

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA
 Asignatura 40119 MUSICA POPULAR URBANA: BLUES Y JAZZ
 Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Generales

1. Conocer las implicaciones sociales y económicas de las distintas manifestaciones musicales.
2. Distinguir y apreciar la estética y los valores de las músicas de diferentes épocas y culturas a través de las distintas metodologías de análisis del hecho sonoro.
3. Desarrollar capacidad de síntesis y adecuación de conocimientos musicológicos en su difusión hacia ámbitos no especializados.

Específicas

1. Conocer diacrónica y sincrónicamente los procesos de producción, marketing y consumo del blues y del jazz y sus implicaciones sociales.
2. Reconocer el valor de los distintos estilos de blues y jazz y su relación con sus realidades culturales.
3. Identificar las distintas tendencias historiográficas que se ocupan del estudio del blues y del jazz.
4. Aplicar con rigor los distintos métodos de análisis musical pertinentes para el blues y el jazz.
5. Realizar análisis y presentaciones de carácter oral y escrito sobre temas del blues y del jazz con rigor científico.
6. Manejar un vocabulario técnico preciso y adecuado de estas músicas populares urbanas, pero inteligible también en ámbitos no musicológicos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento diacrónico y sincrónico de los diferentes estilos de blues y jazz.
2. Capacidad para valorar críticamente los estilos del blues y del jazz y para analizarlos estéticamente y en relación a su contexto.
3. Elaboración de un análisis de una grabación de blues o de jazz con un método pertinente y actualizado.
4. Utilización de un vocabulario de análisis del blues y del jazz conveniente y preciso pero accesible.
5. Conocimiento de las distintas tendencias historiográficas aplicadas al blues y al jazz.
6. Realización de presentaciones orales y escritas sobre diferentes contenidos del blues y del jazz.

Contenidos

Tema 1. Estudiar el blues y el jazz (0'5 ECTS)

- 1.1. Algunas definiciones: ventajas y problemas
- 1.2. La historiografía del blues y el jazz
- 1.3. Escuchar y analizar el blues y el jazz

Tema 2. El blues (2'5 ECTS)

- 2.1. La génesis del blues
- 2.2. Las primeras partituras y grabaciones
- 2.3. El blues como género independiente
- 2.4. Las consecuencias de la Gran Depresión
- 2.5. Los inicios del blues eléctrico
- 2.6. Del rhythm'n'blues al rock y al soul
- 2.7. El segundo revival del blues y las hibridaciones recientes

Tema 3. El jazz (3 ECTS)

- 3.1. Los orígenes y las fuentes del jazz

- 3.2. Música tradicional en Nueva Orleans
- 3.3. La consolidación y legitimación del jazz: Chicago y Nueva York
- 3.4. Del Crack del 29 a la Era del Swing
- 3.5. La revolución social y artística del bebop
- 3.6. Diversificación estilística: cool, hard-bop y soul-jazz
- 3.7. La vanguardia: jazz modal y free jazz
- 3.8. Hibridaciones: Third Stream, jazz latino y jazz-rock
- 3.9. El jazz desde los años ochenta: entre la tradición, la vanguardia y la hibridación

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Actividades formativas presenciales

1. Clase magistral participativa: explicación de la teoría de la asignatura, someténdola a reflexión y debate entre los alumnos
2. Clases prácticas: análisis y comentario por parámetros de las partituras, audiciones y vídeos, elegidos por el profesor según su pertinencia para cada género y estilo musical y facilitados al alumnado.
3. Preparación y seguimiento en tutorías de un trabajo que consiste en la contextualización histórica, social y estilística de un solista o grupo de blues o jazz relevante elegido por el alumno o alumnos y del análisis musical pormenorizado de uno de sus temas.

Actividades formativas no presenciales

1. Lectura de la bibliografía y los materiales escritos y estudio de los materiales sonoros y audiovisuales facilitados para el seguimiento de las clases.
2. Estudio y preparación de un examen escrito que tenga en cuenta por igual la parte teórica y la parte práctica de la asignatura.
3. Preparación y elaboración de un trabajo que consiste en la contextualización histórica, social y estilística de un solista o grupo de blues o jazz relevante en la asignatura, elegido por el alumno con la conformidad del profesor, y del análisis musical pormenorizado de uno de sus temas.

Criterios y sistemas de evaluación

1. Valoración de la asistencia y de la participación activa en las clases y seminarios (20%).
2. Realización de un examen final escrito que tendrá en cuenta por igual la parte teórica (clase magistral) y la parte práctica (análisis y comentario de partituras, audiciones y vídeos) de la asignatura (40%).
3. Entrega de un trabajo escrito de 8-10 páginas de texto (excluyendo índice, bibliografía, discografía y anexos), consistente en la contextualización sociohistórica y el análisis musical pormenorizado de un tema musical de un solista o grupo de blues o de jazz relevante para la asignatura, elegido por el alumno con la conformidad del profesor. De acuerdo con el Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid, cualquier tipo de plagio supondrá un suspenso en el trabajo (40%).

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Bibliografía básica:

- Cooke, Mervyn y David Horn (eds.). The Cambridge Companion to Jazz. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Davis, Francis. The History of the Blues. New York: Hyperion, 1995.
- DeVeaux, Scott. "Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography", Black American Literature Forum 25/3 (1991): 525-560.
- DeVeaux, Scott y Gary Giddins. Jazz. New York: Norton, 2009 (F/Bc 78DEVjaz).
- Moore, Allan (ed.). The Cambridge Companion to Blues and Gospel Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (F/Bc 78cam).
- Gioia, Ted. Blues: La música del Delta del Mississippi. Madrid: Turner, 2010 [2008] (F/Mu 016488)
- _____. Historia del jazz. Madrid: Turner, 1997 [1997] (F/Mu 011762)
- Townsend, Peter. Jazz in American Culture. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2000.
- Wald, Elijah. How the Beatles Destroyed Rock'n'Roll: An Alternative History of American Popular Music. New York & Oxford: Oxford University Press, 2009.

Bibliografía complementaria:

- - Ake, David A. Jazz Cultures. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2002.
- _____. Jazz Matters: Sound, Place, and Time since Bebop. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2010.
- Anderson, Iain. This Is Our Music: Free Jazz, the Sixties, and American Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.
- Baraka, Amiri. Blues People: Black Music in White America. New York: Morrow, 1963. Hay edición española: Blues People: Música negra en la América blanca. Valencia: Nortésur-Musikeon, 2011.
- Berliner, Paul. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
- Castro, Ruy. Bossa Nova: La historia y las historias. Madrid: Turner, 2008.

- Collier, James Lincoln. *The Making of Jazz*. London: Papermac, 1978.
- Chacón, Joaquín. *Bebop. El lenguaje del jazz*. Donostia/San Sebastián: Musikene, 2009.
- Coryell, Julie y Laura Friedman. *Jazz-Rock Fusion: The People, the Music*. Milwaukee: Hal Leonard, 2000.
- Dance, Stanley. *The World of Swing*. New York: Da Capo Press, 2001.
- Delannoy, Luc. ¡Caliente! Una historia del jazz latino. México: Fondo de Cultura Económica, 2001 (F/Mu 10993).
- _____. *Carambola: Vidas en el jazz latino*. México: Fondo de Cultura Económica, 2005 (F/Mu 13377).
- DeVeaux, Scott. *The Birth of Bebop: A Social and Musical History*. Los Angeles: University of California Press, 1997.
- Dougan, John. "Objects of Desire: Canon Formation and Blues Record Collecting", *Journal of Popular Music Studies* 18/1 (2006): 40–65.
- Erenberg, Lewis. *Steppin' Out: New York Nightlife and the Transformation of American Culture, 1890-1930*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- _____. *Swingin' the Dream: Big Band Jazz and the Rebirth of American Culture*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Fernandez, Raoul. *From Afro-Cuban Rhythms to Latin Jazz*. Los Angeles: University of California Press, 2006.
- Freeman, Phil. *Running the Voodoo Down: The Electric Music of Miles Davis*. San Francisco: Backbeat, 2005.
- Gabbard, Krin (ed.), *Jazz among the Discourses*. Durham & London: Duke University Press, 1995.
- _____. *Jammin' at the Margins: Jazz and the American Cinema*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Gennari, John. *Blowin' Hot and Cool: Jazz and Its Critics*. Chicago: The University of Chicago Press, 2006.
- Giddins, Gary. *Visions of Jazz: The First Century*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Gioia, Ted. *West Coast Jazz: Modern Jazz in California, 1945-1960*. New York: Oxford University Press, 1992.
- _____. *The Birth (and Death) of the Cool*. Golden, Colorado: Speck, 2009.
- Gitler, Ira. *The Masters of Bebop: A Listener's Guide*. New York: Da Capo Press, 2001.
- Goldsher, Alan. *Hard Bop Academy: The Sidemen of Art Blakey and the Jazz Messengers*. Milwaukee: Hal Leonard, 2002.
- Gridley, Mark C. *Jazz Styles: History and Analysis*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.
- Gridley, Mark, Robert Maxham y Robert Hoff. "Three Approaches to Defining Jazz", *The Musical Quarterly* 73/4 (1989): 513-531.
- Gushee, Lawrence. *Pioneers of Jazz: The Story of the Creole Band*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Hamilton, Marybeth. *In Search of the Blues: Black Voices, White Visions*. London: Jonathan Cape, 2007.
- Heffley, Mike. *Northern Sun, Southern Moon: Europe's Reinvention of Jazz*. New Haven & London: Yale University Press, 2005.
- Hersch, Charles. *Subversive Sounds: Race and the Birth of Jazz in New Orleans*. Chicago & London: University of Chicago Press, 2007.
- Herzhaft, Gérard. *La Gran Enciclopedia del Blues*. Barcelona: Ma non troppo, 2003 (F/Mu 012105).
- Hobsbawm, Eric. *Gente poco corriente: resistencia, rebelión y jazz*. Barcelona: Crítica, 1999 [1998].
- Johnson, Bruce. "Hear Me Talkin' To Ya: Problems of Jazz Discourse", *Popular Music* 12/1 (1993): 1-12.
- Jost, Ekkehard. *Free Jazz*. New York: Da Capo Press, 1994.
- Keil, Charles. *Urban Blues*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991 [1966] (F/Mu 004166 F.M.Botin).
- Kenney, William. *Chicago Jazz: A Cultural History, 1904-1930*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Kernfeld, Barry (ed.). *The New Grove Dictionary of Jazz*, 2 vols. London: Macmillan, 1988.
- Kirchner, Bill (ed.). *The Oxford Companion to Jazz*. Oxford & New York: Oxford University Press, 2000.
- Korall, Burt. *Drummin' Men: The Heartbeat of Jazz – The Bebop Years*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Mandel, Howard. *Miles, Ornette, Cecil: Jazz Beyond Jazz*. New York: Routledge, 2008.
- Mathieson, Kenny. *Cookin': Hard Bop and Soul Jazz, 1954-1965*. Edinburgh: Canongate, 2002.
- Monod, David. "Ev'rybody's Crazy 'Bout the Doggone Blues: Creating the Country Blues in the Early Twentieth Century", *Journal of Popular Music Studies* 19/2 (2007): 179-214.
- Monson, Ingrid. "The Problem with White Hipness: Race, Gender, and Cultural Conceptions in Jazz Historical Discourse", *Journal of the American Musicological Society*, 48/3 (1995): 396-422.
- _____. *Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Narvaez, Peter. "Living Blues Journal: The Paradoxical Aesthetics of the Blues Revival", en Neil V. Rosenberg (ed.), *Transforming Tradition*. Urbana: Illinois University Press, 1993, pp. 241-257.
- Nicholson, Stuart. *Jazz-Rock: A History..* New York: Schirmer, 1998.
- _____. *Is Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Adress?)*. New York: Routledge, 2005.
- Oakley, Giles. *The Devil's Music: A History of the Blues*. London: BBC, 1976.
- Oliver, Paul. *Historia del blues*. Madrid: Alfaguara, 1976 [1969] (F/Mu 011916).
- Owens, Thomas. *Bebop: The Music and the Players*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Pellegrinelli, Lara. "Separated 'at Birth': Singing and the History of Jazz", en Nichole T. Rustin y Sherrie Tucker (eds.), *Big Ears: Listening for Gender in Jazz Studies* (Durham & London: Duke University Press, 2008), 31-47.
- Porter, Lewis. *Jazz: A Century of Change*. New York: Schirmer, 1997.
- Radano, Ronald. "Hot Fantasies: American Modernism and the Idea of Black Rhythm", en Ronald Radano y Philip V. Bohlman, *Music and the Racial Imagination*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2000, pp. 459-482.
- Raeburn, Bruce Boyd. *New Orleans Style and the Writing of American Jazz History*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2009

- Ramsey Jr., Guthrie P. "Cosmopolitan or Provincial? Ideology in Early Black Music Historiography, 1867-1940", *Black Music Research Journal* 16/1 (1996): 11-42.
- _____ . "Blues and the Ethnographic Truth", *Journal of Popular Music Studies* 13 : 41-58
- Rasula, Jed. "The Media of Memory: The Seductive Menace of Records in Jazz History", en Krin Gabbard (ed.), *Jazz among the Discourses*. Durham & London: Duke University Press, 1995, pp. 134-162.
- Rawlins, Robert y Nor Eddine Bahha. *Jazzology: The Encyclopedia of Jazz Theory for All Musicians*. Milwaukee, WI: Hal Leonard, 2005.
- Rosenthal, David. *Hard Bop: Jazz and Black Music, 1955-1965*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Rustin, Nichole T. y Sherrie Tucker (eds.), *Big Ears: Listening for Gender in Jazz Studies*. Durham & London: Duke University Press, 2008.
- Santelli, Robert. *The Big Book of Blues: The Fully Revised and Updated Biographical Encyclopedia*. New York: Penguin, 2001.
- Schuller, Gunther. *Early Jazz: Its Roots and Musical Development*. New York: Oxford University Press, 1968.
- _____ . *The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945*. New York: Oxford University Press, 1989.
- Sipton, Alyn. *A New History of Jazz*. London & New York: Continuum, 2001 (F/Mu 012164).
- Stowe, David. *Swing Changes: Big-Band Jazz in New Deal America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
- Tercinet, Alain. *West Coast Jazz*. Marseille: Parenthèses, 1986.
- Tingen, Paul. *Miles Beyond: The Electric Explorations of Miles Davis, 1967-1991*. New York: Billboard, 2001.
- Tirro, Frank. *Historia del Jazz Clásico / Historia del Jazz Moderno*. Barcelona: Ma non troppo, 2001 (F/Mu 010437; F/Mu 012860).
- Titon, Jeff Todd. *Early Downhome Blues: A Musical and Cultural Analysis*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1994.
- Tomlinson, Gary. "Cultural Dialogics and Jazz: A White Historian Signifies", *Black Music Research Journal* 11/2 (1991): 229-264.
- Toner, Anki. *Blues*. Madrid: Celeste, 1995 (F/Mu 004181).
- Townsend, Peter. *Pearl Harbor Jazz. Change in Popular Music in the Early 1940s*. Jackson: University Press of Mississippi, 2007.
- Tucker, Sherrie. "Big Ears: Listening for Gender in Jazz Studies", *Current Musicology* 71-73 (2001-2002): 375-408.
- Trulls, Alfonso. *Blues: vieja música, nueva música*. Madrid: Cátedra, 1996 (F/Mu 004200).
- Wald, Elijah. *Escaping the Delta: Robert Johnson and the Invention of the Blues*. New York: HarperCollins, 2004.
- Walsler, Robert (ed.). *Keeping Time: Readings in Jazz History*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Ward, Geoffrey & Ken Burns. *Jazz: A History of America's Music*. New York: Knopf, 2000.
- Weissman, Dick. *Blues: The Basics*. New York: Routledge, 2005.

Recursos necesarios:

Aula equipada con recursos audiovisuales y multimedia, textos, registros sonoros y videográficos.

Calendario y horario

Segundo cuatrimestre: miércoles de 9 a 11 horas; jueves, de 12 a 14 horas.

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clase teórica participativa

20

Estudio y trabajo autónomo individual

75

Clases prácticas de aula

20

Estudio y trabajo autónomo grupal

15

Laboratorios

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios (S)

10

Tutorías grupales (TG)

5

Evaluación

5

Total presencial

60

Total no presencial

90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Prof. Dr. Iván Iglesias

<http://www.musicologiahispana.com/es/plantilla-docente/sec/6/>

Idioma en que se imparte

Castellano
