

Músicas urbanas y populares

Código: 100632
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	2	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Silvia Martínez García

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

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas

Si el grupo de clase lo solicita y consensúa, las clases podrán impartirse en castellano

Prerequisitos

Ninguno. Se recomienda, pero no es imprescindible, tener conocimientos básicos de vocabulario técnico musical (armonía, análisis, teoría musical, etc.)

Objetivos 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

Competencias

- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer y apreciar las manifestaciones musicales de las culturas no occidentales, tradicionales y del ámbito popular y urbano.

- Relacionar las creaciones musicales con sus distintos contextos, discriminando las funciones sociales de la música, su papel y el del músico en la sociedad y en relación a las demás manifestaciones artísticas.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos a las demandas sociales relacionadas con las músicas populares.
2. Desarrollar estrategias argumentativas y actitudinales para fomentar el respeto entre propuestas socioculturales diversas.
3. Determinar los principales conceptos técnicos e históricos relacionados con las músicas populares y urbanas.
4. Discriminar los principales estilos y las técnicas básicas de las músicas populares y urbanas, y saber ponerlos en relación con la praxis musical.
5. Evaluar el consumo musical en la sociedad contemporánea.
6. Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de parentesco, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género y la teoría antropológica al respecto.
7. Identificar las conexiones entre la creación musical actual y las circunstancias sociopolíticas y culturales en que tiene lugar.
8. Mantener el respeto de la diversidad de ideas, personas, situaciones y culturas en el desarrollo de la labor musicológica.
9. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
10. Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados.

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 ententes 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. i Swiss, T. 1999. Key Terms in Popular Music and Culture. Oxford: Blackwell

Mendivil, Julio. 2016. En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas.

Buenos Aires: Gourmet

T.2.- Canon e historiografía de la música popular

Materiales complementarios T.2:

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

Coen, Ethan i Joel Coen (directors). Oh Brother! (pel·lícula llargmetratge)

Wood, Sam (director). A Day at the Races (pel·lícula llargmetratge)

Tirro, Frank. 2001 [1993]. Historia del jazz clásico. Barcelona: MNT. Capítols: "El ragtime" (cap. 2) i "El blues" (cap. 3)

T.3.- Música e imagen: del videoclip a los memes

Materiales complementarios T.3:

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

Guillot, Eduardo. 1999. Rock en el cine. Valencia: La Máscara

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

Viñuela, Eduardo. 2010. El videoclip en España (1980-1995). Gesto audiovisual. Madrid: ICCMU (Cap.1 "(In)Definición y singularidad del género" pp: 15-32)

T.4.- Tecnologías para la música

Materiales complementarios T.4:

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

Théberge, Paul. "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.5.- Canciones, coplas y crooners

Materiales complementarios T.5:

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

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

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

Garza, María Luisa de la. 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:

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

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

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

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

T.7.- Música, industria y medios de comunicación

Materiales complementarios T.7:

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

Fouce, Héctor. 2010. "De la crisis del mercado discográfico a las nuevas prácticas de escucha". Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 34, v. XVII, pág. 65-72. (Accessible on-line a:<http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-08>)

Fundación Alternativas. 2006. Plan Integral de Apoyo a la música. Estudio sobre la industria musical y sus problemática actual (Document accessible on-line: <http://especiales.ideal.es/pdf/estudio-pirateria.pdf>)

T.8.- Panorama 2.O.

Materiales complementarios T.8:

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

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

Metodología

La asignatura tiene formato de seminario y la metodología de aprendizaje implica activamente al estudiante. Los contenidos del curso se adquirirán principalmente mediante la lectura y la discusión de los textos seleccionados, así como del análisis y el debate sobre los materiales audiovisuales propuestos. Se trabajará a partir de casos de estudio concretos y prácticos, de los cuales se derivarán los aspectos teóricos y los conceptos clave de la asignatura. La discusión en grupo podrá darse en el aula o mediante recursos online.

Actividades en grupo en el aula y en aulas virtuales

A lo largo de las sesiones de clase, se comparte trabajo colectivo sobre varios materiales audiovisuales (grabaciones personales low-fin, videoclips, fragmentos de películas) o escritos (prensa, textos cortos, etc). Los materiales pueden ser propuestos por la profesora o los estudiantes, y siempre estarán relacionados con el tema del programa del curso que se está estudiando.

Las actividades se estructuran primero en pequeños grupos que se organizan autónomamente para reflexionar y discutir sobre los materiales propuestos. Seguidamente, el trabajo en grupos se comparte con el resto de estudiantes y la profesora, para debatir colectivamente y extraer conclusiones útiles para el tema de estudio del temario.

Preparación y presentación oral en grupo

Las tres primeras semanas de clase, los estudiantes pactan con la profesora un tema de trabajo relacionado con los contenidos del curso, sobre el que haurand'profundizar en una investigación autónoma. El trabajo de investigación se realiza en pequeños grupos (de 3a 5 estudiantes) para facilitar el debate, el intercambiode opiniones y de estrategias de trabajos entre los y las alumnas. Una vez finalizada la investigación y, con un calendario previamente pactado, se expone ante todo el grupo de clase, presentando los principales resultados y proponiendo un tema de discusión derivado de la exposición al resto de compañeros. La profesora supervisará la investigación y la presentación en clase y ayudará a moderar el debate.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Sesiones prácticas	41	1,64	1, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
Actividades	0	0	1, 2, 3, 10, 7, 8
Presentaciones en grupo	5	0,2	2, 10, 6, 7, 8, 9
Tutorías	5	0,2	1, 2, 7, 8
Tipo: Autónomas			
Estudio, lectura y prepración de materiales	72	2,88	5, 2, 3, 10, 7, 8

Evaluación

La asignatura está pensada con sesiones participativas en las que la asistencia continuada a clase es recomendable. Sin embargo, la asistencia no es obligatoria y, por tanto, la evaluación no se penalizará en ningún caso. Sí se valorará muy positivamente la participación activa y continuada en las sesiones de clase del curso.

El grueso de la evaluación individual se hará a partir de dos pruebas parciales escritas (o dos actividades equivalente de realización online), una a mitad del semestre y otra al final, en las que el estudiante deberá demostrar los conocimientos adquiridos. El formato de las pruebas será de preguntas cortas y / o multiopción, y contendrá algunos casos concretos ilustrados con audios y vídeos. Cada una de las pruebas tendrá un peso de un 30% sobre la evaluación global. Otro 30% de la evaluación se puntúa a partir de una investigación sobre un tema relacionado con los contenidos del curso, pactado previamente con la profesora.

El trabajo, que se realizará en pequeños grupos, se presentará oralmente en clase (presencial o virtual) y será debatido colectivamente. Los materiales de apoyo a la presentación (vídeos, PWP, Prezi, etc) serán revisados

y evaluados por la profesora (15% de la nota del curso). Estos materiales, ya revisados, se colgarán en Moodle de la asignatura y servirán como material complementario de trabajo para todos los estudiantes.

La asignatura ofrece la posibilidad de reevaluación, pero esta se considera una medida excepcional, dado que el objetivo es una evaluación continua de la actividad a lo largo de todo el semestre. Para presentarse a la reevaluación deberá haber superado, al menos, una de las dos pruebas parciales escritas con una nota de 5,5. Para considerarla calificación "no evaluable" (anterior "no presentar"), el estudiante deberá haber abandonado el seguimiento de la asignatura sin haber realizado ninguna prueba de evaluación escrita o sólo el primer parcial.

La revisión de las calificaciones finales se realizará en fechas anunciadas con antelación y siempre en el plazo máximo de dos semanas, a contar desde la entrega de las calificaciones a los estudiantes.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividades en grupo en el aula	10%	8	0,32	1, 2, 3, 10, 7, 8
Preparación y presentación oral en grupo	15%	10	0,4	2, 10, 6, 7, 8, 9
Prueba escrita individual o actividad equivalente online (I)	30%	2	0,08	2, 3, 4, 6, 7
Prueba escrita individual o actividad equivalente online (II)	30%	2	0,08	1, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Trabajo escrito/audiovisual (materiales de apoyo a la exposición oral)	15%	5	0,2	1, 3, 6, 7, 9

Bibliografía

- García Peinazo, Diego. 2017. *Rock andaluz: significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo y la transición*. Madrid: SEDEM
- Gillet, Charlie. 2008. *Historia del rock and roll: El sonido de la ciudad (2 vol.)*. Barcelona: Ma Non Troppo
- Iglesias, Iván. 2017. *La modernidad elusiva: jazz, baile y política en la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1968)*. Madrid: CSIC
- Longhurst, Brian. 1996. *Popular Music and Society*. Cambridge: Polity Press
- Martínez, Silvia and Fouce, Hector. 2013. *Made in Spain. Studies in Popular Music*. New York: Routledge
- Middleton, Richard. 1990. *Studying Popular Music*. Buckingham: Open University Press
- Mora, Kiko y Viñuela, Eduardo. 2013. *Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación*. Lleida: Universitat de Lleida
- Shuker, Roy. 2005. *Diccionario del rock y la música popular*. Barcelona: Ma Non Troppo [trad. de Understanding Popular Music, 1994]
- Southern, Eileen. 2001. *Historia de la música negra norteamericana*. Madrid: Akal
- Tirro, Frank. 2001 [1993]. *Historia del Jazz clásico / Historia del jazz moderno*. Barcelona: Ma Non Troppo

AUDIOVISUALES RECOMENDADOS

- Friedgen, Bud (director). 2004. *Historia del rock and roll: El sonido de la ciudad (5 DVD)*. Warner Bros. Entertainment
- Burns, Ken (director). 2000. *Jazz: A Film (10 DVD)*. PBS Home Video. [Versió en castellà: Jazz. La Historia. Divisa Home Video, 2004]. Fragments on line a: <http://www.pbs.org/kenburns/jazz/home/>