

GENDER SOUNDS

IV EDICIÓ
(CONTRA) NATURA
3-4/4/2025
ESMUC
SALA ORQUESTRA

3 d'abril

9:00 - 9:30

Acte d'obertura de les jornades

Núria Sempere (Directora General ESMUC)
Marc Heilbron (Cap de Departament
d'Estudis Culturals i Musicals, ESMUC)
Jordi Alomar (Director Museu de la Música)
Ilaria Sartori (Coordinadora Jornades
Gender Sounds, ESMUC)

9:30 - 10:15

Ponència marc

Arnau Horta
*Soroll, petromasculinitat i silenci
ecomodernista*

10:15 - 12:00

Sessió 1: Natura, cultures i estereotips de gènere

Modera: María Jesús Castro

Àngels Bronsoms
*In Focus: Capturing Female Rock
Photojournalists Trailblazing Attitudes on
Gender and Stereotypes (1970-1980s)*
(Ponència)

Rolf Bäcker
*The nature of women and the nature of
music - some reflections about a long
lasting parallelism* (Ponència)

Carlota González Sánchez-Moliní
*El orientalismo musical de espacio islámico:
construcción sonora de masculinidades y
feminidades* (Ponència)

Carmen Muñoz Jiménez
Bailes de Histéricas: conferencia bailada
(Comunicació-performance)

12:15 - 14:00

Sessió 2: Música religiosa en femení

Modera: Francesco Orio

Marco Antonio de la Ossa Martínez
*Análisis de género de la programación de la
Semana de Música Religiosa de Cuenca
(1962-2024): espacio ocupado por
compositoras, directoras y solistas* (Ponència
online)

Chiara Mazzeletti / Schola Cantorum Cantus
Fugiens
Calidoscopium muliebris mediævalis
(Comunicació-performance)

Ester Llop
*Ara canto per a mi. Les majorales del Roser i
les cançons de pandero* (Visita guiada a
l'exposició del Museu de la Música)

14:00 - 15:00 **PAUSA DINAR**

15:00 - 16:35

Sessió 3: Gender voices

Modera: Rubén López Cano

Daniel Nicolás Román Rodríguez
*La política de la voz en «FxF» de Marisa
Manchado: Feminismo y electroacústica*
(Ponència)

Francesca Marri
*Sorge vermiglia in ciel la bella aurora RV
667, una Cantata "a medida". Cuando el
canto desafía el género: entre virtuosismo y
artificio, la voz de los castrati en Vivaldi.*

Mariella De Simone

*Sappho: the tenth Muse, the songwriter of
lesbian love or the choir director?*
(Ponència)

BassaDonna

Cata de graves (Concert per a 4
contrabaixos)

16:50 - 18:15

Taula rodona

Modera: Horacio Curti

Ecologia sonora i gènere
Debat amb: Christine Esclapez, Eloisa
Matheu, Francesc Daumal, Marius Miron

18:30 - 19:30

Concert multifocal

Presenta: Ilaria Sartori

Nerea Mellaerts
Sueños de otra vida (18')

Mila von Chobiak
Ara el sol vol sortir tan brillant (9'47")

Eloïsa Matheu & Enric García Antón
La mar, dins, fora (9'36")

Javiera Robledo Karapas
Liminar (10')

GENDER SOUNDS

IV EDICIÓ
(CONTRA) NATURA
3-4/4/2025
ESMUC
SALA ORQUESTRA

4 d'abril

9:30 - 10:30

Sessió 4: Recerca artística, ecologia, escolta

Modera: Úrsula San Cristóbal

Consol Llupià García

Balena, vols tornar a casa? i una proposta de com comunicar-te amb mamífers marins:

Vibraera (Comunicació-performance)

Laura Van Severen

Escoltar-recopilar (Ponència)

Duo Belarc

Deep Listening (Concert per a contrabaix i acordió)

10:45 - 12:15

Sessió 5: Cànon musical, gènere i política: perspectives sud-americanes

Modera: Ilaria Sartori

Agustín Domínguez Pesce

Aproximaciones críticas al canon musical en dos piezas electroacústicas contemporáneas del Cono Sur (Ponència)

Marcia Prendes i Melina Peñales

Noelia Sinkunas y la perspectiva de género en la Música Popular Argentina (Ponència en línia)

Priscilla Barbosa i Thiago Marconato

Mujeres, más allá de la Bossa Nova - Dos generaciones de mujeres pianistas: música, interseccionalidad y resistencia en el Brasil del siglo XIX y XX (Comunicació-performance)

12:30 - 14:15

Sessió 6: Audiovisuals - So, cossos i afectes

Modera: Úrsula San Cristóbal

Sonido, cuerpos y afectos: Exploraciones

audiovisuales de corporalidades y expresiones erótico/afectivas a través de la música y el sonido

Projeccions:

Ann Oren

Passage (2020), Film experimental,

Alemanya (13') Música de Manuela

Schininà

Úrsula San Cristóbal

Radicalmente vivas (2023), Vídeo art/

animació, Espanya (13')

Fiorella Montero-Díaz, Luis Gabriel Mesa

Martínez, Juan Diego Muñoz Vélez

¿Que suene la rebelión queer!: Resistencias

musicales LGBTI en América Latina (2022),

Documental, Colòmbia (34')

Debat amb Luis Gabriel Mesa Martínez,

Silvia Martínez, Manuela Schininà

14:15 - 15:15 **PAUSA DINAR**

15:15 - 15:45

Concert comentat: Música, natura, feminitat

Presenta: Melissa Mercadal

Katrina Penman, Claudia Vior

Beyond (Concert comentat per a piano i flauta)

16:00 - 17:45

Sessió 7: Popular music genders and genres

Modera: Silvia Martínez

Irene de Blas Álvarez

¡Digo!: silencio de género y géneros en la historia del rap (Ponència en línia)

Ana María Rusanu

"Perreo pa' las nenas": una primera aproximación a la representación del autoerotismo en Camila Gallardo (Ponència)

Paula Acevedo Compañ

"Se nos rompió el amor" en versión de Rosalía: la construcción de la persona musical a través de la canción de amor (Ponència)

Gloria Francesca Pittalis

El Femininomenon de Chappell Roan (Ponència)

17:55 - 18:25

Concert de cloenda

Mireia Molina Costa

ama ara l'eco nua

18:30 **Acte de cloenda**

Comitè Organitzador, Comitè Científic, professorat del Departament d'Estudis Culturals i Musicals

RESÚMENES

Ponencia marco

Arnau Horta

Soroll, petromasculinitat i silenci ecomodernista

Partiendo de la noción de *petromasculinidad* propuesta por la politóloga Cara Daggett, esta charla se ocupa de la dimensión sonoro-performativa del motor de explosión y su relación con las representaciones de la masculinidad hegemónica. Asimismo, se prestará atención al (supuesto) silencio del vehículo eléctrico y se examinará cómo este participa de los imaginarios ecomodernistas.

Arnau Horta es Doctor en Filosofía, comisario, investigador y docente. Tanto en su actividad curatorial como en su trabajo en el campo de la investigación y la divulgación, se ocupa principalmente del análisis fenomenológico y político del sonido y de la escucha.

Sesión 1 - Naturalezas, culturas y estereotipos de género

Àngels Bronsoms

In Focus: Capturing Female Rock Photojournalists Trailblazing Attitudes on Gender and Stereotypes (1970-1980s)

Este estudio sostiene que las mujeres que trabajaban en el fotoperiodismo de rock durante las décadas de 1970 y 1980 pudieron ejercer su profesión sin la presión de los prejuicios, limitaciones y restricciones de género que sí afectaban a sus colegas en las redacciones. Los editores de prensa y revistas operaban con los recursos económicos disponibles para mantener a flote sus medios, lo que generaba dinámicas que favorecían sentimientos positivos hacia la inclusión de las mujeres.

Desde una perspectiva de género, asumimos que la subordinación y exclusión de las mujeres son constantes en las culturas empresariales dominadas por enclaves masculinos. En el caso específico de las fotografías, estas supieron desafiar las prácticas

patriarcales impuestas por la industria musical sexista encarnando una ideología liberal, prácticas DIY y emprendimiento. Esta actitud permitió una expresión libre de su desarrollo profesional y se opuso a los prejuicios sexuales ejercidos por los guardianes de los medios.

Àngels Bronsoms es doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, con máster en Género y Comunicación (UAB), y un máster en Gestión de Moda y Lujo (GBSB). Es ponente habitual en temas de género y música. Autora de *Animals of Rock & Roll* (2009).

Rolf Bäcker

The nature of women and the nature of music – some reflections about a long-lasting parallelism

La doble condena de Tomás de Aquino sobre la inferioridad de las mujeres es tan conocida como su profunda influencia en el pensamiento medieval y moderno. A diferencia de otras religiones del libro, no son solo los textos sagrados los que le sirven de argumento, sino también la naturaleza misma de la mujer tal como la definió Aristóteles.

El resultado es una visión de la mujer como sirvienta del hombre, generando una ambivalencia entre dos extremos: la santidad representada por la Virgen María, por un lado, y la prostituta como la pecadora suprema, por el otro. La música está muy presente en ambos lados del espectro: ya sea en los instrumentos musicales en manos de los ángeles que rodean a la Madre de Dios, o en el ambiente festivo de música, danza y desenfreno que acompaña la actividad de la prostituta.

Curiosamente, en ambos casos el poder proverbial de seducción que ejerce la música juega un papel crucial. Este poder, que representa la naturaleza misma de la música, está evidenciado tanto en la mitología como en la estética, desde Orfeo y las sirenas hasta los escritos de Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche.

No se necesita demasiada imaginación para ver un profundo paralelismo de ambivalencia aquí. El objetivo de esta contribución es arrojar luz sobre la

cualidad ambivalente tanto de la música como de la mujer en el pensamiento y la estética occidentales, y seguir su influencia a través de los siglos hasta llegar incluso a la política cultural y educativa del siglo XX.

Rolf Bäcker estudió Musicología, Filología Románica e Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania, donde obtuvo su doctorado en Musicología. Actualmente es profesor titular en los Departamentos de Música Clásica y Contemporánea y de Estudios Culturales y Musicales de la ESMUC. Sus principales intereses científicos, que cruzan constantemente los límites entre la musicología histórica y la etnomusicología, incluyen la semiótica y el intercambio entre música y literatura.

Carlota González Sánchez-Moliní

El orientalismo musical de espacio islámico: construcción sonora de masculinidades y feminidades

El orientalismo musical implica la creación de obras occidentales que pretenden evocar y representar Oriente en el curso natural del colonialismo europeo desde el siglo XIX. A partir de este Romanticismo europeo, los compositores emplearon recursos fijos, basados en noticias indirectas sobre una cultura pretendidamente ajena, para construir obras de temática oriental cargadas de significaciones para la concepción del Otro. La estética musical creada contribuye al desarrollo del orientalismo como parte paradigmática de las relaciones entre Oriente y Occidente, así como de sus percepciones mutuas de alteridad. Por añadidura, el estudio del colonialismo sonoro nos llevará irrevocablemente a una particular perspectiva de género, dado que el orientalismo musical configura un esencialismo de formas feminoides distinguibles y diferenciables de unas alternativas formas masculinoides. Por un lado, la música orientalista ha contribuido a la conformación de un patriarcado occidental plenamente relacionado con la tradicional idea de la masculinidad como plenitud, evolución y científicismo. Por contraste, Oriente es lo femenino, en su versión más arcaica; lo

débil y sensible, así como más primitivo y subdesarrollado que Occidente. Por otro lado, es posible una caracterización musical y escénica de dos perfiles opuestos en género a partir de dos formas de representar al Oriente: un edén exótico y sensual o el conquistador que podría extender su mundo a un territorio. La primera de las representaciones está ligada a la feminidad, imaginando a la mujer en un diván con alfombras, cojines y perfumes, y la segunda está reservada a la masculinidad, como barbarie y militancia. Esta investigación está centrada en la caracterización auditiva de estos dos perfiles opuestos en género.

Carlota González Sánchez-Moliní estudió el Grado Superior de Música en la especialidad de flauta travesera compaginando su formación con el Grado en Filosofía. Realizó el Máster en Música Hispana de la Universidad de Valladolid, así como el Máster en Investigación Musical del CSM Vigo. Actualmente se encuentra en el primer curso del Doctorado en Musicología de la Universidad de Valladolid.

Carmen Muñoz Jiménez

Bailes de Histéricas: conferencia bailada

Colabora: Salvador S. Sánchez

Ponencia-performance que se despliega de manera simultánea en dos direcciones.

Por un lado, una revisión de las bailaoras pioneras de los años 80 del s. XX en España. Mujeres que desplazaron las fronteras del baile flamenco femenino y fueron el semillero de la actual mujer neoflamenco. Una exploración (física y mística) de los cuerpos de Carmen Mora, Manuela Vargas y La Chana, de su historia, infra-historia y de su contexto, acompañada de una investigación subyacente alrededor de los cuerpos de las mujeres catalogadas como enfermas de histeria del hospital de La Salpêtrière de París en el s.XIX.

Por otro lado, un cuestionamiento del propio formato de presentación alrededor de la performatividad, la experimentación y la trasdisciplinabilidad

como motor y entorno en el que se enmarca la investigación.

Sobre todo ello confluye este dispositivo en el que el cuerpo de la ponente, bailarina e investigadora actúa como contenedor y recipiente del archivo, dejando un espacio de reflexión y cuestionamiento constante.

Carmen Muñoz Jiménez es bailarina, investigadora, creadora y docente en algún lugar intermedio entre la danza, el flamenco y las artes en vivo. Despliega su práctica artística y performativa dando encuentro a la memoria, el archivo, la historia, la política, los afectos y los deseos con un interés en imaginar otros posibles y otras maneras de mirar el mundo.

Sesión 2 - Música religiosa en femenino

Marco Antonio de la Ossa Martínez
Análisis de género de la programación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (1962-2024): espacio ocupado por compositoras, directoras y solistas.

Fundada en 1962, la Semana de Música Religiosa de Cuenca es uno de los festivales más antiguos del estado español de cuantos se dedican a la música académica, en general, y a la música sacra, entendida de una manera muy amplia, en particular. El objetivo principal de esta ponencia, en la que se parte de un estudio de caso y un análisis comparativo y cuantitativo de la programación de las ediciones celebradas hasta la fecha, des analizar la misma desde la perspectiva de género.

Así, en primer lugar, se realizará un acercamiento a la historia de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. En este caso, se recogen datos relativos a la presencia de mujeres en los ámbitos compositivo y en la dirección de formaciones. Después, se pondrá el foco en cuál es la importancia que cada director artístico que se ha puesto al frente del festival en su historia (Antonio Iglesias, Pablo López de Osaba, Ismael Barambio & Ignacio Yepes, Antonio Moral, Pilar Tomás, Cristóbal Soler, Daniel

Broncano y Andoni Sierra) ha prestado a las compositoras y directoras.

Por último, tras sistematizar todos estos datos y atender al espacio que se ha brindado a la mujer en la SMR, también en pleno siglo XXI, se ofrecerán distintas conclusiones y reflexiones. Entre ellas, se subrayará el deseo de que las salas de conciertos, auditorios y festivales, al menos aquellos cuyo presupuesto provenga de forma directa o indirecta, de dinero público o reciban subvenciones de entidades públicas locales, regionales o estatales, deban atender a la perspectiva de género. Por último, se reflexionará acerca si sería oportuno establecer una cuota de mínimos y efectuar un cambio de paradigma en la gestión cultural y en la industria musical.

Marco Antonio de la Ossa Martínez

(Cuenca) es profesor ayudante doctor en la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). Ha publicado hasta el momento 18 libros, 12 como autor único y 6 colectivos como editor, un buen número de capítulos de libros y numerosos artículos publicados en revistas indexadas españolas y extranjeras. Dirige desde 2012 el festival internacional Estival Cuenca y el Encuentro Internacional de Docentes de Música. <https://www.researchgate.net/profile/Marco-De-La-Ossa-Martinez>

Chiara Mazzeletti / Schola Cantorum Cantus Fugiens
Calidoscopium muliebris mediaevalis

La ponencia-performance se articula en dos módulos de 15 minutos cada uno, combinando una parte explicativa con una sección performativa. A lo largo de la presentación, se abordarán tanto el contexto histórico de las piezas seleccionadas como los desafíos interpretativos de su ejecución en la actualidad.

En el primer bloque, se presentarán tres piezas de diferentes épocas que fueron compuestas o interpretadas en contextos monásticos femeninos de distintos países europeos: Italia, Alemania y España. A través de estas obras, se analizará el papel de los monasterios femeninos en la transmisión del repertorio sagrado y en la vida musical

de sus respectivos territorios. Se explicarán las fuentes documentales que confirman su ejecución en estos entornos, así como las particularidades estilísticas y técnicas de cada composición.

El segundo bloque estará dedicado a una misa para mujeres embarazadas, descubierta en un archivo de Barcelona. Esta fuente excepcional permite explorar un contexto devocional estrictamente femenino, en el que la música desempeñaba una función específica dentro de los rituales ligados a la maternidad y la protección prenatal. A partir del análisis de este repertorio, se discutirán las posibles prácticas interpretativas y su reconstrucción desde una perspectiva histórica.

La **Schola Cantorum Cantus Fugiens** es un conjunto gregoriano femenino formado en 2023, activo regularmente en el ámbito litúrgico y concertístico en Barcelona y sus alrededores. Ha ganado la Beca Barcelona Crea 2024 con un proyecto sobre la música sacra en contextos monásticos femeninos. Su directora, Chiara Mazzoletti, es doctoranda en Musicología en la UAB y tiene un máster en Canto Gregoriano (Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano).

Ester Llop

Ara canto per a mi. Les majores del Roser i les cançons de pandero (Visita guiada a la exposició del Museo de la Música)

Los cantos de las mayorales de la cofradía del Roser, acompañados de panderos cuadrados, estuvieron presentes en muchos pueblos de Cataluña desde los primeros años del siglo XVI hasta la década de 1940. Estos cantos convertían los levantamientos de mesa durante las fiestas importantes en un espacio de expresión exclusivamente femenina, en el que las mujeres tejían las relaciones comunitarias mediante versos medio improvisados.

El tambor o pandero cuadrado, completamente pintado con imágenes sagradas y flores, y adornado con cintas y cascabeles, es el objeto más singular vinculado a aquella actividad. Desde finales del siglo XIX, algunos folkloristas

se apresuraron a recoger las migajas de una forma de hacer que estaba desapareciendo, en un mundo en transformación imparable debido a la industrialización y a la configuración de estilos de vida cada vez más urbanos. Esta ponencia presenta el mundo que evocan los testimonios de las últimas mayoralas.

Ester Llop es doctora en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en Etnomusicología. Ha investigado los cantos religiosos de tradición oral, los gozos, los villancicos y las canciones de pandero.

Sesión 3 - Gender voices

Daniel Nicolás Román Rodríguez

La política de la voz en «FxF» de Marisa Manchado: Feminismo y electroacústica

Esta ponencia aborda la relación entre sonido y feminismo en la obra electroacústica del año 1992 «FxF» de Marisa Manchado Torres. Este trabajo en particular refleja la vocación siempre feminista de Manchado, manifestando así la problemática específica de las mujeres compositoras en España. No solo profundiza en la posibilidad de intervenir en un espacio de la escena de la música contemporánea tradicionalmente masculino, sino que también integra esta problemática en su discurso musical. Manchado aborda la voz femenina tanto como un gesto de reivindicación como una búsqueda estética. La cinta, grabada en el LIEM, de 10'04" de duración, se desarrolla en función de la exposición de las diversas formas y expresiones de la voz – gritos, canto armónico, voz infantil, etc.– más declamación poética, a los que se le suman efectos analógicos, es decir no digitales, como flanger, reverberación, chorus y juegos de espacialización.

Daniel Nicolás Román Rodríguez es musicólogo y guitarrista. Su trabajo de investigación doctoral se centra en la producción electroacústica de la compositora madrileña Marisa Manchado desde una perspectiva de

género. Actualmente es profesor de historia de la música de la UAX, participa activamente del circuito del jazz en España con su quinteto y es columnista de la revista "Masjazz".

Francesca Marri

Sorge vermiglia in ciel la bella aurora RV 667, una Cantata "a medida". Cuando el canto desafía el género: entre virtuosismo y artificio, la voz de los castrati en Vivaldi.

Este proyecto de investigación se centra en la resolución de un "enigma" específico relacionado con una cantata de Vivaldi, con el ambicioso objetivo de realizar una pequeña contribución al estudio de la música barroca, de Vivaldi en concreto, y a la práctica interpretativa contemporánea de la misma.

A través de un enfoque que combina el análisis histórico y musical, así como la escucha crítica de interpretaciones actuales, la investigación pretende esclarecer las relaciones entre composición, interpretación y recepción de la música antigua en el contexto contemporáneo.

El proyecto aspira a proporcionar una comprensión más profunda de las dinámicas que influyen en las decisiones interpretativas en el repertorio de Vivaldi, contribuyendo así a una reflexión más amplia sobre la práctica interpretativa de la música barroca y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la práctica interpretativa contemporánea. Así, se analizan dos versiones de la cantata *Sorge vermiglia in ciel RV667*, escrita por Vivaldi probablemente entre 1727 y 1728, una conservada en la Biblioteca nazionale universitaria de Turín, la otra en la Biblioteca universitaria del land di Sassonia (SLUB) de Dresde.

El análisis comparativo permite deducir, en la medida en que no se indica explícitamente, que la partitura de Turín estaba destinada a un cantante castrato, mientras que la partitura alemana reúne todas las características para considerarse escrita para soprano. A esto siguió la escucha crítica de varias grabaciones de intérpretes contemporáneos (realizadas entre 1970 y 2024) y, por último, un encuentro con varios cantantes y musicólogos, con el fin de verificar la evaluación que proponía.

Francesca Marri es licenciada en Canto renacentista y barroco por el Conservatorio de Florencia. Obtuvo un Máster en Canto con especialización en vocología artística en el Conservatorio de Milán y un Máster en Investigación musical en el ESMUC de Barcelona. Trabaja principalmente en el estudio de la vocalidad en la música antigua colaborando con diversas instituciones.

Mariella De Simone

Sappho: the tenth Muse, the songwriter of lesbian love or the choir director?

Poetisa del amor, décima Musa, prostituta, lesbiana, maestra de un internado para señoritas de buena familia: cada época ha tenido su "propia" Safo. En todas ellas, el punto de vista masculino ha influido fuertemente en la representación (ideológica) de la poeta de Lesbos. Pero casi nunca se ha recordado a Safo por lo que con certeza fue: una música-compositora, directora de coro, innovadora de formas y prácticas musicales.

Las fuentes antiguas le atribuyen la invención del plectro, de la armonía mixolidia y de una combinación inédita de secuencias rítmicas (la llamada "estrofa sáfica"). Por desgracia, su música se ha perdido en la niebla del tiempo. Pero tal pérdida no debería hacernos ignorar lo que seguramente fue un componente clave de su producción artística.

Y si sus melodías se han perdido irremediablemente, los intentos de reconstruirlas tienen al menos el mérito de salvar del olvido (también a través de la escucha) algunos aspectos específicos de las representaciones antiguas. Además, una mayor atención a los aspectos musicales puede arrojar nueva luz sobre una cuestión que solo ha comenzado a discutirse en las últimas décadas: ¿cuánto de la producción de Safo es verdaderamente "monódica"? ¿Cómo encaja la imagen normativa y estereotipada de la poetisa triste que canta sola para sus compañeras de "salón" con la dimensión colectiva del *thiasos* dedicado a Afrodita?

Estas y otras preguntas se abordarán a partir del análisis de las fuentes, tratando de superar con valentía algunos clichés

que la representación colectiva y "canónica" de la "décima Musa" ha sedimentado a lo largo de los siglos.

Mariella De Simone es profesora en el instituto "Dante Alighieri" de Roma y docente en la Universidad de Salerno. En 2017 obtuvo la Acreditación Científica Nacional como Profesora Universitaria de Segundo Nivel en Lengua y Literatura Griega. Posee dos doctorados: el primero en "Filología Clásica" por la Universidad de Salerno, y el segundo en "Geopolítica y Culturas Mediterráneas" por el Instituto Sum de Nápoles.

BassaDonna

Cata de graves

- All in a Day's Work, I. Kick Start (T. Osborne)
- Contrabajando (A. Piazzola, arr. Daniel Buono)
- Baden Baden: I. Por eso estoy triste, II. Aquí estoy cantando solo, III. La juventud dorada, IV. Imagen de ensueño (T. Kärki, arr. Peter Grans)
- Memories from the City of Turku: I. Tango, II. Polka, III. One Step (Arr. Peter Grans)

BassaDonna es un proyecto que nace de la sororidad y la pasión común por la música. No es un grupo ordinario, sino un colectivo de mujeres contrabajistas que busca resaltar la figura femenina dentro del universo de la música clásica y del contrabajo en particular, un ámbito que, por desgracia, aún hoy en día tiene mayor representación masculina.

Ofrecemos diversos "menús musicales" según el formato y el número de integrantes. Para esta ocasión, hemos decidido presentar el formato más grande que actualmente conforma el proyecto: el cuarteto de contrabajos. Rompiendo con el estereotipo asociado al contrabajo y, por tanto, yendo "contra natura", cuatro mujeres, con sus distintas estaturas y complexiones, llenarán el escenario de música y vida para compartir y dar visibilidad a este repertorio tan poco conocido.

<https://bassadonna.blogspot.com/>

Mesa redonda

Ecología sonora y género

Un espacio de conversación abierta en torno a la ecología sonora y sus implicaciones de género e interseccionales con cuatro expertos procedentes de ámbitos de trabajo y conocimiento distintos (bioacústica, musicología, arquitectura, tecnología). Se explorarán los conceptos y los campos de investigación y acción de la ecología sonora y se relatarán perspectivas, proyectos, casos de estudio, y creaciones relacionadas.

Francesc Daumal y Domènec es Doctor Arquitecto, actualmente Catedrático Emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Profesor del Master en Arte Sonoro de la UB, Socio de Mérito de la Sociedad Española de Acústica (SEA), Consultor Acústico, autor de artículos, ponencias y libros de Arquitectura Acústica (UPC) y Maestro Roncador (SEA).

Christine Esclapez es profesora-investigadora en Música y Musicología en la Universidad de Aix-Marsella desde 1994. Desempeña diversos cargos académicos y de dirección; entre sus ejes de investigación: musicología e interdisciplinariedades, interpretación, reescritura y creaciones musicales y sonoras, y epistemología de las prácticas de investigación y creación. <https://www.prism.cnrs.fr/contact/christine-esclapez/>

Eloïsa Matheu es bióloga especializada en bioacústica y grabación de los sonidos de la natura. Participa en trabajos científicos de bioacústica, identificación auditiva y es implicada en la divulgación con talleres de escucha, de grabación, proyectos artísticos propios o en colaboración con artistas sonoros y visuales.

Marius Miron es un científico informático con experiencia en tecnología musical, ética de la inteligencia artificial y bioacústica. Trabaja en Earth Species Project, centrado en descifrar el comportamiento y la comunicación animal. Fuera del trabajo,

se dedica a las grabaciones de campo y al diseño sonoro.

Concierto Multifocal

Nerea Mellaerts

Sueños de otra vida (18')

Acto segundo

IV. The Moon (inside)

V. The Dark

Espectáculo musical, performático y atrevido que nos sumerge en la experiencia de un tránsito de género. ¿Cuando cae la noche, la mente es libre para soñar sin límites? ¿Incluso para soñarte como una persona totalmente diferente?

Sueños de otra vida nos lleva a través del deseo, la vergüenza, la negación, el redescubrimiento y las máscaras, todo ello acompañado de danza y electrónica en directo. Juega sonoramente con influencias del *glitch*, la música popular y experimental, junto con grabaciones de campo.

Creado por la compositora Nerea Mellaerts, en colaboración con la bailarina y coreógrafa Sabrina Iglesias.

Nerea Mellaerts es una compositora tarraconense que explora en su música temáticas como la identidad, la poesía, la espiritualidad y el género, mediante la interacción y traducción entre disciplinas. Actualmente estudia 4º de Composición en la ESMUC y Matemáticas en la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sabrina Iglesias es una bailarina y coreógrafa argentina afincada en Barcelona. Comenzó su formación en danza clásica a los 4 años; en 2015 inició danza contemporánea en la Escuela de Danza Clásica de La Plata en Buenos Aires, y posteriormente fundó su propia compañía, iniciando su carrera como coreógrafa.

Mila von Chobiak

Ara el sol vol sortir tan brillant (9'47")

"Ara el sol vol sortir tan brillant" es una exploración sonora basada en el poema *Nun Will die Sonn so hell aufgehen* de Friedrich Rückert, parte del ciclo *Kindertotenlieder* de Gustav Mahler. El

poema trata la pérdida de hijos, inspirada en la tragedia personal de Rückert. En esta obra, sus versos atemporales se convierten en vehículo de una tragedia persistente que ha adquirido renovada fuerza ante los 56 conflictos bélicos contemporáneos en el momento de escribir este texto.

La pieza re-activa voces grabadas hace 20 años en un nuevo contexto compositivo, jugando con susurros, gritos y tonos de lamento para explorar la memoria sonora y la manipulación tecnológica. A través de voces en distintos idiomas (finés, neerlandés, inglés, romanche, griego, polaco y alemán) se investiga la tensión entre la voz como fenómeno natural y su manipulación artificial en un espacio electroacústico.

La obra se construye exclusivamente con voces femeninas, lo que plantea una lectura de género: ¿por qué son las voces femeninas el vehículo de esta tragedia? ¿Qué papel tienen las madres y mujeres en la narración del duelo y la memoria de la guerra? La pieza adopta una mirada interseccional, destacando el rol de las mujeres en la transmisión del recuerdo.

Mila von Chobiak (nacido Fernando Jobke) es un artista que se mueve con fluidez en los campos sonoro y performativo. Licenciado en Composición Musical (U.N.Q. BsAs), tiene un posgrado en Nuevas Técnicas Compositivas (UPF) y un máster en Arte Sonoro por la UB. Entre sus obras destacadas figuran *Die Sonne – ensayo 1*, ganadora del premio SGAE de música electroacústica, y la instalación *Sobre el inconveniente de haber nacido* (beca OSIC).. www.vonchobiak.com

Eloïsa Matheu y Enric García Antón

La mar, dins, fora (9'36")

Jacques Cousteau publicó *The Silent World* en 1953, un libro delicioso que relata las experiencias submarinas de los primeros buceadores. Esta obra influyó profundamente en la percepción del océano como un entorno silencioso. Sin embargo, hubiera sido interesante conocer entonces las impresiones de las mujeres buceadoras recolectoras de perlas de Japón, las *Ama*, cuyo nombre significa literalmente "mujer del mar".

En aquellos años 50, un ingeniero militar, Frank Watlington, registró durante un ejercicio acústico sonidos misteriosos que más tarde atribuyó a una ballena jorobada. A finales de los 60, la bióloga Katy Payne pasó más de un año analizando estas grabaciones y concluyó que se trataba de señales acústicas complejas y evolutivas: las ballenas se comunican mediante un sofisticado lenguaje sonoro. Su descubrimiento cambió radicalmente la percepción humana del océano y de sus criaturas.

El estudio de la comunicación acústica animal –la bioacústica– ha revelado nuevas formas de comunicación vibracional gracias al avance tecnológico. Hoy sabemos que el océano no es un mundo silencioso; al contrario, está lleno de sonidos: el viento, la lluvia, las olas, las corrientes, el oleaje costero (la geofonía), así como los sonidos generados por la fauna marina, peces, invertebrados, e incluso arrecifes de coral.

Sin embargo, la actividad humana creciente está convirtiendo los océanos en entornos acústicamente contaminados. Los sonidos de baja frecuencia (como el tráfico marítimo, los sonares militares, prospecciones petrolíferas y gasísticas, plataformas o parques eólicos submarinos) se propagan a largas distancias y afectan gravemente a la fauna marina: alteran su comunicación, enmascaran señales, provocan daños físicos, estrés, cambios de comportamiento e incluso muertes en especies como sepias, calamares y plantas marinas como la posidonia.

El mar, dentro, fuera nace de la empatía hacia los seres marinos. Los sonidos se han captado mediante hidrófonos tanto en la costa como mar adentro, y se alternan registros sobre el agua (nuestra percepción del mar) y bajo el agua (el paisaje sonoro que estamos generando). La obra invita a reflexionar: ¿puede la humanidad aprender a convivir con los no humanos sin destruir el paisaje sonoro?

Esta pieza es una versión modificada de *Dins i fora el mar*, presentada en la exposición *Barceloneta Sonora, arts i sons* en el Centre Cívic de la Barceloneta (octubre de 2013), comisariada por Ilaria Sartori.

Eloïsa Matheu: grabaciones originales, concepto, edición y mezcla.

Enric García Antón: masterización.

Eloïsa Matheu es bióloga, especializada en bioacústica y con muchos años de trabajo de campo grabando los sonidos de la naturaleza. Participa en trabajos científicos de bioacústica, identificación auditiva, implicada en la divulgación con talleres de escucha, de grabación, proyectos artísticos propios o en colaboración con artistas sonoros y visuales. www.eloisamatheu.com

Enric García Anton es técnico de audio con experiencia en el diseño sonoro y especializado en la edición digital, que aporta un abanico enorme de posibilidades. Ha trabajado en sus inicios en el cine, más adelante estuvo unos años en el mundo musical y posteriormente en la industria de la televisión.

Javiera Robledo Karapas **Liminar (10')**

'**Liminar**' hace referencia a un umbral o entrada, en este caso, a la manera en que el sonido se comporta en la interfaz entre el líquido y el aire. Específicamente, explora cómo las ondas sonoras viajan o se trasladan del medio líquido (agua) al medio aéreo y viceversa.

Esta propuesta es una composición minimalista y espectral. Consiste en una serie de composiciones de paisajes sonoros creadas entre 2020 y el presente, grabadas usando un hidrófono y un micrófono hipercardioide. A través de su manipulación, estas composiciones buscan explorar ese límite liminar –el punto de entrada al mar– que representa la interfaz entre el océano y la atmósfera. Alrededor de un centenar de paisajes sonoros son "cortados" y reensamblados para crear un nuevo paisaje sonoro, en el cual se presentan los sonidos del mar, la comunicación interespecie y diversas acciones performativas dentro de este medio.

Javiera Robledo Karapas es una arquitecta chilena, artista sonora y visual de ascendencia griega. Posee una Beca Chile Crea 2019 – Máster en Arte Sonoro

– UB (2021 – ES). Beca Chile Crea 2024 – Prácticas en Composición, Acusmática y Electromúsica para altavoces con el compositor y músico Pedro Alcalde en Barcelona (2024 – ES). Actualmente estudia escultura sonora como parte de su doctorado en Bellas Artes en la UB.

Sesión 4 - Investigación artística, ecología, escucha

Consol Llupià García

Balena, vols tornar a casa? i una proposta de com comunicar-te amb mamífers marins: Vibraera

Relatoría-performance de *Balena, vols tornar a casa?* y *Vibraera*, dentro del proyecto artístico *La Balena del Prat*. Descubriendo la historia de una ballena varada en El Prat y su esqueleto expuesto en el Zoo de Barcelona desde 1983, el año de mi nacimiento, me pregunto si quiere volver al mar. Para explorar esta cuestión, invito a mi círculo de interespecies a una performance colectiva que da lugar a una composición sonora coral, emitida en El Prat Ràdio en 2018, siguiendo las directrices de la cognitivista cetácea Dra. Diana Reiss y la artista y mediadora Eulàlia Valldosera.

El proyecto culmina con el *happening Vibraera*, una acción colectiva de sincronización con la conciencia cetácea, celebrada el 22 de mayo de 2020. Las resonancias de esta experiencia se publicaron en *Vibraera.net* con aportaciones de diversas instituciones y personas colaboradoras.

Consol Llupià García. Mi práctica artística, influida por metodologías bastardas, explora la permeabilidad contextual con el diálogo poroso con mis experiencias cotidianas, mi cuerpo enfermo y las redes de relación directa. Trabajo con performance, happening, vídeo y composición sonora, investigando desde una perspectiva LGBTQ+, anticapacitista y antiespecista. BBAA, UB. Máster Mueca, UMH. Mi obra ha sido performada en: La Capella; Arts Santa Mònica; CCCB; Fundació Antoni Tàpies; Sala Apolo, etc. Madrid: Sala Amadís; Centro de Arte Dos de Mayo y La Habana: Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, entre otros.

Laura Van Severen ***Escoltar-recopilar***

En el proyecto *Escoltar-recopilar* investigo la relación entre el sonido, la memoria y el paisaje desde la perspectiva científica, social y artística. Exploro cómo el sonido deja huella en la historia y los espacios, y cómo puede revelar nuevas narrativas sobre nuestro mundo. Mediante la fotografía, pero también el vídeo, la grabación sonora y la escritura, *Escoltar-recopilar* se construye como una obra abierta y expansiva. En la presentación narro, con palabras e imágenes, algunas de estas historias.

Laura Van Severen es una fotógrafa interesada en la representación del paisaje. En su obra, el paisaje es el punto de partida y el método de trabajo para abordar gran variedad de temas. En 2016 publicó el fotolibro *LAND* con la editorial holandesa The Eriskay Connection. En 2023 recibió la beca Creación Injuve. Sus proyectos han sido expuestos en España, Bélgica, Alemania y Países Bajos, entre otros.

Duo Belarc ***Deep Listening***

La propuesta artística se enmarca en la teoría del *Deep Listening*, una práctica colectiva de escucha activa ideada por la compositora, improvisadora y acordeonista estadounidense Pauline Oliveros (1932-2016). La interpretación fusionará la improvisación con la práctica de la escucha activa, creando un vínculo entre el público y las intérpretes, un diálogo y, en sí, una experiencia sensorial que invita a la reflexión. La obra artística de Pauline Oliveros nos aproxima al feminismo de la tercera ola y a la teoría queer.

El **Duo Belarc**, integrado por Marina Piedrahita y Laura Almiñana, es una formación única que combina acordeón y contrabajo, con un repertorio innovador y cuidadosamente seleccionado. Han tocado en ciclos como *Dimarts Toca ESMUC*, *Clàssica Horta-Guinardó* y *Musica Z*, así como en el Acto institucional del 25N y las *VU Sessions*.

Sesión 5 - Canon musical, género y política: perspectivas sudamericanas

Agustín Domínguez Pesce

Aproximaciones críticas al canon musical en dos piezas electroacústicas contemporáneas del Cono Sur

Las piezas musicales que se analizan ofrecen una revisión crítica a aspectos del canon musical entendido como «orden natural» desde dos perspectivas. Por un lado, «Alma mía» (2000) de Graciela Castillo (Córdoba, Arg. 1935-2023) postula una crítica materialista del tango como género musical danzable desde el lenguaje de la música electroacústica. Partiendo de la materialidad explícita de las grabaciones de tango con orquestas típicas, Castillo evoca el espíritu de la ciudad rioplatense vigesimesca de la cual, al mismo tiempo, produce un distanciamiento discursivo a través del procesamiento sonoro, el montaje y, en suma, la intervención electroacústica. En una dialéctica de proximidad y distancia con respecto al género de danza en pareja, esta obra posibilita una dirección imposible del género tradicional: una música total con una motricidad nueva donde opera un máximo extrañamiento con respecto al pie de la danza, del que quedan –en palabras de la compositora– «girones» de «resolutividad y suspensividad».

Por otro lado, «Butes» (2022) de Agustín Domínguez Pesce (Córdoba, Arg. n. 1985) presenta una puesta en música del libro homónimo de Pascal Quignard. Se intenta recuperar el momento acrítico de la escucha musical, que durante la modernidad ha estado bajo el dominio de la razón. La estructura musical se despliega en una parte basada rítmica estriada y alturas temperadas y otra, lisa y no temperada. La segunda sección procura evocar el salto de Butes en busca del canto acrítico, el impulso del llamado interno a levantarse. A través de una proporción duracional más extensa que la primera sección, se produce un anticlímax para exponer una crítica materialista contra la estructura sexualizada de la narrativa temporal en el canon musical, históricamente dominada por la experiencia masculina

del orgasmo según la comprensión cisgénero y heteronormativa.

Agustín Domínguez Pesce es compositor, docente e investigador. Se ha formado como intérprete de guitarra, piano y canto. Ha sido becario del CONICET, la Fundación Carolina (UCM) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (UGR). Es doctor en Artes por la Universidad Nacional de Córdoba, donde trabaja como Profesor titular de Composición II y asistente de Audioperceptiva II-III. Es miembro de la Asociación Argentina de Musicología. <https://soundcloud.com/agustin-dominguez-pesce>

Marcia Prendes y Melina Peñales

Noelia Sinkunas y la perspectiva de género en la Música Popular Argentina

Frente al avance de un programa de gobierno de derecha a nivel nacional y la cada vez más notoria corriente conservadurista e individualista a nivel global, se torna necesaria la expresión y resistencia desde el arte, dando cuenta la importancia de lo diverso, lo colectivo y lo inclusivo. En tal sentido, desde lo musical resulta fundamental indagar en la producción musical de mujeres y/o disidencias compositoras argentinas actuales y visibilizar su historia y el compromiso de lucha por sus derechos, contribuyendo de este modo, a la construcción de diversidades y modos heterogéneos de hacer y comprender la música y al posicionamiento desde una mirada feminista, popular y nacional, con consciencia de clase y perspectiva de género.

De este modo, abordamos el caso de Noelia Sinkunas, pianista, compositora e intérprete de música popular e integrante activa del colectivo LGBTIQ+. Lo novedoso de su producción musical radica en el modo en que vincula los géneros musicales al interior de sus producciones, a través de conexiones no convencionales y rupturas al interior de los mismos. Es aquí donde encontramos un paralelismo: su manera de hacer música vislumbra su manera de insertarse en el ámbito musical como mujer y como disidencia, haciendo caso omiso a los estereotipos.

Como punto de partida analizamos su disco NEW YORK SESSIONS (2019), el cual consta de siete temas que contienen y vinculan elementos de distintos géneros de la música popular argentina, tales como el tango, el jazz, la cumbia villera y la música clásica. Además, Sinkunas aborda la temática de la versión de un modo particular, a partir través de la deconstrucción de géneros musicales que no suelen vincularse, como la cumbia villera con el jazz y la música clásica. La hibridación se da entre músicas que históricamente se relacionan con ambientes académicos y –por ejemplo– la cumbia villera, uno de los géneros más estigmatizados y relegados por la sociedad conservadora.

Mg. **Marcia Prendes** es pianista, investigadora y docente de la Universidad Nacional del Litoral, Magister en Interpretación de Música de cámara de la Universidad Nacional de Rosario y Doctoranda en Humanidades con mención en Música UNL (Argentina). Se desempeña en la Secretaría de Investigación y Posgrado del ISM (UNL); participa de Proyectos de Investigación sobre música popular argentina, dirige becarios e integra comités evaluadores de diversos espacios académicos de investigación y formación de recursos humanos de la UNL.

Melina Peñales es estudiante avanzada de la Lic. en Música con orientación en Canto del Instituto Superior de Música, Universidad Nacional del Litoral. Actualmente desarrolla su trabajo de investigación junto a Mg. Marcia Prendes y es miembro de MyGLA/Músicas y Géneros - Grupo de Estudios Latinoamericanos. Ha realizado adscripciones en Investigación y en Docencia en UNL, participó como expositora en el Congreso de Música Popular de UNVM en 2024 y en Músicos en Congreso de la UNL en 2023.

Priscilla Barbosa y Thiago Marconato

Mujeres, más allá de la Bossa Nova - Dos generaciones de mujeres pianistas: música, interseccionalidad y resistencia en el Brasil del siglo XIX y XX

Mujeres, más allá de la Bossa Nova - Dúo formado por Priscilla Barbosa (voz) y Thiago Marconato (piano), está insertado en el colectivo de artistas que, desde la investigación, revela otra faceta de las compositoras brasileñas. A través de conciertos y conferencias visibiliza sus nombres y legados desde una mirada interseccional, ampliando su protagonismo en una propuesta de obra abierta.

Priscilla Barbosa es cantante, investigadora y comunicadora. Creadora de Más allá de la Bossa Nova, un proyecto cultural que rescata la memoria musical de Brasil y visibiliza la producción artística de su diáspora a través de un programa de radio en España y Brasil, así como de conciertos-charlas (Mujeres, más allá de la Bossa Nova). Actualmente, cursa un máster en la Universidad de Barcelona y es consejera editorial y corresponsal internacional de la revista Arte Cítrica. www.priscillabarbosart.com

Thiago Marconato es pianista y arreglista. Actualmente, compagina su doctorado en la UAB con distintos proyectos musicales.

Sesión 6 - Audiovisuales: sonido, cuerpos y afectos

Sonido, cuerpos y afectos: Exploraciones audiovisuales de corporalidades y expresiones erótico/afectivas a través de la música y el sonido

A través de diversos lenguajes como el documental, el cine experimental, el videoarte y la animación, esta sesión nos invita a explorar diferentes maneras de abordar en el audiovisual la identidad de género, la corporalidad y las expresiones erótico/afectivas, desafiando la visión heteropatriarcal. La creación artesanal de sonidos por parte de un(e) *foley artist* como expresión de sensualidad, el uso de músicas tradicionales y urbanas como manifestación de afectos que van a contracorriente, y la manipulación de texturas sonoras ligadas a un erotismo táctil son algunos de los elementos presentes en las piezas que conforman

esta sesión. Todos ellos invitan a reflexionar sobre el audiovisual como herramienta para imaginar nuevas posibilidades para el deseo, los afectos y la vida en común.

Manuela Schininà es una dramaturga sonora y diseñadora de sonido radicada en Berlín. Con una maestría en Arquitectura por el Politécnico de Milán, pronto redirigió su enfoque hacia el sonido en las artes visuales, comenzando a trabajar de manera independiente en cine, teatro y danza. A lo largo de las dos últimas décadas, ha participado en más de setenta postproducciones cinematográficas y ha colaborado con artistas como Bruce LaBruce, Shu Lea Cheang, Gob Squad, Alice Chauchat, Erika Lust y Rimini Protokoll.

Úrsula San Cristóbal es videoartista, investigadora y docente. Doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, se formó en la Universidad de Valladolid, la Universidad de Milán y la Scuola Civica di Milano. Su trabajo combina creación e investigación en el ámbito del lenguaje audiovisual experimental. Su obra ha sido seleccionada en diversos festivales internacionales y ha recibido múltiples reconocimientos. Es docente en ESMUC y en Taller de Músics Esem.

Luis Gabriel Mesa Martínez (Pasto, Colombia) es Doctor en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada (España), formado como pianista y musicólogo en Macalester College (Minnesota) y la Universidad de París - Sorbona (Francia). Su producción académica se ha concentrado en discusiones sobre identidad, género y transnacionalidad. Entre 2014 y 2025, fue director de la Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), donde se desempeña como profesor asociado para el Departamento de Música. Su participación en *Gender Sounds* cuenta con el apoyo del programa IBERMÚSICAS.

Fiorella Montero-Díaz (Lima, Perú y Keele, Reino Unido) es profesora de etnomusicología en la Universidad de Keele, Reino Unido. Cuenta con estudios

de interpretación de piano clásico e ingeniería de sonido. Ha recibido su maestría en etnomusicología en Goldsmiths, Universidad de Londres y su doctorado en música en la Universidad de Royal Holloway, UK. Es especialista en música híbrida urbana, y el uso de la música como nexo social en contextos de post-guerra, con énfasis en identidad juvenil, clases altas y blanquitud.

Juan Diego Muñoz Vélez (Pasto, Colombia) es realizador audiovisual y fotógrafo egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, con Especialización en Fotografía de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Ha enfocado su trabajo hacia el videoclip musical, el documental y videos promocionales siendo la música y las artes escénicas sus principales inquietudes y una constante en sus resultados audiovisuales.

Concierto comentado - Música, naturaleza, feminidad

Katrina Penman, Claudia Vior *Beyond (Más allá)*

Katrina Penman y Claudia Vior presentan un recital con una selección de las obras de su último proyecto de grabación, el álbum "Beyond" ("Más allá") (disponible el 3 de abril 2025 en todas las plataformas digitales) que recoge la obra camerística completa para flauta y piano de la compositora Penman publicada por la editorial Brotons & Mercadal. Los intérpretes comentarán las obras durante el recital, compartiendo detalles del proceso de creación de las composiciones y del álbum. En este programa, la compositora Penman se inspira en la naturaleza y el folclore.

La Sonatina está inspirada en el paisaje de Galicia, con su mar y cielo tenebroso y mudable. El primer movimiento está dedicado al protagonista de la primera novela de Rosalía de Castro, "La Hija del Mar", mientras en el segundo se inspira en la diosa celta "Deva", patrona de la luna y las aguas. Contiene una cadencia que emula los sonidos del bosque y un último movimiento que dibuja la ondulación del mar, la lluvia que empieza a caer y la alegría que siente

tras la tormenta, según el refrán gallego "Nunca choveu que non escampara" (- después de la tormenta, siempre llega la calma).

La obra "Socially Distant" para flauta sola explora la sensación de una persona que se encuentra aislada en su casa durante el confinamiento del año 2020 y de los trastornos que le provoca este atentado sobre la naturaleza humana.

"Camino introspectivos" recoge experiencias del periodo postpandemia que invitan a la introspección sobre la experiencia humana.

"Luz Entre Flores" (Suite para flauta sola) es una celebración de la naturaleza y de los momentos en los que nos permitimos detener un instante para apreciarla.

La brillante "To Andalusia and Beyond" fue el resultado del primer viaje de la compositora a esta zona tan característica de España, inspirada en su folclore y los rasgos flamencos.

Katrina Penman es compositora y flautista. Ha interpretado sus obras en diferentes festivales en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. En colaboración con la pianista **Claudia Vior**, ha estrenado obras de diferentes compositoras y ha grabado un álbum monográfico de su obra completa para flauta y piano, titulado "Beyond" (abril 2025). www.katrinapenman.com

Sesión 7 - Género y géneros en la música popular

Irene de Blas Álvarez

¡Digo!: silencio de género y géneros en la historia del rap

El rap es una manifestación artística con una fuerte implicación social que tiene el poder de deconstruir concepciones preestablecidas. Sin embargo, las historias solo se preocupan de los relatos heteronormativos en contra del capitalismo, el racismo y la creciente desigualdad (El Chojin y Reyes 2010; Lavado, 2021; Buckley y Valero), 2024. De este modo, se naturaliza un discurso poético y sonoro hipermasculinizado que impregna el canon y normaliza tendencias sexistas (LJ Müller, 2022) en muchos casos basadas en procesos

retroactivos (Brackett, 2002 y 2016). La comunidad LGBTQIA+ se halla completamente desaparecida de la historia del rap en España, y aunque se suele afirmar que esto se debe al tardío interés de estas identidades por el género musical, este argumento vuelve a culpar únicamente al marginado: al que incomoda. La grabación de "El rap de La Veneno" en 1996 es un paradigma musical que no aparece en ninguna historia, pues se encuentra entre las líneas de los cánones normativos. La Veneno vislumbra las problemáticas definitorias en torno al rap. El qué, cómo y cuándo algo se considera como tal está directamente relacionado tanto con las convenciones de los géneros musicales como con las identidades. Un objeto no solo suena al género (genre), el género (gender) suena y actúa como proceso de construcción y legitimación musical (Hutcherson y Haenfler 2010).

Irene de Blas Álvarez es musicóloga graduada en la universidad de Valladolid, premio extraordinario Fin de Carrera en 2024, y actualmente realizando una tesis doctoral dirigida por Iván Iglesias. La investigación trata el rap, tanto su construcción histórica, como su sonoridad y materialidad, desde los estudios de género para desengranar las narrativas canónicas y revelar la existencia de agentes silenciados por dinámicas historiográficas.

Ana María Rusanu

"Perreo pa' las nenas": una primera aproximación a la representación del autoerotismo en Camila Gallardo

"Bienvenida al Edén, donde Eva no pregunta por él, donde la serpiente ya no sabe qué hacer, porque las mujeres van pidiendo placer, ay, pidiendo placer" o "pañuelo verde siempre va con ellas, hoy grito por todas de mi abuela hasta mis nietas"; son algunos de los versos empleados a modo de lema durante las manifestaciones feministas realizadas el 8M del 2023 en Chile. Estas letras están sacadas de "Perreo pa' las nenas" y "Rey", dos canciones de la artista Camila Gallardo. La música y compositora chilena recalca la importancia de la masturbación femenina (Perreo pa' las nenas) y expone su posicionamiento a

favor de la legalización del aborto haciendo referencia al conocido símbolo del pañuelo verde (Rey).

Partiendo de esta premisa, esta ponencia discutirá la dicotomía pro-sex y falso feminismo a través de las teorías de Sílvia Martínez en el artículo "A vueltas con el reggaetón: polémicas feministas en torno a las músicas latinas en España" (2022). Sobre esta base, se tratará la hipersexualización de la representación femenina en las letras y videoclips de reggaetón. A partir de esta idea, y desde un contexto diferente, se analizará el autoerotismo, ligado al autoplacer, contado desde la voz femenina y en una canción que no pertenece al género del reggaetón: "Perreo pa' las nenas".

El tratamiento de la propuesta musical desde esta perspectiva pretende incluirla dentro del discurso de género de la disciplina musicológica, ya que este caso de estudio no ha sido investigado anteriormente. Esta comunicación forma parte de la realización en curso de un trabajo final de grado para el curso 2024/2025.

Bibliografía:

Martínez, Sílvia. (2022). "A vueltas con el reggaetón: polémicas feministas en torno a las músicas latinas en España". TRANS- Revista transcultural de música, / Transcultural Music Review 26 [Fecha de consulta: 15/02/2025]. Disponible en: <https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/10-silvia-reggaeton.pdf>

Ana María Rusanu (Rumanía, 1999) es estudiante de cuarto año del grado en Musicología de la ESMUC. Ha realizado prácticas en el Museu de la Música de Barcelona, dentro de los departamentos de colecciones y producción. Además, ha colaborado con la Ópera el Palau de Les Arts Reina Sofía realizando algunas charlas previas de los espectáculos de la temporada 2022/2023, a través del convenio Les Arts és Educació.

Paula Acevedo Compañ

"Se nos rompió el amor" en versión de Rosalía. La construcción de la "persona musical" a través de la canción de amor

Rosalía es una de las artistas españolas más exitosas actualmente. Si bien se han publicado diferentes estudios sobre ella

(Manuel, 2021; Gómez-Sánchez, 2024; Terrasa Rico, 2021), todavía no se han estudiado sus covers o versiones.

El objetivo de esta ponencia es analizar su versión de la canción "Se nos rompió el amor" (KBYK, 2023), que interpretó para la Gala de los Latin Grammy en Sevilla en 2023. Esta canción fue compuesta por Manuel Alejandro para ser interpretada por Rocío Jurado en 1985, y ha sido versionada también por artistas como Raphael y Vanessa Martín o David Bisbal.

A partir del concepto de "persona musical" (Auslander, 2006) y de algunos principios de las teorías de covers y versiones (López-Cano, 2018), señalaré el impacto que tuvo esta actuación en su consolidación como artista plenamente reconocida.

Pondré particular atención a su modo de abordar algunas cuestiones de género relativas a los afectos y el estereotipo del amor romántico, así como de la construcción de la feminidad. Esta comunicación se enmarca dentro de la realización de un TFG para el curso académico 2024/2025.

Bibliografía:

Auslander, P. (2006). "Musical Personae". TDR: The Drama Review, vol. 50, núm. 1, p. 100-119.

López-Cano, R. (2018). Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital. Barcelona: Musikeon Books. ISBN 978-84-945117-1-4.

Manuel, P. L. (2021). "The Rosalía Polemic: Defining Genre Boundaries and Legitimacy in Flamenco". Ethnomusicology, vol. 65, núm. 1, p. 32-61. DOI: 10.5406/ethnomusicology.65.1.0032.

Terrasa Rico, M. (2021). "El framing y la construcción de estrellato en la era digital. Estudio de caso: El mal querer de Rosalía en la prensa escrita española (2018-2020)". Doxa Comunicación, núm. 32, p. 381-404.

Paula Acevedo es estudiante de último curso de Musicología en Escola Superior de Música de Catalunya y del grado en Historia del Arte en la Universitat de València. Ha realizado prácticas en Museu de la Música de Barcelona y

colaborado con el Palau de les Arts Reina Sofía de València.

Gloria Francesca Pittalis

El Femininomenon de Chappell Roan

En 2024, el mundo de la popular music fue testigo del ascenso de Chappell Roan, alter ego de Kayleigh Rose Amstutz, creado para separar el personaje público de la persona privada e inspirado en la cultura drag. Esta nueva identidad le permitió tener más confianza en sí misma y expresar libremente su homosexualidad. Su impactante presencia escénica y el contenido de sus letras le permitieron alcanzar un éxito sorprendente que le valió 6 nominaciones a los Grammy de 2025, ganando en la categoría de Best New Artist, y ser cabeza de cartel en festivales importantes como el Primavera Sound de este año.

Ese mismo estará encabezado también por Charli xcx y Sabrina Carpenter, subrayando el gran compromiso del macroevento catalán en la lucha por la igualdad de género.

La popular music y la cultura masiva han sido ampliamente influenciadas por su musical persona (Auslander, 2021) definida a través del feminismo, la queerness y la cultura drag, dando lugar a Femininomenon, título de uno de sus principales éxitos presentes en su álbum debut *The Rise and Fall of a Midwest Princess* (2023).

El propósito de esta intervención es presentar el personaje de Chappell Roan, partiendo de diversas teorías en el campo de la sociología musical, entre las cuales se encuentra la musical persona de Philip Auslander (2021). La construcción de la identidad queer y drag será analizada a través de textos con un enfoque en las bio queen, es decir, drag queens mujeres (por ejemplo, *Playing it Queer* (2012) de Jodie Taylor), y la ocupación del cuerpo en el espacio público con referencia a las teorías del display/displayer (Lucy Green, 1997) y del capital erótico (Josep Martí, 2015).

Este enfoque permitirá comprender el relevante compromiso social de Chappell Roan, un elemento clave que le ha permitido convertirse, especialmente para las chicas, en un sólido punto de

referencia dentro del mundo queer en muy poco tiempo.

Gloria Francesca Pittalis es graduada en Scienze dei Beni Culturali (Univ. degli Studi di Sassari), máster en Historia del Arte y Cultura Visual (Univ. de València), máster en Event Planning and Organization - Event Management (Univ. degli Studi Niccolò Cusano, Roma). Actualmente doctoranda en Estudios de Género en la Música Popular (Doctorado en Historia del Arte y Musicología, Dep. de Arte y Musicología, Univ. Autònoma de Barcelona).

Concierto de clausura

Mireia Molina Costa

ama ara l'eco nua

ama ara l'eco nua es una propuesta que se aproxima a la tradición de las habaneras para revisitarla desde la crítica hidro-feminista (planteadas por la académica Astrida Neimanis), y desde las mitologías y tradiciones populares acuáticas (sirenas, *goges* o mujeres de agua). Surgidas durante la colonización española de Cuba, las habaneras siguen siendo cantadas hoy en día de manera que perpetúan un pensamiento colonial y cisheteropatriarcal.

La nostalgia y el romanticismo marino que las caracteriza se nutren, a veces, de una mirada alienante hacia las imágenes que utilizan: los cuerpos femeninos y racializados, así como el cuerpo marino, como cuerpos objetificados, sexualizados, a conquistar, seducir o dominar.

ama ara l'eco nua busca visibilizar esta violencia inherente, a la vez que revertir los roles de autoría y subjetividad de las letras de las habaneras tradicionales, con el fin de dar lugar a una serie de en(cantos) que exploren nociones de ecología íntima y de la posible disolución o deconstrucción del lenguaje que aún abunda en ese imaginario, tanto local como colonial.

Con ello, *ama ara l'eco nua* quiere reescribir y resonar la imagen alienada del mar en estas canciones, así como toda la categorización binaria que la narrativa eurocéntrica ha ahogado en ellas, queriendo denunciar el

silenciamiento y alienación de su ecosistema y su historia colonial por parte de discursos antropocéntricos y cisheteropatriarcales que aún se perpetúan.

De la propuesta brotan, así, liquididades y deconstrucciones del imaginario de las habaneras a través del canto y la experimentación vocal, la respiración, grabaciones de campo, sonoridades halladas y la articulación verbal y no verbal. También lo hace especulando e imaginando sonoridades mitológicas, de mujeres de agua o sirenas.

Así, *ama ara l'eco nua* surge del deseo de que el cuerpo (se) pronuncie y se manifieste líquido y poroso, se le escurran sonoridades ecosistémicas y se invoque la interrelación ineludible con la materialidad –no solo la lejanía– marina.

Mireia Molina Costa (Barcelona, 1997) es artista y poeta. Trabaja a través del canto, la creación sonora y la escritura. Su proyecto sonoro, *ama ara l'eco nua*, recibió el Premio Art Jove Creación 2024 y se ha presentado hasta hoy en La Caldera, el Macba, la Fundació Miró y La Escocesa durante el otoño de 2024.

Moderadores

María Jesús Castro es doctora en etnomusicología por la UB y graduada en antropología y musicología por la UR. Miembro de las sociedades científicas SIBE y del grupo de trabajo de etnomusicología del ICA. Profesora del departamento de flamenco del Centro Superior de Música Liceu y del máster de flamencología de la ESMUC.

Horacio Curti, doctor europeo en música (etnomusicología), maestro de shakuhachi e investigador trabajando en investigación artística. Profesor del departamento de Estudios Culturales y Musicales y coordinador del máster de investigación en Música y del programa de músicas de Asia de ESMUC.

Rubén López-Cano escribe sobre retórica y semiótica musicales; filosofía de la cognición corporizada de la música; música popular urbana; reciclaje musical

desde la Edad Media hasta la era *mashup*; *memes* y cultura musical digital; musicología audiovisual; investigación artística y epistemología de la investigación musical. Más información en www.lopezcano.net.

Sílvia Martínez es etnomusicóloga, especializada en prácticas musicales populares, híbridas, raras, o con poco glamour académico. Ha publicado varios libros en coedición, entre ellos *Resistencias musicales. Ensayos sobre género, raza, vulnerabilidad y prácticas queer*. Es Profesora Titular en la UAB, donde imparte asignaturas sobre músicas urbanas y género, y colabora como docente de posgrado en la UNAM (México) y en la ESMUC.

Melissa Mercadal Coll es profesora del Departamento de Educación y Mediación Artística de la ESMUC y Subdirectora de Ordenación y Planificación Académica de la ESMUC. Especializada en musicoterapia, imparte asignaturas como Fundamentos de la Musicoterapia y Psicopatología. Cuenta con más de 25 años de experiencia clínica en geriatría y demencias, coordina el Máster de Musicoterapia y es delegada española en la European Music Therapy Confederation (EMT).

Francesco Orio es músico, doctorando internacional en la Universidad de Barcelona y miembro del CESEM de la Universidade Nova de Lisboa. Máster en Investigación por la ESMUC especializado en patrimonio musical, combina investigación musicológica y creación. Dirige el Ensemble Aromata y ha publicado varios estudios sobre notación catalana.

Ilaria Sartori es profesora del Departamento de Estudios Culturales y Musicales y coordinadora de las jornadas *Gender Sounds*. Doctora en historia y análisis de las culturas musicales, especializada en etnomusicología, estudios sonoros y patrimonio inmaterial, trabaja como docente, investigadora, divulgadora, comisaria y creadora en proyectos culturales, artísticos y científicos vinculados con la música, el sonido y la escucha.

Gender Sounds es una iniciativa promovida y coordinada por el Departament d'Estudis Culturals i Musicals de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Colaboran

Museu de la música de Barcelona
L'Auditori

Comité científico

Jordi Alomar (Museu de la Música)
Santi Bargañó (L'Auditori)
Rolf Bäcker (ESMUC)
María Jesús Castro (ESMUC)
Anna Costal i Fornells (ESMUC)
Eulàlia Febrer (UNIR)
Pep Gorgori (UNIR)
Ilaria Grippaudo (Università di Palermo)
Marc Heilbron (ESMUC)
Marina Hervás (Universidad de Granada)
Sílvia Martínez (UAB)
Vicent Minguet (ESMUC)
Josep Pujol (ESMUC)
Sara Revilla Gútiérrez (ESMUC)
Núria Sempere (ESMUC)
Úrsula San Cristóbal (ESMUC)
Ilaria Sartori (ESMUC)

Comité organizador

Núria Sempere
Marc Heilbron
Vicent Minguet
Ilaria Sartori

Estudiante de apoyo

Isabel Sanz

Streaming, asistencia técnica, producción, comunicación

Serveis Audiovisuals, Informàtica, Producció i Comunicació ESMUC

Coordinación

Ilaria Sartori

esmuc

Escola Superior
de Música de Catalunya