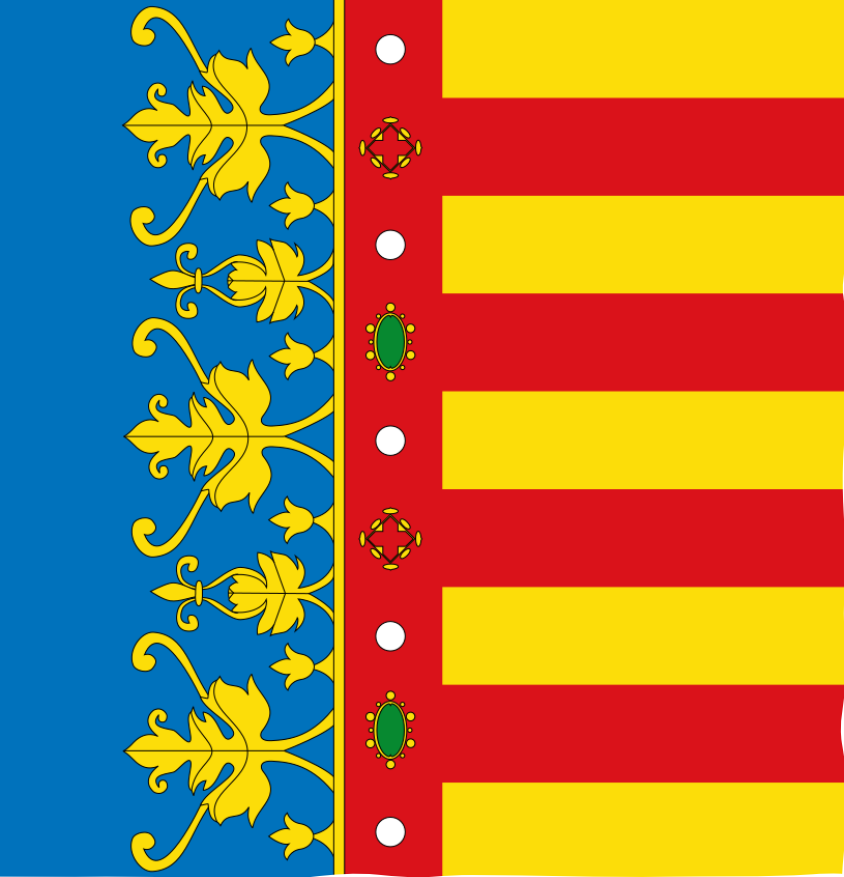

Llorenç Barber and Darmstadt: The Valencian Perspective during the Francoist Era

-
- Dr. Jovean de Mattos Caitano
 - jovean.caitano@yahoo.com.br

Key Themes of the Presentation

Timeframe: 1969–1976

– Barber’s formative participation in the *Darmstädter Ferienkurse*

Central Focus:

– Barber as “*maestro de escuchas*” – “*master of listenings*”
– Listening as a **political**, **aesthetic**, and **social** act

Trajectory:

– From **autodidactic marginality** in Francoist Spain
– To **experimental protagonism** in post-Darmstadt Europe

Core Topics:

- **Confrontation with centralized power**
- **Founding of Grupo Actum** (Valencia)
- **Taller de Música Mundana**
- **Development of Música Plurifocal** – sound activism in urban space

Llorenç Barber's Formative Years From Orphaned Apprentice to "Master of Listenings"

- Grew up in a **musical but mentorless** environment in post-war Francoist Spain
- Described his youth as marked by "**orphanhood**" and **cultural isolation**
- Developed through **solitary study, censored sources, and imagined listening**
- Rejected the label "*composer*" → embraced "**maestro de escuchas**"
- Listening as a **political, phenomenological, and resistant act**
- Foundations of a practice based on **ritual, silence, and collective resonance**

Llorenç Barber at the Darmstädter Ferienkurse (1969–1976): A Transformative Encounter with the Avant-Garde

- Attended four editions: **1969, 1970, 1972, 1976**
- Exposed to **Ligeti, Kagel, Stockhausen, Maderna**, and others
- Inspired by:
 - **Roy Hart's defiance** in *Aus den sieben Tagen* (1969)
 - **Schnebel's AMN** → led to *Flatus Vocis Trio*
 - **Ligeti's admiration** for Nancarrow & Cage
- Developed critique of **aesthetic dogma and hierarchy**
- 1976: awarded **Kranichsteiner Musikpreis** (*Quatre Caps*)
- Darmstadt = site of both **aesthetic emancipation** and **political awakening**

H (o. u. a. V) 95

PREV

An das Internationale Musikinstitut, 61 Darmstadt, Nieder-Ramstädter Straße 190

Anmeldung zu den „Internationalen Ferienkursen für Neue Musik 1969“

Name: BARBER COLMER, LORENZO

Anschrift: ORIENTE 11, VALENCIA | 2.31. 6079 Spremlingen
Birkens 47

Staatsangehörigkeit: SPANIEN Geburtsdatum: 6 - VIII - 48

Welchen Instrumentalkurs werden Sie besuchen? Oboe/Violine/Violoncello/Klavier

Bewerben Sie sich um die Teilnahme am Sonderkurs? ja/nein

Bewerben Sie sich um den Kranichsteiner Musikpreis? ja/nein

Llorenç Barber and the Grupo Actum (1973–1983)

- **Founded in 1973** by Barber as a collective for **experimental sound and cultural resistance** in Valencia.
- Inspired by **ZAJ, Cage, Fluxus**, and experiences at **Darmstadt**.
- Functioned as a **collaborative, anti-institutional platform** uniting musicians and non-musicians.
- Based at **Sociedad Coral El Micalet**, supported by Frederic Jordà.
- ACTUM is born free, saying NO to a Conservatory that reeks of the sewer.
- Created the **Estudio Actum de Música Electroacústica** (José Luis Berenguer).
- Developed **underground editorial work**, scores, manifestos, and **public workshops**.
- Helped launch the **Ensems Festival (1979–1982)**, institutionalizing experimental music in Valencia.
- Disbanded in 1983 but left a lasting legacy of **aesthetic dissent** and **sonic autonomy**.

Música Plurifocal – From Actum to the City

- **From Actum to urban space:** Barber expands collective experimentation into the **city as a sonic canvas**.
- **Developed in the 1980s** as **community-based, spatialized ritual**.
- *Conciertos de ciudades:* cities become **resonant instruments** shaped by:
 - **Geography**
 - **Architecture**
 - **Meteorology**
 - **Civic participation**
- Inspired by Barber's **Taller de Música Mundana experiences** and rejection of **avant-garde institutionalism**.
- Emphasizes **collective authorship**:
"I do not want specialists. The city must want to sound."

Sonic Praxis and Acoustic Ecology

- Llorenç Barber acts as **facilitator** → the “*invisible magisterium*.”
- Each bell must be rung by **local participants**.
- Creates **magma of harmonics**: immersive sonic environments disrupting linear time.
- Reclaims **public space** from capitalist fragmentation.
- Music becomes:
 - Not an *object*, but an **experience**;
 - Not a product, but a **ritual of shared listening**.
- **Radical acoustic ecology**:
 - Embeds **local history, community, and memory**.
 - Enacts **composition as civic dramaturgy**.
 - Marks a shift from **serialist modernity** to **plural, participatory resonance**.

From the Periphery to the Center: Valencians at Darmstadt after Franco

- **Barber as precursor (1969–1976):** No direct overlap with the next generation.
- **Later figures:**
 - José Evangelista
 - Rafael Mira Fornés
 - Ramón Ramos Villanueva
 - Antonio Gómez-Schneekloth
- **Generational & ideological gap:**
 - Barber had moved to Madrid
 - Embraced post-Cagean experimentalism
- **Broader context:**
 - Shift from peripheral innovation to institutional alignment
 - Fragmented musical landscape in post-Franco Spain

Llorenç Barber and Post-Franco Spain From Disenchantment to Sonic Resistance

- **Critical View of the Transición (post-1975):**
- Described as *reposicionamiento*—aesthetic restoration, not rupture
- Avant-garde movements (ZAJ, Actum, Pamplona) sidelined
- Return of bureaucratic control and *neocasticismo*
- *Estética del florero* = decorative tokenism in official programming
- **Artistic Counter-Model:**
- Grounded in **self-management (autogestión)** and civic resonance
- *Puig Antich, silenci* (Darmstadt, 1976) as sonic memorial
- Rejection of technocratic formalism and co-optation of avant-garde

Sonic Politics and Cultural Awakening

- **Música, autogestión y poder (Manifesto):**
 - Exposed regime's marginalization of noncompliant composers
 - Called for “musical amnesty” and democratic control over RTVE & Comisaría
 - Cited cases like Fernando Remacha as systemic injustice
- **Signs of Cultural Reorientation:**
 - Formation of A.C.S.E.M. and Associació Catalana de Compositors
 - Grassroots resistance (e.g., R.E.M.B.) redefined listening as political act

Slide: Conclusion – Llorenç Barber's Legacy

- Historiographical Relevance:**

Barber challenges canonical narratives of musical modernity, emphasizing peripheral agency, discontinuity, and political engagement.

- Darmstadt's Dual Role:**

- Catalyst for avant-garde exploration
- Exposure of institutional exclusions
- Encounters with Ligeti and Roy Hart key to his aesthetic shift

- Sonic Politics:**

- 1979 essay *30 años de vanguardia en Darmstadt*: critique of democratic façades
- Call for “musical amnesty” and institutional reform

- Post-Darmstadt Praxis:**

- Grupo Actum, Ensembles Festival, Taller de Música Mundana, Música Plurifocal, Aula de Música an der Universidad Complutense*
- Emphasis on fragility, locality, and communal listening
- Rejection of prestige and formalism in favor of participatory resonance

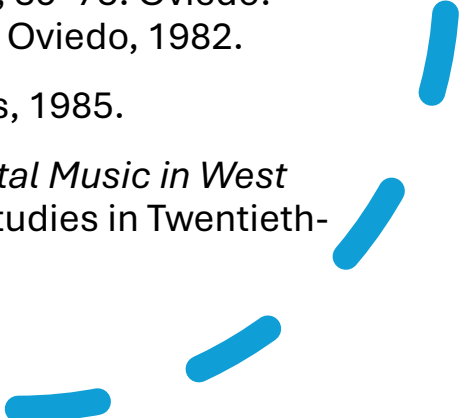
- Takeaway:**

Barber exemplifies a pluralist, resistant, and sonically grounded response to Spain's cultural reorientation after dictatorship.

References

- Abuaf, Paula, Sylvia de la Torre, and Verónica Pittau. “Sonar ciudades: una propuesta de Llorenç Barber.” Seminar paper, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, May 2007.
- Alonso, José Luis, and Antonio Sánchez. *La campana: Patrimonio sonoro y lenguaje tradicional*. Valladolid: Fundación Joaquín Díaz, 1997.
- Álvarez Fernández, Miguel. “¿Por quién doblan las campanas? Llorenç Barber y Montserrat Palacios. Sonidos desde el umbral entre dos paradigmas creativos y sociales.” In *100 años de arte sonoro valenciano (1912–2012)*, 268–280. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2013.
- Álvarez-Fernández, Miguel. “Hacia una historia de la música contemporánea española: cuando Llorenç Barber escribe como un incorregible intelectual europeo.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 9–18. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
- Barber, Llorenç. “40 años de creación musical en España.” *Tiempo de historia* 6, no. 62 (January 1980): 198–213.

-
- Barber, Llorenç. “John Cage España: una relación de desmesuras.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 493–504. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Las infinitas voces del silencio en Cage.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 505–509. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Las otras músicas españolas.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 312–329. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Los 40 años del Grup Actum.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 372–373. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Los espacios ilusorios de Ligeti.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 532–538. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Música española de los años setenta.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 277–297. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. “Música, autogestión y poder: El despertar de una profesión.” *Ritmo*, no. 490 (April 1979): 28–31.
 - Barber, Llorenç. “Sobre la transición y los años-vértigo.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 392–394. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.

-
-
- Barber, Llorenç. “Un improvisar muy mundano: los veinte años del Taller de Música Mundana.” In *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*, 423–427. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. *Aire que se pronuncia: Escritos reunidos*. Madrid: Libros de la Resistencia, 2024.
 - Barber, Llorenç. *El placer de la escucha*. Madrid: Árdora Ediciones, 2003.
 - Barber, Llorenç. *Músiques d’intempèrie*. Tarragona: Arola, 2009.
 - Barber, Llorenç. *Zaj, historia y valoración crítica*. Murcia: E.P.R. Murcia Cultural, S.A., 2019.
 - Barber, Llorenç, and Montserrat Palacios. *La mosca tras la oreja: De la música experimental al arte sonoro en España*. Madrid: Fundación Autor – Sociedad General de Autores y Editores, 2010.
 - Barber, Llorenç. “30 años de vanguardia en Darmstadt.” *Ritmo* 46, no. 465 (1976): 32–33.
 - Barber, Llorenç. “Notas sobre la post-modernidad española.” In *14 compositores españoles de hoy*, edited by Emilio Casares, 39–75. Oviedo: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 1982.
 - Barber, Llorenç. *John Cage*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1985.
 - Beal, Amy C. *New Music, New Allies: American Experimental Music in West Germany from the Zero Hour to Reunification*. California Studies in Twentieth-Century Music, vol. 4. Berlin: De Gruyter, 2006.

- Borio, Gianmario, and Hermann Danuser, eds. *At the Zenith of Modernism: The International Summer Courses for New Music Darmstadt 1946–1966, History and Documentation in Four Volumes*. Vols. 3–4. Freiburg: Rombach, 1997.
- Contreras Zubillaga, Igor. "Experimenting Musically with Democracy in Late Francoist and Post-Francoist Spain." *Twentieth-Century Music* 20, no. 1 (2023): 23–48. <https://doi.org/10.1017/S1478572222000457>.
- Contreras Zubillaga, Igor. "New Music and Democratic Imaginary in Post-Francoist Spain." *Journal of Spanish Cultural Studies* 24, no. 2 (2023): 253–265. <https://doi.org/10.1080/14636204.2023.2213684>.
- Contreras Zubillaga, Igor. *Tant Que les Révolutions Ressemblent a Cela – l'Avant-Garde Musicale Sous Franco*. Paris: Horizons Attent, 2020.
- Costa, José Manuel, Llorenç Barber (interviewee), and Fátima Miranda (interviewee). "Llorenç Barber y Fátima Miranda: Un destacamento de avanzada." *Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes*, no. 8 (2008): 105–109.
- Cureses, Marta. "La creació musical. Escoles i tendències." In *Història de la música catalana, valenciana i balear. Volum V: De la postguerra als nostres dies*, 235–245. Barcelona: Edicions 62, 2002.
- Gan Quesada, Germán. "A la altura de las circunstancias ... Continuidad y pautas de renovación en la música española." In *Historia de la música en España e Hispanoamérica. Vol. 7: La música en España en el siglo XX*, edited by Alberto González Lapuente, 173–231. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2013.
- García Sánchez, María Teresa. "El diseño sonoro de la ciudad: Las campanas de Madrid a manos de Llorenç Barber." *ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno* 41 (2019): 109–130.
- García-Fernández, Isaac Diego. "Arte y Vida en Disolución: Aproximación a la Obra de Llorenç Barber." *BRAC: Barcelona, Recerca, Art, Creació* 6, no. 3 (2018): 296–321. <https://raco.cat/index.php/BRAC/article/view/342173>.

-
-
-
-
-
- García-Fernández, Isaac Diego. "Spectral Music and Minimalism: Reflections on the Work for Voice and Bells by Llorenç Barber." *Perspectives of New Music* 60, no. 2 (June 2022): 69–89. <https://doi.org/10.1353/pnm.2022.a914770>.
 - Gil Noé, José Vicente. "El grupo Actum (1973–1983): Pioneros de la música experimental en Valencia." *Archivo de Arte Valenciano* 92 (2012): 421–442.
 - Gil Noé, José Vicente. "La memoria convocada en los conciertos de ciudades de Llorenç Barber." *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* 16, no. 1 (2021): 230–249.
 - González Lapuente, Alberto. "Hacia la heterogénea realidad presente." In *Historia de la música en España e Hispanoamérica. Vol. 7: La música en España en el siglo XX*, edited by Alberto González Lapuente, 233–334. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2013.
 - Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD) Archive. *Concluyen los Días mundiales de la música con un concierto monumental en Cholula: Entrevista con Llorenç Barber*, November 26, 1993. Preserved at the IMD Archive, Darmstadt.
 - Internationales Musikinstitut Darmstadt, ed. *Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik*. 1958–1994.
 - Kaiero Claver, Ainhoa. "Les concerts de cloches de Llorenç Barber et la conception postmoderne de l'espace urbain." *Filigrane* 12 (2010). <https://doi.org/10.4000/filigrane.299>.
 - López Cano, Rubén. "Stimmen der Städte: Zu den Glockenkonzerten von Llorenç Barber." *Positionen: Texte zur aktuellen Musik* 27 (1996): 45–48.
 - López Cano, Rubén. *Música plurifocal: Conciertos de ciudades de Llorenç Barber*. Mexico City: JGH Editores, 1997.

-
-
- López-Chavarri, Eduardo. *Compositores valencianos del siglo XX*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1992.
 - Madurelo, Javier. *Una música para los 80*. Colección Metáphora 2. Madrid: Editorial Garsi, 1981.
 - Metzger, Heinz-Klaus, and Rainer Riehn, eds. *MusikKonzepte Sonderband: Darmstadt Documents I*. Munich: Edition Musik und Kritik, 1999.
 - Molina Alarcón, Miguel, ed. *¡Chum, chum, pim, pam, pum, olé! Pioneros del arte sonoro en España, de Cervantes a las vanguardias*. Weekend Proms, 2017.
 - Osterwold, Matthias. "Spanische Glocken: Der 'Linguofarincampagnologe' Llorenç Barber in Berlin." *Revue der Iberischen Halbinsel*, no. 4 (January 1987): 49–50.
 - Pardo Salgado, Carmen. "The Influence of John Cage on Spanish Experimental Music." *Contemporary Music Review* 38, nos. 1–2 (2019): 44–75.
<https://doi.org/10.1080/07494467.2019.1578119>.
 - Ruvira, Josep. *Compositores contemporáneos valencianos*. Valencia: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1987.
 - Sacau-Ferreira, Enrique. *Performing a Political Shift: Avant-Garde Music in Cold War Spain*. DPhil diss., University of Oxford, 2011.

-
-
-
-
-
- Schafer, R. Murray. *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Translated by Carmen Pardo. Barcelona: Intermedio, 2013.
 - Schmidt, Dörte, and Susanne Heiter, eds. *Event and History: The International Summer Courses for New Music, Darmstadt 1962–1994*. Munich: edition text + kritik, 2025.
 - Solís, Toya. *Los pulsos del cambio: Políticas de la música académica en la transición democrática española (1975–1982)*. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2024.
 - Stephan, Rudolf, ed. *From Kranichstein to the Present 1946–1996: 50 Years of the Darmstadt Summer Courses*. Stuttgart: DACO-Verlag, 1996.
 - Trudu, Antonio. *The “Darmstadt School”: The Ferienkurse from 1946 to the Present*. Milan: Unicopli, 1992.
 - Vázquez González, María de los Remedios. *La música de Llorenç Barber: El minimalismo de la premodernidad a la posmodernidad*. PhD diss., Universidad de Oviedo, 2015.