

Revitalizar la ciudad: música, movimiento y memoria en las intervenciones de Llorenç Barber

Candela López-Ortega | Dpto. de Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Sevilla

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5974>

Las prácticas musicales y dancísticas, tanto tradicionales como contemporáneas, declaradas patrimonio cultural inmaterial (UNESCO 2003) fomentan en los habitantes un sentimiento de pertenencia colectiva y arraigo cultural por su lugar (Horta 2022). Estas se adaptan constantemente a partir de la comunidad que las recrea, conoce y valora. En su mayoría, dichos eventos efímeros se desarrollan en los espacios públicos de las ciudades, donde destacan y protegen su valor social y promueven la diversidad cultural en un contexto de globalización (Sevilla Herrera 2024). El carácter privativo de los conciertos ejecutados en auditorios y teatros evoluciona y aparecen nuevas propuestas en lugares no convencionales a la intemperie que incentivan la participación ciudadana y generan experiencias inmersivas y sorprendidas en los viandantes a través del movimiento y la escucha (Barber 2002). Así, algunos artistas sonoros del siglo XX como John Cage y R. Murray Schafer convierten a los ciudadanos en actores de sus intervenciones (Sánchez-Verdú 2017), transformando el sentido del lugar y generando vínculos entre ellos.

La vitalidad que presenta este patrimonio musical y dancístico, al ser recreado por diversos grupos culturales que lo transmiten generación tras generación, garantiza su mantenimiento y lo posiciona como fuente de creatividad e identidad (Sevilla Herrera 2024). Sin embargo, las transformaciones en los modos de vida, los avances tecnológicos y la regularización excesiva de las manifestaciones culturales amenazan el patrimonio inmaterial de las ciudades, por lo que se hace necesaria su salvaguarda mediante métodos que promuevan la diversidad intercultural y del mismo modo protejan su esencia (Gabardón de la Banda 2016). En esta línea, Llorenç Barber, artista sonoro y compositor valenciano, que

tiene como referentes a Cage y Schafer, revoluciona las ciudades con sus conciertos desarrollados en el espacio público. El intérprete plantea una estrategia global extrapolable a varios contextos. Con un elemento tradicional, la campana, desarrolla su técnica interpretativa propia y evoluciona su concepto, permitiendo al individuo identificarse con su comunidad y recuperar su memoria, a la vez que improvisa y resignifica su medio físico y emocional. Así, a través de un instrumento identitario mantiene la esencia cultural y social del lugar, que cada individuo asocia a sus orígenes y a su propia experiencia. Por ello, en sus propuestas la participación ciudadana es indis-

Llorenç Barber en los jardines de Rubió i Lluch | foto Candela López-Ortega

pensable para proteger, difundir y valorar un patrimonio concebido en los espacios colectivos (Barber 2002).

Este músico inaugura en Barcelona la edición de 2025 de Extramurs, un proyecto anual del Museo Tàpies que ensalza la ciudad como lugar de encuentro, intervención y creación y que concibe los muros del espacio público como elementos que recogen de forma simbólica las experiencias de los individuos. Así, con su campanario móvil, junto con diversos instrumentos y músicos locales del Conservatori Municipal de Música de Barcelona y de la Escola Superior de Música de Catalunya, Barber presenta el concierto colectivo *L'espai alliberat* en los jardines de Rubió i Lluch. Esta composición caracterizada por el sonido de sus campanas nos introduce en el proyecto *Transitar La Quema* de la artista Elena del Rivero, centrada en la reflexión colectiva de las estructuras sociales, la memoria y los componentes que definen la ciudad contemporánea (Grec 2025). Una colaboración con Festival Grec y los estudiantes de EINA Centre

Universitari de Disseny i Art de Barcelona, ensalzada mediante un concierto singular que reivindica la cultura en el espacio público y el diálogo entre sus habitantes.

Los Conciertos de Ciudades de Barber, realizados en varios contextos geográficos, reactivan los espacios públicos mediante el auge de una música “acusmática”, producida desde lugares aparentemente ocultos como los campanarios, y plurifocal, compuesta por varias fuentes sonoras simultáneas (Barber 2002). Esta producción crea una atmósfera que envuelve a los individuos que exploran el entorno. Sus intervenciones dependen de la configuración espacial de la ciudad, mediante recorridos a modo de danza provocados por una música fragmentada en calles, plazas, muros, esquinas, terrazas, miradores, cubiertas, balcones, campanarios y diversos espacios que constituyen la trama urbana. Así definiéndose a sí mismo como “propositor”, considera a los individuos creadores e intérpretes de sus composiciones musicales, capaces de improvisar y generar su propia interpretación de la ciu-

Llorenç Barber, músicos locales y espectadores en el concierto colectivo *L'espai alliberat* en los jardines de Rubió i Lluch (Barcelona), 2025 | fotos Candela López-Ortega

dad basándose en su percepción del espacio, al caminar y escuchar (Gil 2021). En sus conciertos, música, danza y arquitectura se entrelazan, logrando el movimiento de artistas y espectadores (Sánchez-Verdú 2017) a través de una música que los vincula con su ciudad.

En España el toque manual de campanas está declarado patrimonio cultural inmaterial (UNESCO 2022) y constituye un sonido identitario de nuestra cultura. A partir de la comprensión de la esencia de este instrumento, Barber modifica su concepción tradicional y crea nuevas formas de manifestación sensible (Sevilla Herrera 2024). Para ello en cada obra define y estudia el entorno, controla la posición, el número de instrumentos y la emisión del sonido, mediante partituras que reflejan la huella que deja el concierto en el espacio público. Sin embargo, el carácter efímero de sus intervenciones, al desarrollarse al aire libre y ser reproducidas por los habitantes de la ciudad, provoca que cada concierto sea una experiencia única e irrepetible (Gil 2021). Una experiencia inmersiva que incentiva el sentimiento de pertenencia al lugar y que configura una escucha individual y colectiva que perdura en la memoria de los individuos (Barber 2002).

La simultaneidad de campanas en sus conciertos convierte la ciudad en escenario e instrumento al mismo tiempo; revitaliza sus espacios públicos y les otorga un carácter lúdico y colectivo, donde los individuos se reconocen, generan un intercambio de conocimientos y renuevan su patrimonio. La campana, elemento unificador y seña de identidad del artista, que relaciona lo contemporáneo y lo tradicional (Sevilla Herrera 2024), fomenta la diversidad cultural sin homogeneizar estas manifestaciones, ya que cada concierto refleja la esencia local, dependiendo del contexto y de sus habitantes (Gil 2021). En este sentido, la participación e implicación pública de una sociedad cambiante con músicos locales y personas no especializadas (Barber 2002) que las recrean y resignifican defiende su continuidad, así como su registro e identificación (Gabardón de la Banda 2016). Por ello es relevante que intérpretes, espectadores y artefactos sonoros, como el campanario móvil en los conciertos de Barber, transformen el patrimonio musical

y dancístico gracias a nuevas expresiones inmateriales e inmersivas que fomentan el deseo de ejecución, transmisión, preservación y difusión, destacando su vitalidad y manteniendo su autenticidad (Sevilla Herrera 2024).

BIBLIOGRAFÍA

- Barber, L. (2002) Músicas de cielo y suelo o sobre la composición de lugar. *revista Acto*, n.º 1, diciembre. Disponible en: <https://reacto.webs.ull.es/pg/n1/11.htm> [Consulta: 16/07/2025]
- Gabardón de la Banda, J.F. (2016) La tutela del patrimonio cultural inmaterial en España: la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. *Análisis Jurídico y Económico Escorialense*, n.º 49, diciembre. Disponible en: <https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/278> [Consulta: 12/08/2025]
- Gil, J.V. (2021) La memoria convocada en los conciertos de ciudades de Llorenç Barber. *Revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, vol. 16, n.º 1, pp. 230-249
- Grec (2025) *Llorenç Barber: L'espai alliberat*. Disponible en: <https://www.barcelona.cat/grec/es/espectaculos/llorenç-barber> [Consulta: 03/08/2025]
- Horta, A. (2022) Hacia una escucha geosituada. Cartografía sonora, memoria y resonancia: tres maneras de relacionarnos con el mundo que nos rodea a través del sonido. *CCCBLAB, Investigación e innovación en cultura*, 15 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://lab.cccb.org/es/hacia-una-escucha-geosituada/> [Consulta: 06/07/2025]
- Sánchez-Verdú, J.M. (2017) *Cartografías del espacio, el tiempo y la memoria como morfología de una creación musical interdisciplinar*. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en: <https://repositorio.uam.es/handle/10486/680006> [Consulta: 19/07/2025]
- Sevilla Herrera, O. (2024) Dimensiones constitutivas del Patrimonio Cultural Inmaterial: Aproximaciones desde la propuesta de la UNESCO. *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, vol 11, pp. 18-32
- UNESCO [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] (2003) *El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n> [Consulta: 10/07/2025]
- UNESCO [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] (2022) *El toque manual de campanas*. Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/RL/el-toque-manual-de-campanas-01873> [Consulta: 12/07/2025]