INDÍGENAS, AFRICANOS, ROMA Y EUROPEOS: RITMOS TRANSATLÁNTICOS EN MÚSICA, CANTO Y BAILE

K. Meira Goldberg & **Antoni Pizà**
Dirección del Proyecto Fandango/ Fandango Project Directors

Hace algo más de un año, la Foundation for Iberian Music (The City University of New York), The Center for Iberian and Latin American Music (University of California, Riverside), el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación (Universidad Veracruzana) y la Universidad Cristóbal Colón convocaron el congreso *Indígenas, africanos, roma y europeos: Ritmos transatlánticos en música, canto y baile*, el cual tuvo lugar en Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles (CEVART) en el Puerto de Veracruz, México del 11 al 13 de abril de 2019. Los artículos que siguen a esta introducción son una selección revisada de las ponencias presentadas en dicho congreso.

En el congreso inaugural de esta serie, *Españoles, indios, africanos y gitanos: El alcance global del fandango en música, canción y bailes*, nos reunimos en Nueva York en 2015 para explorar el fandango como un mestizaje, un *mélange* de experiencias culturales, personas, imágenes, música y danza de América, Europa y África, cuyas múltiples caras reflejan la diversidad de intercambios que tuvieron lugar en dichas partes del mundo. En el segundo congreso, *Españoles, pueblos originarios, africanos y gitanos: Malagueñas y zapateados transatlánticos* (Riverside, California, 2017), reflexionamos sobre malagueñas y zapateados, expresiones y recursos musicales relacionados con el fandango y otros complejos culturales a través de los que se pueden analizar profundos intercambios y procesos creativos trasnacionales.

El tercer congreso de esta serie, *Indígenas, africanos, roma y europeos: Ritmos transatlánticos en música, canto y baile*, nos propusimos estudiar desde una perspectiva integral y multicultural, los intercambios musicales que tuvieron y tienen lugar entre ambos lados del mar que une España y Portugal con Latinoamérica, observando estas manifestaciones en contextos espontáneos por un lado y sus puestas en escena por el otro. En las dos ediciones anteriores se fortaleció el diálogo en torno a estos intercambios. Esta tercera edición buscaba centrar la atención en los procesos y significaciones de los intercambios musicales. ¿Qué procesos históricos y sociales confluyeron para crear y recrear expresiones musicales trasnacionales en diferentes continentes? ¿De qué manera circulan, se generan y transforman las expresiones culturales y los elementos distintivos que las componen? Como propone el lingüista Vincent Barletta, ¿de qué manera se podría analizar el ritmo desde consideraciones poéticas y filosóficas del flujo (*reô*), forma, mímesis, ética y subjetividad y en relación con la conceptualización que Fernando Pessoa hace del ritmo como "un movimiento íntimo del alma"? ¿Qué significa realmente "movimiento" (kinésis), y cómo podríamos entender los flujos de sus estéticas, valores

espirituales y éticas con relación a la teoría de Stefano Harney y Fred Moten de un *Undercommons* transatlántico?

¿Qué redes de significación rítmica se tejen entre continentes y sobre el mar Atlántico? ¿Qué coincidencias y/o diferencias unen o separan los rasgos identificables? ¿Cómo hemos reconstruido la gama de significaciones que se presentan ya tejidas e imbricadas en una sola cultura? ¿Es importante entender cómo han sido nombrados los rasgos distintivos de las culturas? ¿Cómo, con qué criterios y/o fines se han construido las ideas acerca del origen de las expresiones culturales? ¿De qué forma se ha escrito la historia para definir, visibilizar u ocultar tales procesos?

Así iniciamos esta convocatoria para que académicos, estudiantes de posgrado, músicos y artistas pudieran hacer propuestas alrededor del tema central del congreso. Aunque se pudieran considerar otros temas relacionados con la música, el canto y el baile en el contexto transatlántico, buscamos reflexionar en torno a procesos de producción, circulación y significación de expresiones musicales de poblaciones indígenas, africanas, roma y europeas, pasado y presente, a través de los siguientes ejes temáticos:

- Contextos rituales y festivos: realidades del siglo XXI

- La música y la danza escénica

- Representaciones, estereotipos y tipificación de rasgos de músicas y danzas a través de diferentes medios (de comunicación, políticas culturales, entre otros)

- Circulación de expresiones culturales y la influencia de los discursos hegemónicos, oficialistas y subalternos en la misma

- Migraciones culturales: ejercicios de poder en la construcción de la historia, la memoria, el conocimiento y las ideologías

- Tropos, patrones y conceptualizaciones rítmicas en el flujo transatlántico: éticas, estéticas y subjetividades

Queremos expresar nuestro agradecimiento a muchas personas e instituciones que han hecho posible este congreso y la publicación de sus actas. En Nueva York, Kathryn Straker nos ha ayudado a preparar el diseño del programa y la publicidad; nuestra generosa colega Anna Shalom nos ayudó a revisar las actas. Walter A. Clark, fundador y director del Center for Iberian and Latin American Music de la Universidad de California (Riverside) siempre nos ha brindado su apoyo moral e institucional; y la Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren ha sufragado la participación del Ponente principal invitado José Luis Ortíz Nuevo. Así mismo agradecemos el apoyo brindado por las instituciones que nos acogieron en

Veracruz, el Centro Veracruzano de las Artes "Hugo Argüelles" bajo de la dirección de Maria Luisa Maroño y su equipo que hicieron posible nuestro encuentro en Veracruz, así como el Instituto Veracruzano de la Cultura por su apoyo en la logística y difusión local. Estamos profundamente agradecidos por la participación de otros tres grandes oradores: Elisabeth Le Guin, Ricardo Pérez Montfort y Rolando Pérez Fernández. Gracias a Reynaldo Fernández Manzano y *Música Oral del Sur*—que publicaron las actas del primer congreso (vol. 12, 2015)—por acogernos una vez más. Sobre todo, estamos agradecidos y orgullosos de habernos ganado la amistad y colaboración de Raquel Paraíso y Francisco López, Jessica Gottfried y Rafael Figueroa, quienes participaron como ponentes en las dos primeras conferencias de esta serie, y quienes hicieron posible la conferencia de Veracruz, trabajando incansablemente en detalles grandes y pequeños, coordinando el apoyo de sus instituciones y activando una red de académicos latinoamericanos que hicieron que este encuentro fuera tan productivo y emocionante. Gracias a todos los presentadores que vinieron de todo el mundo a participar y gracias a los que nos permitieron publicar su trabajo aquí.

Finalmente, nos complace señalar que los planes ya están en marcha para un cuarto congreso, *Indígenas, africanos, roma y españoles: Gestos transatlánticos en música, canto y baile*, que se celebrará en una ubicación aún no concretada en África para el 2022. ¡Esperamos verles a todos ahí!

NATIVES, AFRICANS, ROMA, AND EUROPEANS: TRANSATLANTIC RHYTHMS IN MUSIC, SONG, AND DANCE

About a year ago, The Foundation for Iberian Music (The City University of New York), The Center for Iberian and Latin American Music (University of California, Riverside), the Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación (Universidad Veracruzana), and the Universidad Cristóbal Colón hosted a conference on the transatlantic circulations of rhythms at the Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles (CEVART), Puerto de Veracruz, México on April 11–13, 2019.

In the inaugural conference in this series, *Spaniards, Indians, Africans, and Gypsies: The Global Reach of the Fandango in Music, Song, and Dance*, we gathered in New York to explore the fandango as a *mestizaje*, a mélange of people, imagery, music and dance from America, Europe, and Africa, whose many faces reflect a diversity of exchange across what were once the Spanish and Portuguese Empires. In the second conference, *Spaniards, Natives, Africans, and Roma: Transatlantic Malagueñas and Zapateados in Music, Song, and Dance* (held in Riverside, California, in 2017), we gathered to consider malagueñas and zapateados as expressions and musical ideas related to the fandango and to its musical

and cultural cousins, within which we might analyze the deep transnational diffusion and flow of creative processes.

In the third international and multilingual conference in this series, *Indígenas, africanos, roma y europeos: Ritmos transatlánticos en música, canto y baile*, we sought to extend this fruitful dialogue, by considering, from a comprehensive and multicultural perspective, the past and present of transatlantic exchanges of rhythmic tropes, patterns, fragments, and conceptualizations. As in the two previous conferences, we considered such manifestations in both informal, or communal, and representational, or theatrical contexts. What confluences of historiographic and social processes create and recreate transnational rhythmic and musical expressions? How do such rhythmic and musical motifs circulate, regenerate, and transform the cultural effusions and the distinctive elements of which they are composed? How may we, as linguist Vincent Barletta asks, consider rhythm from "poetic and philosophical accounts of flow (*reô*), form, mimesis, ethics, and subjectivity" and in relation to how Fernando Pessoa thinks of rhythm as "an intimate movement of the soul"? Further, how may we approach questions such as: What is meant by movement (kinésis)? And what is the status of the soul in the context of what Stefano Harney and Fred Moten theorize as a transatlantic *Undercommons*?

What webs of rhythmic signification knit continents together across the vast temporal and geographical expanses of the Atlantic? What similarities and/or differences link or distinguish identifiable motifs? How have we reconstructed the array of meanings which we encounter, already interwoven and imbricated, within a single culture? Is the history of the naming of such distinct cultural manifestations important to our understanding of their meaning? How, with what criterion, and to what purpose, have ideas about the origins of cultural expression been constructed? How has history been written with the aim of defining, visualizing, or obscuring such processes?

The Universidad Veracruzana and the Universidad Cristóbal Colón thus invited interested scholars, graduate students, and practitioners including musicians and dancers to propose presentations on all subjects related to the processes of production, circulation, and meaning of rhythmic and musical expressions of Indigenous, African, Roma, and European populations, past and present. Although we were not limited to them, we expected to gain special insight into the following topics:

- Ritual and celebratory contexts: twenty-first century realities
- Music and dance on stage
- Traces of representation and stereotype in music and dance in a variety of media: social media and advertising, cultural politics, and others

- Circulation of cultural expressions and the influence of hegemonic, official, and subaltern discourses on such expressions

- Cultural migrations: the exercise of power upon the construction of history, memory, knowledge, and ideologies

- Tropes, patterns, fragments, and rhythmic conceptualizations within the transatlantic flow: ethics, aesthetics, and subjectivities

We wish to express our gratitude to the many people and institutions who made this conference, and this published proceedings, possible. In New York, Kathryn Straker helped make up the program and helped us publicize the event, and our generous colleague Anna Shalom helped us in assembling these proceedings. Walter A. Clark, founder and director of the Center for Iberian and Latin American Music at the University of California, Riverside, provided both moral and institutional support, and the Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren supported the participation of Keynote Speaker José Luis Ortíz Nuevo. We also appreciate the help and collaboration of the local Veracruz institutions that made this event possible: the Centro Veracruzano de las Artes "Hugo Argüelles," directed by Maria Luisa Maroño and her team, the Universidad Cristobal Colón who also supported this event, and the Instituto Veracruzano de la Cultura for their logistical help before and during the event. We are most grateful for the participation of three additional keynote speakers: Elisabeth Le Guin, Ricardo Pérez Montfort, and Rolando Pérez Fernández. Thank you to Reynaldo Fernández Manzano and *Música Oral del Sur*, which published the first conference proceedings (vol. 12, 2015), for welcoming us once again. Above all, we are grateful and proud to have earned the friendship and collaboration of Raquel Paraíso and Francisco López, Jessica Gottfried, and Rafael Figueroa, who participated as presenters in the first two conferences in this series, and who made the Veracruz conference possible, working tirelessly on details large and small, coordinating the support of their institutions, and activating a network of Latin American scholars who made this meeting so productive and exciting. Thank you to all of the presenters who came from all over the world to participate, and thank you to those who have allowed us to publish their work here.

Finally, we are pleased to announce that plans for a fourth conference, *Indígenas, africanos, roma y españoles: Gestos transatlánticos en música, canto y baile*, to be held in a yet-unfinalized location in Africa, are underway for 2022. We hope to see you there!