, aunque desde hace décadas ha habido iniciativas para producir y distribuir la obra de artistas de manera independiente, se podría decir que es hasta finales de los setenta que se empiezan a consolidar escenas “alternativas”, en las que foros, medios y puntos de venta dieron pie a una industria musical relativamente independiente.

Lo que es un hecho es que a finales de los noventa, y gracias al uso de herramientas digitales, varias escenas de “música popular

alternativa” (rock, punk, electrónica, hip hop, metal, etcétera) empezaron a consolidarse. Esto representó una opción para dejar atrás parte de las problemáticas de la industria tradicional, y permitió que diversos nichos construyeran públicos e iniciativas mediante una directa vinculación a través de internet.

“Fuimos un proyecto pionero en la red debido a la potencia creativa de Eric Gamboa, que hizo desde el 2000 el sitio de Abolipop para descarga libre de música. Luego hicimos la disquera homónima, pero siempre regalamos trabajos vía descarga gratuita. Era una gran promoción y empujaba la venta de nuestros CDs”, recordó Israel Martínez.

“Nos lanzamos de esta manera porque éramos una red de amigos con la capacidad de hacerlo. Trabajábamos con estilos de electrónica que difícilmente podían ser lanzados en formato físico en México por el riesgo que implicaba. Aunque algunos aparecieron en recopilaciones en CD de otros sellos, la plataforma servía mucho para promocionar nuestras fiestas”, dijo Rafa Villegas, co-fundador del extinto filtro.com.mx

La realidad es que armar un *netlabel* no es algo sencillo, pues la forma de ingreso de un músico independiente difícilmente será la venta de discos. Sin embargo tiene un aspecto muy positivo: la vinculación.

“Quienes estamos involucrados no generamos suficientes ingresos como para invertir en cosas como maquila de discos, grabaciones y medios más grandes de difusión, por lo que sin una plataforma como la de Lxs Grises sería más difícil darnos a conocer, organizar toquines y hacer relación con otras bandas”, puntualizó Javier Alejandro.

— Compilación de Antojitos Mexicanos

Queda claro que más que ser un negocio, los netlabels son una plataforma para generar redes de colaboración, tal como explica Arturo Ortega, músico experimental cuyo sello cuenta con artistas de Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos:

“Ayuda mucho a los artistas para articularse con otros, y que la música pueda viajar de forma más barata. El problema aparece cuando el sello solo se queda en actividades dentro de la web, y que únicamente por ese medio te puedan escuchar”.

Sin duda este modelo tiene muchas limitantes, pues como aclara Israel Martínez, beneficia a los artistas emergentes que pueden hacer una buena dupla entre presentaciones en vivo y la publicación de su trabajo discográfico en descarga gratuita. Para los artistas consolidados, por otro lado, sirve más como complemento.

“No pensemos necesariamente en que promueven la venta de música, pero por ejemplo, en el caso de Filtro, el sello sirvió para que pudieran ir a tocar a Japón y tuvieron audiencia, y para tocar continuamente en todo México”, apuntó Villegas.

Pero entonces, ¿qué es un *netlabel*? No se trata solo de ofrecer descargas musicales, pues actualmente hay infinidad de plataformas que ofrecen diversas formas de distribución, como la creación de sitios web propios, la administración de redes sociales, la vinculación con sitios web especializados como Bandcamp y Grooveshark para *stream*, venta y/o descarga, así como tiendas en línea como iTunes y Beatport, sistemas de cobro como PayPal y modelos híbridos de venta como los de Kichink, CD Baby y Noiseshop.

Además, si bien en ocasiones los *netlabels* emulan aspectos de los sellos discográficos tradicionales al fungir como promotores,

NUMERALIA

2012 fue el primer año que la industria de música grabada mostró un crecimiento desde 1999, y marcó el inicio del boom de la música digital.

Fuente: IFPI 2013

Las industria discográfica ha licenciado **37 MILLONES** de tracks y más de 500 servicios de música digital alrededor del mundo.

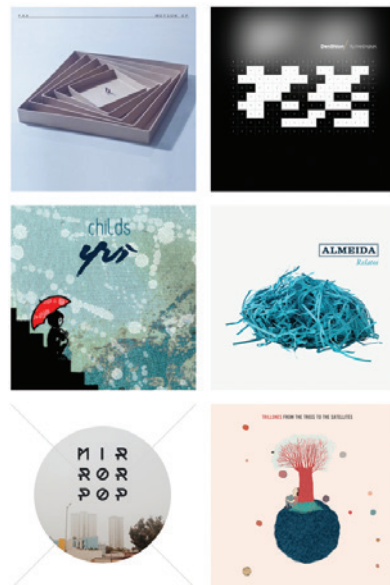
Fuente: IFPI 2013

RIHANNA, TAYLOR SWIFT, KATY PERRY, FLO RIDA Y LADY GAGA son los artistas con más ventas de sencillos digitales en el mundo.

Fuente: RIAA 2014

En 2013 la IFPI publicó que los principales servicios a nivel mundial para consumir música digital son, en orden descendente, **YOUTUBE, ITUNES, AMAZON, SPOTIFY, VEVO Y DEEZER.**

— Catálogo de Static

— The Wookies
Sicario Music

productores o distribuidores de artistas, sus modelos y funciones son mucho más amplios. Existen los que permiten descargar gratuitas, los que cobran por descargar archivos, los que solo permiten *streaming* para una escucha *online*, los que son colectivos con un mismo espacio de distribución pero cuyos miembros forman parte de otros sellos, y los que empezaron como medios de comunicación y decidieron apoyar artistas y lanzamientos de compilados.

Entonces, ¿cuál sería la diferencia con un sello tradicional, ya que tanto disqueras como artistas *major* tienen cada vez más presencia en el entorno digital y han empezado a ofrecer descargas gratuitas? Como plantea Arturo Ortega, además del formato, la inmediatez y el bajo costo, mantener un *netlabel* requiere de prácticamente las mismas actividades: promover, vincular, organizar presentaciones, realizar giras y ofrecer contenidos.

Todos los entrevistados están de acuerdo en que un *netlabel* no es un negocio, pero sí una excelente forma de compensar la falta de espacios y oportunidades en la industria; son una plataforma, no un fin, por eso que hay que ser creativo y reinventarse constantemente.

“En el caso de una banda, por ejemplo, ¿por qué no publicar un ensayo? El mp3 y las *netlabels* deberían experimentar mucho más. Los formatos no tienen la culpa, sino la falta de creatividad y riesgo de los mismos músicos y este círculo”, comentó Martínez.

“Usar la palabra ‘colectivo’ es más indicada ya que también se están haciendo producciones de *shows*, festivales, pintas de murales y también está funcionando como medio de difusión”, dijo Alejandro.

El futuro de la música digital es nebuloso, pero la creatividad e ingenio serán sus principales motores. Ya sea un sello físico o digital, la labor central es la misma: vincular y construir redes dentro de la industria para poder mostrarse al público y a los iguales. Tal vez esa sea la parte que menos se le ha aprendido a la industria tradicional: la construcción de públicos. Reflexionar sobre las virtudes y defectos de los *netlabels* nos puede acercar a entender parte de las necesidades.

ALGUNOS NETLABELS MEXICANOS DESTACADOS

56KBPS
56kbpsrecords.org

A.M.P. Recs
amp-recs.com

Abolipop
abolipop.com

Lxs Grises
losgrises.bandcamp.com

Pira.md
piramdrecords.net

Myrdal
myrdalmx.tumblr.com

Sicario Music
sicariomusic.tv

Socsub
socsub.org

Static
staticdiscos.com

Tropic-All
tropicall.mx

— Los Grises