

Música, patrimonio y memoria. El Balkan Folk como estrategia de construcción identitaria.

Music, Heritage, and Memory. Balkan Folk as a Strategy for Identity Construction.

Autora: Irene Kosanovic de la Osa

Fecha del Tribunal Fin de Máster: 13.01.2026

Tutor: Juan Carlos Revilla Castro

Palabras clave

Patrimonio cultural inmaterial, Balcanes, Diáspora, Música, Identidad

Keywords

Intangible Cultural Heritage, Balkans, Diaspora, Music, Identity

Resumen

El tema central de esta investigación es comprender la manera en la que el Patrimonio Cultural Inmaterial se desenvuelve en las comunidades en diáspora y/o exilio. Para acotar esta cuestión he decidido centrarme en un estudio de caso: las expresiones musicales tradicionales/folclóricas balcánicas. Para ello, me he aproximado por un lado a la comunidad post-yugoslava viviendo en España, más precisamente en la comunidad serbia afincada en Madrid y Barcelona; y por otro lado, he diseccionado lo que significa la música tradicional para las comunidades, y la trayectoria del Balkan folk a lo largo del S.XX en una zona tan latente como ha sido la península balcánica.

El objetivo general es analizar cómo el Patrimonio Cultural Inmaterial opera en la construcción identitaria en las comunidades en la diáspora. La investigación puede comprobarse mediante trabajo de campo, estructuras semiestructuradas con informantes en la diáspora serbia en España, y revisión de la literatura.

En el marco conceptual que se apoya mi trabajo, hay dos claras líneas de investigación que dividen el estudio entre el sujeto y el objeto.

El sujeto de estudio a escala macro son las comunidades de los Balcanes, y a escala micro la diáspora Serbia concretamente en España. Para poner en contexto y presentar de forma lo más holística posible he subdesarrollado el apartado de la identidad de los Balcanes en tres ejes: la situación geopolítica de los Balcanes, un breve repaso por los grandes acontecimientos del s. XX; estudio(s) de la(s) identidad(es) balcánica(s), donde desarrolla el objeto/sujeto de estudio de los estudios balcánicos y cual ha sido su trayectoria en la academia, así como sus principales aportaciones; y la diáspora serbia en España, quizá la parte más cuantitativa ya que se exponen datos numéricos en torno a la movilidad de personas desde los Balcanes hasta España, y como se han distribuido alrededor de la península.

Por otro lado, el objeto de estudio a escala macro es el Patrimonio Cultural Inmaterial, y a escala micro la música balcánica. En este apartado, he expuesto la función de las artes del espectáculo como agentes imprescindibles del desarrollo de una cultura, su función social-comunitaria y la dimensión sociopolítica innegable de la música balcánica más contemporánea, así como una panorámica por la industria musical balcánica (nacional e internacional) actual.

La metodología planteada busca responder al vacío en el conocimiento sobre la comunidad Balcánica - serbia en España y su relación con la música folk del territorio que no se ha podido constatar en la revisión de la literatura. En el procesamiento de la información extraída de las entrevistas y del trabajo de campo se aplica la metodología de análisis de discurso con el objetivo de comprender como se construyen las identidades y los estereotipos mediante las palabras y las ideologías. Esta metodología de análisis ha sido seleccionada partiendo de la base de que este estudio entiende el Patrimonio como un discurso y un proceso social, más que como a una materialidad inherente a la identidad; por ello, el análisis de discurso resulta la técnica de estudio más adecuada para este posicionamiento. Estas maneras de abordar analíticamente los datos de campo resultaran útiles para resolver los objetivos planteados en un inicio, y en particular, demuestra la significativa aportación de métodos de la disciplina antropológica y del enfoque etnográfico para una gestión e investigación sostenible y comunitaria del patrimonio cultural inmaterial.

Los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo han contrastado mi hipótesis inicial de la música como marcador identitario de las comunidades, pero necesitando matices que

se argumentan en el apartado de discusión, donde se ponen en dialogo los resultados con el marco conceptual.

En la discusión se exponen las dinámicas de rechazo hacia un legado cultural propio por parte de los informantes entrevistados. La diáspora serbia ha construido narrativas de distanciamiento hacia unos ciertos géneros musicales, estableciendo una jerarquía cultural que se determina por el criterio de la autenticidad, medido mediante el esfuerzo, el mensaje y el criterio somático de las canciones. La música tradicional, según los informantes, se trata de una música que requiere de una cierta dificultad técnica musical, con un mensaje trabajado, y de cierto toque poético que consiga apelar a una emoción (sea cual sea). Aquellos géneros musicales que no poseen estas tres categorías son rechazados como propios y delegados a un rango inferior y al desprecio. Sin embargo, al analizar las narrativas de legitimación por parte de los informantes, es fácil comprender que no se trata de una cuestión técnica o de pureza musical, sino que estas dinámicas de rechazo patrimonial pueden ser interpretadas como estrategias de repudio de una identidad dentro de la propia comunidad. Es decir, que una vez hecha la autopsia social las dinámicas de subordinación cultural, podemos comprender la profundidad de la relación entre identidad y patrimonio, y determinar que se trata de una relación simbiótica en la que los dos conceptos se utilizan el uno al otro para sostenerse: la identidad crea patrimonio mientras que el patrimonio mantiene la identidad. La identidad serbia post-disolución de Yugoslavia es una identidad traumática para la comunidad, ya que representa un pasado de culpa y estigmatización con la que muchos no quieren verse representados.

Es entonces cuando son necesarios conceptos recopilados de teorías críticas del patrimonio como *Patrimonio Disonante* (John E. Tunbridge y Gregory J. Ashworth), *Patrimonio Difícil* (Sharon Macdonald), o *Discurso del Patrimonio Autorizado* (Laurajane Smith), que acompañan en la comprensión de un Patrimonio deslegitimado por la propia comunidad.

Comprender el Patrimonio Cultural como agente decisivo en la supervivencia de las comunidades, decreta la urgencia de repensar los métodos de gestión y conservación del patrimonio. El cuidado del patrimonio es también una forma de resistencia cultural enfrente

a las dinámicas de asimilación y pérdida identitaria: el patrimonio es un recurso de supervivencia en el extranjero.

Es por eso por lo que la gestión del Patrimonio debe ser sostenible y acompañada en una relación de igual con la comunidad cultural, sirviendo como herramienta mediadora para las identidades traumáticas y el perdón. En estos casos, la metodología de las ciencias sociales es imprescindible para una comprensión holística del contexto cultural de cada Patrimonio.

El patrimonio musical serbio es un campo de batalla identitario en el que se disputa la legitimidad de identidades basadas en el trauma, la vergüenza y el perdón. Poder interpretar la dimensión simbólica del legado cultural es clave para caminar hacia una reconciliación con la propia identidad y para una gestión justa del Patrimonio Cultural.

Short Version

The central theme of this research is to understand the way in which Intangible Cultural Heritage (ICH) unfolds within communities in diaspora and/or exile. To narrow this scope, I have focused on a case study: traditional/folk Balkan musical expressions. To this end, I have approached, on one hand, the post-Yugoslav community living in Spain—specifically the Serbian community settled in Madrid and Barcelona—and on the other, I have dissected the meaning of traditional music for these communities, alongside the trajectory of Balkan folk throughout the 20th century in a region as volatile as the Balkan Peninsula.

The general objective is to analyze how ICH operates in the construction of identity within diasporic communities. The research is substantiated through fieldwork, semi-structured interviews with informants from the Serbian diaspora in Spain, and a comprehensive literature review.

The conceptual framework of this work is supported by two clear lines of research that divide the study between the subject and the object. The subject of study at a macro scale is the Balkan communities, and at a micro scale, the Serbian diaspora specifically in Spain. To provide context and present a holistic view, I have developed the section on Balkan

identity across three axes: the geopolitical situation of the Balkans, a brief review of the major events of the 20th century; the study of Balkan identity/identities, examining the trajectory and contributions of Balkan Studies in academia; and the Serbian diaspora in Spain, a quantitative section presenting numerical data on human mobility and geographic distribution across the peninsula.

On the other hand, the object of study at a macro scale is Intangible Cultural Heritage, and at a micro scale, Balkan music. In this section, I have outlined the function of the performing arts as essential agents of cultural development, their social-communal role, and the undeniable sociopolitical dimension of contemporary Balkan music, as well as an overview of the current national and international Balkan music industry.

The proposed methodology seeks to address the gap in knowledge regarding the Balkan-Serbian community in Spain and its relationship with folk music—a link not previously established in the literature review. Discourse Analysis is applied to the information extracted from interviews and fieldwork to understand how identities and stereotypes are constructed through words and ideologies. This methodology was selected based on the understanding of Heritage as a discourse and a social process, rather than an inherent materiality of identity; thus, discourse analysis proves to be the most appropriate technique for this positioning. These analytical approaches to field data demonstrate the significant contribution of anthropological methods and the ethnographic approach to a sustainable, community-based management of intangible cultural heritage.

The results obtained from fieldwork have confirmed my initial hypothesis of music as an identity marker, albeit requiring nuances argued in the discussion section, where results are placed in dialogue with the conceptual framework.

The discussion exposes dynamics of rejection toward a specific cultural legacy by the interviewed informants. The Serbian diaspora has constructed narratives of distancing from certain musical genres, establishing a cultural hierarchy determined by the criterion of authenticity—measured through effort, message, and a somatic criterion. According to the informants, traditional music requires technical-musical difficulty, a thoughtful message, and a poetic touch capable of appealing to emotion. Genres lacking these three categories are rejected as "one's own" and relegated to a lower rank of contempt. However, analyzing these

narratives of legitimation reveals that this is not a purely technical or musical matter; these dynamics of heritage rejection can be interpreted as strategies for repudiating an identity within the community itself. Once a "social autopsy" of these dynamics of cultural subordination is performed, we can understand the depth of the relationship between identity and heritage as a symbiotic relationship: identity creates heritage while heritage sustains identity. Post-Yugoslav Serbian identity is a traumatic identity, representing a past of guilt and stigmatization with which many do not wish to be represented.

Consequently, concepts from Critical Heritage Studies become necessary—such as *Dissonant Heritage* (Tunbridge & Ashworth), *Difficult Heritage* (Sharon Macdonald), or the *Authorized Heritage Discourse* (Laurajane Smith)—to help understand a heritage that is delegitimized by its own community.

Understanding Cultural Heritage as a decisive agent in the survival of communities mandates the urgency of rethinking management and conservation methods. The care of heritage is also a form of cultural resistance against dynamics of assimilation and identity loss: heritage is a resource for survival abroad. Therefore, heritage management must be sustainable and conducted in an equal partnership with the cultural community, serving as a mediating tool for traumatic identities and forgiveness. In these cases, social science methodology is essential for a holistic understanding of the cultural context.

Serbian musical heritage is an identity battlefield where the legitimacy of identities based on trauma, shame, and forgiveness is contested. Interpreting the symbolic dimension of this cultural legacy is key to moving toward a reconciliation with one's own identity and a just management of Cultural Heritage.

Referencias

ALDCROFT, D. H. (2006): *Europe's Third World. The European Periphery in the Interwar Years*. Aldershot/Burlington: Ashgate.

ARCHER, R. (2012): Assessing Turbofolk Controversies: Popular Music between the Nation and the Balkans. *Southeastern Europe*, 36(2), pp. 178-207.

— (2009): “Paint Me Black and Gold and Put Me in a Frame”: Turbofolk and Balkanist Discourse in (post) Yugoslav Cultural Space.

BAKER, C. (2006): The Politics of Performance: Transnationalism and its Limits in Former Yugoslav Popular Music, 1999–2004. *Ethnopolitics*, 5(3), pp. 275-293.

BOTICA, M., GARCÍA ANDRÉS, C. y RAMOS DÍEZ-ASTRAÍN, X. M. (2024): En el mundo de entreguerras. Los pueblos sin Estado de la nueva Europa y la Sociedad de Naciones: El caso de croatas y ucranianos. *Revista de Estudios Europeos*, (84), pp. 187-215.

CÁMARA DE LANDA, E. (1998): ¿Qué se espera de la etnomusicología hoy en España? En PELINSKI, R. y TORRENT CENTELLES, V. (Coords.): *Actas del III Congreso de la Sociedad ibérica de Etnomusicología*. Barcelona: Sociedad Ibérica de Etnomusicología, pp. 77-88.

CASANOVA, M. (2004): La Yugoslavia de Tito: el fracaso de un estado multinacional. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, (16), pp. 337–349.

CLOONAN, M. (1999): *Pop and the Nation-State: Towards a Theorisation*.

DRAŽIĆ, L. (2023): Re-enacting the Trauma: Ritualising Turbo-Folk. *IASPM Journal*, 13(3), pp. 30-47.

DRPIC, Z. M. (2015): *La invasión del eje al reino de Yugoslavia y el rol inicial de Ante Pavelic en la conformación de una Croacia ¿independiente?*.

DUMNIĆ VILOTIJEVIĆ, M. (2018): Contemporary urban folk music in the Balkans: Possibilities for regional music history. *Muzikologija*, (25), pp. 91-101.

— (2023): Urban Folk Music Legacy from Former Yugoslavia in Contemporary Istanbul. *Conservatorium / Konservatoryum*, 10(1), pp. 46-54.

FERREIRA NAVARRO, M. (2015): Crisis y conflictos en el siglo XX. Yugoslavia. *Tiempo y Sociedad*, (18), pp. 87–132.

GUERRA SESMA, D. (2014): Marxismo y nacionalismo: una relación compleja. *Alcores*, (17), pp. 169–195.

HUPCHICK, D. P. (2002): *The Balkans: from Constantinople to communism*. New York: Palgrave.

JURKOVÁ, Z. (2007): Ursula Hemetek and Adelaida Reyes (eds.): Cultural Diversity in the Urban Area. *Lidé Města*, 9(1/20), pp. 99-101.

KRONJA, I. (2004): Turbo Folk and Dance Music in 1990s in Serbia. *The Anthropology of East Europe Review*, 22 (1), pp. 103–114.

LAUŠEVIĆ, M. (2007): *Balkan fascination: Creating an alternative music culture in America*. Oxford: Oxford University Press.

MACDONALD, S. (2009): *Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*. London/New York: Routledge.

MARKOVICH, S. (2024): *Debating Balkan commonalities: Is there a common Balkan culture?* *Balkanica*, (55), pp. 161-184.

MARTÍ I PÉREZ, J. (1995): *Etnomusicología, folklore y relevancia social*. [Tesis de Musicología]. Madrid: CSIC/Anuario Musical.

MAZOWER, M. (2001): *Los Balcanes*. Barcelona: Mondadori. [Traducción de BELTRÁN, J.].

MORFAKIDIS MOTOS, D. M. y RUIZ JIMÉNEZ, J. A. (Eds.) (2017): *Balcanes: procesos históricos y desafíos actuales*. Granada: Centro de Estudios Bizantinos.

PENNANEN, R. (2008): *Lost in scales: Balkan folk music research and the ottoman legacy*. *Muzikologija*, (8), pp. 127-147.

PETROV, A. (2017): Yugonostalgia in the market: Popular music and consumerism in post-Yugoslav space. *Musicological Annual*, 53(1), pp. 203-215.

— (2021): From a Yugoslav to a Balkan Star and Back: Lepa Brena's Public Figure in Transition. *Musicological Annual*, 57(2), pp. 207-225.

PLANTAK, M. (2021): Coca-cola, Marlboro, Suzuki: Turbofolk music as a tool of political propaganda during the 1990s in Serbia. *Research in Social Change*, 12(2), pp. 26-41.

RASMUSSEN, L. V. (1995): From source to commodity: Newly-composed folk music of Yugoslavia. *Popular Music*, 14(2), pp. 241-256.

RUIZ JIMÉNEZ, J. A. (Ed.) (2024): *Yugoslavia, la guerra y la paz en los nuevos países balcánicos*. Madrid: Editorial Síntesis.

SAID, E. W. (2003): *Orientalismo*. Londres: Penguin Modern Classics.

SMITH, L. (2006): *Uses of Heritage*. London/New York: Routledge.

SLAVKOVÁ, M. (2010): Echoing the beats of turbo-folk: Popular music and nationalism in ex-Yugoslavia. *Folk*.

TODOROVA, M. N. (1997): *Imagining the Balkans*. Oxford: Oxford University Press. [Edición actualizada: (2009)].

TUNBRIDGE, J. E. y ASHWORTH, G. J. (1996): *Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict*. Chichester: John Wiley & Sons.

UNESCO (2003): *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

VUKASOVIĆ, D. (2018): European Union and otherness: The case of Balkans. *Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa*, (50).

WATERTON, E., SMITH, L. y CAMPBELL, G. (2006): The Utility of Discourse Analysis to Heritage Studies: The Burra Charter and Social Inclusion. *International Journal of Heritage Studies*, 12 (4), pp. 339-355.