

JORNADAS SIBE 2015

El estudio de las tradiciones musicales contemporáneas: aproximaciones al revival

Teresa Fraile

Cada dos años, aquellos en los que no se celebra el Congreso bienal de SIBE, la Sociedad de Etnomusicología organiza su actividad anual en torno a un tema determinado. En esta ocasión, las Jornadas SIBE 2015 han tenido lugar los días 27 y 28 de noviembre en Valladolid, impulsadas por el Grupo de Trabajo en Tradiciones Musicales de SIBE, en colaboración con el Aula de Música de la Universidad de Valladolid. La sede física del encuentro ha sido el Salón de Actos Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, durante la jornada del viernes, y el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, durante la jornada del sábado. Son ya repetidas las ocasiones en las que la Universidad de Valladolid ejerce de anfitriona de Jornadas SIBE: la última vez, sin ir más lejos, acogió las Jornadas *Escribir la música: Debates sobre escritura y edición etnomusicológica* celebradas en 2009.

La coordinadora del encuentro, Susana Moreno Fernández, realizó una magnífica labor de organización junto a un equipo compuesto por sus colegas de la Universidad de Valladolid, Enrique Cámara, Grazia Tuzi, Iván Iglesias, Raquel Jiménez Peralados, Franco Daponte y Matías Isolabella. Como apoyo organizativo contó también con Rubén Gómez Muns como secretario técnico y con los coordinadores

del Grupo de Trabajo en Tradiciones Musicales, Francisco José García Gallardo y Herminia Arredondo Pérez. Aunque se preveía un aforo modesto, finalmente las sesiones contaron con la asistencia de unas 70 personas, entre las que se encontraban bastantes estudiantes.

Asistentes a las Jornadas en el Salón de Actos Lope de Rueda de la UVA¹

El eje temático sobre el que giraron las Jornadas fue la noción de *revival*, uno de los puntos candentes de la investigación etnomusicológica de las últimas décadas puesto que engloba los procesos de revitalización de las tradiciones musicales a través de su adaptación los contextos y realidades sociales contemporáneas. Pero además, como reza la presentación de las Jornadas, “el *revival* musical es fenómeno universalmente recurrente que puede ser

¹ Agradecemos a Maria Dulce Simões la cesión de todas las fotografías que aparecen en esta reseña.

entendido como concepto, como proceso cultural y también como dinámica de cambio”. Diferentes modos de *revival* fueron presentados en investigaciones aplicadas a diversos casos nacionales e internacionales, aportando una perspectiva unificadora a todas las sesiones que ha permitido comprender las diferencias específicas de cada una de las manifestaciones musicales expuestas dentro de procesos comunes de gestión y vivencia de la música. El concepto de *revival* supone también un potente recurso metodológico que permite entender los procesos musicales que experimentan las músicas en la actualidad, por lo que los debates giraron también en torno a la preservación, recuperación, resignificación, hibridación o institucionalización de las prácticas musicales en las sociedades actuales.

Las Jornadas SibE 2015 contaron con tres sesiones de comunicaciones, además de dos conferencias y varias mesas redondas. Las sesiones de la mañana del viernes expusieron temáticas internacionales y variadas. Asistimos, en primer lugar, a la sugerente comunicación de Sara Islán Fernández, procedente de la Universidad Artuklu de Mardin (Turquía), titulada “Ideas para una revisión: metodológica de las investigaciones en torno a las músicas de tradición oral en la Turquía actual”. A continuación tuvimos ocasión de escuchar a tres investigadores de la Universidad de Valladolid: Franco Daponte, investigador de origen chileno, presentó una clarificadora exposición sobre la música negra en Chile que forma parte de su tesis doctoral; por su parte Raquel Jiménez Pasalodos trató “La recepción,

recuperación y reinención de la Música de la Antigüedad en la recreación histórica contemporánea” y finalmente Matias Isolabella sintetizó algunos de los conceptos más atractivos de su tesis sobre la payada en Argentina en la comunicación “Civilización y barbarie: *revival* gauchesco y poética del desafío en la payada rioplatense de entre siglos XIX y XX”.

La mesa redonda “portuguesa”, muy bien coordinada en contenidos y conclusiones, dio lugar a un interesante debate sobre los procesos de patrimonialización de las músicas tradicionales. Con el título “Las celebraciones musicales como elemento de desarrollo socioeconómico y cultural”, contó con la presencia inicial del profesor Jorge Freitas Branco (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa) que trató el tema de la música tradicional y el desarrollo sociocultural en el archipiélago de Madeira. A su vez, Maria Dulce Simões (Universidade Nova de Lisboa) presentó una atrayente perspectiva sobre la relación del cante alentejano con el baile de sevillanas en la raya del Bajo Alentejo. Destacó la ponencia de la profesora de la Universidade Nova de Lisboa Salwa El-Shawan Castelo-Branco, quien participó activamente durante todas las jornadas y en esta ocasión presentó interesantes conclusiones en torno a la festivalización del fado. Por último, la profesora Susana Moreno Fernández completó este convincente recorrido con la investigación “La música tradicional en las Tierras de Miranda do Douro como elemento de desarrollo socioeconómico y cultural”.

Tanto la sesión de comunicaciones de la mañana del sábado como la mesa redonda

de la tarde giraron alrededor de investigaciones sobre el panorama nacional. En la primera, Julio Guillén Navarro presentó una investigación sobre lo que denominó el segundo *revival* de cuadrillas en Murcia (años 80-90). Le siguió la presentación del trabajo de Alba de Pablo Zamora a propósito de los discursos articulados en torno a la tradición del canto de las rondas de Reinosa. Por su parte, David García Freile propuso un interesante recorrido por la historia y procesos de *revival* de la zanfona en España.

La última mesa redonda atendió al ámbito andaluz, con el esclarecedor título “Formas y procesos de *revival* en la música tradicional de Andalucía”. Los ponentes Aniceto Delgado, Luis Carlos Martín y Gabriel Marín trazaron una visión de la gestión que de las músicas tradicionales se hace en Andalucía, desde su patrimonialización a su presencia en los Conservatorios Superiores de Música y su conservación a través de festivales, producciones discográficas, museos y exposiciones. Mientras, el profesor de Etnomusicología y Flamenco de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Berlanga, complementó este panorama mostrando el caso de los procesos de *revival* que se experimentan en las pandas de verdiales y las saetas tradicionales.

Acogidos por la Universidad de Valladolid, uno de los platos fuertes del programa de las Jornadas no podía ser otro que la conferencia que el Dr. Enrique Cámara de Landa, catedrático de Etnomusicología de la casa y miembro de referencia para SIBE y toda la etnomusicología hispana. Si bien los

trabajos de Cámara abarcan temáticas tan diversas como manifestaciones musicales de Latinoamérica o la India, en este caso presentó una de las investigaciones realizadas en la Península Ibérica con la conferencia titulada “Músicos de Soria: patrimonio y vivencia”. No obstante, previa a la exposición de un trabajo de campo circunscrito a la realidad soriana, Enrique Cámara expuso un contundente aparato teórico que aporta recursos metodológicos aplicables a otros contextos. Salpicada con interesantes vídeos que documentaban el testimonio de informantes de la provincia de Soria, la reflexión se centró en los procesos actuales que ponen en duda categorías de estudio comúnmente aceptadas por los investigadores –la contaminación entre géneros musicales, el papel social del músico– y que muestran nuevas dinámicas entre los componentes sociales y las expectativas puestas por su entorno sobre los individuos formados en la tradición, lo cual influye en las formas de transmisión, los recursos para la memoria o la autoidentidad cultural.

Conferencia del Catedrático de la UVA
Enrique Cámara de Landa

Quizá el evento más esperado de las Jornadas SIBE 2015 fue la conferencia plenaria de la Dra. Caroline Bithell, *Senior*

Lecturer en Etnomusicología en la Universidad de Manchester y experta en el tema del *revival*, como corroboran su coedición de *The Oxford Handbook of Music Revival* (Oxford University Press, 2014) o sus obras *A Different Voice, A Different Song: Reclaiming Community Through the Natural Voice and World Song* (Oxford University Press, 2014) y *Transported by Song: Corsican Voices from Oral Tradition to World Stage* (Scarecrow Press, 2007), entre otras. Venida directamente de realizar investigaciones en Georgia, la Dra. Bithell expuso algunos resultados de investigación aún no publicados en la conferencia “*Repositioning ‘Revival’ as Theory and Practice in Emerging New World Orders: Views from the Caucasus*”. En ella explicó la actual proliferación de conjuntos de música tradicional y su significado respecto a la regeneración sociocultural y la emergencia como industria turística de Georgia, teniendo especialmente en cuenta que el *revival* y el posterior *post-revival* de la música tradicional de la zona están marcados por tanto por circunstancias históricas locales como por narrativas globales. Como aspectos novedosos a los que prestar atención, destacó cómo las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales fuerzan una reconfiguración de los espacios de interacción musical, e hizo especial hincapié en la participación, en el papel que juega la música para la regeneración cultural en estos nuevos contextos y en los agentes externos que contribuyen a iniciativas de *revival*. Ni el contenido de la exposición y ni la cercanía en el trato de la investigadora defraudaron a los asistentes, que pudieron intercambiar con ella reflexiones tanto durante el

debate como a lo largo de las dos Jornadas.

De izquierda a derecha, la profesora Salwa El-Shawan Castelo-Branco, la coordinadora Susana Moreno, la ponente invitada Caroline Bithell y el profesor Jorge Freitas

Uno de los momentos más destacados al tiempo que más emotivos de las Jornadas 2015 fue la mesa de homenaje a Ramón Pelinski, tristemente fallecido en julio de este año. Muchos de los presentes habían tenido la oportunidad de asistir a una de las últimas intervenciones del Dr. Pelinski en la Conferencia inaugural del XIII Congreso de la SIBE (Cuenca, octubre de 2014) que tituló "La música no es lo que siento sino lo que vivo. Notas sobre corporalidad y música". Socio cofundador de la SIBE (1991), presidente de 1995 a 1999, fundador y primer editor de la revista *TRANS. Revista transcultural de música* en 1995—la primera revista musical *online* de España—, aparte de ser referencia por su obra, la personalidad de Pelinski trasciende por su vitalidad y por su magisterio, que ha dejado una huella profunda en la disciplina, tanto en el ámbito internacional como sin duda en España y en muchos de los presentes.

A través de las intervenciones pudimos rastrear algunos de los momentos más

importantes de la vida e investigación de Ramón, desde sus años de formación en Argentina y su profunda especialización en música contemporánea en Europa, pasando por su periodo de enseñanza en Canadá, sus investigaciones sobre el tango y sobre los inuit del Ártico Central o su faceta como intérprete y compositor, hasta la actividad más reciente que llevó a cabo desde que se asentó en España. Tomó la palabra en primer lugar Miguel Ángel Berlanga, discípulo y amigo, que brevemente trasladó la honda impresión que le causó Ramón como persona y como profesor que amaba su trabajo y que transmitía pasión por la música y la musicología en su docencia y en su investigación en la Universidad de Granada. Sílvia Martínez nos regaló un hermoso paseo por *Quince momentos (y un tango)* de sus vivencias con Pelinski, ilustrado magníficamente con imágenes y textos, que comenzaba en su primer encuentro en la Universidad de Montreal y seguía por la mudanza al ermitorio de Todolella, la fundación de la SIBE, los proyectos en el CSIC y otros más recientes en la ESMUC. Pilar Ramos tuvo la valentía de aceptar la invitación a participar en esta mesa de homenaje, en esta ocasión no como reconocida musicóloga sino como compañera de Ramón durante largos años. En sus “Notas a pie de página” quiso señalar algunos aspectos del currículum de Ramón Pelinski que no aparecen en el mismo, así como destacar su carácter nómada y su posicionamiento vital frente a la investigación. Finalmente, Carles Pitarch, amigo y colaborador durante años, recordó algunos momentos de sus experiencias con Ramón, en especial de la etapa en la que

coordinó el Diploma de Etnomusicología en la Universidad de Valencia (1999- 2001), y terminó mostrando un *cant d'estil* en valenciano dedicado a él, que, en expresión que sería del gusto de Pelinski, se podría calificar de "transdimensional". El conjunto de las intervenciones permitió a los asistentes que no tuvieron oportunidad de vivir más de cerca a Pelinski, conocer a una persona inquieta, curiosa, de inusual inteligencia y que deja un enorme vacío en la etnomusicología hispana.

Para terminar la semblanza de estos dos intensos días, cabe comentar algunas actividades complementarias. Entre la presentación de publicaciones se mostró la colección de documentos audiovisuales *MusiCam*, fruto del proyecto coordinado por Enrique Cámara de Landa. Igualmente, se dio noticia del libro, presentado por Ximena Valverde Ocariz, *Latinoamérica en el aula: Repertorio para agrupaciones musicales escolares*, que nace de un proyecto de introducción del repertorio popular en el aula, y que recoge distintos géneros latinoamericanos adaptados para ser interpretados con instrumental sencillo y de pequeña percusión, y que ya se ha puesto en marcha en varios colegios de Chile. Las Jornadas SIBE 2015 también sirvieron para hacer la presentación oficial del número 19 (2015) de la revista *TRANS* y el dossier especial sobre *Música y relaciones transfronterizas* coordinado por Enrique Cámara e Iván Iglesias.

Como no podía faltar la música en directo, a última hora del viernes tuvimos ocasión de asistir al concierto protagonizado por alumnado de la Universidad de Valladolid, que conforma el grupo Galanica, así como

a la charla-concierto con instrumentos musicales tradicionales a cargo de Luis Antonio Pedraza y Maxi Delgado.

Un momento de la actuación de Luis Antonio Pedraza y Maxi Delgado

El cierre de las Jornadas tuvo lugar con la Asamblea anual de SIBE cuyo punto más destacado fue el anuncio de que el próximo Congreso de SIBE tendrá lugar en otoño de 2016 en Madrid, previsiblemente en la sede de la UNED en el barrio de Lavapiés, con el título provisional *Espacios, Itinerarios, Contextos*.

Si hace algunos encuentros existía la queja del menguante protagonismo de los estudios sobre músicas de tradición oral en los encuentros de SIBE, estas Jornadas parecen demostrar la buena salud, la presencia y el resurgimiento que los estudios sobre tradiciones musicales experimentan en la etnomusicología del contexto nacional.

JORNADAS SIBE 2015

El estudio de las tradiciones musicales contemporáneas: aproximaciones al revival