

Organitzen / Organizers

Associació
Valenciana
MUSicologia

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de **F**ilologia, **T**raducció i **C**omunicació

Col·laboren / Collaborate

International
Musicological
Society

GENERALITAT
VALENCIANA
Presidència Primera
Conselleria de Cultura i Esport

INSTITUT
VALENCIÀ
DE CULTURA

Dijous / Thursday	Acte d'inauguració / Opening act	11.30-12	Saló de Graus
	KS1 The Making of an Arab Music Heritage in Post-Colonial Cairo	12-13.30	Saló de Graus
	FP1a Orientalismes / Orientalisms	16-17.30	Aula 107
	FP1b València Moderna / Modern Valencia		Aula 109
	FP2a Fonosferes històriques / Historical phonospheres	18-19.30	Aula 107
	FP2b Símbols, valors i patrimoni / Symbols, values and heritage		Aula 109
	Entrega del Premi de Musicologia AVAMUS Musicology Award	19.30	Saló de Graus
Divendres / Friday	KS2 Musicologists without Borders: the Role of Musicology in Difficult Areas of the Planet	9.00-10.30	Saló de Graus
	FP3 Construccions musicològiques / Musicological constructions	11-12.30	Saló de Graus
	Sessió de pòsters / Poster session	12.30-13.30	Saló de Graus
	FP4a Marginalitat social i repertoris musicals / Social marginality and musical repertoires	16-17.30	Aula 107
	FP4b Teatres i imatges sonores / Theatres and sonic images		Aula 109
	FP5a Intèrprets musicals / Musical performers	18-19.30	Aula 107
	FP5b Cecilianisme mediterrani / Mediterranean Caecilianism		Aula 109
"En primera persona": presentació del CD / presentation of the CD	19.30	Saló de Graus	
Dissabte / Saturday	KS3 The Early Mediterranean: Meanings and Challenges of a Musicological Thought Model	9.00-10.30	Saló de Graus
	FP6 Illes, platges, turistes / Islands, beaches, tourists	10.30-11.30	Saló de Graus
	RT La música a la Mediterrània en els mitjans de comunicació / Media coverage of Mediterranean music	12-13.30	Saló de Graus
	Acte de clausura / Closing act	13.30-14	Saló de Graus

Llistat de participants - List of participants

Ponències - Keynote speeches

Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Universidade Nova de Lisboa)	KS1
The Making of an Arab Music Heritage in Post-Colonial Cairo	5
Dinko Fabris (Università della Basilicata / IMS)	KS2
Musicologists without Borders: the role of Musicology in difficult areas of the planet	5
Judith I. Haug (Universitetet i Oslo)	KS3
The Early Mediterranean: Meanings and Challenges of a Musicological Thought Model	5

Taula rodona - Round table

Paco Valiente (World Music Chart Europa)	RT
Los sonidos del planeta azul	6
Josep Vicent Frechina (Caramella - revista de música i cultura popular)	RT
La Mediterrània no té qui li escriga	6
Pau Benavent (Periodista freelance)	RT
Una altra vegada la mateixa cançó?	6

Posters

Katica Burić Čenan (University of Zadar)	PS
Teatro Verdi in Zadar (1865 – 1945). A story of the local theatre within the transnational cultural context, told through the lens of archival documents	6
Ivana Tomić Ferić (Arts Academy, University of Split, Croatia)	PS
Music from Dalmatian archives as a part of the Mediterranean musical culture: from dust to life	7

Comunicacions - Free papers

Salvador Astruells (Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana)	FP1b
La revista Música y Pueblo: un estudio sobre la evolución de la identidad bandística valenciana (1973-2016)	8
Andrea Bombi (Universitat de València)	FP5b
The Mediterranean Axis of Caecilianism in Spain	8
Amaya Carricaburu Collantes (Universidad Internacional de Valencia / Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana)	FP4a
El punto cubano en la programación radial de la primera mitad del siglo XX. Transmisión, modelos y estereotipos.	8
María Jesús Castro Martín (Conservatori del Liceu de Barcelona / ESMUC)	FP1b
Miguel Borrull Castellón y la escuela guitarrística flamenca valenciana	9
Melek Chekili (University of Southern California)	FP2b
Listening to Kabyle women's singing voices in the context of exile: in-between a search for intimacy and independence	9
Michael Christoforidis (University of Melbourne)	FP1a
Beyond Orientalism: The Mediterranean, National Uprisings and the Rise of Musical Exoticism in the early Nineteenth Century	10
Lorella Di Gregorio (University of Miami)	FP4a
Sound Spaces and Narratives of Crime and Migration in Southern Italy	10
Ferran Escrivà Llorca (Universidad Internacional de Valencia)	FP2a
Fonoferas valencianas en la Edad Moderna a oídos de viajeros mediterráneos	10
Ana Fernández Ferrer (Conservatorio Superior de Música de Castilla y León)	FP6
El cançoner musical d'Eivissa: una aproximació a la música tradicional en el s. XXI	11
Juanma Ferrando Cuña (Universitat de Salamanca)	FP3
Un document inèdit de la recerca folklòrica al País Valencià: el Cançoner valencià de Manuel Palau	11

Sergi González González (Universitat Autònoma de Barcelona)	FP2a
Gremios, espacio sonoro y danzas alegóricas en la Tarragona Post-tridentina: la entrada de Felipe III y Margarita de Austria en la ciudad	12
Carlota González Sánchez-Moliní (Universidad de Valladolid)	FP1a
La cuestión de género en las representaciones musicales orientalistas	12
José Gabriel Guaita Gabaldón (Universitat Politècnica de València)	FP1b
Redes del piano en València (1790-1856): Circulación, influencias y confluencias.	12
Altea Guevara-Alonso (Universitat Politècnica de València)	FP5a
La professionalització de la música antiga: reptes de les indústries culturals contemporànies en el Sud d'Europa	13
Rachel Horner (Cornell University)	FP2b
A Feeling of Belonging: Noise, Sonic Heritage, and the Sound Space of València's Mascletà	13
Jonathan Mallada Álvarez (Universidad de Oviedo)	FP1a
Exotismo y orientalismo escénico español: las obras estrenadas en el teatro Apolo de Madrid entre 1900 y 1913	14
Daniel Martínez Babiloni (Universidad de La Rioja)	FP1b
Timoteo López Pamblanco (1879-1936), director y compositor de recorrido braudeliano	14
Liz Matsushita (Reed College - Portland, Oregon)	FP3
Musical Visions of Morocco in the Making of the Fez Congress of Moroccan Music	15
Maja Milošević Carić / Mirko Jankov (The Arts Academy, University of Split)	FP5b
Reflections of Caecilian Movement in Dalmatia in the late 19th and early 20th centuries	15
Miriam Nisonen Oliver (University of Toronto - Faculty of Music)	FP4b
Rediscovering Masada: Josef Tal's Masada 967 and the Complexities of Portraying a National Myth in Opera	16
Frederic Oriola Velló (Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana)	FP5a
Las músicas de los regimientos Suizos: las músicas de aire bajo el reinado de Carlos IV de Borbón (1788-1808)	16
Francesc Orts Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)	FP2a
¿El fin de la «convivencia»? La revuelta mudéjar de Espadán y su reflejo en el paisaje sonoro valenciano del siglo XVI	16
D. Linda Pearse (Mount Allison University and McGill University)	FP2b
Sound, Memory, and Prayer in the Thirteen Years' War (1593–1606) between the Austrian Habsburgs and the Ottomans	17
Antonia Pereira (University of Bristol)	FP4b
Re-racialising Carmen: Otherness, Intersectionality, and Decolonising Opera in the 2020s	17
Nassos Polyzoidis (Bath Spa University)	FP4a
«Drunk» rebetiko blues fusion: dissecting two contemporary songs	18
Théodora Psychoyou (Sorbonne Université)	FP3
Greco-Latin musical practices in the Hellenic archipelago, 16th-18th centuries: historiographical, linguistic and cultural stakes	18
Giuseppe Sanfratello (Università di Catania)	FP6
Western influences in the Eastern Mediterranean? Music in the Ionian Islands	19
Cristina Urchueguía (Universidad de Berna, Institut für Musikwissenschaft)	FP6
Música en la playa: Reflexiones preliminares sobre música y políticas turísticas en España (1950-1990)	19
Clara Viloría Hernández (Harvard University)	FP4b
Un cruceo por el Mediterráneo: la jornada de la reina Mariana de Viena a Madrid (1648) y su dimensión escénica	20

Ponències - Keynote speeches

Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Universidade Nova de Lisboa)

KS1

The Making of an Arab Music Heritage in Post-Colonial Cairo

In this presentation, I address the politics of heritage, shaped by nationalist ideologies and discourses of authenticity and modernity, as it plays out in the making of an officially sanctioned heritage for Arab music and its contestation through various postcolonial political and economic regimes. I examine the model for the heritagization of the practice and repertoire associated with tarab that was launched by the Egyptian Ministry of Culture in the late 1960s, and its transformation in subsequent decades. I argue that the initial model for the heritagization of Arab music, established through government-sponsored ensembles, censored the musical and performative ingredients and ambiance that induce tarab and attempted to regulate musicians and audience behavior. I also discuss the «post-heritage» phase and how the integration of Arab music ensembles as resident groups in Cairo's Opera House, a state-run institution that patronizes and promotes Western and Arab Music, impacted on the social and cultural status of Arab music, musicians and audiences, while contributing to dissociating the Opera House from its colonial legacies.

Dinko Fabris (Università della Basilicata / IMS)

KS2

Musicologists without Borders: the role of Musicology in difficult areas of the planet

Soon after my election as president of the International Musicological Society (2012), I realized that in order to understand the state of musicology worldwide, it is necessary to travel extensively. I therefore began to visit not only the most active centers of mainstream musicology, but also what used to be called the peripheries, a term that is now meaningless in the age of globalization. In order to avoid the risk of forgetting over time the places, people, institutions and types of music I had encountered during these travels, I agreed with RAI Radio3 (Italy's national radio station) to prepare reports from lesser-known countries, calling the series «Musicologists Without Borders». The first report was broadcast in 2014 and was about my trip to Palestine, which I will refer to because of the terrible current situation that makes it still relevant ten years later. In the following years, until today, I have made more than 20 similar broadcasts, with the help of a simple zoom recorder, following an autoethnographic method that helped me to memorize and not scatter interviews, live music recordings, information about musical institutions, researchers and musicians, and especially about their status in their own territory. After the introduction, some cases will be presented from areas that today can be considered at risk of conflict, not only because of the many ongoing wars, but also because of cultural issues in a broader sense, particularly in some Mediterranean Arab countries and in Pakistan. The final focus will be on the situation in Palestine in comparison to the first trip in 2014. In all the cases studied, the need to strengthen the higher study of music and musicology as an essential component of a more open worldview is evident. As a famous quote by Daniel Barenboim puts it: «Knowledge is the beginning.»

Judith I. Haug (Universitetet i Oslo)

KS3

The Early Mediterranean: Meanings and Challenges of a Musicological Thought Model

During the last decades, the Mediterranean as a (perceived) geographical and cultural continuum has served as a frame and a basis for musicological research from ethnomusicological, historical, and interdisciplinary perspectives. It has likewise inspired a large number of cross-cultural concert programs. However, the concept is increasingly drawing criticism for several reasons. In this lecture, I will take a closer look at the

musicological Mediterranean from the viewpoint of early music history, starting from the question when and where earliness is located, an earliness that – from a Western viewpoint – contains the own historical other together with the cultural, linguistic, and religious other. For instance, is the Early Mediterranean to be defined by the earliness of European music (before 1600 CE? before 1750 CE?), the earliness of Islamic music (c. the 7th–10th centuries CE) or the earliness of Ottoman music (c. the 16th– 17th centuries CE, a dating with which not all scholars would agree)? Using the example of the Ottoman Empire that encompassed large portions of the Mediterranean littoral during what Europe calls the Early Modern age, I will discuss the combined spatial, temporal, and cultural dimensions of the Early and the Mediterranean that are relevant to research, teaching, and performance. In distinction to the still prevalent narrative that contrasts a Christian Europe with a Muslim Middle East and notated, historied cultures with «oral», history-less cultures, the Early Mediterranean can serve as a research arena where connections, interactions, meaningful points of comparison, and diverse methods of knowledge transmission can be placed in the center.

Taula rodona - Round table

Paco Valiente (World Music Chart Europa) RT

Los sonidos del planeta azul

Relatarà la seua experiència a través del programa de ràdio «Los sonidos del Planeta Azul», que s'ha especialitzat des del 2001 en el panorama dels ritmes ètnics i de la world music amb més de 3.2000 edicions. L'arxiu sonor compta amb centenars d'entrevistes i milers de discs d'artistes valencians i internacionals, alguns d'ells ja desapareguts. En 2006, va crear el web www.lossonidosdelplanetaazul.com, amb continguts paral·lels i complementaris a l'espai radiofònic i des del 2008 es troba disponible en podcast.

Josep Vicent Frechina (Caramella - revista de música i cultura popular) RT

La Mediterrània no té qui li escriga

Observarà com les músiques de la Mediterrània estan absents dels mitjans de comunicació generalistes, tret de comptades i anecdòtiques excepcions, les quals no han trobat tampoc un espai en les publicacions de paper especialitzades en les músiques del món (de fet, no se n'ha consolidat cap a l'estat espanyol en les darreres dècades). En aquesta intervenció farà un recorregut per alguns d'aquests projectes recents i acabarà explicant l'experiència de la publicació que coordina, la revista de música i cultura popular Caramella.

Pau Benavent (Periodista freelance) RT

Una altra vegada la mateixa cançó?

En aquesta intervenció apunta com la televisió de masses pot convertir-se en aliada i enemiga de la cultura i la música mediterrània. Les programacions i els continguts es fan i es desfan d'acord amb criteris, valors, necessitats i casuístiques que van més enllà del que hom pot imaginar, de manera que explicarà la seua experiència televisiva (en programes de música, dansa i cultura popular) mostrant alguns dels secrets que amaguen les televisions.

Posters

Katica Burić Čenan (University of Zadar) PS

Teatro Verdi in Zadar (1865 – 1945). A story of the local theatre within the transnational cultural context, told through the lens of archival documents

Through the interdisciplinary project Teatro Nuovo / Teatro Verdi, a scientific-popular project reconstructing the activities of the second opera theatre in Zadar based on preserved opera posters by Croatian musicologist Assoc. Prof. Katica Burić Čenan (2021 - 2023; University of

Zadar; <https://teatrozad.dazd.hr/>), we are unveiling the previously untold story of this significant cultural institution. Despite its destruction in 1944 and subsequent decay, the Verdi Theater in Zadar remains a testament to the city's rich cultural heritage, a fact that is often overlooked in the city's cultural memory. According to new findings, despite being one of the smallest cities in the Austro-Hungarian monarchy and later Italy, the Zadar Verdi Theatre was a cultural powerhouse. For about 10,000 inhabitants, an equally popular and contemporary repertoire, mostly of Italian origin but also from other European and world composers, was carefully curated. This meticulous selection, combined with the presence of both local and international talent, contributed to the theatre's reputation for artistic excellence. Despite the challenges of political changes, wars, and unstable economic conditions, the Verdi Theater in Zadar stood as a beacon of cultural exchange. Through its production, distribution, and promotion of culture and art, it not only survived but thrived, forging strong connections between the city of Zadar and Mediterranean and Central European countries. This achievement is a testament to the theatre's enduring legacy and its role in shaping the region's cultural landscape. Thanks to the insights of the latest scientific research, we will tell the story of the Verdi Theater through its European or Mediterranean networking through a poster presentation, with a special focus on the only material evidence of its existence—archival sources.

Ivana Tomić Ferić (Arts Academy, University of Split, Croatia)

PS

Music from Dalmatian archives as a part of the Mediterranean musical culture: from dust to life

«Only when the present becomes the past and the future becomes the present can we discern which is which» said American musicologist and music historian Richard Taruskin, referring to the fate of musical sources and artefacts (sheet music, books about music, musical instruments, etc.). When the archival dust has been brushed aside, these sources become part of contemporaneity, transforming themselves from historical facts into their aesthetical counterparts («transhistoric»), adapted to the rules of «live music» and to the system of existing and living canons. Delving into the complexity of those changes is the basic purpose of this research. Moreover, it attempts to revive and re-evaluate the musical traces of the past, provide them with a place in the present, and offer incentives for upgrading them in the future. Like the divisions of the county itself, the music of Croatia was subject to two major influences: Central European, predominant in central and northern parts of the country, and Mediterranean, prevailing in the coastal regions of Dalmatia and Istria. The versatility of the musical culture of the broader Dalmatian area is a reflection of centuries of well-groomed and widely influenced folk, church and artistic musical performance. In order to clearly identify this complexity, it is necessary — besides recording and examining the spoken and live musical tradition — to collect and interpret the tangible musical heritage stored in churches, monasteries, museums, private or archival cultural institutions across the coast, which contain a large number of musical manuscripts and prints, as well as musical instruments and books about music that have been completely unexplored to date and are unknown to the public. The focus of this poster-presentation will be on the results of a four-year research project of the Croatian Science Foundation entitled «Musical Sources in Dalmatia in the Context of the Central-European and Mediterranean Musical Culture from the 18th to the 20th century», aimed at discovering new information about Dalmatian musical heritage, but also its European counterpart preserved in Dalmatia. It will further analyse a new series of sheet music entitled *Musica nova ex antiqua* that comprises the total of four volumes and «resurrects» dusty, almost forgotten music material that is preserved in its original (handwritten) form in archives throughout Dalmatia, and signed by composers (Ambroz Novak, Nicolò de Stermich di Valcrociata / Nikola Strmić, Giulio / Julije Bajamonti and Tom(m)aso Resti) whose oeuvres have only been mentioned at the margins of contemporary chronologies of Croatian and European music history. These bound editions

which we intend to present are «living» testimonies of the rich artistic, sacral and secular musical heritage of Dalmatian cities (Hvar, Zadar, Split and Dubrovnik) from the second half of the 18th and the entire 19th century, and confirm centuries-old continuity of musical culture in this region, as well as the inclusion of Croatian musical sources in Mediterranean musical and cultural circles. With the intention for them to become an incentive for further research and (re)interpretation of the lives and works not only of these musicians but also other creators and stakeholders that have been insufficiently studied (and neglected) in the history of Croatian music, the hope remains that the future will bring new opportunities in which, as generations - long heirs, we are going to witness an «audible presence» of these, shall we say, «restored» works on stages, not only in Croatia but far beyond its borders.

Comunicacions - Free papers

Salvador Astruells (Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana) FP1b

La revista Música y Pueblo: un estudio sobre la evolución de la identidad bandística valenciana (1973-2016)

La revista *Música y Pueblo* fue una de las pocas publicaciones musicales creadas en Valencia en la década de los años setenta del siglo pasado. A lo largo de sus más de cuarenta años de existencia, este boletín reflejó el panorama musical valenciano en el ámbito de las bandas de música. Desde 1973 hasta 2016, años en los que se editó, se pueden observar las diversas complejidades a las que se han enfrentado las sociedades musicales valencianas, tales como subvenciones, interpretación de un repertorio basado en transcripciones, estreno de obras originales para banda, cambio de instrumental de brillante a diapasón normal, así como los eventos desarrollados a través de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), entre otros aspectos. También se evidencia la evolución de la revista, desde un pequeño boletín informativo que vio la luz por primera vez en abril de 1973, con diez páginas, hasta el año 2016, cuando se publicó el último número, el 181, con un total de noventa y ocho páginas.

Andrea Bombi (Universitat de València) FP5b

The Mediterranean Axis of Caecilianism in Spain

The Caecilian movement is a transnational phenomenon with deep Germanic roots. Its consolidation in Spain came relatively late and was linked to the activities of a charismatic figure such as Felipe Pedrell. Pedrell attracted a group of zealous disciples to whom some of the movement's most significant achievements in Spain can be attributed. In this paper I want to contrast the activities in the Mediterranean area, between Barcelona, Mallorca and Valencia, linked to figures such as Lluís Millet, Antoni Noguera or Vicente Ripollés. The study will highlight the importance of Felipe Pedrell's French and Italian relations, on the terrain of the circulation of ideas and repertoires.

Amaya Carricaburu Collantes (Universidad Internacional de Valencia / Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana) FP4a

El punto cubano en la programación radial de la primera mitad del siglo XX. Transmisión, modelos y estereotipos.

El punto cubano es un género musical de tradición oral propio de Cuba y heredero de influencias hispanas, que identifica al sector campesino por excelencia. Está basado en la improvisación cantada de décimas acompañada de instrumentos de cuerda y percusión. El siglo XX supuso para esta expresión musical notables cambios en sus tradicionales escenarios de socialización, la figura del trovador o juglar campesino que recorría los pueblos en busca de canturías y fiestas diversas, se fue modificando hasta convertirse en ídolo de multitudes. En esa transformación jugaron un importante papel en primer lugar, las

grabaciones comerciales discográficas y más tarde, la llegada de la radio y la televisión. Estos medios de difusión cambiaron las reglas del juego, propiciando la creatividad de los improvisadores con respecto a la relación con el público / oyente; dieron origen a un fenómeno competitivo de masas conocido como «los bandos», e impulsaron el desarrollo de músicos instrumentistas y conjuntos musicales. Esta investigación se deriva de la tesis doctoral de la autora y se cuestiona sobre el papel de los medios de difusión -en especial de la radio- en los procesos de transmisión, oralidad e identidad del género en cuestión, así como el impacto que el establecimiento de modelos y / o estereotipos tuvo para el desarrollo del punto cubano y de las futuras generaciones de improvisadores y músicos.

María Jesús Castro Martín (Conservatori del Liceu de Barcelona / ESMUC) FP1b

Miguel Borrull Castellón y la escuela guitarrística flamenca valenciana

El flamenco en Valencia es una asignatura pendiente de la flamencología que necesita de investigaciones académicas para resaltar la participación de sus principales representantes en el devenir histórico del género musical flamenco en tierras valencianas, a modo de las aisladas publicaciones de Castro Martín (2001, 2024), Castillo Palomares (2012) y Paulo Selvi (2019). En esta comunicación expondremos una síntesis de la biografía de Miguel Borrull Castellón (Valencia, 1864-Barcelona, 1926) incidiendo en su aportación al toque valenciano a lo largo de su vida profesional, así como a través del legado transmitido a sus hijos y discípulos. Miguel Borrull inició la escuela guitarrística flamenca en Valencia gracias a sus actuaciones en las Ferias de Julio y a sus grabaciones en cilindros de cera en las principales casas fonográficas valencianas; así mismo, a través de su faceta pedagógica enseñando a numerosos guitarristas flamencos valencianos, como Francisco Giménez «El Ros», Juan Fenollosa «El Chufa» o Juan Ramón Bustamante.

Melek Chekili (University of Southern California) FP2b

Listening to Kabyle women's singing voices in the context of exile: in-between a search for intimacy and independence

Taos Amrouche was born in Tunisia in 1913 to a family of Kabyle Catholic converts who had to escape Algeria because of religious persecution. She grows up in Tunisia and ends up settling down in France for the rest of her life. I will focus on Taos Amrouche's interpretations of the songs her mother Fadhma Ait Mansour- Amrouche used to sing while in Tunisia, and that Taos felt a vital need to reproduce and to record in an album *Chants Berbères de Kabylie* (1966). I will show how the displacement of songs from her mother's voice to her own, in a kind of intralingual «intervocal» translation, complicates Taos Amrouche's obsession with authenticity and refusal to adapt the songs to her time, but also brings her closer to an intimate personal voice in relation to that of her Kabyle community. Djura, is a Kabyle singer born in 1949 in Ifigha, Algeria, who emigrated to France with her family when the Algerian war of independence broke out in the 1950s. Creating the first feminist Kabyle all-women band named Djurdjura, Djura is against the idea that «globalizing» a sound is tantamount to an erasure of Kabyle culture and identity. On the contrary, she believes that it is unavoidable and preferable to integrate Kabyle music into the geographical sphere in which it develops, namely France. Bearing in mind the academic assumption that music reflects the people that produce it, I argue that the existence in Taos' and Djura's approach to music and singing of a constant back and forth between distance from and closeness to kabyle musical folklore, corresponds to the two singers's willingness, in a context of exile and migration, to strike a balance between a vocal freedom and independence, and a search for intimacy.

Michael Christoforidis (University of Melbourne)

FP1a

Beyond Orientalism: The Mediterranean, National Uprisings and the Rise of Musical Exoticism in the early Nineteenth Century

Encounters with the racial and geographical Other fomented interest in unfamiliar musical traditions, which in turn informed constructions of exoticism by Western composer. The Mediterranean, a diverse and yet historically interconnected region, was arguably the heart of this exotic enterprise during the early nineteenth century, especially due to the impact of the Napoleonic Wars and their immediate aftermath, which reconfigured power relations in the extended Mediterranean. While the impact of Orientalism on the emergence of Romantic musical exoticism (especially in the aftermath of Félicien David's pioneering works that culminated in *Le Desert* of 1844) has been extensively explored, the role of political liberalism and national uprisings in the Mediterranean in the 1820s in fomenting musical exoticism has received less scholarly attention. This paper will focus on the Spanish Liberal Triennium and the Greek War of Independence, both of which had undertones of Constitutional democracy, and their impact on European musical exoticism in the 1820s and the 1830s. In the case of Spain, elements of the bolero and the *género andaluz* became exotic markers in works that at time had political overtones for liberal audiences. The Greek uprising, saw a resurgence of *alla turca* music to represent Ottoman oppression in works by Philhellenic composers, as well as the employment of modal inflections to align the Greeks with classical antiquity. Also, some of the early musical souvenirs of Orient will be examined in the light of political liberalism and support for the Greek cause.

Lorella Di Gregorio (University of Miami)

FP4a

Sound Spaces and Narratives of Crime and Migration in Southern Italy

The Mediterranean has always been a human crossover and even currently, it is the line of contact between human flows that circulate across East, West, South and North. As beautifully put by Neapolitan songwriter Eugenio Bennato: «Let the Mediterranean be / «A fortress that has no doors / Where everyone can live / From the wealth that everyone brings.» In this scenario, in fact, music is of pivotal importance, as it builds sound spaces and circulates new narratives. On the other hand, it is here that migration and violence proliferate in an endless circle where hierarchies and stereotypes dominate. My presentation dwells with songs by Neapolitan and Sicilian (as well as southern-Italy-based) songwriters dealing with migration and organized crime, both looking back to the old tradition of the canzone italiana and its melodies, and forward to the most recent sonorities. Neomelodica, trap, as well as other genres that mix past and contemporary experiences tell stories of movement and crossing borders, both geographically and ideologically. Songs of emigration and immigration are an important socio-artistic product that reaches both the places that migrants have left and the ones where they live now, contributing to the construction of their new communities. Songs about crime mediate and purge the social violence with which it is necessary to fight in everyday life as in a catharsis that, unlike old forms, does not provide edifying moral anecdotes.

Ferran Escrivà Llorca (Universidad Internacional de Valencia)

FP2a

Fonóferas valencianes en la Edad Moderna a oídos de viajeros mediterráneos

València y otras ciudades mediterráneas del Reino fueron puertos importante de entrada y salida de viajeros, comerciantes, diplomáticos y miembros de la nobleza durante siglos. Algunos de estos visitantes dejaron por escrito sus impresiones acerca de la música, danza, sonidos y costumbres. A través de la exploración de fuentes primarias, como diarios de viaje, crónicas históricas y correspondencia, se profundiza en un campo poco conocido para el

conocimiento de la fonosfera valenciana en ese período. Este enfoque se enmarca en los proyectos de musicología urbana que llevamos a cabo en Valencia para estudiar la historia de la música a nivel diacrónico. El trabajo también pretende aportar una visión de estas fuentes menos conocidas que nos sitúa en ámbitos de la esfera de la percepción externa, la interpretación simbólica, los procesos de alteridad o la comparación entre territorios.

Ana Fernández Ferrer (Conservatorio Superior de Música de Castilla y León) FP6

El cançoner musical d'Eivissa: una aproximació a la música tradicional en el s. XXI

El repertori de música tradicional d'Eivissa presenta certes qualitats interessants per a dur a terme una investigació, entre les quals hi ha el context sociocultural en què s'interpreta, els processos de creació del repertori i les característiques del cant. Hi ha dos estils interpretatius: el cant redoblat i el cant glosat. El cant redoblat és l'estil característic d'aquesta illa, mentre que el cant glosat s'assembla més a la manera de cantar coneguda en altres territoris. El context social en què es donava gran part del repertori és a les cantades, reunions on s'ajuntaven els veïns de les finques i cantaven per entretenir-se. En aquestes cantades o vetllades el repertori solia ser nou i creat pel cantador o bé acudien al cançoner, la persona que no cantava però que escrivia cançons. Per tant, a Eivissa dins del repertori de transmissió oral assumit com a tradicional coexisteixen la música d'autor, el repertori tradicional considerat eivissenc i la música importada en al·lusió al repertori que prové de fora de l'illa. No obstant, aquests contextos socioculturals varen canviar durant i després de la Guerra Civil, i aquestes pràctiques musicals varen haver de trobar una manera de conservar-se o recuperar-se. Partint d'aquesta base, i tenint en compte que les investigacions sobre música tradicional a l'illa d'Eivissa són escasses, la proposta és fer una classificació del repertori atenent l'estil interpretatiu i els diferents gèneres que es poden trobar actualment, a través del treball de camp i l'anàlisi de fonts, tant històriques com cançoners, com altres investigacions.

Juanma Ferrando Cuña (Universitat de Salamanca) FP3

Un document inèdit de la recerca folklòrica al País Valencià: el Cançoner valencià de Manuel Palau

L'1 d'agost del 1924, el compositor i musicòleg Manuel Palau (1893-1967) guanyava el premi extraordinari de la Diputació de València en la convocatòria dels Jocs Florals organitzats per «Lo Rat Penat» amb un treball que versava sobre la música tradicional valenciana. Un any després, part de l'escrit presentat al concurs es publicava amb el títol *Elementos folk-lóricos de la música valenciana*, un breu estudi de caràcter assagístic que aprofundeix en alguns dels paràmetres de la música de tradició oral. En les seues pàgines són constants les al·lusions a un document amb el títol *Cançoner valencià*, el qual, en paraules de l'autor, es tractava d'una recopilació de notacions de melodies populars que servirien com a material complementari a l'estudi teòric plantejat a *Elementos*. El manuscrit del cançoner, però, mai fou publicat, i se'n va perdre el rastre amb posterioritat a la mort de l'autor. La troballa durant el transcurs d'aquesta investigació del *Cançoner valencià* de Palau junt amb documentació relacionada permet, per primera vegada, estudiar-ne el contingut, comparar-lo amb els treballs coetanis d'índole semblant i establir quines eren les estratègies metodològiques que va seguir l'autor en la recollida d'informació i amb quina finalitat.

Sergi González González (Universitat Autònoma de Barcelona)

FP2a

Gremios, espacio sonoro y danzas alegóricas en la Tarragona Post-tridentina: la entrada de Felipe III y Margarita de Austria en la ciudad

El 16 de julio de 1599 el rey Felipe III y Margarita de Austria hacían su entrada en Tarragona. La ciudad, históricamente, ha tenido dos señores: el arzobispo y el rey, pero con cierta predilección por el primero, celebrando con mayor magnificencia sus entradas. Con la llegada de los Austrias a la Corona Aragonesa, el sistema comienza a cambiar y la ciudad se vuelca más en las entradas reales, hasta la llegada de los Borbones, volviendo a celebrar con mayor esplendor las arzobispales. Toda la ciudad se implicaba en la efeméride y participaba activamente en la performance. Los gremios no quedaban exentos y, a través de las danzas alegóricas que realizaban en las procesiones de Corpus Christi y Santa Tecla, patrona de la ciudad, se integraban en todo el ritual festivo. Estas danzas, con un claro sentido adoctrinador cristiano, tenían cierto exotismo relacionado con la mitología y las culturas orientales, despertando cierto interés a los reyes que, en un momento determinado, pidieron que se volvieran a representar. En esta presentación, gracias a la relación de la efeméride conservada en el Arxiu Històric Municipal de Tarragona, y a través de las humanidades digitales en general, usando la geolocalización en particular, se seguirá el recorrido de todo el cortejo festivo analizando los aspectos sónicos del mismo, poniendo especial interés en los nodos urbanos con mayor carga acústica que afectaban al espacio y al sonido de manera directa.

Carlota González Sánchez-Moliní (Universidad de Valladolid)

FP1a

La cuestión de género en las representaciones musicales orientalistas

Desde finales del siglo XVIII y, muy especialmente, en el siglo XIX, los estereotipos de qué era lo oriental se fueron instaurando en Occidente sin pretensiones reales de rigor o autenticidad. Siguiendo a Said, en la mente de los occidentales florecieron dos tipos de alusiones al Oriente islámico: un edén exótico y sensual o el colonizador que puede extender su mundo a un territorio. De esta división podría entenderse que la primera de las representaciones está ligada a la mujer, típicamente imaginada en un diván con alfombras, cojines y perfumes, y, por el contrario, la segunda está reservada a la tradicional idea de la masculinidad, como barbarie y militancia. Intelectuales como Susan McClary o Ralph P. Locke ya han tratado cuestiones de género en música aplicadas a las relaciones entre Occidente y Oriente como agentes, o masculino y femenino, respectivamente, atendiendo a la idea de una supuesta superioridad de Occidente con respecto a Oriente. Sin embargo, dentro de las propias representaciones sonoras orientalistas desde Occidente, pueden percibirse auditivamente esos dos clichés mencionados por Said a través de ejemplos y recursos musicales concretos, tanto en música con escena como en la meramente instrumental. Estos tópicos pueden producir una «desilusión orientalista», si llegan a ser contrastados, que trunquen las fantasmagorías confeccionadas desde Occidente bajo el nombre de música «oriental».

José Gabriel Guaita Gabaldón (Universitat Politècnica de València)

FP1b

Redes del piano en València (1790-1856): Circulación, influencias y confluencias.

La llegada del piano a la ciudad de València supuso la implementación de complejos procesos que, en definitiva, permitieron la adopción y el uso generalizado del instrumento, cuyo afianzamiento en sectores productores, mercantiles y sociales de otras capitales, como Sevilla, Madrid o Barcelona, era ya una realidad desde hacía décadas. La falta de constructores especializados explica en parte la llegada de artífices foráneos que se desgajaron de sus primeros talleres en Madrid y la zona catalana-balear, estableciéndose por su cuenta en la ciudad y transfiriendo sus técnicas a carpinteros y guitarreros locales, en muchos casos con muestras evidentes de asociación profesional y personal entre ellos y, más

tarde, con otros industriales, como ebanisterías y fundiciones. En el caso del comercio de pianos y en el mercado de la música para este instrumento, se rescatan importantes vinculaciones empresariales entre las librerías y los primeros almacenes de música e instrumentos de la ciudad con diversos almacenes de Madrid, Barcelona y otras capitales europeas como París; asimismo, se constatan tempranas vías de distribución de música impresa para piano desde Europa. De este modo, València se convirtió en un polo de atracción para numerosos agentes sociales y profesionales del mundo del piano. No solo de constructores o comerciantes, sino docentes, intérpretes y músicos aficionados, los cuales constituyeron los primeros modelos organizativos del entorno pianístico urbano, formando así una compleja red social con importantes relaciones clientelares, personales y de parentesco entre ellos, para cuya constatación, el empleo de técnicas de investigación cartográfica ha sido indispensable.

Altea Guevara-Alonso (Universitat Politècnica de València)

FP5a

La professionalització de la música antiga: reptes de les indústries culturals contemporànies en el Sud d'Europa

Esta comunicación explora las complejas dinámicas que rodean la práctica de la música antigua en las sociedades contemporáneas, con un enfoque particular en los mercados culturales de los países mediterráneos, especialmente el caso español. A través de una mirada etnomusicológica y sociológica, se analizan las tensiones ideológicas inherentes a la práctica actual de las formas musicales premodernas y cómo estas podrían estar afectando el comportamiento y las expectativas de los artistas especializados, resaltando algunas diferencias determinantes entre los países europeos mediterráneos y centrales. Se profundiza en la esencia de la música antigua, sus comunidades de músicos y en el sistema de funcionamiento de este circuito en España dentro del paradigma de las Industrias Culturales europeas, y se observan aspectos extrapolables a otros países mediterráneos que impactan en las dimensiones técnicas, artísticas, laborales y sociales. Se relacionan el contexto sociocultural, los conflictos identitarios, la integración en los mercados y las estrategias de profesionalización propias. Además, se indaga en la dicotomía que sienten los artistas entre la integridad artística y la viabilidad comercial, clarificando los desafíos que enfrentan los músicos mediterráneos en la mejora de sus oportunidades laborales en la región. Asimismo, se detectan actitudes de resiliencia, cooperación e innovación en respuesta a las dinámicas cambiantes del mercado, incluyendo el papel del marketing digital, el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la predisposición a la movilidad internacional. En última instancia, se proponen vías para futuras investigaciones y colaboraciones dentro del campo que contemplen la adaptación de las dinámicas del sector a las nuevas exigencias del mercado, defendiendo la profesionalización del talento regional a la vez que defendiendo los valores esenciales del movimiento.

Rachel Horner (Cornell University)

FP2b

A Feeling of Belonging: Noise, Sonic Heritage, and the Sound Space of València's Masclètà

Every afternoon from March 1 to 19, a barrage of fireworks fills the plaza outside the City Hall of València, Spain, with cloudbursts of colorful smoke and a cacophony of thunderous blasts. This pyrotechnic display, the masclètà, is named for the firecrackers (masclèts) that bring it to life. Because it happens at midday, creative manipulation of explosive sound takes precedence over visual appeal and becomes the determining factor of a successful masclètà. The masclètà is a defining feature of the Valencian soundscape, cultivating and communicating sonic cultural identification for members of the Valencian Community. More than merely an ephemeral component of this sonic identity, the masclètà's sociocultural valences also manifest in the built environment that supports its continued vitality. The architects of recent renovations to City Hall Plaza even assured that the trees now populating

the square would not «disrupt» the annual display. Despite its fleeting nature, then, the masclètà continues to influence València's residents and visitors through and beyond its own sonic articulation. As I explore in this paper, this staying power in a collective aural memory allows the masclètà to reproduce the archive of beliefs, behaviors, and feelings that inform it. While the rhythms and timbres of individual masclètaes differ, as an essential component of València's «sound space» (Llop i Bayo 2004), the masclètà develops an aural–tactile poetics that draws listeners closer through repeated resoundings (Chávez 2017). The masclètà reverberates within and between its listeners to generate a deeply felt sense of sonic belonging through explosive noise.

Jonathan Mallada Álvarez (Universidad de Oviedo)

FP1a

Exotismo y orientalismo escénico español: las obras estrenadas en el teatro Apolo de Madrid entre 1900 y 1913

A pesar de su componente marcadamente hispánico, la propia naturaleza de la zarzuela responde a una permeabilidad en sus características formales que evidencia una innegable influencia de las diferentes tendencias artísticas contemporáneas que vertebraron su existencia entre los siglos XVII y XX. En este sentido, el denominado «Género Chico» no fue ajeno a la corriente orientalista que sacudió la práctica totalidad del continente europeo a lo largo de la centuria decimonónica. Aunque desde el último cuarto del siglo XIX y la primera década del XX el Género Chico se consolidó como el formato teatral por excelencia a nivel nacional gracias, fundamentalmente, al costumbrismo que impregnaba los tradicionales sainetes madrileños –casos de *La verbena de La Paloma* (1894) o *La revoltosa* (1897)–, la temática, los espacios e incluso los personajes de las obras estrenadas en los umbrales del cambio de siglo se irán escorando hacia un exotismo cada vez más significativo y consciente que repercutirá también en una sensualidad escénica explícita y abrirá el camino de la eclosión, pocos años después, del «Género Ínfimo» y las Variedades. El objetivo de esta comunicación es, por tanto, el análisis del orientalismo en las piezas de mayor éxito del teatro por horas estrenadas entre 1900 y 1913 en el teatro Apolo de Madrid –considerado la «Catedral» del Género Chico– a través del estudio y observación de sus características literarias y musicales, dentro del particular contexto geopolítico nacional. De este modo, podremos aproximarnos y reflexionar acerca de la interesante y sesgada imagen de exotismo y «otredad» que transmitía y amplificaba la escena teatral española.

Daniel Martínez Babiloni (Universidad de La Rioja)

FP1b

Timoteo López Pamblanco (1879-1936), director y compositor de recorrido braudeliano

Los postulados braudelianos dejaron una huella indeleble en la historiografía valenciana. La relación entre territorio e historia social es el eje que vertebra La sociedad valenciana en las novelas de Blasco Ibáñez. Proletariado y burguesía, de Enric Sebastià i Domingo. Si Braudel comenzó su magna obra *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo* en la época de Felipe II con el análisis de la montaña, Sebastià concluyó el suyo con la exploración del «transpaís». Es decir, el área que sobrepasa la frontera provincial. A medio camino se halla La Serranía. Un espacio geográfico y sociológico, con costumbres y habla propias, en el que Timoteo López Pamblanco nació y se introdujo en la dirección y en la composición musical como titular de la Banda Municipal de Villar del Arzobispo. Previamente, la ruta del noroeste, también denominada «churra» o «dels serrans», lo llevó hasta la ciudad, centro que «usa, pule, educa y adapta» para la vida en sociedad (Sebastià, 2000), en este caso, a los músicos. Tras abandonar la agrupación villarenca, el músico emprendió otro camino. Esta vez, intercomarcal. En Requena, otro territorio de habla castellana, dirigió la Unión Musical Requenense, marcando para siempre su historia. Aún hoy sus miembros son conocidos como los «pamblancos». Finalmente, López acabó sus días en Chiva, población de la Hoya

de Buñol. Con estos parámetros demostraremos en esta comunicación que la trayectoria y desarrollo artístico de Timoteo López Pamblanco encaja en las estructuras establecidas por los historiadores mencionados. Además, lo avalan los documentos que se presentarán por primera vez en un foro científico: fuentes archivísticas, prensa y partituras.

Liz Matsushita (Reed College - Portland, Oregon)

FP3

Musical Visions of Morocco in the Making of the Fez Congress of Moroccan Music

In 1939, a transnational gathering of historic proportions took place in the old city of Fez, Morocco, under the auspices of the Sultan of Morocco and the French Protectorate's Resident-General. This event elicited the participation of European musicologists, Moroccan and Algerian scholars, and music ensembles representing various cities in the Maghrib, and aimed (like its predecessor the Cairo Congress of Arab Music) to study, preserve, and promote «Moroccan music» as indelible cultural heritage. Within this stated goal, however, certain genres and peoples were implicitly hierarchized within the nation, and colonial gatekeepers given license to define what, exactly, was worthy of serious study. In my research, I trace the transnational circuits that the Congress's various participants traveled, in order to illustrate the dynamic musical and scholarly networks of the interwar period, as well as the divergent, often competing, political projects they supported. In this paper, I will briefly outline this musical geography while also diving more deeply into the debates and problems that animated the Congress, as they unfold in the planning committee archive: the role of Jewish music in Morocco; the proportion of the program to dedicate to Amazigh versus Andalusí music; and how each of the committee members, both French and North African officials, envisioned the Congress's ultimate project and aims. Through an untangling of the nationalist, racialist, colonialist, universalist, and Orientalist discourses that appear around Morocco and its culture, I will argue that the Congress committee drew on prevailing musicological ideas to construct a Moroccan landscape that aligned with French colonial ideas but also subtly allowed space for Maghribi challenges and subversions, and incipient notions of the post-colonial Moroccan nation.

Maja Milošević Carić / Mirko Jankov (The Arts Academy, University of Split)

FP5b

Reflections of Caecilian Movement in Dalmatia in the late 19th and early 20th centuries

The breakthrough of the Caecilian movement in Dalmatia (coastal Croatia) began in the second half of the 19th century and – given the specific social, cultural and political ties of the two Adriatic coasts – its currents flowed somewhat stronger from the northern parts of Italy. Preserved archival musical sources indicate that sacred music pieces written by North-Italian Caecilian composers became part of the repertoire of cathedrals, monasteries, and parish chapels throughout Dalmatia most notably in the late 19th and early 20th centuries. However, although most of them gradually disappeared from the ecclesiastical repertoires in Dalmatia, especially with the weakening of the Caecilian movement from the 1930s, contemporary practice shows that particular works have been performed to this day, becoming valuable parts of local «living» singing traditions. «Dalmatian» past and present of the North-Italian Caecilian music will be outlined in this paper, based on the study of three cases: the Cathedral of St. Stephen in Hvar, the Dominican Convent Church of St. Peter the Martyr in Stari Grad and the Parish Church of St. Martin in Vranjic. Conclusions on the beginnings and continuity of its performances will be sought by consulting the archival musical sources of the three considered localities, but also through an insight into contemporary music practice there, which testifies the implementation of the (North)-Italian Caecilian repertoire and its expression in the local one.

Miriam Nisonen Oliver (University of Toronto - Faculty of Music)

FP4b

Rediscovering Masada: Josef Tal's Masada 967 and the Complexities of Portraying a National Myth in Opera

This paper analyses Josef Tal's 1973 electronic opera, *Masada 967*, which tells the story of Jewish rebels who committed suicide when facing a siege by the Roman Empire in 73 CE. I explore how the Israel national-historical narrative of Masada is simultaneously supported and deconstructed by the opera, through the use of literary multivocality (as derived from Roland Barthes' Image-Music-Text) that allows the opera's characters to question the national narratives by textual and musical disagreement with one another, the non-chronological scene order, and the extension of the previously truncated story to include the emotional and logistical impacts of the suicide. The historical narrative of Masada was established as a significant national myth in Israeli culture between the 1920s and 1960s; *Masada 967* was commissioned in commemoration of the twenty-fifth anniversary of the State of Israel. The opera simultaneously functions as a piece of Israeli national messaging, and a complex discourse between the Masada narrative and its deconstruction. Assaf Shelleg has highlighted Josef Tal's adjacency and opposition to Hebrewist and Zionist constructs in Tal's 1955 opera *Saul at Ein-Dor*; although Tal's modernist musical language placed him as an Other within the Israeli art music genre, and allowed him to oppose nationalism in his work, he still internalised the tropes of redemption, return and nativism. The same contradicting forces are particularly vivid in *Masada 967* when the opera presents the fallout of the mass suicide against the heroic sacrifice and Jewish redemption, both giving credence to and demystifying the canonical national narrative.

Frederic Oriola Velló (Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana)

FP5a

Las músicas de los regimientos Suizos: las músicas de aire bajo el reinado de Carlos IV de Borbón (1788-1808)

La Infantería española durante el ocaso del Antiguo Régimen estaba dividida en una serie de unidades como eran los regimientos de línea, los regimientos de infantería ligera, la infantería extranjera y los batallones de voluntarios. La presente aportación pretende acercarse al caso concreto de las músicas existentes en los regimientos de mercenarios suizos que permite ampliar el conocimiento sobre la situación general de las músicas de aire dentro del Arma de la Infantería. Gracias a un expediente conservado en el Archivo Militar General de Segovia se revelan nuevos datos sobre la legislación que regulaba las músicas regimentales suizas, como fue la Real orden del 11 de octubre de 1787, que estipulaba el número de músicos que debían formarlas a excepción que el coronel del regimiento quisiera pagarlas de sus fondos. Además, se ponen de manifiesto los diferentes sistemas de financiación existentes para estas entidades. A los datos archivísticos, la prensa histórica, informa sobre la participación de las músicas de los regimientos helvéticos, entre 1787 y 1807, en diferentes actos donde fueron contratadas para actuar en teatros, eventos municipales o privados. Junto a ello, se observa una evolución en cuanto a su organología, así como en los repertorios interpretados por estas músicas de aire. Como complemento musical, analizamos y ponemos en valor dos piezas conservadas en el fondo de BNE. Por un lado «Retreta de Suyssos» [1764] de autoría anónima y el «Himno patriótico y guerrero con la orquesta militar» de Fernando Sor (1778-1839) compuesta hacia 1809.

Francesc Orts Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)

FP2a

¿El fin de la «convivencia»? La revuelta mudéjar de Espadán y su reflejo en el paisaje sonoro valenciano del siglo XVI

El reino y la ciudad de València vivieron, entre 1525 y 1526, un episodio que sirve como ejemplo de las dificultades en la convivencia entre cristianos y musulmanes en un mismo territorio. El decreto aprobado por Carlos V en 1525, que reconocía las conversiones forzadas

realizadas durante las Germanías, obligaba además a todos los musulmanes del Reino a convertirse al cristianismo. Esto provocó diversas reacciones, siendo una de las más violentas la de la sierra de Espadán, donde tuvo lugar una rebelión que afectó a la vida del reino y de su capital. En uno de los ataques producidos por los rebeldes se robó una arqueta que contenía las sagradas formas de la parroquia de Xilxes, lo que fue visto como un acto de agravio. La milicia ciudadana fue convocada, se organizaron actos devocionales por el cese de la revuelta, se postergó la procesión del Corpus Christi y, tras la victoria de las tropas ciudadanas, se realizó un recibimiento triunfal de las mismas y se celebró la procesión del Corpus en octubre de 1526. Proponemos en esta comunicación el análisis de este episodio desde el punto de vista del estudio del paisaje sonoro que desencadenó y cómo este modificó la configuración sónica de la vida cotidiana durante el conflicto, especialmente en la ciudad de València, convertida en centro de operaciones para mitigar la revuelta. Utilizaremos para ello fuentes contemporáneas, desde la documentación municipal y catedralicia, hasta crónicas que recogieron la memoria de los hechos.

D. Linda Pearce (Mount Allison University and McGill University) FP2b

Sound, Memory, and Prayer in the Thirteen Years' War (1593–1606) between the Austrian Habsburgs and the Ottomans

During the Thirteen Years' War between the Austrian Habsburg and Ottoman empires, sound and memory were used to negotiate identity and leverage support for holy war. Drawing on sound studies, I consider the centrality of bells, calls to prayers, rituals, and prayers to their war efforts. Both empires believed that God would determine the outcome of war. In 1592, Holy Roman Emperor Rudolph II issued a mandate in Vienna ordering bell ringing, prayers, and processions. He reminded his auditors of biblical texts about God's punishment of Christians for sinful behaviour and mandated that a prayer on the 1590 Neulenburg Earthquake and the Ottomans be read aloud in church. By linking a natural disaster with the threat of Ottoman incursions, Rudolph leveraged memory to promote Catholic agency in averting both through sound, prayer, piety, and ritualistic actions. Facing 700,000 Habsburg troops in 1596 at the Siege of Eger, Sultan Mehmed III prayed from the Quran: «Our Lord! Shower us with perseverance, make our steps firm, and give us victory over the non-believers.» Ottomans too believed in God's power to intervene in battles and the power of prayer to turn the fortunes of war. Later wars were justified by referring to early warrior-sultans who engaged in prayer to obtain divine providence against the infidels. Like the Catholics, Ottomans drew on embedded memories and cultural understandings to justify military actions in their present. Sound, memory, and ritual served to assert power and negotiate identity in tempore belli for both Ottomans and Austrian Habsburgs.

Antonia Pereira (University of Bristol) FP4b

Re-racialising Carmen: Otherness, Intersectionality, and Decolonising Opera in the 2020s

Georges Bizet's *Carmen* is one of the most iconic portrayals of the Spanish Mediterranean, an enduring snapshot of the nineteenth-century mania for Spain, whose Moorish and Jewish history and contemporary Roma population made it sufficiently exotic to be thought of as Europe's own slice of the Orient. The eponymous bohémienne is certainly a racialised character; nineteenth-century French ideas of exotic Spanish Roma femininity inform her characterisation, her music, and even her murder. However, there is a paradoxical ambiguity to this racialisation, which is also present in the Mérimée novella on which Bizet's opera is based, in that it also encompasses a chameleon-like ability to hide her Otherness and «pass» as paya. Today, this ambiguity has almost eclipsed the racialisation itself; it is seen as unremarkable that *Carmen* be played by a white singer (perhaps in a dark wig), and it is her gender that is seen as the primary facet of her

marginalisation, to the extent that her race has often gone unmentioned. Nevertheless, recently British opera companies have been more interested in engaging critically with issues of race and representation in canonical works, which has led to the «re-racialising» of Carmen. In several recent and upcoming productions, the title character is played by a singer of Global Majority background, such as in Opera North's 2022 production, and those of the Royal Opera House and Glyndebourne in 2024, which makes visually explicit to the audience the Self / Other dichotomy on which the opera is based. I will examine these productions, looking at how and why they deviate from the original operatic text, and how Carmen's paradoxical racialisation is mapped onto new contexts. In this way, I hope to shed light on the opera industry's attitudes to Otherness in a case of intentional ambiguity, and add to the ever-evolving mythos of Carmen.

Nassos Polyzoidis (Bath Spa University)

FP4a

«Drunk» rebetiko blues fusion: dissecting two contemporary songs

Rebetiko is a style of folk music that originated at the end of the nineteenth century by marginal people in prisons and ports of Greece. It has been slowly disappearing since the mid-twentieth century, which resulted in rebetiko being inscribed on UNESCO's list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2017. Some of its fundamental elements are the use of characteristic Eastern scales (drómoi), and irregular time signatures in associated dances. According to urban myth, rebetiko has been described as «the Greek blues». Rebetiko shares parallels with blues in its origins among marginalised communities, albeit on different continents. While rebetiko evolved with contributions from Asia Minor refugees in the ports of the Eastern Mediterranean, blues traces its roots to West Africans who were forced to leave their country to become slaves in the Mississippi Delta region of the United States. Banned for decades, rebetiko has been transmitted orally across generations of musicians, resulting in inconsistencies in documentation and discrepancies between authors. To address these challenges the drómoi were collated from eighteen sources, and then re-imagined and re-harmonised. This paper examines the fusion of rebetiko and blues in the songs «9 + 7 = 8» and «Σουρουκλεμές & Γιαβουκλού». Their dissection focuses on orientalism of twelve-bar blues progressions with the use of drómoi and the adaptation of jazz chord-scale systems. The analyses showcase interpretations of «drunk» feels through the alteration of asymmetric time signatures, as well as by utilising a Dilla-inspired feel. This paper prompts discussions on how modernity is achieved through cultural blending.

Théodora Psychoyou (Sorbonne Université)

FP3

Greco-Latin musical practices in the Hellenic archipelago, 16th-18th centuries: historiographical, linguistic and cultural stakes

Over the last few years, I have been conducting research on musical practices in Catholic environments in the Greek space during the Early modern period, and have been able to establish a typology of sources and analyse their potentialities in an area that has received little attention by historiography. In this paper, I propose to discuss the potentialities of this relatively unexplored area of cultural mobility studies; we know little about the Eastern Mediterranean in the modern period, not only for the history of music, but also for the social, cultural and religious history. I would like to discuss the extent to which musicology has the capacity, by the very nature of its subject, to bring to the surface voices and stories that are poorly documented in sources that generally give an account of an elite culture. In this paper I would like to articulate several historiographical problems that make research into Greco-Latin musical practices all the more attractive: a. Greek and Western music historiographies, through their (sometimes ideological) impermeability, have

excluded consideration of the intersections between the respective Greek and Latin practices, notwithstanding a rich body of sources that unites them; b. Histories of music tend to favour polyphony and notated repertoires, which are the exception rather than the rule, marginalising oral, non-notated, monodic (and often lost) repertoires; c. disciplinary structures and territories have prevented the study of these intermediate spaces, on the fringes of the canon, marked by human mobility, confessional plurality and extreme polyglotism (thus the history of Greece – and *a fortiori* of its music – has tended to dismiss anything that was not uniformly Greek-speaking and Orthodox Christian, such as the musical practices of Greek Catholics, among other cases of cultural-linguistic-confessional minorities, such as the Romanitic or Sephardic Jews, etc.). A space is emerging in Mediterranean and insular studies, which, following Fernand Braudel, are dominated by a narrative built around the denominational conflicts in the west of the basin, between Christianity and Islam, and where music can nuance political historiographies constructed from a top-down perspective.

Giuseppe Sanfratello (Università di Catania)

FP6

Western influences in the Eastern Mediterranean? Music in the Ionian Islands

Referring to a question of «Western vs. Eastern» cultural influence in the Ionian Islands of Greece, some performers interviewed in Corfu (with confirmations gathered in Kefalonia and Zakynthos) informed me that the musicologist and folklorist Melpo Merlier (1889-1979), founder of the Musikà Archià tis Paràdhsosis (i.e. Musical Folklore Archives) in Athens – who collected traditional music throughout Greece – has never been to the Ionian Islands to study their vocal music «because here many Greeks think that our culture is not «Greek», that this is not Greece, but another history, another Greece". The Corfiot performers of the T'argastiri ensemble have also worked on a number of record productions over the years, including: a contribution to the recording of church music in the local style (2000) and an anthology of traditional Corfiot songs (2004). Alongside these operations of «revival» of local musical repertoires for «self-preservation» and «self-reproduction» purposes, there are some others analyzed within a study of the effects of the tourism phenomenon on the musical practices of the Heptanese. In this case, one can trace professional purposes, linked to the logic of «reproduction» of identity for the sake of «branding» (in this case, «insular branding»). The analysis of these phenomena also observes the ways in which social media (and music platforms, e.g. YouTube) are employed in the music production sector in the Ionian Islands.

Cristina Urchueguía (Universidad de Berna, Institut für Musikwissenschaft)

FP6

Música en la playa: Reflexiones preliminares sobre música y políticas turísticas en España (1950-1990)

España y Francia se turnan regularmente como campeones del mundo en turismo. El turismo aporta desde hace décadas más del 10% al PIB español. Nos guste o no, el turismo forma parte de nuestra realidad. La relación entre huésped y anfitrión nunca fue neutral: el turismo ha sido uno de los más importantes motores de cambio en España en todos los sentidos: bikinis durante el franquismo, rascacielos en primera línea de playa, odiosos apartamentos turísticos en núcleos urbanos tensionados. ¿Qué hay de la música? La creación de instrumentos políticos para regular el turismo se remonta a principios del siglo XX. El franquismo creó un ministerio de turismo pertrechado con la competencia de fomentar los festivales musicales. Algunos – Granada y Santander – llamaron la atención de la musicología, pero queda todavía mucho por investigar, también en la cuenca mediterránea, incluida Mallorca. Festivales como Benidorm (1959) y ofertas privadas como

las discotecas Pachá (1967) atrajeron al denostado turismo masivo de sol y playa. El ansiado turismo de parador nacional y concierto de música clásica con vistas a algún monumento nacional precisaba de otros reclamos musicales. La lacra del «overtourism» obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que determinados atractivos turísticos tienen a la hora de sobrecargar una infraestructura turística o tener una influencia beneficiosa: ¿Hay que tener cuidado con ofertas musicales? Estas reflexiones preliminares buscan crear un plan de acción para juntar fuerzas en la vasta empresa de comprender la contribución que la música ha realizado al desarrollo del turismo en España.

Clara Viloria Hernández (Harvard University)

FP4b

Un crucero por el Mediterráneo: la jornada de la reina Mariana de Viena a Madrid (1648) y su dimensión escénica

En septiembre de 1649 llegan al puerto de Denia un gran número de navíos que traen consigo todo tipo de sirvientes, damas, acomodadores, criados, soldados, músicos y otros tantos oficios. Entre todos ellos, llega una adolescente Mariana de Austria dispuesta a conocer la corte que será su reino. Este viaje desde Viena hasta Madrid, que duró más de un año, constituye uno de los eventos dinásticos y performativos más ricos del momento. Alrededor del viaje de la joven reina Mariana se suceden numerosos espectáculos: óperas en Milán, representaciones teatrales en palacios, música efímera a bordo de los navíos y un incesante paisaje sonoro salpicado de salvas y ruidosa artillería. El Mediterráneo, y en concreto la ruta entre el Levante español e Italia fue un habitual escenario para estos viajes desde Viena hasta España y viceversa cuando las jóvenes princesas o infantas acudían para convertirse en reinas y emperatrices. Excusa o motivación, estos magnos eventos ofrecen un retrato global de las distintas realidades performativas en Europa, y, si bien han sido ampliamente estudiados desde la historia, no han sido considerados como prioritarios desde los estudios musicológicos. Mediante el estudio de las múltiples crónicas impresas de este viaje y otra documentación conservada, en esta comunicación se abordan esas realidades escénicas que nos permiten obtener una imagen en miniatura de las tradiciones musicales que coexistían en la Europa del siglo XVII.