

Músiques urbanes i populars

2014/2015

Código: 100632

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	2	2

Contacto

Nombre: Silvia Martínez García

Correo electrónico: Silvia.Martinez.Garcia@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: català (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Objectivos y contextualización

- Identificar los principales procesos que conforman las dinámicas de las músicas populares y urbanas
- Obtener una visión de conjunto crítica sobre la historia e historiografía de la música popular
- Relacionar las músicas populares urbanas con sus contextos sociales, históricos y culturales
- Aplicar a la investigación las principales herramientas teóricas y analíticas desarrolladas recientemente en el ámbito interdisciplinar de los Estudios de Música Popular (Popular Music Studies)
- Elaborar pequeñas investigaciones críticas sobre géneros, grupos, intérpretes, compositores y/o prácticas de la música popular urbana de los siglos XX y XXI
- Desarrollar un pensamiento crítico sobre la Musicología y los Estudios de Música Popular que contribuyan, a largo plazo, a mejorar el campo de estudios

Contenido

Los estudios de música popular -también llamada "urbana", "de masas", "popular no-tradicional", etc.- son un campo relativamente nuevo en el ámbito de la Musicología y en el conjunto de las Ciencias sociales. Las investigaciones en músicas populares iniciadas a finales de los años sesenta a los espacios académicos anglosajones han derivado con el tiempo en una multiplicidad de corrientes teóricas tan dispersos como enriquecedores, resultado de la variedad de perspectivas teóricas y epistemológicas que han ido surgiendo.

Alcanzada desde una perspectiva interdisciplinar que no se limita a la observación cronológica de los grandes "hitos" de la historia de la música, el estudio de la música popular constituye un ámbito privilegiado para el análisis no sólo de las estructuras sonoras o de su estética, sino de las culturas musicales entendidas como propuestas complejas que conforman una parte fundamental de la realidad social y cultural en la cual vivimos.

En este curso abrimos los oídos y nos movemos a saltos entre varios géneros y situaciones musicales para explorar su (y nuestra) relación con las industrias culturales, los medios y las prácticas sociales.

Los temas básicos que estructuran el curso son los siguientes (incluye materiales específicos para prepararlos):

T.1.- Presentación de la asignatura. Conceptos básicos para el estudio de la música popular

Materiales complementarios T.1.:

Horner,B. y Swiss,T.1999. Key Terms in Popular Music and Culture. Oxford: Blackwell

Peter Wicke. "La música pop en la teoría: aspectos de una relación problemática". A: J.Martín Galán y Carlos Villar-Taboada (eds). 2004. Los últimos diez años de la investigación musical. Valladolid: Univ. de Valladolid

T.2.-Fronteras internas: mainstream, subculturas y escenas musicales

Materiales complementarios T.2.:

Lluis Lles. 1998. Dance Music. Madrid: Celeste

Josep Martí. 2001. Más allá del arte. Barcelona: Deriva (ninguno. 14) (ninguno. 15)

Cohen, Sara. "Scene". A: Thomas Swiss; Bruce Horner. 1999. Key Terms in Popular Music and Culture. Oxford: Blackwell

T.3.- Canon e historiografía de la música popular

Materiales complementarios T.3.:

Charlie Gillett. 2003. Historia del Rock. El sonido de la ciudad. Desde sus orígenes hasta el soul. Barcelona: Ma Non Troppo

Keir Keightley. 2006 [2001]. "Reconsiderar el rock". A: S.Frih, W.Straw, J.Street. La otra historia del rock. Barcelona: Ma Non Troppo

Sílvia Martínez, Héctor Fouce (eds). 2013. Made in Spain. Studies in Popular Music. New York: Routledge

Oh Brother! (Decir. por Ethan Coen y Joel Coen)

A Day at the Races (Decir. Sam Wood)

Frank Tirro. 2001 [1993]. Historia del jazz clásico. Barcelona: Ma Non Troppo. Capítulos: "El ragtime" (ninguno. 2) y "El blues" (ninguno. 3)

T.4.- Música e imagen

Materiales complementarios T.4.:

Simon Frith, A.Goodwin, L.Grossberg (eds). 1993. Sound and Vision. The Music Video Reader. New York: Routledge

Eduard Guillot. 1999. Rock en el cine. Valencia: La Máscara

Viñuela, Eduardo. 2010. El videoclip en España (1980-1995). Gesto audiovisual. Madrid: ICCMU

T.5.-Canciones, coples y crooners

Materiales complementarios T.5.:

Manuel Vázquez Montalbán. 2013 [1974]. Cien años de canción y music-hall. Barcelona: Nortesur

Rosa Peñasco. 2000. La copla sabe de leyes. Madrid: Alianza

Jordi Turtós y Magda Bonet. 1998. Cantautores en España. Madrid: Celeste

María Luisa de la Garza. 2008. Ni aquí ni allá. El emigrante en los corridos y en otras canciones populares. México, D.F.: Laberinto

T.6.- Género y música popular

Materiales complementarios T.6.:

Sheila Whiteley. 2000. Women and Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity. New York: Routledge

Laura Viñuela. 2003. La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología. Oviedo: KRK

Sílvia Martínez. 2000. "El sexo de la música". We Will Rock You. Músicas populares, cultura e identidad en el mundo actual. Barcelona: UOC

Freya Jarman-Ivens. 2007. Oh boy!: masculinities and popular music. New York: Routledge

Sheila Whiteley, Jennifer Rycenga (eds). 2006. Queering the Popular Pitch. New York: Taylor & Francis

T.7.- Tecnologías para la música

Materiales complementarios T.7.:

David Toop. "Océano de sonido". A: Luis Puig y Jenaro Talens (eds.). 1999. Las culturas del rock. Valencia: Fundación Bancaria

Paul Théberge. "Conectados: la tecnología y la música popular". A: S.Frith, W.Straw y J.Street (eds). 2006 [2001]. La otra historia del rock. Barcelona: Ma Non Troppo

T.8.- Música, industria y medios de comunicación

Materiales complementarios T.8.:

Keith Negus. 2005 [1999]. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós

DNX Group. 2007. Desafíos para el copyright: música y cine en la era digital (Informe técnico accesible on-line)

Fundación Alternativas. 2006. Plan Integral de Apoyo a la música. Estudio sobre la industria musical y sus problemática actual (Documento accesible on-line)

T.9.- Panorama 2.O.

Materiales complementarios T.9.:

López Cano, Ruben (2010) "La vida en copias. Breves cartografía del reciclaje musical digital". Letras. Imagen. Sonido. Ciudad mediatizada. n.5: 171-185

Sinnreich, Aram (2010) Mashed Up: Music, Technology, and the Rise of Configurable Culture. University of Massachusetts.

Lessig, Lawrence (2008) Remix: Making Arte and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Penguin Press