

JORNADES *ab*SENTITS

7a edició: *El Llegat i el Present*

Del 6 al 8 de Març de 2025

ESMUC, Barcelona

Organitzades per:

Rolf Bäcker, Joan Grimalt, Marc
Heilbron i Alejandro Mateo García

Programa

DIA 1: DIJOUS, 6 DE MARÇ DE 2025

10:00-10:30	Benvinguda Sala d'Orquestra (3a planta)
10:30-11:30	Sessió 1 1. Olga Pacheco Lagutienko - Touch of Sound 2. Iker Sagalà Coca - Figurística de la música. Relaciones entre escultura y música en Eduardo Chillida
11:30-12:00	Presentació de llibre: Jordi Camell - <i>Passos en el silenci. El silenci en els Préludes de Claude Debussy</i>
12:00-12:30	Pausa
12:30-13:30	Sessió 2 1. Antonio Cruzado García - El 14 de abril, muestras de significación musical en la obra de Timoteo López Pamblanco 2. Àlex Prats Perez - De les Variacions com a forma dialèctica: Algunes reflexions i possibilitats estètiques a partir de Les Variacions de Hegel de Fredric Jameson
13:30-15:00	Dinar al Restaurant 'La Llanterna' de L'Auditori
15:00-16:00	Sessió 3 1. Manuel Andrés Tamayo Martínez - Las cumbias tradicionales colombianas como expresiones de resistencia ante la homogeneización de la globalización cultural 2. Armando Cedillo Martínez - El vibrato en la trompeta como elemento musical: Su uso e implementación en el repertorio de la música popular mexicana durante la década de los 50
16:00-16:15	Pausa
16:15-18:15	Session 4 1. Tanja Mijatović - The Nightingale as a Narrative Agent and Metaphorical Manifestation of the Lover Archetype in the Romances of Alyabiev, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, and Glazunov 2. Joan Grimalt - For a dynamic theory of musical topoi 3. Rolf Bäcker - String Theory – towards a comprehensive understanding of the symbolism of the musical string: from Heraclitus' legacy to Brian Greene's present 4. Paul Poletti - When more is less: “expressive intonation” in modern string playing
18:15-18:45	Break
18:45-19:45	Session 5 1. Malwina Marciniak - Legacy and the Present: the Case of 21st-century Piano Concerto 2. Małgorzata Grajter - Emerging from chaos: João Domingos Bomtempo's Grand Fantasia Op. 14 as a metaphor of creation

DIA 2: DIVENDRES, 7 DE MARÇ DE 2025

10:00-11:00	Keynote: Olga Sánchez-Kisielewska, Associate Professor at the University of Chicago - Temporal Structure of Musical Topic: Beyond Syntax and Semantics
11:00-12:00	Sessió 6 1. Valentín Benavides García - Entre el sueño de Polifilo y la épica mahleriana: una lectura hermenéutica de “Paisajes del placer y de la culpa” (2003) de José Maria Sánchez-Verdú 2. Carlos Villar-Taboada - Atemporal Voices of Light: A Hermeneutic Approach to Ramón Humet’s ‘Llum’ (2016)
12:00-12:15	Pausa
12:15-13:00	Concert comentat: Jean-François Dichamp - Goyescas, una Ópera para piano
13:00-14:30	Dinar al Restaurant ‘La Llanterna’ de L’Auditori
14:30-15:15	Concert comentat: Alan Branch - Lili Boulanger and Rebecca Clarke: two very different pioneers
15:15-15:30	Pausa
15:30-17:30	Sessió 7 1. Gemma Maria Salas Villar - Intertextualidad en Chopin a través del tiempo: Un enfoque pedagógico interactivo con Kahoot 2. Laura Almiñana Mestres - “El último azul” en creació 3. Joan Magrané, Mateja Zenzerović, Peter Krivda - Joan Magrané: L'inattendu, concert pour basse de viole et accordéon, Peter Krivda viola de gamba, Mateja Zenzerović acordió 4. Joaquín Posac - “Re_Nacimiento”: la historia de la música condensada en un mashup de 268 segundos. Procesos, técnicas y decisiones previas al live set
17:30-18:00	Pausa
18:00-19:00	Keynote: Santiago Zabala, Research Professor ICREA at the Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Interpreting, Describing, and Creating. Hermeneutics as Existential Practice
19:00-19:15	Pausa
19:15-19:45	Presentació de llibre: Rubén López-Cano - <i>De los videomemes a Tom & Jerry: La música cuenta en el audiovisual</i>

DIA 3: DISSABTE, 8 DE MARÇ DE 2025

10:00-10:45	Concert comentat: Francisco Javier Bethencourt Llobet - ¿Ethos en los cantes y toques flamencos?: reflexión sobre los palos flamencos como vehículos
10:45-11:00	Pausa
11:00-11:45	Concert comentat: Lorenzo Coppola - ¿Qué podemos aprender de nuestros antepasados? Diálogo sobre pedagogía musical, oyentes y emoción
11:45-12:00	Pausa
12:00-12:45	Audició comentada: Luca Chiantore - The Spherical Piano: Cognitive challenges of an alternative binaural way to record and listen to classical music
12:45-13:15	Diàleg final
13:45-15:30	Dinar al Restaurant del Museu del Disseny

Dia 1: Dijous, 6 de març de 2025

Sessió 1

1. Olga Pacheco Lagutienko - Touch of Sound

Mi propuesta para las Jornades ab Sentis consiste en presentar los avances de un proyecto en el que estoy trabajando actualmente en dúo con un colega músico. La comunicación tendría una parte explicativa acerca del proyecto y una parte más experimental en la que, de ser posible, intentaría traer algunos de los experimentos que estamos desarrollando, para que el público pueda apreciar e incluso probar y comentar si lo desean. De no ser posible traer la parte experimental el día de la exposición, me valdría de videos cortos para mostrar los distintos experimentos, y a partir de esto también abrir la opción de intercambiar opiniones e impresiones acerca del proyecto con el público.

El proyecto se llama TOUCH OF SOUND y nace a partir de un gran interés por los complejos mecanismos de la comunicación humana, tanto cuando se expresa mediante el lenguaje verbal como mediante otros lenguajes más abstractos como el musical. Como músicos, decidimos poner el enfoque en el lenguaje musical, y en su forma de expresión más obvia, el sonido.

Partiendo del hecho de que el sonido podría definirse como la manifestación auditiva de la vibración, suponemos que la música no es percibida solamente a través de los oídos, sino que al mismo tiempo, sentimos en el cuerpo las vibraciones de las ondas sonoras. Por esto, nos planteamos al sonido como algo que no sólo suena, sino que también toca, se balancea, se ve, ocupa espacio, etc. Nos preguntamos si es posible hallar una forma experimental de aislar los componentes del sonido y tratar cada uno como una unidad funcional e investigable, si podemos crear una situación de escucha en la que se pueda pasar del sonido a la vibración considerándolos como entidades separadas, ¿qué efectos tendría este tipo de escucha en el discurso musical?, ¿Podemos entender la música cuando ya no la escuchamos sino que la sentimos?, ¿Podemos utilizar el hecho de que las ondas sonoras pueden “tocar” para un fin más allá de solo el sonido?

Pretendemos crear para una situación de concierto, una instalación sonora experimental que explore las conexiones entre el sonido y su percepción háptica. Buscamos por un lado formas de hacer que las cosas audibles se vuelvan “tangibles” a partir del trabajo con vibraciones y texturas. Nos imaginamos una especie de dispositivo, como una enorme mesa de mezclas, con el que los oyentes puedan individualmente alternar entre “sentir” y “oír”, es decir, ir de un sentido a otro, o probar los dos sentidos con diferentes combinaciones de intensidad. También queremos experimentar con grandes globos de látex u otro material, creando “burbujas sonoras” a las que se pueda transmitir las vibraciones mediante diversos tipos de transductores y que se puedan tocar al momento de la escucha. Y finalmente, buscamos trabajar con la idea de que si las vibraciones sonoras pueden tocar, también pueden mover o hacer sonar otras cosas, con lo que podemos lograr un segundo discurso a través del movimiento.

2. Iker Sagalà Coca - Figurística de la música. Relaciones entre escultura y música en Eduardo Chillida

La relación del reconocido escultor vasco Eduardo Chillida (1924-2002) con la música es esencial en su actividad artística. Su pensamiento estético se construye, en gran parte, a partir de la manera en que entiende la música. Con Johann Sebastian Bach y San Juan de la Cruz como referentes, Chillida introduce los elementos de armonía, ritmo y silencio en su proceso creativo, como explican Lichtenstern y Münkner en sus artículos. El escultor vasco mezcla su interés por la filosofía, su pasión por la música y su intriga por la mística para crear su narrativa artística, cuestión que queda reflejada en sus esculturas y sus significados.

Presentació de llibre

Jordi Camell - *Passos en el silenci. El silenci en els Préludes de Claude Debussy*

Sessió 2

1. Antonio Cruzado García - El 14 de abril, muestras de significación musical en la obra de Timoteo López Pamblanco

En 1931, poco después de la proclamación de la 2ª República Española, Timoteo López Pamblanco (1879-1936), un violinista, director y compositor alumno de Salvador Giner y un maestro de música de las comarcas interiores de Valencia, compuso un Pasodoble, el único que publicó en vida, llamado El 14 de abril. Este pasodoble, dedicado a Niceto Alcalá Zamora, presenta unos rasgos muy especiales por sus referencias a la Marsellesa y al himno de Riego. La propuesta que queremos llevar a cabo es hacer un pequeño análisis de la significación con una audición de la misma por parte de un ensemble.

2. Àlex Prats Perez - De les Variacions com a forma dialèctica: Algunes reflexions i possibilitats estètiques a partir de Les Variacions de Hegel de Fredric Jameson

Quan retorna l'Aria al final de les Variacions Goldberg, com sabem que no estem al punt de partida, si la música és exactament la mateixa? Com sabem que no és un mer copiar i enganxar? Justament ho sabem pel llarg camí recorregut, que ens ha canviat, ha anat cancel·lant estadis previs i ens ha fet arribar on som. És per això que el format de les variacions (o diferències) té un component dialèctic molt interessant, on entren en tensió allò igual i allò canviant, allò que perdura i allò que es transforma. Però sempre amb un component idèntic que es manté, sobre el que es varia. Tant, que Fredric Jameson va titular Les variacions de Hegel al seu text sobre la Fenomenologia de l'esperit, comparant el camí cap al saber del filòsof amb aquesta forma musical. Partint d'aquest fil, i a mode d'humil homenatge a aquest pensador imprescindible del nostre temps, aquesta comunicació vol emfatitzar la força estètica d'aquest format i explorar-ne algunes de les seves possibilitats, potser també interessant a l'hora de pensar la creació contemporània en relació amb el seu llegat. Des d'un punt de vista de mètode, d'alguna manera, es podria dir que, mentre Jameson pren la forma musical del tema i variacions per comentar Hegel, el que aquí es proposa és el camí invertit o superat-assumit [aufgehoben]: prendre algunes idees hegelianes – motivades per l'aguda observació de Jameson – per retornar a la música i al tema i variacions, considerant dos dels exemples més coneguts: les Variacions Goldberg de Bach i les Variacions Diabelli de Beethoven.

Sessió 3

1. Manuel Andrés Tamayo Martínez - Las cumbias tradicionales colombianas como expresiones de resistencia ante la homogeneización de la globalización cultural

Las cumbias son géneros musicales autóctonos de Colombia. El estudio de su origen tiene múltiples teorías, algunas de ellas politizadas desde el centralismo gubernamental, basándose en el mito de la Colombianidad donde se busca homogeneizar la sociedad y la diversidad cultural, negando de esta forma la complejidad de la historia y sus diversas manifestaciones. Las cumbias son un ejemplo de la constante construcción y evolución de las tradiciones humanas, expresadas en dinámicas como la complementariedad, la contradicción, las concurrencias o la creación de sinergia con otras manifestaciones culturales. Los despliegues históricos de los géneros musicales denominados “Cumbias” son una expresión, entre otras, de las resistencias locales a los procesos de homogeneización de la globalización occidental. Desde esta perspectiva las cumbias emergen y hacen ruptura a visiones politizadas que absolutizan otros géneros como el “Vallenato” a nivel regional (Región Caribe) y el “Bambuco” a nivel nacional (Colombia) como únicas expresiones autóctonas. Cabe también destacar la expansión de las cumbias a otras naciones de América Latina con sus correspondientes evoluciones al articularse a los distintos factores culturales de cada territorio. Es el propósito de esta exposición visibilizar de manera breve pero profunda la diversidad de los desarrollos históricos y culturales de las cumbias en Colombia y países aledaños.

2. Armando Cedillo Martínez - El vibrato en la trompeta como elemento musical: Su uso e implementación en el repertorio de la música popular mexicana durante la década de los 50

Durante el comienzo de la primera mitad del siglo veinte México vive una época de efervescencia cultural, trayendo con ello dinamismo en la vida y entorno sociocultural de la comunidad artística. El crecimiento económico generó un impacto directo en las manifestaciones artísticas populares desarrolladas sobre todo en la década de los 50 impulsado por los medios de comunicación masiva como la televisión y el radio. La escena urbana musical tuvo gran influencia por parte de la tradición estadounidense de las orquestas en formato de Big Bands. Otra influencia que preponderó fue la proveniente de la música afrocaribeña, generando gran recepción en el público capitalino con géneros como el danzón y el mambo. Sin embargo, a pesar de esta marcada influencia, la obra musical desarrollada por los compositores y arreglistas mexicanos de aquella época logró consolidar un estilo propio en la manera de proponer la configuración del paisaje sonoro que marcaría la dirección de la música popular urbana.

Tomando en consideración este contexto pretendo analizar desde la investigación artística, el papel que desempeñó la trompeta como instrumento musical dentro de la configuración sonora en México durante los años 50. Considero relevante el uso melódico como instrumento solista que se le dio dentro de la música popular urbana (entendida como la música que se generó dentro del medio del espectáculo nocturno) en la capital mexicana.

El vibrato servirá como eje de la investigación, realizando muestras (samples) y sonogramas comparativos de archivos sonoros de cuatro trompetistas de gran importancia de la época y con ello traer a discusión su relevancia actual dentro de mi práctica como instrumentista, con finalidad de encontrar puntos de encuentro en la forma en que se interpreta y ejecuta el repertorio popular en la actualidad y así poder identificar los distintos usos del vibrato en los trompetistas señalados para contextualizar su vigencia en la interpretación de la música popular en la actualidad y explicar de qué manera el vibrato puede fungir como eje en el estudio histórico cultural de un determinado periodo de tiempo y sus implicaciones dentro del desarrollo musical de una región.

Session 4

1. Tanja Mijatović - The Nightingale as a Narrative Agent and Metaphorical Manifestation of the Lover Archetype in the Romances of Alyabiev, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, and Glazunov

According to Robert Moore (1942–2016) and Douglas Gillette (1948), the Lover archetype is one of four archetypes of the mature masculine – besides the archetypes of the Warrior, the Magician, and the King – characterized by openness to the spectrum of sensations of the physical world, vivid imagination fueled by emotions, spiritual mysticism, and feelings of transcendence (Robert Moore, Douglas Gillette, 1990). Like all other archetypes, the Lover archetype is symbolically manifested in many ways, exhibiting a variety of formal embodiments in different folklore traditions, artistic mediums, and cultural endeavors. This paper aims to investigate the manifestations of the Lover archetype in 19th-century Russian romances, focusing primarily on compositions inspired by the symbolical representation of the nightingale in the poetry of Anton Delvig (1798–1831), Aleksey Koltsov (1809–1842), Ivan Nikitin (1824–1861), and Alexander Pushkin (1799–1837). The research begins with the famous romance of Alexander Alyabiev (1787–1851), "The Nightingale" (1826), but it also encompasses five other romances, including Rimsky-Korsakov's (1844–1908) Romance Op. 2 No. 2 "The Rose Enchantes the Nightingale" (1866), and his Romance Op. 4 No. 3 "In the Dark Grove, the Nightingale is Silent" (1866), Alexander Glazunov's (1865–1936) Romance Op. 4 No. 2 "The Nightingale" (1882–1885), and Pyotr Ilyich Tchaikovsky's (1840–1893) Romance Op. 60 No. 4 "The Nightingale" (1886).

The research suggests that in the genre of Russian romance, the nightingale – as a symbol of a young man in love or an empathetic observer – can be interpreted as the metaphorical embodiment of the energetic impulse of the archetype of the Lover. This metaphorical embodiment is sculptured not only with words but also with a network of musical signs. From the semantic point of view, analyzed romances exhibit not just one but different expressive facets of the Lover archetype. Tchaikovsky's melancholic melody – harmonically based on the Phrygian tetrachord with subtle indications of lamentation in piano accompaniment, indicated by the figures of sigh – illuminates the sadness and suffering of a broken heart. Melancholy and the use of elements of the Phrygian mode in harmony and melody are also recognizable in Romance Op. 2 No. 2 by Rimsky-Korsakov. The nocturnal ambiance suggested by the calm swinging, quasi lullaby motifs in piano accompaniment in Rimsky-Korsakov's Romance Op. 4 No. 3, combined with the sense of mystical optimism brought by the interchanging harmony in the tonal framework of a D-flat major communicates emotional excitement in anticipation of a love encounter. Alyabiev's romance evokes fickleness and passionate love through the alteration of slow and fast sections and the use of characteristic ornaments in the melody of the voice. Glazunov's nightingale opens another important semantic layer of the Lover archetype and communicates the feeling of divine admiration towards the rose.

2. Joan Grimalt - For a dynamic theory of musical topoi

Musical topoi, traditionally viewed as static entities in topic theory, are better understood through a dynamic lens that captures their fluid nature within their musical, rhetorical contexts. This paper proposes a dynamic theory of musical topoi that examines their interrelationships and evolution across time and style. The theory posits three key perspectives for analysing musical topoi:

- **Structural Interrelations:** Exploring topical fields and isotopies to understand how topoi connect and interact, disregarding their temporal aspect.
- **Sequential Dynamics:** Investigating the rhetorical and dramaturgical aspects of topoi as they unfold in musical time, revealing their role in expressive progressions.
- **Historical Transformation:** Acknowledging the diachronic evolution of topoi, tracing their stylized and transformed appearances across different musical periods and styles.

By integrating these perspectives, a dynamic approach to topic theory offers a more comprehensive framework for both analysis and performance, enabling a deeper understanding of how musical topoi contribute to the expressive and communicative power of music.

3. Rolf Bäcker - String Theory – towards a comprehensive understanding of the symbolism of the musical string: from Heraclitus' legacy to Brian Greene's present

The musical string plays an important rôle in many different contexts. Apart from its purely musical function in a stringed instrument, that is, an instrument that can provide rhythmic, harmonic, and melodic accompaniment, even in the hands of the singer him- or herself, it appears in a series of areas of culture that transcend music itself. It lies at the bottom of Pythagorean musical theory (and thus serves as a tool for scientists until today); it symbolises poetry via the lyre and is therefore the heart of poetical expression; and it represents philosophical and theological ideas in mystic and dogmatic discourses alike.

One of the earliest texts to make use of the string and which stands at a point in history where myth, religion, and science seem to diverge, is a passage in Heraclitus of Ephesus where the string of a lyre is famously compared to the string of a bow. At the other end of the timeline, Brian Greene's string theory draws heavily upon musical imagery at the forefront of Physics's avantgarde.

The object of this contribution will be to analyse Heraclitus' passage in detail and visualise its influence in later writings, especially in the so-called natural sciences, eventually arriving at the string theory revolutions as described by Brian Greene. It will be necessary to dissect the symbol and its function from a linguistic perspective in order to be able to follow its intertextual resonances throughout the centuries and in different disciplines, from the arts to modern physics. In both cases, in Heraclitus as well as Greene, knowledge about the world is expressed in a highly metaphorical language that makes use of musical symbols, allegories, etc. It is of the utmost importance to understand how this language works and which link between discourse and reality it establishes, in order to achieve a critical point of view about the relationship between science, society, and music.

4. Paul Poletti - When more is less: “expressive intonation” in modern string playing

Modern string players are often taught to inflect leading tones - both upward and downward resolving - towards the note of resolution in melodic passages, that is, to make the semitone narrower than normal, at times even approaching a quarter tone. Ostensibly, this makes the passage "more expressive". As widespread as it is, it would seem that this assertion has never have been subjected to any real scrutiny. In this talk, we'll take a critical look at the practice from both historical and psychological perspectives. We'll explore how this approach is directly antithetical to what was widely considered ideal intonation from the Renaissance until the middle of the 19th century, a time span which includes not only the golden age of the string quartet but also a large number of sonatas and concerti for the violin and the 'cello. Furthermore, we'll discuss psychological research suggesting that the narrowing of semitones might actually diminish, rather than enhance, their emotional impact. Lastly, I'll touch upon ideas as to how the historical practice might one day be recoverable.

Session 5

1. Malwina Marciniak - Legacy and the Present: the Case of 21st-century Piano Concerto

'Among all the various types of instrumental compositions in music literature, probably none evokes as much excitement (...) alike the concerto' (Wendell 1969) – the cited statement shows the great popularity of the concerto genre over the 400 years. It has maintained in recent decades with the multiplicity of compositions and the variety of solutions applied by the authors to their pieces.

In my paper I will present the outcome of my research in relation to the 21st-century piano concertos written by Polish composers, searching for both traditional and novel elements applied to the genre. According to the concept of 'genre memory' by Russian philosopher and literary scholar Mikhail Bakhtin – this will be guided through main genological features of the concerto, comprising the cast, solo-tutti relations, diversified types of virtuosity of solo part, form and narrative organization, the role of the title, as well as (non)absolute qualities of the contemporary concertos. I will also look at the meanings implied in 21st-century concertos, following the recent methodological approaches to see the solo-orchestra techniques as the representation of the relationship between the individual and society (McClary 1989, Kerman 1999, Keefe 2005, Grimalt 2020).

Showing the coexistence of classic and innovative solutions in contemporary works will present concerto as a plural phenomenon (Lobanova 2011), which, building on tradition, is a form of musical expression inspiring creators to seek out musical ideas conducive to the creation of new artistic meanings that respond to the surrounding reality, contribute to the creation of recent culture, reflect the experiences of the present and tell the stories we expect from the modernity.

Excerpts from the recalled concertos – scores and recordings will be presented and performed by the author during the lecture. The materials presented here constitute an excerpt from the author's doctoral dissertation 'Genre Memory, New Ideas, New Narratives in Polish 21st-century Piano Concertos' (2024).

2. Malgorzata Grajter - Emerging from chaos: João Domingos Bomtempo's Grand Fantasia Op. 14 as a metaphor of creation

Finding an interpretative key to the musical work representing the genre of a keyboard fantasy is almost always a challenge, since there are no specific rules or archetypes to follow. On the other hand, it leaves enough space for different paths of interpretation and to search for references even outside the genre. Fantasies, which are born of the art of improvisation, can revolve around different pre-existing musical themes or subjects and their transformations, such as fragments from operas, etc. They can be also created out of the composer's original invention, or show indirect topical, or intertextual references to the other musical works, genres or styles.

Grand Fantasia in C minor Op. 14, written in 1812 by the Portuguese composer, João Domingos Bomtempo, which distinguishes itself from similar works from the composer's time, due to its unique dramaturgy, is most likely an example of the latter case. The opening Introduzione clearly points to the 'Ombra' topos and is a nod to the style of theatrical overtures of the day (e.g., Don Giovanni, Fidelio). Its tonal instability, on the other hand, can point to the depiction of chaos, which is encountered in Joseph Haydn's The Creation („In the beginning God created the Heaven and the earth; and the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep”), but even more so in some works preceding the famous oratorio, such as Jean-Féry Rebel's astounding overture to the ballet Les éléments (1737). Then, the subject in the form of recitative-like melody enters (again, a possible reference to Haydn), which can be identified as a musical equivalent for logos – a thought, concept or principle that initiates the process of creation. This subject then becomes a germ for the development of the whole piece.

The proposed interpretation is not intended as a historical reconstruction of the composer's possible inspirations (although the historical and aesthetic context might also speak for Haydn's The Creation), but rather directed towards a metaphor of the creation – be it creation of the physical world or human act of artistic creation – represented as a notated, real-time improvisation. The dramaturgical trajectory of the piece guides the listener from „chaos” (out of which all things are created), through „logos” to the „state of becoming” (a spontaneous musical discourse) and the „state of being” (ternary form). This interpretation will be supported by topical, narrative and intertextual analysis and illustrated by fragments of music played live on the piano.

Dia 2: Divendres, 7 de març de 2025

KEYNOTE

Olga Sánchez-Kisielewska, associate professor at the University of Chicago - Temporal Structure of Musical Topic: Beyond Syntax and Semantics

From musicology to everyday life, it is common to understand and describe music as language. This metaphor allows us to adopt concepts from linguistics, such as syntax and semantics, which have become deeply rooted in musical theory and analysis. In this presentation, I point out problems and missed opportunities in limiting topoi, and musical meaning in general, to the field of semantics.

William Caplin and Kofi Agawu, among others, have excluded topics from the syntagmatic axis, perpetuating an analytical approach that prioritizes harmonic processes over expressive ones. Under this approach, musical meaning is superimposed rather than integrated into formal analysis. An alternative is the study of topical syntagmas, combinations of styles frequently used in similar contexts deeply integrated into the formal structure. With a collection of examples from Mozart, Dussek, Wrantizky, and Beethoven, I will present three different syntagmas based on the hymn topic that complicate traditional distinctions between form and meaning.

1. Valentín Benavides García - Entre el sueño de Polifilo y la épica mahleriana: una lectura hermenéutica de “Paisajes del placer y de la culpa” (2003) de José Maria Sánchez-Verdú

2. Carlos Villar-Taboada - Atemporal Voices of Light: A Hermeneutic Approach to Ramón Humet's 'Llum' (2016)

Catalan composer Ramon Humet (1968) has emerged as a leading figure in the contemporary music scene, renowned for his sensitive ability to integrate diverse elements into his deeply personal and expressive works. After studying with Josep Soler (1935–2022) and Jonathan Harvey (1939–2012) and drawn to the aesthetics of Eastern cultures as well as the fertile imagination rooted in nature, Humet has developed a distinctive career that is increasingly recognized both in Spain and internationally.

Attentive to maintaining coherence between intricate details and overarching structures, Humet masterfully adapts to the idiomatic properties of his chosen timbres. His music blends elements from Western and Eastern traditions, drawing on both past and contemporary influences to create inspiring musical discourses that bridge seemingly distant cultural legacies and exude a unique sonic delicacy, filled with exotic fragrances harmonized with the great legacies of other times and places. Japanese cultural influences are prominent in *Jardí de haikus* (2007), *Gagaku* (2008), and *In the Distance* (2022), while echoes of nature are vividly present in *Escenes del bosc* (2004–2013) and *En el bosc profund*(2014).

'Llum' ('Light', 2013–2016) is an immersive inward journey, making audible the sound of an introspective pilgrimage toward peace, life, and love. This cycle of seven a cappella choral pieces is set to Catalan poems by Vivenc Santamaria, a monk from Montserrat Monastery: I. Close Your Eyes, II. Walk Inside, III. Descent to the Summit of the Soul, IV. Naked Stone, V. The Peaceful Heart, VI. Luminous Crumbs, and VII. Alleluia. These compositions seamlessly merge vocal techniques rooted in European tradition with contemporary emancipated harmonies. They also evoke recognizable forms and topoi, such as lullabies, passacaglias, canons, stile osservato counterpoint, and plainchant.

In this initial analytical study, my aim is to identify these musical devices, demonstrate how they intertwine with the text through rhetorical figures, and propose an overarching hermeneutic interpretation. The theoretical and methodological framework employs Topic Theory through the lens of intertextuality.

Jean-François Dichamp - Goyescas, una Ópera para piano

Desde hace algunos años me agrada prestarme a un juego que consiste en poner en paralelo en mis programas de recitales, estéticas que pueden parecer a primera vista alejadas, como una invitación a buscar enlaces eufónicos entre los compositores y sus universos.

Granados nos habla en sus Goyescas de personajes de la nobleza, originarios de cuadros del primer período de Goya, y esos personajes habrán escuchado la música que se ejecutaba en la Corte y en los salones de música de los Palacios, entre ellas, las obras de Scarlatti.

El viaje puede empezar.

Concert comentat

Alan Branch - Lili Boulanger and Rebecca Clarke: two very different pioneers

On the eve of International Women's Day, this lecture-recital compares and contrasts the lives and music of two women: one died at 24 from Crohn's disease and the other lived to the ripe-old age of 93. Lili was the first female composer to win the coveted Prix de Rome in 1913 with her Cantata Faust et Hélène while Rebecca was forced through a family dispute to interrupt her musical studies with Charles Villiers Stanford at London's Royal College of Music and support herself as a viola virtuoso. She became one of the very first female professional orchestral players in London when Henry Wood hired her for the Queen's Hall Orchestra in 1912. Two songs by each will be performed with the help of Alejandra Cabello.

1. Gemma Maria Salas Villar - Intertextualidad en Chopin a través del tiempo: Un enfoque pedagógico interactivo con Kahoot

La improvisación fue una parte inherente del proceso compositivo de Fryderyk Chopin. Desde su juventud, solía improvisar con amigos, en salones y asociaciones musicales de Varsovia, París o Dresde. Sus improvisaciones eran sublimes, e incluso sus composiciones simplemente son un reflejo de improvisaciones previas. Chopin improvisaba sobre temas conocidos, ya sea en su totalidad o en parte, así como sobre “temas desconocidos”. La recepción de su obra ha continuado inspirando nuevas creaciones tanto en el repertorio clásico como en el comercial, ofreciendo una fuente constante de intertextualidad.

En esta comunicación, proponemos un enfoque pedagógico que emplea la aplicación Kahoot para explorar las conexiones intertextuales en el repertorio de Chopin. La integración de audiciones desde Youtube permite enriquecer los contenidos de la asignatura de Historia de la música, facilitando la interrelación entre repertorios y profundizar aplicando distintos enfoques y objetivos y así motivar a los estudiantes para que descubran esas conexiones subyacentes a través del juego.

Presentamos los resultados de una investigación mixta llevada a cabo durante el curso 2023-2024, basada en una investigación-acción, multimodal que hemos adaptado al marco conceptual creado por Alf Inge Wang y R. Tahir en 2018: LEAGUÊ, que evalúa el aprendizaje basado en juegos a través de seis dimensiones clave: aprendizaje, entorno, reacciones afectivo-cognitivas, factores de juego, usabilidad y usuario. Nuestro objetivo es conocer poco a poco el código musical, utilizando todos los recursos que nos ofrecen los medios audiovisuales, la retórica musical y los tópicos musicales.

Concert a càrrec d'en Peter Krivda (viola de gamba) i Mateja Zenzerovic (acordió), una formació peculiar que uneix un instrument antic amb un instrument modern. Es presenta l'obra d'en Joan Magrané inspirada amb música barroca francesa, concretament en "Concerts a deux violes esgales du Sieur de Sainte-Colombe". El duet consta de cinc moviments de durada aprox. de 12 minuts. Va ser escrit i dedicat a Marianne Muller i Vincent Lhermet a París, 2018. Podem comptar amb la presentació del mateix compositor que explicarà la seva obra.

KEYNOTE

Santiago Zabala, Research Professor ICREA at the Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
- Interpreting, Describing, and Creating. Hermeneutics as Existential Practice

This lecture will explain the existential nature of hermeneutics. The philosophy of interpretation has been presented as a radical theory of the interpretive character of all experiences of truth, but always with the peaceful, innocent, and conciliatory purpose of dialogue. However, in the 21st century, hermeneutics can no longer be presented, if it ever was possible, as an innocent theory of the interpretive character of all experiences of truth, because much more is at stake. Why is it necessary to be an interpreter - in the existential sense of the word - to be free today?

Presentació de llibre

Rubén López-Cano - De los videomemes a Tom & Jerry: La música cuenta en el audiovisual

Dia 3: Dissabte, 8 de març de 2025

Concert comentat

Francisco Javier Bethencourt Llobet - ¿Ethos en los cantes y toques flamencos?: reflexión sobre los palos flamencos como vehículos

De forma general asociamos cantes-toques-bailes como las seguriyas y soleares con algún tipo de pérdida y cantes como la alegría o las bulerías como medios para expresar otros sentimientos. Sin embargo, tras realizar varias clases-seminarios con cantaoras flamencas como Sandra Carrasco, Esperanza Fernández, Silvia Troncoso y guitarristas flamencos como Víctor Monge “Serranito”, Juan Manuel Cañizares, Mario Montoya, etc. encontramos que aunque ciertos palos puedan hacernos de vehículo para plasmar sentimientos de pérdida hay veces que se intercambian sus ethos. Haciendo uso de herramientas tecnológicas, grabaciones de nuestros informantes e interpretando algunos ejemplos con la guitarra veremos como instrumentistas y compositores como Falla han hecho uso de esos palos en el pasado, y de que modo forman parte de su/nuestra multi-identidad (Bethencourt 2005-2024, Escobar-Borrego 2021, López Cano 2024). Finalmente en esta comunicación mencionaremos algunos resultados de las seminarios-jornadas UCM sobre tópicos y como estos nos ayudan a seguir reflexionando no solo sobre el flamenco contemporáneo.

Concert comentat

Lorenzo Coppola - ¿Qué podemos aprender de nuestros antepasados? Diálogo sobre pedagogía musical, oyentes y emoción

La pedagogía musical te enseña a cuidar de tu público? Nos proporciona las herramientas indispensables para descubrir las emociones en la música y poder compartirlas con el público? O más bien hemos abandonado nuestro público? Cómo lo hacían nuestros antepasados? Quienes eran? Cómo se formaban?

Audició comentada

Luca Chiantore - The Spherical Piano: Cognitive challenges of an alternative binaural way to record and listen to classical music

'The Spherical Piano' explores the relationship between music and spatial imagination through immersive auditory experiences that challenge the static nature of the piano. By delving into the potential of creative layering and binaural editing, audio engineer Ronald Ayala and I have crafted three-dimensional audio recordings of twelve works from the classical repertoire, as well as a series of binaural pieces expressly conceived for this joint venture, fostering innovative processes of transdisciplinary interaction between composition, performance, and music production.

The dual release, in December 2024, of a 76-minute solo album in both binaural and panoramic stereo versions, offers two unique and complementary auditory perspectives over this endeavor. To complement these recordings, a 100-page essay and a forthcoming academic article explore the intricate relationship between this creative process and the broader context of Artistic Research. For this presentation, I have selected a series of auditions, representative of some of the ways in which 'The Spherical Piano' provides insight into the potential of recording technology and remix culture to challenge classical-music practice and promote new approaches to musical signification.

Notes

Més Informació

WIFI:

Nom: Esmuc_Activitats

Contrasenya: Esmuc2017

Biografies

Xarxes Socials de les Jornades ab Sentits

