

JUEVES 26

10h Sesión 1

Acto de apertura de las jornadas

Núria Sempere (Directora General ESMUC)

Marc Heilbron (Jefe de Departamento de Estudios Culturales y Musicales, ESMUC)

Ilaria Sartori (Coordinadora Jornadas Gender Sounds, ESMUC)

Úrsula San Cristóbal (Comité

Organizador Gender Sounds, ESMUC)

Ponencias

Ken Pollet

Aprender y desaprender (en) el cuerpo: arte drag y subversión del género

Cristina Cubells

Habitus y desidentificación: repensar la emancipación desde la creación artística

Debate moderado por Úrsula San Cristóbal

12h Sesión 2

Herstories, histories, theirstories para releer
Modera: Rubén López-Cano

Núria Bonet, Maria Bañeras, Alícia Daufí

Conxita Badia: Gran liederista del s. XX
Marc Heilbron

Un tenor silenciado, aquí el caballero es ella: una mirada de género a Der Rosenkavalier de Richard Strauss. Recreando el siglo XVIII en el XX.

Rolf Baecker

Caterina da Bologna - releer la historia de la mujer, el cuerpo y la música en una mística italiana del quattrocento

Angels Bronsoms

Genealogía Mujeres en la Música: una Herstory de la academia

Comida

15h Sesión 3

Audiovisuales

Parte 1 - Aprender/desaprender

Comisario: Ángel García Roldán, A/R/TOGRÁFICA Muestra internacional de Videonarración. Universidad de Granada

01. INTUS. Ana Cabrero Valcárcel. 2024. (ES) 7'04"
02. Tense. Vania Paola Pimentel Hurtado. 2020. (PE) 1'55"
03. Crisalida. Alba Robles Sánchez. 2018 (ES). 2'18"
04. Voy y vuelvo. Cecilia Chamorro. 2020. (CL) 4'52"
05. PAMIĘTACHKANI (Estoy Recordando). Muki Sabogal. 2017. (PE) 5'30"

Part 2 - Cuerpos, pieles y horizontes posibles

Comisaria: Úrsula San Cristóbal

01. The Dying Lillium, Francesca Lolli. 2016, (IT), 3'27"
02. The Night Manifesto, Arthur Lacomblez. 2021, (FR) 7'51"
03. Re-fluo, Francesca Fini. 2022, (IT), 6'

Duración total de la proyección: 40 min

Debate con Ángel García Roldán moderado por Úrsula San Cristóbal

17h Sesión 4

Cuerpos, performatividades, tecnologías
Modera: Rubén López-Cano

Sofia Malacalza San Martin

Collage sonoro: análisis de la relación entre artistas sonoras mujeres y LGBTQIA+ de música electrónica y las tecnologías de audio.

Jaume Ferrete Vázquez

Cuerpo oculto a plena vista, tras la voz sintética del Voder

RUD4 & Alida Insense
ALBOROTADAS

-

18:45 Sesión 5

Concierto Multifocal

Ale><andra, Valeria Espinosa Galán, ESE

discursos sonoros dissidentes, 16'

Agnieszka Bułacik y Hanna Grześkiewicz, 15'

Forest Spells + Especulaciones sonoras sobre el feminismo sin fronteras

Óliver Éric Vinent Cardona

The Path of Chaos, 7'

Ilaria Sartori, Mila Von Chobiak

Escuchar / Desescuchar, 10'

-

20h Sesión 6 (Sala Coro)

Ensayo abierto del Coro Trans* Barcelona

EDICIÓN 2026

esmuc Escola Superior de Música de Catalunya

25 ANYS

APRENDER / DESAPRENDER

26-27 / 3 / 2026

ESMUC · Sala de Orquesta

VIERNES 27

10h Sesión 7

(De/re)construcciones
Modera: Marc Heilbron

Thiago Leme Marconato

La persona mayor en la construcción de la nostalgia en el mercado fonográfico brasileño: el caso de Tia Amélia

Olga Kakosimou

Reconstruir la tradición desde la experimentación sonora: la trayectoria contemporánea de Carminho

Ester Vela

Redescubriendo Narcisa. Una nueva mirada a la obra pianística de la compositora Narcisa Freixas (1859-1926) en su centenario

Laura Granero (mdw) & Sebastian Bausch (HKB)

“La chispa del ser”: reconstrucción de la sonata para fortepiano y violonchelo de Mary Wurm

-

12:30 Sesión 8

Pedagogías, epistemologías, in(ter)/trans/disciplinas
Modera: Ilaria Sartori

Christian Andrea Bevilacqua

Sbandas como espacio de (des)aprendizaje: una investigación narrativa sobre las historias vitales de mujeres músicas del sur de Italia.

Alícia Rodríguez Campi

Danza queer

Arnau Horta Sellarès

Acustemología de la desorientación: escucha difractiva y acústica queer

Comida

15h Sesión 9

Pop
Modera: Silvia Martínez

Paula Acevedo Compañ y Ana María Rusanu

The eras paper. Una aproximación al uso musical del concepto "era" desde una perspectiva de género

Luigia Parlati

Performances poéticas y palabras indisciplinadas: slam, género y saberes interrogando maneras de aprender

Vignesh Melwani

Cantar la pluma: el estilo y la técnica vocal como campos de la performatividad de género

Gloria Francesca Pittalis

Unlearning the Lineup: transformaciones post #MeToo en los festivales musicales españoles

-

17h Concierto de clausura

Rocco Papia

CANTOS DE MASCULINIDADES | (Micro)suite en/de transformación

MECONIO
PÈLICOST

-

18h Acto de clausura

Comité organizador,
Comité Científico, Profesorado
Departamento Estudios Culturales y Musicales

Gender Sounds

es una iniciativa promovida y coordinada por el Departamento de Estudios Culturales y Musicales de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Comité científico

Jordi Alomar (Museu de la Música)

Rolf Bäcker (ESMUC)

Fernando Bayona (UGR)

María Jesús Castro (ESMUC)

Anna Costal i Fornells (ESMUC)

Eulàlia Febrer (UNIR)

Angel García Roldán (UGR)

Pep Gorgori (UNIR)

Ilaria Grippaudo (UNIPA)

Marc Heilbron (ESMUC)

Marina Hervás (UGR)

Silvia Martínez (UAB)

Sara Revilla Gútiérrez (ESMUC)

Núria Sempere (ESMUC)

Úrsula San Cristóbal (ESMUC)

Ilaria Sartori (ESMUC)

Streaming en directo

- Jueves 26/03 · 10:00 h

- Jueves 26/03 · 15:00 h

- Viernes 27/03 · 10:00 h

- Viernes 27/03 · 15:00 h

Redes

@musicologiaesmuc

@esmucacat

RESÚMENES / BIO

JUEVES 26

Presentaciones

Ken Pollet

Aprender y desaprender (en) el cuerpo: arte drag y subversión del género

En esta conferencia performática exploro las relaciones que existen entre los lenguajes de la música y del género en el arte drag. Introduciré el concepto de arte drag king y en particular cómo lo desarrollo, y elaboraré cual es el rol de la música en mi práctica. En particular me interesa cómo los lenguajes del cuerpo pueden hablarse, entenderse y transformarse: en tanto el género es también un lenguaje del cuerpo, la práctica drag es para mí una forma de transformar y subvertir este lenguaje de forma radical — se trata de aprender y desaprender desde el cuerpo, el movimiento y la percepción.

Ken Pollet (Elena Ramírez, Málaga 1992) es un artista drag king y filósofo. Desde 2019 ha impulsado el arte drag king en Barcelona produciendo espectáculos, talleres y charlas. Ha participado en diversos proyectos escénicos, audiovisuales y académicos. Desarrolla su práctica drag king investigando la construcción de la 'masculinidad' a través del cuerpo, generando preguntas vivas y transformativas en el público. Actualmente entre Barcelona y Berlín.

Cristina Cubells

Habitus y desidentificación: repensar la emancipación desde la creación artística

En esta presentación propongo reflexionar sobre la noción de emancipación en el marco de la creación artística a partir del diálogo entre dos tradiciones aparentemente contrapuestas: la perspectiva performativa de Jacques Rancière y la concepción sociológica clásica de Pierre Bourdieu, revisada a la luz de autoras como Laura Quintana. A través de algunos ejemplos de prácticas artísticas, especialmente vinculadas a la infancia, se plantea si la performatividad, vinculada a la adquisición de un pensamiento crítico en el proceso de creación, puede contribuir a reparar formas de injusticia epistémica tal y como las describe Miranda Fricker.

Cristina Cubells es directora de escena, dramaturga e investigadora en el ámbito de la creación artística y pedagogía crítica. Doctora en Humanidades (UC3M) y profesora en el Departamento de Educación y Mediación Artística de ESMUC, desarrolla proyectos interdisciplinarios que articulan música de nueva creación, teatro y educación, a menudo en diálogo con la infancia y la participación comunitaria.

Herstories, histories, theirstories para releer

Núria Bonet, Maria Bañeras, Alicia Dauí

Conxita Badia: Gran liederista del s. XX

Este 2025-26 se celebran los 50 años de la muerte de Conxita Badia.

Cantar y tocar el piano es y será la vida de Conxita Badia. Su maestro Enric Granados le decía: "Ven tú y las canciones", porque quería probar si su composición iba bien para el canto. Pero la muerte del maestro hizo que Conxita fuera quien difundiera su legado en todo el estado.

El maestro Pau Casals la tenía por su musa y no había obra donde no cantara con su orquesta. Los veranos en San Salvador eran tardes de música, aprendizaje y profundización en la interpretación de los grandes clásicos junto al maestro.

Marchó al exilio como representante de la cultura catalana por toda Europa y, al ver venir a la II Guerra Mundial, fue hacia Brasil y después a Argentina junto a Manuel de Falla. Los músicos y compositores de allí se rindieron a sus habilidades excepcionales. Volvió a Cataluña a finales de 1946 y empezó entonces su carrera como profesora de canto: su casa era una extensión de las clases de canto del conservatorio y fue una peregrinación de cantantes de todo el mundo.

¿Qué significa ser un buen cantante? A partir de los comentarios que escribieron los músicos, compositores y críticos musicales que tuvieron la oportunidad de escuchar el canto de Conxita Badia, se explicará la vida de esta cantatriz, que estuvo siempre rodeada de compositores que se rendían a su canto y que componían pensando en sus grandes habilidades técnicas y expresivas.

Los críticos musicales, en sus artículos, expresan cómo era su canto y su gran capacidad comunicadora, tanto del texto como de la emoción del mismo. Además, ser cantante requiere también un muy buen dominio del aparato fonador, la respiración, la dicción y una afinación precisa. Esto necesita un gran entrenamiento vocal constante que es esencial para mantener la calidad y la salud de la voz. Pero el cantante trasciende el aspecto puramente técnico. Si el canto es un medio de expresión artística, es el artista quien hace posible transmitir las emociones, ideas y relatos tanto del poeta como del compositor. ¿Qué tenía Conxita Badia que hacía que los músicos de su entorno pensaran en su voz para interpretar sus piezas?

Concierto: Maria Bañeras, soprano, y Alícia Dauí, piano

Lloraba la niña, Canciones amatorias, Enric Granados (1867-1916)
Neu, Frederic Mompou (1893-1987)
Si jo fos pescador, Xavier Gols (1902-1938)
Se fue el día de mi corazón, Tres romancillos, Paquita Madriguera (1900-1965)
El paño moruno, Siete Canciones populares españolas, Manuel de Falla (1876-1946)
Si tu madre quiere un rey, Cinco canciones tradicionales españolas, Joaquim Nin-Culmell (1908-2004)
Balada de la nova Solveig, Pau Casals (1876-1975) texto: Ventura Gasol
Cançó de bressol, Conxita Badia (1897-1975)

Núria Bonet: Nieta de Conxita Badia. Profesora asociada de la Universidad de Barcelona, pedagoga, profesora de música y logopeda. Codirectora del centro Foniatria Bonet. Maria Bañeras: soprano, se ha formado con D.González, O.Sala y R.Shaham y tiene una notable trayectoria en recitales, óperas y zarzuelas.

Alícia Dauí: pianista y doctora en musicología. Se ha formado en el CSM del Liceu con la pianista Alba Ventura y en la UAB. El dúo nació en 2024 en el Máster de Lied (ESMUC) y ha participado en festivales como LIFE Victoria o Lied the Way (Florencia).

Marc Heilbron

Un tenor silenciado, aquí el caballero es ella: una mirada de género a Der Rosenkavalier de Richard Strauss. Recreando el siglo XVIII en el XX.

Este trabajo propone una lectura de género del Rosenkavalier de Richard Strauss: una reflexión en torno a la limitadísima pero significativa aparición de la voz de tenor en la ópera y a la elección de una mezzosoprano para interpretar el papel protagonista de la obra.

Marc Heilbron Ferrer es profesor de musicología y jefe de Departamento de Estudios Culturales y Musicales de la ESMUC. Ha publicado varios trabajos relacionados con el mundo de la ópera y el patrimonio musical. Su trabajo más reciente analiza, en clave de género, las descripciones de los castrados y las cantantes de ópera en el Viaje a Italia de Leandro Fernández de Moratín.

Rolf Baecker

Caterina da Bologna – releer la historia de la mujer, el cuerpo y la música en una mística italiana del quattrocento

En más de un sentido, el siglo XV marca un cambio de paradigma: el teocentrismo medieval cede al antropocentrismo renacentista; el virtuosismo polifónico ayuda a los compositores a reclamar su reconocimiento social; la sociedad vive una creciente crispación entre la misoginia y la defensa de las mujeres; y el cuerpo reclama cada vez más su sitio en las artes plásticas. En Caterina da Bologna, nacida en 1413, se reflejan los cambios citados de forma condensada. Su dedicación a diferentes áreas artísticas (la poesía, la pintura y la música) le ha valido el patronaje de las artes en la iglesia católica, donde también fue canonizada como santa en 1712.

Según explica su biógrafa, poco antes de morir repitió incansablemente la frase *Te gloria eius in te videbitur*, acompañándose de un violín rústico. Su cuerpo incorrupto puede visitarse todavía hoy en una capilla en Boloña, junto con el instrumento. Todos los elementos presentes aquí no son extraños en sí mismos, pero su coincidencia, así como el estado de la documentación, convierten a Caterina da Bologna, su cuerpo y su violín en testigos extraordinarios.

La presente propuesta de comunicación pretende analizar la figura de Caterina da Bologna como un ejemplo de una mística que no sólo recurre a la música de forma metafórica para visualizar experiencias de lo contrario inexpresables, sino que pone en acción la música en una performance que recuerda más a rituales de trance que a las prácticas musicales habituales del monasticismo cristiano. Así, por un lado, levanta dudas sobre la separación casi maniquea entre especulación pitagórica y práctica performativa que sigue marcando la visión de la estética musical medieval; pero por otro lado refleja también el cambio de épocas, dando mayor importancia a las múltiples relaciones entre el cuerpo, música, género y espiritualidad.

Rolf Baecker estudió musicología, filología románica e Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania. Actualmente es profesor titular en ESMUC; sus intereses incluyen aspectos semióticos y el intercambio entre música, literatura, política y religión.

Angels Bronsoms

Genealogía Mujeres en la Música: una Herstory de la academia

Esta propuesta de ponencia parte de una concepción crítica de la música como elemento central en la construcción de la identidad, ubicada en el marco de la etnomusicología, los estudios culturales, de género y de las mujeres, así como en los nuevos enfoques poscoloniales. El objetivo principal es identificar, documentar y preservar las epistemologías de feministas contemporáneas reconocidas y vivas, mediante un formato innovador de entrevistas audiovisuales que recoja sus ideas, métodos y teorías sobre género, subjetividad, clase, etnia y poder.

El proyecto plantea una genealogía de las mujeres en la música a través de una serie de entrevistas in situ a teóricas destacadas del ámbito académico norteamericano y europeo, organizadas por franjas de edad, con especial atención al valor etnográfico de la historia oral y al factor generacional. Esta tarea quiere revisar el canon musicológico y compensar la mirada androcéntrica que ha dominado los estudios elitistas sobre la música tradicional y popular, contribuyendo a hacer visibles sujetos históricos sistemáticamente excluidos.

La metodología se sustenta en un enfoque cualitativo etnográfico, basado en entrevistas en profundidad, observación participante y uso de periódicos de campo para construir relatos de vida. El marco teórico se inscribe en la teoría feminista de la justicia y el concepto de conocimiento situado, asumiendo que todo conocimiento está condicionado por el contexto, posición y experiencia del sujeto que investiga. El proyecto incorpora una mirada interseccional que integra categorías como raza, clase, sexualidad, etnia y nacionalidad, y se dirige tanto a la comunidad académica como a una audiencia formada y comprometida con el feminismo como herramienta de transformación social. La serie GENEALOGÍA MUJERES EN LA MÚSICA: UNA HERSTORY DE LA ACADEMIA funcionará como una red online de acceso abierto, con talleres, debates y una publicación colectiva, y tendrá a ESMUC como institución encargada de preservar este legado feminista.

Angels Bronsoms (Girona, 1961) es doctora en Comunicación con más de 30 años de experiencia en los medios. Máster en Género y Comunicación (UAB) y Fashion Retail y Luxury Management (GBSB), formación que enriquece su visión interdisciplinaria sobre género, cultura y expresión artística.

Audiovisuales

Parte 1.

Aprender-desaprender el cuerpo que suena Microcomisariado a cargo de A/R/TOGRÁFICA Ángel García Roldán, Muestra internacional de Videonarración Artografica de la Universidad de Granada

En el marco de Gender Sounds 2026: Aprender/Desaprender, este microcomisariado reúne cinco piezas que entienden el sonido como experiencia necesaria y vital en el relato audiovisual a/r/tográfico. Todas las obras constituyen un acto que reivindica el sonido en el movimiento como un archivo de memoria y como dispositivo de transformación que activa el aprendizaje. Estas acciones implican una performatividad que destensiona la lógica del desaprender del propio cuerpo, la memoria y su tiempo.

Las obras de Ana Cabrero Valcárcel, Vania Paola Pimentel Hurtado, Alba Robles Sánchez, Cecilia Chamorro y Muki Sabogal se sitúan en el territorio de la a/r/tografía: prácticas donde creación, investigación y pedagogía se entrelazan. Cada video funciona como ensayo sensible sobre los procesos de de/re/construcción del aprendizaje sonoro y generizado.

En conjunto, este microcomisariado propone un recorrido c/a/r/tográfico basado en aquellas pedagogías críticas y políticas de la escucha que atraviesan cuerpo, memoria e identidad, para introducir resonancias íntimas, fragmentarias y experimentales que invitan a sentir las grietas, los ecos y las transformaciones que ya están ocurriendo desde una perspectiva de género.

A/R/TOGRÁFICA

Plataforma para el desarrollo de la A/r/tografía Audiovisual (A/r/tography Films)

A/R/TOGRÁFICA Muestra Internacional de Videonarración es un encuentro anual organizado por la Universidad de Granada, en el que tienen cabida todos aquellos proyectos de investigación artística que utilicen la narración audiovisual como metodología para la creación, la indagación y el aprendizaje en artes. La Muestra reúne todo tipo de propuestas relacionadas con el audiovisual a/r/tográfico — A/r/tography Films—, y el objetivo de esta convocatoria es poner en valor su necesidad y confluencia en el panorama artístico y educativo, así como favorecer y potenciar la creación de redes entre investigadores, educadores y artistas preocupados por la imagen en movimiento.

Angel García Roldan es A/r/tógrafo, Doctor en Bellas Artes y Profesor Titular de la Universidad de Granada. Su investigación se centra en el estudio metodológico del ensayo audiovisual en los contextos formativos y de investigación en Artes, y desde 2010, desarrolla una labor divulgativa y comisarial a través de proyectos internacionales como: la Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica (2014-24), el Ciclo Internacional de Video Ultramar (2014-18), o Proyecto Circo Cuba (La Habana, 2010-11), entre otros. Su trabajo artístico se ha mostrado desde 1999 en numerosas salas de arte institucionales y privadas, nacionales como en el extranjero.

Parte 2.

Cuerpos, pieles y horizontes posibles.
Microcomisariado a cargo de Úrsula San Cristóbal (ESMUC)

Cuerpos que exploran su imagen en la fragmentariedad, que abordan la tensión entre su existencia individual y colectiva. Cuerpos que se entregan a impulsos depredadores y otros que solo buscan encontrarse en el goce de la piel. A través de diferentes matices, las piezas que componen el programa exploran el cuerpo y su representación audiovisual empleando recursos diversos, que van desde la performance hasta la fotogrametría. En sus búsquedas, la piel emerge delante de la pantalla evocando una tactilidad propia del lenguaje audiovisual digital, donde explorar el cuerpo es buscar formas de tocarlo y modelarlo a través de la cámara y los diferentes instrumentos tecnológicos disponibles. El resultado es una sensación de tactilidad que interpela las experiencias físicas y virtuales de la audiencia.

Úrsula San Cristóbal es video artista, investigadora y docente. Se forma en música y audiovisuales en la Universidad de Milán y es Doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido docente en Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales (Barcelona), ESMAR Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (Valencia), y en la Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora en ESMUC y en la Universidad de Villa María (Argentina).

Cuerpos, performatividades, tecnologías

Sofía Malacalza San Martín

Collage sonoro: análisis de la relación entre artistas sonoras mujeres y LGBTQIA+ de música electrónica y las tecnologías de audio.

Se abordará la relación de mujeres, mujeres trans, queer y cuerpos no normativos en la producción de música electrónica, un fenómeno que refleja dinámicas de poder presentes en campos dominados por hombres. Se presentará una investigación académica interseccional centrada en seis practicantes amateurs de sonido y música electrónica, revelando sus experiencias, procesos creativos y el potencial liberador de la tecnología musical.

La primera parte de la presentación, con una duración de 10 minutos, se dedicará a exponer los hallazgos clave del proyecto, enfatizando la importancia del apoyo comunitario para el desarrollo artístico y la superación de sesgos de género en el paisaje musical contemporáneo. Durante esta explicación, se resaltarán cómo la práctica de la música electrónica actúa como un vehículo de empoderamiento personal y descubrimiento creativo.

La performance audiovisual, en forma de micro video-mapping, tendrá una duración de 6 minutos, invitando al público a experimentar de manera visceral las narrativas personales de las artistas. En esta sección, el video mapping implica la proyección de imágenes sobre una estructura de vinilos creada para este proyecto, donde el video está sincronizado con el audio, enfatizando la conexión entre el sonido y el medio visual. El componente de audio integra tecnologías sonoras innovadoras, como sampling y mashup, creando una experiencia sensorial envolvente.

Finalmente, se dedicarán los últimos 4 minutos a reflexiones y preguntas, invitando a los asistentes a discutir sobre los retos persistentes hacia la representación equitativa en roles técnicos y la diversidad en la música electrónica. La ponencia fusiona el arte visual con la sonoridad, generando un espacio de discusión enriquecedor que trasciende los límites académicos.

Artista audiovisual e investigadora creativa, nacida en Buenos Aires y radicada en Barcelona. Mi trabajo se enfoca en generar experiencias audiovisuales que incorporan contenido académico. A través de proyectos colaborativos, busco hacer el conocimiento más accesible y promover la inclusividad.

Jaume Ferrete Vázquez

Cuerpo oculto a plena vista, tras la voz sintética del Voder

El Voder (Voice Operation DEMonstratoR), desarrollado por Bell Laboratories bajo la dirección de Homer Dudley y presentado en la New York World's Fair de 1939, fue el primer sintetizador electrónico de voz humana, emparentado con el conocido efecto vocal musical Vocoder.

A diferencia de las interfaces contemporáneas de texto a voz, el Voder requería un cuerpo para reconstruir el habla y se controlaba mediante once teclas, tres adicionales, una barra bajo la muñeca y un pedal.

Para manejarlo, Bell Laboratories seleccionó y entrenó a mujeres jóvenes que trabajaban como operadoras telefónicas en AT&T (Bell System), buscando aprovechar tanto su destreza y disciplina como la imagen de glamour y domesticidad asociada a su figura en el imaginario estadounidense.

La operadora del Voder está hiperpresente en diagramas técnicos y representaciones mediáticas del dispositivo, y es central en la puesta en escena de sus demostraciones públicas. Pese a esta visibilidad y a la destreza requerida, su labor era minimizada. Parafraseando a Alex Borkowski, se “ocultaba a plena vista” para sostener la ilusión de autonomía e inteligencia de la voz masculina del dispositivo.

En esta ponencia quiero centrarme en dos aspectos de este caso. Por un lado, en el modelo de producción material y encarnada de voz sintética que el Voder ofrece, frente a la concepción histórica de la voz como entidad inmaterial, que es propia de los sistemas de síntesis contemporáneos. Por otro lado, siguiendo a Borkowski, presento al Voder como un caso de ocultación de trabajo feminizado y precarizado que sostiene interfaces tecnológicas pretendidamente autónomas y “naturales”: desde el “Turco mecánico” de Wolfgang von Kempelen hasta los modelos de la llamada “inteligencia artificial” y las asistentes virtuales que les dan voz, como Amazon Alexa, de Amazon, o Sky, de OpenAI.

Artista, docente e investigador. Trabajo con voz, sonido, performance y tecnología. He publicado en revistas como Performance Research, Journal for Interdisciplinary Voice Studies o Artnodes; y participado en seminarios y congresos en KASK, CENDEAC y otros. Colaboro con universidades como UOC, UB, IBERO, UNAM, UPV/EHU o UPN. Como artista he trabajado con espacios e instituciones como MACBA, MNCARS, Secession, TEOR/ética, CA2M, MUAC UNAM, entre otras.

RUD4 (Gabriela Chacón Bermúdez) & Alida Insense

ALBOROTADAS

Esta ponencia-performance marca la primera presentación pública de ALBOROTADAS, un proyecto de RUD4 & Alida Insense diseñado como un espacio de experimentación donde el sonido y el conocimiento propio es utilizado como dispositivo de memoria y resistencia. La propuesta, con una duración de 30 minutos, se estructura en dos bloques interrelacionados: En el primer bloque (15 min), se presenta un marco conceptual que visibiliza las genealogías de mujeres y disidencias en la música electrónica, experimental y el arte sonoro en Latinoamérica. A través de una cartografía de referentes críticas, se analizan prácticas que desafían la narrativa eurocéntrica. El segundo bloque (15 min) se desarrolla como una acción performativa sonora donde el cuerpo, la voz y el ruido se activan como herramientas de creación situadas. A partir de la hibridación de ritmos, integrando herencias latinoamericanas como la cumbia, la rumba y los tambores con electrónica contemporánea, ambient y noise, el dúo ejecuta la puesta en práctica del alboroto. Aquí, el cuerpo se manifiesta como un archivo vivo y un territorio en revuelta, transformando la agitación sonora en una herramienta que desborda los mandatos normativos de técnica y representación, celebrando la potencia de lo colectivo y lo disonante.

Alborotadas es un proyecto artístico de investigación y experimentación sonora conformado por Gabriela Chacón Bermúdez (RUD4), artista colombo-venezolana y estudiante del Máster en Gestión Musical de la ESMUC, y Alida Martínez (Alida Insensé), artista mexicana y estudiante del Máster en Arte Sonoro de la UB. Radicado en Barcelona, el proyecto integra perspectivas de género, decoloniales y migrantes para explorar el sonido como dispositivo de memoria y resistencia. En su práctica se articulan el DJing como investigación, la experimentación vocal y el diseño sonoro, creando un espacio de agitación estética que desafía los cánones tradicionales. A través de la hibridación de ritmos latinoamericanos y electrónica experimental, proponen nuevas metodologías de escucha y desaprendizaje desde la creación transdisciplinar.

Concierto Multifocal

Ale><andra (Alexandra Bellini), Valeria Espinosa Galán, ESE (Jesús Orlando Torres Ardila)

discursos sonoros disidentes

“discursos sonoros disidentes” es una conversación sonora abierta que pretende cuestionar y deconstruir tres prácticas sonoras normalizadas, asimiladas como “neutrales”: El canon de la música clásica-académica como una imposición del orden colonial, que disciplina la relación entre los cuerpos del intérprete y del instrumento;

El registro convencional de grabación y contenido sonoro del archivo, basado en una práctica de alta fidelidad que estigmatiza lo extraordinario frente a lo doméstico y cotidiano; El formato estéreo como un paradigma de escucha hegemónico, representación de un cuerpo capacitista que pretende ponerse a universal;

A partir del cuestionamiento, intentamos construir un momento de escucha recíproca y situada, en el que sonidos, palabras y gestos se vuelven parte de un vocabulario expandido, desde que expresar una postura crítica.

Ale><andra: trabajar con el sonido me permite re-componer unas interpretaciones alternativas de las narrativas dominantes, explorando prácticas de grabación que cuestionen nuestra relación con los dispositivos y reconozcan sus implicaciones políticas.

Valeria Espinosa Galán es una artista musical y sonora originaria de México, trabaja el sonido desde la composición, diseño sonoro e interpretación.

ESE es un artista sonoro de la frontera, entre Colombia y Venezuela, llamada Cúcuta. Quien se ha dedicado a ser un promotor de las diversas prácticas de escuchas, para la generación de espacios sonoros hiper reales.

Agnieszka Bułacik, Hanna Grześkiewicz

Forest Spells + Reflexiones sonoras sobre el feminismo sin fronteras

Forest Spells toma el concepto de ficción sonora (Eshun; Schulze) como guía para un nuevo imaginario de Europa del Este en el que se entrecruzan el feminismo y la ecología. En esta experiencia auditiva y de actuación vocal, se utilizan grabaciones de campo recogidas en el bosque de Białowieża como punto de partida para reflexionar sobre un feminismo sin fronteras en la región, mientras se invita a los participantes a sonar y soñar juntos. El espectáculo teje observaciones sobre la solidaridad y los lazos compartidos entre Polonia, Ucrania y Bielorrusia, así como las complejas historias de migración, refugio y fronteras del bosque de Białowieża. Estas narrativas se entrelazan con las tradiciones rurales de canto en voz blanca y los hechizos arraigados en tierras que trascienden las fronteras de estos Estados nación. A través del sonido, la pieza imagina un futuro alternativo para este rincón de Europa del Este, poniendo el foco en los saberes transmitidos por los linajes femeninos.

Agnieszka Bułacik es artista, investigadora y profesional del sonido que trabaja con la voz, el canto colectivo y la performance corporal. Actualmente cursa el programa de doctorado en Artes y Educación en la Universidad de Barcelona, en el que investiga las prácticas artísticas colectivas y el aprendizaje a través del cuerpo.

Hanna Grześkiewicz es artista, programadora e investigadora. Su obra explora la relación entre el arte y los movimientos sociales, el feminismo, las políticas trasfronterizas y la ecología del sonido. Trabaja como directora de programación de la fundación de mujeres filia.die frauenstiftung, en la que ofrece recursos a activistas feministas en Alemania y Europa del Este.

Óliver Éric Vinent Cardona

The Path of Chaos

The Path of Chaos forma parte de un trabajo más amplio orientado hacia estéticas dark ambient. La pieza funciona como un fragmento de un trayecto no lineal, evitando una progresión narrativa definida y proponiendo en su lugar una experiencia fragmentaria de la identidad. Este enfoque cuestiona los procesos de construcción identitaria y su inteligibilidad dentro de marcos normativos de género y subjetividad.

El proyecto parte del concepto de género como un espacio de inscripción simbólica y afectiva. La identidad se concibe como un proceso performativo y relacional, y no como una esencia estable. En este sentido, la obra dialoga con la idea de que la identidad se produce a través de repeticiones, desplazamientos y variaciones. Las texturas sonoras densas y la espacialización envolvente funcionan como dispositivos de desestabilización perceptiva. A través de la ambigüedad entre presencia y ausencia, cuerpo y abstracción, la pieza explora la disolución de las fronteras que permiten la inteligibilidad social del sujeto. El sonido se convierte en un espacio liminal donde la identidad aparece como un proceso en constante formación, atravesado por fuerzas de transformación.

La estructura no narrativa del proyecto propone un trayecto sonoro que no avanza hacia una resolución, sino que permanece en un estado de tensión y ambigüedad, reflejando las inestabilidades propias de la identidad contemporánea. La obra propone una escucha de la identidad como un territorio oscuro, fragmentado y en constante reconfiguración.

Óliver Éric Vinent Cardona es artista sonoro y organista. Ha impartido clases de lenguaje musical, armonía, piano, coro, orquesta y música de cámara en el Conservatori Professional de Música de Menorca, la Escola de Música de Barberà del Vallès, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona y la Escola de Música Valldoreix, y es profesor en los cursos de organistas de Montserrat. Sus obras han sido estrenadas en festivales y espacios como Festival Zeppelin (Barcelona), Sonar+D 2020, Casal Solleric (Palma), Festival Internacional de Música Electroacústica (Argentina), Fundación PHONOS (Barcelona), Radio Tsonami (Chile) y Festival Resonantes (Chile).

Ilaria Sartori, Mila Von Chobiak

Escuchar / Desescuchar

Pieza sonora multifocal participativa por 12 altavoces + dispositivos y decisiones de las personas participantes. Organismo situado de interrelación sonora; incluye una parte compuesta previamente y otras que emergen in situ.

Primer movimiento: escuchar.

Los 12 altavoces proyectan en el espacio una creación sonora que fluctúa entre musical y no musical, entre orgánico y tecnológico, estableciendo un marco común de escucha colectiva. Los cuerpos pueden quedarse quietos o moverse, ocupar o evitar espacios, revelando modos distintos de habitar, aceptar, cuestionar o rechazar los roles de escucha aprendidos. Se cuestiona la feminización/pasivización de la escucha cocomponiendo la fruición de la obra mediante decisiones corporales y atencionales. Escuchar emerge como un acto/arte que nadie perpetra desde el mismo sitio, con el mismo cuerpo, desde la misma autorización simbólica. Se ejerce autoría para crear las condiciones de la disolución de la jerarquía emisión/recepción y mostrar fronteras que existen para ser atravesadas y cuestionadas.

Segundo movimiento: desescuchar.

Un silencio que puede percibirse como incómodo marca el paso hacia el segundo movimiento. Se cuestiona qué/a quién debe escucharse, quién puede permitirse el silencio o imponerlo.

Empieza la segunda parte. El sonido de los altavoces ya no reclama ni protagonismo, ni atención. Las personas presentes pueden reproducir con el móvil pistas de audio desde una colección accesible vía QR o escogidas según su propio criterio, producir sonidos con el cuerpo, objetos, instrumentos o dispositivos o, si lo prefieren, permanecer en silencio; pueden interactuar o no hacerlo, pueden moverse o quedarse quietos, pueden escuchar y desescuchar.

Se permite que la obra prediseñada se esfume. La mera presencia se convierte en potencial de emisión sonora, autorización de autoría colectiva desde singularidades situadas, desdibujo de jerarquías dictadas por roles, formas y dispositivos normativos. Los sonidos y silencios que aparecen -y los que no- coexisten, se interrelacionan, dibujan una dinámica orgánica. No existe una forma correcta de escuchar, de emitir, de interactuar. Se cuestiona la masculinización de la emisión sonora, la autoridad atribuida a la autoría, que legitima ciertas fuentes sonoras por encima de otras. La interrupción, la interferencia, la agencia, la diversidad, la extemporaneidad se convierten en los centros fluctuantes, efímeros, situados de la pieza. La autoría se diluye, la autoridad se redistribuye. Sin romantizar la participación ni exigirla, pero abriendo la posibilidad de desaprender las lógicas de género impuestas mediante la interacción sonora situada, dejando de aferrarse a construcciones adquiridas de escucha y emisión.

Mila von Chobiak (nacido como Fernando Jobke) es un artista que se mueve con fluidez tanto en el campo sonoro como en el performativo. Es licenciado en composición musical (U.N.Q. BsAs), tiene un posgrado de Nuevas Técnicas Compositivas (UPF) y un máster en Arte Sonoro en la UB. "Die Sonne - ensayo 1", ganadora del premio SGAE de música electroacústica y la instalación "Sobre el inconveniente de haber nacido" (con el apoyo de las becas OSIC) destacan en su producción. www.vonchobiak.com

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 y estudios sonoros, trabaja como docente, investigadora, divulgadora, curadora y creadora en proyectos culturales, artísticos y científicos vinculados con la música, el sonido y la escucha.

Ensayo Abierto del Coro Trans Barcelona*

Se invita a las personas participantes a venir al ensayo semanal del Coro Trans* Barcelona de 20 a 21:30 h en el Aula del Coro para cantar con el coro. Asistentes espontáneos y cantores regulares prepararán una canción conjuntamente que nadie del coro habrá cantado antes, por lo que las personas que vengan tendrán la oportunidad de participar en igualdad de condiciones con las personas del coro. Durante el ensayo, la directora irá poniendo en valor los aspectos teóricos y metodológicos detrás del aprendizaje musical en el contexto de una coral queer.

VIERNES 27

(De/re)construcciones

Thiago Leme Marconato

La persona mayor en la construcción de la nostalgia en el mercado fonográfico brasileño: el caso de Tia Amélia

A partir de 1953, Amélia Brandão Nery (1897-1983) desarrolló su carrera artística como pianista y presentadora de radio y televisión en Brasil bajo el nombre de Tia Amélia. Se volvió conocida como una señora mayor (fácilmente reconocible por su vestimenta, su pelo blanco y sus gafas), de espíritu jovial, simpática y sonriente. En sus programas, compartía con sus “sobrinos” (como eran llamados los telespectadores) las historias de su juventud desde un escenario aparentemente doméstico. Por otro lado, el repertorio que componía, interpretaba y grababa estaba conformado por géneros populares urbanos considerados de la “vieja guardia”, es decir, vinculado a un pasado conocido como la Belle Époque carioca. De este modo, Tia Amélia fue situada en relación con un pasado social y musical idílico y con un repertorio convertido en símbolo de una sociabilidad perdida. Esta operación forma parte de la construcción de una economía de la nostalgia como estrategia cultural y económica que organiza modos de escucha a partir de una persona mayor. Esta ponencia analiza las relaciones entre la producción discográfica de Tia Amélia y el segmento comercial de la nostalgia en la segunda mitad del siglo XX, a partir de un corpus documental compuesto por portadas de discos y críticas periodísticas, en diálogo con los estudios de Katharina Niemeyer (2018) y Gabriel Rezende (2020) sobre la nostalgia en contextos mediáticos. Se sostiene que diversos elementos visuales y discursivos fueron movilizados para construir a Tia Amélia como guardiana de una memoria sonora idealizada que definía cómo debía escucharse su música: no como creación contemporánea, sino como recuerdo, legado o reliquia. Su edad avanzada aparece así como soporte de autenticidad y autoridad, además de un factor que compite con los espacios de modernidad.

Thiago Leme Marconato es estudiante de doctorado en Musicología en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde investiga la carrera profesional de la pianista y compositora brasileña Amélia Brandão Nery. Paralelamente, desarrolla una actividad artística en Barcelona como pianista centrado en la música popular brasileña.

Olga Kakosimou

Reconstruir la tradición desde la experimentación sonora: la trayectoria contemporánea de Carminho

Esta ponencia analiza cómo la trayectoria contemporánea de Carminho reconfigura la tradición del fado lisboeta a través de la experimentación sonora. La artista transita desde la colaboración con otros géneros musicales hacia la experimentación en sí misma. Ya desde su penúltimo disco se observan los primeros indicios de hibridismo, mientras que en su último disco demuestra que, aunque las herramientas musicopoéticas que emplea son ajenas al fado, no solo no disminuyen la tradicionalidad de su identidad musical como artista, sino que tampoco afectan la esencia del fado que interpreta.

Se presta especial atención a la vocalidad de Carminho y su presencia escénica, así como a la interacción con los instrumentos y los silencios. Estas prácticas muestran cómo la artista contribuye a reconstruir y redefinir la tradición. La ponencia explora cómo el fado puede entenderse como un conocimiento vivo, en constante actualización, donde la experimentación sonora activa nuevas formas de escucha, interpretación y experiencia musical.

Asimismo, se examinan los criterios estéticos de la tradición del fado y cómo estos se reconfiguran en la obra de Carminho, aportando nueva vitalidad y continuidad al fado como legado cultural. Esta aproximación permite explorar dimensiones de género, voz y legitimidad, mostrando cómo una artista femenina contemporánea interviene en la tradición desde su práctica, generando espacios donde tradición y contemporaneidad se entrelazan de manera productiva.

Etnomusicóloga e investigadora postdoctoral en el Departamento de Estudios Musicales de la Universidad de Atenas. Mi investigación se centra en el fado tradicional de Lisboa y su continuidad histórica en la escena musical global, abordada desde la perspectiva del storytelling. Realizo investigación de campo extensa y sostenida, con especial atención a la técnica de la narración musical.

Ester Vela

Redescubriendo Narcisa. Una nueva mirada a la obra pianística de la compositora Narcisa Freixas (1859-1926) en su centenario

Esta propuesta de interpretación presenta una selección de obras para piano de Narcisa Freixas, con especial atención a los ciclos Piano infantil, Llibre de nines y Llibre de les danses, para reivindicarlas como repertorio de alta calidad artística y no sólo como material “menor” destinado al aprendizaje. El recital, articulado en bloques breves comentados, propone una escucha crítica que enlaza la

práctica pianística con la pedagogía, la construcción de la infancia y los roles de género, situando a Freixas como una figura clave en la renovación musical y educativa catalana de principios del siglo XX. En el marco del centenario de su muerte, Redescubriendo Narcisa invita a aprender y desaprender su legado, cuestionando los relatos canónicos y abriendo espacio a nuevas lecturas feministas e interseccionales de su universo sonoro.

Pianista, compositora y pedagoga. Es profesora del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Interesada en la innovación y la difusión de la música contemporánea y de la creación femenina, investiga el legado de compositoras olvidadas.
<https://www.estervela.com/>

Laura Granero (MDW), Sebastián Bausch (HKB)

“La chispa del ser”: reconstrucción de la sonata para fortepiano y violonchelo de Mary Wurm

Recuperar la visibilidad de las obras de compositoras del pasado nos obliga a enfrentarnos a lagunas archivísticas a veces irreparables; pero, al mismo tiempo, nos impulsa inevitablemente a repensar y deconstruir el canon en todos los niveles. Implica desentrañar lo que Luca Chiantore denominó como palabras malditas, esos conceptos que solemos dar por sentados — como genio u obra maestra— y que dan forma a cómo experimentamos la música y evaluamos a sus protagonistas, cómo narramos y recordamos (u olvidamos) la historia, y cómo entendemos las obras musicales desde su concepción hasta su publicación y circulación. Mary Wurm (1860-1938), también conocida como Mary Würm, Marie Wurm e incluso apodada cariñosamente Würmchen (“gusanita”) o Glühwürmchen (“luciérnaga”), es uno de esos casos que superan cualquier expectativa. A través del proyecto Frau Orchester, buscamos rescatar del olvido a una creadora extraordinaria —compositora, improvisadora, pianista, directora de orquesta y escritora— cuya sorprendente modernidad no solo es capaz de fascinar, sino también de iluminar nuevas formas de mirar al pasado y abrir caminos metodológicos que permanecen en gran medida inexplorados. En esta presentación, ilustrada con ejemplos musicales, presentamos nuestro trabajo sobre la recuperación de la obra de Wurm y los desafíos que plantea, centrándonos en particular en su Sonata en sol mayor para violonchelo y piano.

Patricia Kleinman (musicología, Proyecto Compositoras), Aldo Mata (investigación sobre violonchelo, FANNY DAVIES Ensemble) y Job ter Haar (investigación sobre violonchelo, FANNY DAVIES Ensemble) también forman parte del equipo responsable de esta presentación.

Laura Granero es (forte)pianista, clavecinista e investigadora (en Madrid, Viena y Basilea). En paralelo a su activa carrera internacional como pianista de concierto, completa su tesis doctoral en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena sobre la pianista Fanny Davies, bajo la supervisión de Clive Brown. También dirige el proyecto Frau Orchester (The Legacy of Mary Wurm), que ha sido galardonado con una beca Leonardo (BBVA). Desde 2019 trabaja en colaboración con su compañero Sebastian Bausch, codirigiendo numerosos proyectos sobre grabaciones antiguas, rollos de pianola y musicología aplicada a la interpretación.

Sebastian Bausch es teclista (clave, órgano, fortepiano y piano) e investigador. Es reconocido internacionalmente como uno de los principales expertos en el campo de los rollos de pianola y lleva trabajando en este ámbito y en la práctica interpretativa del siglo XIX desde el año 2012 en la Hochschule der Künste Bern. También es organista en la parroquia de la Reformierte Kirche de Dübendorf, Suiza. Junto con Laura Granero, codirige la Fanny Davies Ensemble y la serie Mignonkonzerte, proyectos que buscan llevar la investigación sobre la práctica escénica histórica directamente a la práctica artística. Ha sido uno de los comisarios de la exposición “Magic Piano” sobre pianos de reproducción en el Museum für Musikautomaten de Seewen (Suiza).

Pedagogías, epistemologías, in(ter)/trans/disciplinas

Christian Andrea Bevilacqua

Sbandas como espacio de (des)aprendizaje: una investigación narrativa sobre las historias vitales de mujeres músicas del sur de Italia.

Este trabajo presenta un estudio cualitativo con enfoque metodológico-narrativo, cuyo objetivo es explorar la dimensión experiencial de las mujeres músicas que participan en prácticas musicales colectivas no institucionales, situando en el centro la intersección entre género, música y marginalidad. La investigación se llevó a cabo mediante entrevistas narrativas en profundidad e historias de vida con aproximadamente diez mujeres músicas que participan en Sbandas, el único taller de bandas de viento exclusivamente femenino establecido en Copertino (Lecce, Italia), dentro del contexto sociocultural del sur de Italia, una región históricamente marcada por una presencia casi exclusivamente masculina en las tradiciones de las bandas musicales.

El marco metodológico, cuyo valor epistemológico ya se ha probado en estudios previos específicos del campo (Cape y Nichols, 2011; Raganato, 2020; Moore, 2022), se sitúa dentro de la investigación narrativa y los enfoques biográficos-autobiográficos. Las narrativas se conciben, por tanto, como mecanismos epistémicos capaces de generar conocimientos situados y revelar procesos de construcción de la identidad. Las entrevistas se analizaron desde una perspectiva temática e interpretativa, prestando especial atención a la posición de las participantes y a las experiencias vividas relacionadas con el acceso a la práctica musical, las trayectorias de aprendizaje informal, las experiencias de exclusión por motivos de género y las formas de autolegitimación desarrolladas por las entrevistadas.

El análisis pone de relieve cómo la procedencia geográfica (sur de Italia) constituye un factor adicional de marginalidad que se entrecruza con la dinámica de género, y que refuerza las desigualdades simbólicas, educativas y estructurales en el acceso a los circuitos musicales legitimados. En diálogo con el tema “Aprender/desaprender”, las historias vitales de estas mujeres revelan procesos de desaprendizaje de modelos musicales y sociales internalizados, junto con la construcción de prácticas alternativas basadas en la cooperación, la horizontalidad y la centralidad de la experiencia compartida.

Desde esta perspectiva, Sbandas emerge como un espacio pedagógico y sonoro de experimentación situada, en el que la música, el género y el territorio se convierten en lugares de negociación crítica, ofreciendo una contribución metodológica significativa a los estudios de género, la musicología y la investigación sobre prácticas musicales marginales.

Referencias:

Cape, J. y Nichols, J. (2011). Engaging stories: Constructing narratives of women's military band members. In Narrative soundings: An anthology of narrative inquiry in music education (p. 23-35). Dordrecht: Springer Netherlands.
Moore, D. L. (2022). The chocolate maestra: A narrative inquiry into the lived experiences of black female band directors. The Florida State University.
Raganato, E. (2020). The wind-band phenomenon in Italy. A short socio-historical survey and its effect on popular musical education. Journal of Liberal Arts and Humanities, 1(11), 1-21.

Christian Bevilacqua es musicólogo, multiinstrumentista y conferenciante. Estudió trombón clásico y de jazz en los conservatorios de Lecce y Monopoli, y amplió su formación en la Musik und Kunst Privatuniversität de Viena (MUK) y la École des Musiques Actuelles (EDIM) de París.

Es autor de publicaciones académicas y de divulgación sobre la historia de las músicas afroamericanas, la educación musical y la práctica interpretativa del trombón. Actualmente cursa el programa de doctorado en el conservatorio Tito Schipa de Lecce con un proyecto de investigación titulado Civilización musical del sur de Italia, y ejerce como profesor de Historia de la Música y Etnomusicología en la Universidad de Salento.

Su investigación se centra en las bandas de música callejera y los grupos musicales itinerantes (bande da giro), con especial atención a los repertorios y los procesos de transformación sociomusical contemporánea.

Alícia Rodríguez Campi

Danza queer. La queerización como fuerza desestabilizadora

En la escena contemporánea del cuerpo y del movimiento podemos observar, cada vez con mayor fuerza, lo que propongo llamar una “queerización de la danza”. Se trata de prácticas performativas en las que cuerpos, movimientos, identidades, músicas, técnicas y vestuarios se combinan siguiendo otras lógicas, desplazando y descentralizando el concepto mismo de “danza”, aunque a menudo continúen inscritas en programaciones de artes del movimiento y de la danza.

Estas propuestas no solo amplían los límites disciplinarios, sino que operan como ejercicios queer del cuerpo en escena, que implican necesariamente un cuestionamiento de sus elementos constitutivos: ¿qué puede un cuerpo?, ¿qué puede un movimiento?, ¿qué puede una identidad cuando se pone en juego performativamente? En este contexto, el concepto de queer se resignifica a través de la experimentación, a veces incluso desde registros grotescos, excesivos o lúdicos, que desestabilizan normas estéticas, corporales e identitarias.

La ponencia se pregunta por el sentido, el origen y las operaciones de estas prácticas: ¿cómo se construye lo queer en estos cuerpos?, ¿cómo se manifiesta y cómo resuena?, ¿qué formas de relación, fricción o desplazamiento generan con el público? Especial atención se pondrá en el rol indisoluble del sonido y de la música en esta descentralización juguetona de las identidades: el sonido como fuerza que atraviesa el cuerpo, que lo desborda, que lo desordena y que participa activamente en la producción de subjetividades queer en escena.

Por último, la reflexión se articulará desde la experiencia propia como investigadora, docente y profesional de las artes escénicas, situando la ponencia en un espacio entre pensamiento crítico, práctica performativa y escucha del cuerpo como lugar de resonancia política y sensible.

Profesional de las artes escénicas, doctora cum laude en filosofía, investigadora y docente en estudios culturales, performance y teoría crítica. Su trabajo se sitúa en la intersección entre pensamiento, cuerpo y prácticas performativas contemporáneas, con especial atención a los enfoques críticos e interdisciplinarios.

Arnau Horta Sellarès

Acustemología de la desorientación: escucha difractiva y acústica queer

A partir de las nociones de escucha difractiva y de acústica queer, esta ponencia pretende señalar que, lejos de ser una perturbación estética y/o cognitiva, la desorientación sonora puede contribuir a un proceso de (des)aprendizaje de la escucha y al enriquecimiento de la experiencia y el conocimiento acustemológico. Tomando las nociones de difracción (Donna Haraway) y fenomenología queer (Sarah Ahmed) como hilo conductor, se pretende defender una escucha crítica, ubicada y difractiva capaz de poner énfasis en la diferencia y la interacción por encima de la reflexión y la uniformidad. Esta modalidad de escucha nos permitiría escuchar a través de diferentes tipos de medios, materialidades y registros simbólicos y a evaluar cómo nuestro ser, en relación con todo lo que nos rodea, está mutando a escala planetaria. Esta línea de investigación quiere atender también a todas aquellas vocalidades más que humanas que nos hablan desde más allá de los límites estrictos de una escucha antropocéntrica. (Des)aprender a escuchar y a (res)sonar con estas voces puede ayudarnos a reconsiderar cómo nos relacionamos con nuestro entorno material y cómo escuchamos desde los ámbitos de la creación y la investigación. Por decirlo con las palabras que Josephine Berry utiliza en su libro *Planetary Realism*, aprender a escuchar desde la desorientación nos permitiría poner en valor el complejo y cambiante entramado de "proposiciones humanas y no humanas" que actualmente se ponen de manifiesto en prácticamente todos los ámbitos de nuestra realidad material, política y afectiva.

Arnau Horta es doctor en Filosofía por la UAB y desarrolla su actividad en los ámbitos del comisariado, la docencia, la crítica cultural y la investigación artística. Se ocupa principalmente del análisis del sonido y de la escucha tanto en su dimensión fenomenológica como política.

Paula Acevedo Compañ y Ana María Rusanu

The eras paper. Una aproximación al uso musical del concepto "era" desde una perspectiva de género

En los últimos años, el concepto "era" ha conquistado el vocabulario popular de las nuevas generaciones. Esto se ha visto reflejado en su uso en las redes sociales, a través de la frase: "Estoy en mi era X". De este modo, los usuarios se definen en una fase vital asociada a aspectos concretos con los que se identifican en ese momento. Asimismo, en el ámbito musical, este concepto fue recogido por Taylor Swift para dar nombre a su última gira internacional, The Eras Tour (2023), con la intención de diferenciar una nueva época en su carrera musical. Desde los estudios de música popular, esta cuestión ha sido anteriormente abordada por Teresa Fraile (2025), para demostrar la agencia de las artistas Aitana y Zahara relacionada con los cambios ("eras") de sus trayectorias musicales.

Esta ponencia pretende aproximarse al concepto de "era" como marco discursivo que estructura la producción artística en las carreras profesionales de mujeres músicas. Para ello, se emplea la noción de "persona musical" propuesta por Auslander (2021), entendida como una forma de construcción de la identidad artística. De esta manera, estas reiteradas construcciones de diferentes identidades, a través de las diferentes "eras", denotan una instrumentalización estratégica de la identidad misma.

Por tanto, se profundizará en el caso de Aitana para realizar un estudio sobre cómo el concepto de "era" es una estrategia para ordenar la producción y el discurso narrativo de las artistas, en el marco de la industria cultural. Además, desde una perspectiva de género, se examinará asimismo si la aplicación del concepto de "era" se extiende a las trayectorias de artistas masculinos.

Referencias:

Auslander, P. (2021). "Musical Personae" en *In Concert. Performing Musical Persona*, University of Michigan Press, p. 87-128.
Casagrande Dal Bello, L., de Lima Dassoler, M. J., & Vieira Alves, G. . (2024). ANALYSIS OF THE INTERSECTION BETWEEN COSTUMES AND MUSIC IN TAYLOR SWIFT'S TEN ERA: A CORRELATION STUDY. *Revista E-TECH: Tecnologías Para Competitividad Industrial* - ISSN - 1983-1838, 17(1).
<https://doi.org/10.18624/etech.v17i1.1334>
Fraile, T. (2025). Eras, metamorfosis y virajes artísticos: la construcción audiovisual de Aitana y Zahara. [Comunicación individual]. SIBE 2025: Música y conflicto social. Paradigmas, enfoques y retos de la etnomusicología contemporánea.
Preciado, P. B. (2020). Yo soy el monstruo que os habla. España: Nuevos cuadernos anagrama.

Graduadas en Musicología en ESMUC, actualmente cursan un Máster de Gestión Cultural en la Universitat de Barcelona. Con anterioridad, han realizado prácticas académicas en actividades de divulgación musical en el Palau de Les Arts de València. Asimismo, durante el curso 2023/2024 estuvieron en prácticas en el área de Colección y el departamento de Proyectos y programación del Museu de la Música de Barcelona.

Luigia Parlati

Performances poéticas y palabras indisciplinadas: slam, género y saberes interrogando maneras de aprender

Esta comunicación analiza las relaciones entre slam, género y aprendizaje, interrogando tanto los dispositivos explícitos de transmisión como las formas de no-aprendizaje o anti-aprendizaje que atraviesan esta práctica. Situado en la intersección entre oralidad poética, performance escénica e intervención socioeducativa, el slam se utiliza con frecuencia como herramienta pedagógica en contextos escolares, asociativos o de mediación cultural. En estos marcos se presenta como motor de aprendizaje lingüístico, literario, ciudadano o identitario, a menudo vinculado a objetivos de empoderamiento, particularmente en el contexto francés.

Sin embargo, esta institucionalización parcial del slam genera tensiones, especialmente desde una perspectiva de género. Por un lado, puede constituir un espacio de toma de palabra para mujeres y personas minorizadas por razón de género, favoreciendo la experimentación de formas alternativas de subjetivación y la producción de saberes situados, experienciales y corporales. Por otro, los dispositivos pedagógicos que encuadran estas prácticas pueden reproducir asignaciones de género, como la valorización de la expresión íntima o emocional para ciertas voces o la deslegitimación de formas de rabia y conflictividad consideradas inapropiadas. A partir del análisis de las prácticas y discursos de las slameuses Lisette Lombé y Tata Milouda, la comunicación muestra cómo el slam funciona simultáneamente como espacio de emancipación y como lugar de fricción con normas pedagógicas y estéticas dominantes. En ambos casos, la toma de palabra se construye desde posiciones situadas, marcadas por el género, la racialización y la experiencia migratoria, que desafían expectativas institucionales sobre lo que debe aprenderse y cómo expresarse.

Basada en una investigación etnográfica en talleres de slam y escenas abiertas, la comunicación examina los aprendizajes visibles e invisibles que emergen en estos contextos, así como las formas de rechazo, desvío o resistencia frente a normas escolares y artísticas. El concepto de no-aprendizaje se propone así como estrategia activa de distanciamiento respecto a lógicas evaluativas, normativas y disciplinarias.

Investigadora en antropología cultural y gestora de proyectos culturales, doctora por la EHESS (París) y diplomada en mediación y producción en artes contemporáneas (Université de Lille). Su trabajo se centra en la etnomusicología, observado performances y prácticas orales contemporáneas, con especial atención a las relaciones entre participación artística y sociedad.

Vignesh Melwani

Cantar la pluma: el estilo y la técnica vocal como campos de la performatividad de género

Conferencia basada en la investigación de su tesis final del Conservatorio del Liceo (2023), es una primera aproximación a las formas en las que el espectro del género afecta a la voz cantada, especialmente en la música popular y moderna occidentales. A falta de exclusiva bibliografía sobre el tema, se intenta crear un punto de partida teórico desde el que tener herramientas para desgranar el binarismo de género en el uso de todas las posibilidades de la voz cantada y para reconocer los límites sociales de este instrumento musical. Desgranando el género como constructo social, sobre la base de los estudios de género, repasando el funcionamiento y la fisonomía de la voz en todo el espectro sexo-género, recalando la vinculación voz e identidad y después observando las diferencias del género en la voz hablada, habla del canto y el género. Partiendo de autores que hablan de la conexión que la voz de pecho y la voz de cabeza tienen con cada género, las connotaciones de virilidad y vulnerabilidad que representan a estas y otros vectores de la voz como la articulación, los factores que llevan o no a salir de los límites del género en la voz como elección estética, y tratando las voces que no entran en el género. Habiendo analizado canciones diversas de la música jazz, moderna y popular anglosajonas y locales, se constatan y contrastan las aportaciones de los citados autores, pero también se originan nuevas cuestiones. Sin embargo, una de las principales conclusiones es que, al igual que en el movimiento corporal, la performatividad y la identidad del espectro masculino tiene más delimitaciones en el uso del instrumento vocal, lo que, como autor, vinculo a la noción de la pluma: no como un añadido, sino como un corsé que delimita el uso - del espacio (en lo corporal) o el cuerpo (en la voz cantada).

Cantante e investigador cultural, graduado en el Grado Superior de Música de Canto Jazz y Moderno (Conservatorio del Liceo) y en Humanidades (UPF). Ha trabajado diferentes perspectivas de la música en distintos proyectos, dada su formación interdisciplinaria y experiencia en perspectiva interseccional.

Gloria Francesca Pittalis

Unlearning the Lineup: transformaciones post #MeToo en los festivales musicales españoles

El presente trabajo aborda la cuestión de la brecha de género en los principales festivales musicales de España, analizando cómo las lógicas históricas de programación han limitado la presencia femenina en los carteles y cómo, en los últimos años, este modelo ha sido progresivamente cuestionado.

Los festivales se entienden como espacios en los que se configuran jerarquías sonoras y artísticas y donde se consolidan criterios estéticos que influyen en qué presencias se consideran legítimas dentro de la escena musical contemporánea.

En los años posteriores al #MeToo de 2017, la disparidad de género en los festivales se ha vuelto más visible en el debate público y ha generado respuestas divergentes: algunos eventos han mantenido estructuras curatoriales prácticamente inalteradas, mientras que otros han comenzado a revisar sus criterios de programación. Estos últimos han dado lugar a un proceso, con aspiración colectiva, de aprendizaje y desaprendizaje. Por un lado, se han aprendido y asumido nuevas formas de escucha y reconocimiento; por otro, se ha intentado desaprender y cuestionar criterios que, durante décadas, definieron qué se consideraba programable en los grandes eventos musicales.

Dentro de esta dinámica se observa una clara distinción entre los festivales centrados en la estética rock, más tradicionalistas y a menudo vinculados a valores como autenticidad, tecnicidad y masculinidad, y aquellos de programación mixta o más cercanos a la cultura pop, que muestran una mayor apertura hacia la fluidez identitaria, la performatividad corporal y la visibilización de artistas y comunidades queer. En este contexto, el Primavera Sound destaca como un caso emblemático de discontinuidad: desde la edición The New Normal (2019) hasta el giro de 2025, con tres mujeres como cabezas de cartel -Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan-, el festival ha integrado de manera estable la paridad de género como principio curatorial. Este recorrido no solo redefine lo que se programa, sino que transforma las formas de escucha del público y la manera en que el mainstream otorga valor y visibilidad.

En este sentido, los festivales se convierten en un observatorio privilegiado de las transformaciones culturales contemporáneas, revelando cómo las prácticas curatoriales pueden anticipar, reflejar o resistir los cambios que atraviesan la sociedad.

Graduada en Scienze dei Beni Culturali (Università degli studi di Sassari), máster en Historia del Arte y Cultura Visual (Universitat de València), máster en Event Management (Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma). Actualmente doctoranda en Gender Studies in Popular Music (Departamento de Historia del Arte y Musicología, Universitat Autònoma de Barcelona).

Concierto de clausura

Rocco Papia

CANTOS DE MASCULINIDADES | (Micro)suite en/de transformación

Cantos de masculinidades es una performance para voz, guitarra y electrónica que explora los procesos de transformación de la identidad masculina contemporánea a partir de la experiencia adquirida en proyectos previos como Sonidos del Cambio Climático, donde se experimentó el desaprendizaje como metodología aplicada a la relación sonido/imagen. En esta propuesta, el desaprendizaje constituye una metodología fundamentadora del proyecto, esencial para deconstruir lógicas y marcos preestablecidos y para reformular, resignificar y reconstruir nuevas formas de masculinidad. La obra se inscribe en un camino personal de autoconciencia y transformación y dialoga con estudios sobre masculinidades, así como con literatura y canción de autor que cuestionan los modelos patriarcales de control emocional, violencia simbólica y separación entre cuerpo y cariño. La performance se configura como un espacio de reflexión, donde el público es invitado a escuchar, interpretar y experimentar la multiplicidad emocional que atraviesa la masculinidad.

La pieza es una suite de canciones y textos recitados, estructurada en movimientos: toma de conciencia del modelo tradicional, crisis y herida, y apertura hacia formas más sensibles, responsables y relacionales de ser hombre hoy. Los textos, cantados y recitados, serán en varias lenguas: catalán, castellano e inglés. La voz, procesada en bucle, crea una polifonía emocional, mientras que, siguiendo el estilo ya consolidado en las performances de Rocco Papia, la guitarra se mueve en el terreno de la improvisación temática y melódica, dialogando con las capas vocales y desarrollando líneas abiertas que acentúan el carácter vivo y procesal de la pieza.

Durante la performance se leen fragmentos de obras y antologías como “Masculinity: An Anthology of Modern Voices”, “La voluntat de canviar – Homes, masculinitat i amor” de bell hooks, “Masculinidades y Feminismo” de Jikin Carballo, poesía de Enric Casasses y otras recogidas en distintas antologías. Escénicamente, la performance es esencial y concentrada: un solo intérprete, una voz procesada y una guitarra. Cantos de masculinidades es una performance en transformación continua, donde música y palabra se convierten en herramientas de reflexión, crítica y contribución a la posible deconstrucción y reconstrucción de las masculinidades contemporáneas.

APRENDER / DESAPRENDER

26-27 / 3 / 2026

ESMUC · Sala de Orquesta

Rocco Papia es un artista polifacético: además de compositor y músico que ha colaborado con artistas internacionales, es creador de talleres educativos e impulsor de proyectos innovadores en los ámbitos del arte, la música, la cultura y la divulgación ecológica. Rocco es el fundador de la Orquesta ReuSònica Trio y director del ISRAW - International Sound Reuse ArtWorkshop.

www.roccopapia.com

MECONIO

PÈLiCOST

En este concierto, Meconio presentará las canciones de su último álbum, PÈLiCOST, un título que combina pelo y cuerpo y que, al mismo tiempo, rinde homenaje a Pelicot como símbolo de un hito importante en la lucha contra la violencia sexual y de género. El directo parte de este universo y lo traslada al escenario con la fuerza que define el dueto: ritmos rotos, guitarras rabiosas, voces rasgadas y una forma de tocar que convierte el malestar en presencia, grito y energía compartida.

Sus canciones transforman los malestares cotidianos, las violencias y las discriminaciones de género en ruido, tensión y liberación. Más que buscar la perfección formal, Meconio apuesta por una puesta en escena intensa y directa, en la que el vacío, la ruptura y la incomodidad también forman parte de su lenguaje musical.

Este concierto es una invitación a habitar un espacio sonoro y político en el que la rabia, el humor, la fragilidad y la disidencia conviven. Una propuesta que sacude, incomoda y al mismo tiempo conecta con lo más visceral.

Meconio es un dúo de punq torcido formado por Delia Español (guitarra y bramidos) y Leticia Rodríguez (batería y voces). Llevan diez años tocando, creando y experimentando entre la música y otros lenguajes escénicos. Han actuado en múltiples espacios de Cataluña, el Estado y varios países europeos, manteniendo siempre una mirada crítica, feminista y radicalmente propia.