

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40122 MUSICA POPULAR URBANA: ROCK Y POP

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Competencias 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.

Competencias específicas:

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

Objetivos/Resultados de aprendizaje

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

Contenidos

1. Definir y estudiar el rock y el pop
2. El rock'n'roll: mito y revolución (1955-1959)
3. Una falsa transición: payola, twist, productores e ídolos adolescentes (1959-1963)
4. Ni "invasión" ni "reacción": beat y rhythm'n'blues británicos; folk-rock y surf-rock estadounidenses (1963-1966)
5. Música popular negra y derechos civiles: Motown y soul
6. Legitimando el rock como arte: The Beatles y The Beach Boys (1966-1969)
7. El rock como contracultura y experimentación: blues-rock, psicodelia y vanguardia (1966-1970)
8. La diversificación del rock en los años setenta: glam y shock; progresivo; rock sureño y country-rock
9. El baile, de la reivindicación a la liberación: del funk a la música disco

10. No hay futuro: del punk a la new wave
11. Poder y género: el hard-rock y el heavy-metal
12. Música popular urbana bajo una dictadura: el rock y el pop en España durante el franquismo
13. Música e imagen: el pop y la MTV en los años ochenta
14. De lo alternativo al mainstream: gótico; grunge; brit-pop
15. Poéticas y políticas del rap
16. Rock, pop y rap en la España democrática

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Actividades formativas presenciales (2'4 ECTS)

1. Clase magistral participativa: explicación de la teoría de la asignatura, sometiéndola a debate entre los alumnos (0'6 ECTS)
2. Análisis y comentario por parámetros de las partituras, audiciones y vídeos, elegidos por el profesor según su pertinencia para cada género y estilo musical, facilitados previamente al alumnado (0'6 ECTS)
3. Preparación y seguimiento en tutorías y exposición en clase de un trabajo que consiste en la contextualización histórica, social y estilística de un solista o grupo de rock o pop relevante elegido por el alumno o alumnos (en caso de preferir un trabajo en grupo), y del análisis musical pormenorizado de un tema o disco (en caso de ser en grupo) (1'2 ECTS)

Evaluación: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas.

Actividades formativas no presenciales (3'6 ECTS)

1. Lectura de la bibliografía y los materiales escritos y estudio de los materiales musicales y audiovisuales facilitados en clase para el seguimiento de las clases magistrales participativas (1'2 ECTS)
2. Estudio y preparación de un examen escrito que tenga en cuenta por igual la parte teórica (clase magistral) y la parte práctica (análisis y comentario de partituras, audiciones y vídeos) de la asignatura (1 ECTS)
3. Preparación y elaboración de un trabajo que consiste en la contextualización histórica, social y estilística de un solista o grupo de rock o pop relevante elegido por el alumno (o alumnos en caso de preferir un trabajo en grupo), y del análisis musical pormenorizado de un tema (o disco en caso de ser en grupo). Asistencia a un concierto relacionado con los géneros musicales estudiados, sobre el cual el alumno presentará un informe escrito (1'4 ECTS)

Criterios y sistemas de evaluación

1. Valoración de la asistencia y de la participación activa en las clases y seminarios (20%). Se permite faltar 8 horas a clase sin consecuencias para la nota; a partir de ahí, cada 4 horas se resta 0'5 a la nota final.
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, 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

f.

Bibliografía básica

- Charlton, Katherine. Rock Music Styles: A History. Boston: McGraw-Hill, 2008 [F/Bc 78CHAr0c]
- Covach, John. What's that Sound? An Introduction to Rock and Its History. New York: Norton, 2009 [F/Mu 016964].
- Frith, Simon. Performing Rites: On the Value of Popular Music. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
- Frith, Simon, Will Straw y John Street (eds.). La otra historia del rock: aspectos clave del desarrollo de la música popular. Barcelona: Ma non troppo, 2006 [F/Mu 013375]
- Middleton, Richard. Studying Popular Music. Milton Keynes: Open University Press, 1990 [F/Mu 004302]
- Negus, Keith. Popular Music in Theory: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 1996 [F/Mu 007674]
- Shuker, Roy. Understanding Popular Music. London: Routledge, 1995 [F/Mu 004182]

g.

Bibliografía complementaria

- Altschuler, Glenn. All Shook Up: How Rock'n'Roll Changed America. Oxford & New York: Oxford University Press [F/Mu 017306].
- Auslander, Philip. Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006.

- Bennett, Andy. *Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place*. London: Macmillan, 2000.
- _____. *Cultures of Popular Music*. Berkshire, UK: Open University Press, 2001.
- Bennett, Andy, Barry Shank & Jason Toynbee (eds.). *The Popular Music Studies Reader*. New York: Routledge, 2006 [F/Bc 78pop].
- Bennett, Andy & Jon Stratton (eds.). *Britpop and the English Music Tradition*. Farnham, UK: Ashgate, 2010.
- Blázquez, Javier & Omar Morera (cords.). *Loops: Una historia de la música electrónica*. Barcelona: Reservoir Books, 2002.
- Brackett, David. *Interpreting Popular Music*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Chang, Jeff. *Can't Stop, Won't Stop: A History of the Hip-Hop Culture*. New York: Picador, 2006 [F/Mu 017359].
- Christie, Ian. *El sonido de la bestia: historia del heavy metal*. Barcelona: Ma non troppo, 2005 [2004] [F/Mu 013254].
- Cope, Andrew L. *Black Sabbath and the Rise of Heavy Metal Music*. Farnham, UK: Ashgate, 2010.
- Chojin, El & Francisco Reyes. *Rap, 25 años de rimas: Un recorrido por la historia del rap en España*. Barcelona: Viceversa, 2010 [F/Fr 014729].
- Covach, John & Graeme M. Boone (eds.). *Understanding Rock: Essays in Musical Analysis*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Danielsen, Anne. *Presence and Pleasure: The Funk Grooves of James Brown and Parliament*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2006.
- Domínguez, Salvador. *Bienvenido Mr. Rock: los primeros grupos hispanos, 1957-1975*. Madrid: SGAE, 2002 [F/Bc 78DOMbie].
- _____. *Los hijos del rock: los grupos hispanos, 1975-1989*. Madrid, SGAE, 2004 [F/Mu 016851].
- Everett, Walter. *The Beatles as Musicians: Revolver through the Anthology*. Oxford & New York: Oxford University Press, 1998.
- _____. *The Beatles as Musicians: The Quarry Men through Rubber Soul*. Oxford & New York: Oxford University Press, 2001.
- _____. *The Foundations of Rock: From 'Blue Suede Shoes' to 'Suite: Judy Blue Eyes'*. Oxford & New York: Oxford University Press, 2009.
- Ennis, Philip H. *The Seventh Stream: The Emergence of Rock'n'Roll in American Popular Culture*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1992.
- Fabbri, Franco. *L'ascolto tabù: Le musiche nello scontro globale*. Milano: Il Saggiatore, 2005.
- Fast, Susan. *In the Houses of Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music*. New York & Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Forman, Murray & Mark Anthony Deal (eds.). *That's the Joint!: The Hip-Hop Studies Reader*. New York: Routledge, 2012.
- Fouce, Héctor. *El futuro ya está aquí. Música pop y cambio cultural*. Madrid: Velecío, 2006 [F/Mu 013986].
- Friedlander, Paul. *Rock and Roll: A Social History*. Boulder, CO: Westview, 2006.
- Frith, Simon & Andrew Goodwin (eds.). *On Record: Rock, Pop, and the Written Word*. London & New York: Routledge, 1990.
- Frith, Simon, Andrew Goodwin & Lawrence Grossberg (eds.). *Sounds and Vision: The Music Video Reader*. New York: Routledge, 2005 [F/Mu 016978].
- Gendron, Bernard. *Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde*. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.
- Gillett, Charlie. *Historia del rock: El sonido de la ciudad*. 2 vols. Barcelona: Ma non troppo, 2003 [F/Mu 012252].
- Goodwin, Andrew. *Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.
- Green, Lucy. *How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education*. Farnham, UK: Ashgate, 2002 [B/Bc 78:37 GRE how].
- Guillot, Eduardo. *Historia del rock*. Valencia: La Máscara, 1997 [F/Mu 004204].
- Guralnick, Peter. *Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom*. New York, Boston & London: Back Bay, 1986.
- Hamm, Charles. *Putting Popular Music in Its Place*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 [F/Mu 008082].
- Hesmondhalgh, David & Keith Negus (eds.). *Popular Music Studies*. London: Arnold, 2002.
- Jones, Steve (ed.). *Pop Music and the Press*. Philadelphia: Temple University Press, 2002.
- Laing, Dave. *One Chord Wonders: Power and Meaning in Punk Rock*. Milton Keynes: Open University Press, 1985.
- Lambert, Philip. *Inside the Music of Brian Wilson: The Songs, Sounds, and Influences of the Beach Boys' Founding Genius*. New York: Continuum, 2007.
- Longhurst, Brian. *Popular Music and Society*. Cambridge: Polity, 2007.
- Macan, Edward. *Rockin' the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Macdonald, Ian. *The Beatles: revolución en la mente*. Madrid: Celeste, 2000 [F/Mu 010548].
- Machin, David. *Analysing Popular Music: Image, Sound, Text*. London: Sage, 2010.
- Martínez, Silvia. *Enganxats al heavy: cultura, música i transgressió*. Lleida: Pagès, 1999 [F/Mu 013746].
- Martínez, Silvia & Héctor Fouce (eds.). *Made in Spain: Studies in Popular Music*. New York: Routledge, 2013.
- McNeil, Legs & Gillian McCain. *Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk*. New York: Grove, 2006.
- Middleton, Richard. *Voicing the Popular: On the Subjects of Popular Music*. New York: Routledge, 2006.
- Mitchell, Tony (ed.). *Global Noise: Rap and Hip Hop Outside the USA*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2002.
- Moore, Allan. *Rock: The Primary Text. Developing a Musicology of Rock*. Aldershot: Ashgate, 2001 [F/Mu 011205].

- _____. Analyzing Popular Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- _____. Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song. Farnham, UK: Ashgate, 2012.
- Negus, Keith. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós, 2005 [1999] [F/Mu 013210]
- O'Brien, Lucy. She Bop: the Definitive History of Women in Popular Music. London: Jawbone, 2012.
- Puig, Luis & Jenaro Talens (eds.). Las culturas del rock. Valencia: Pre-textos, 1999 [F/Mu 007970].
- Reynolds, Simon. Rip It Up and Start Again: Postpunk, 1978-1984. New York: Penguin, 2006.
- Rojek, Chris. Pop Music, Pop Culture. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Romero, Josep Maria. Todo lo que hay que saber del negocio musical. Barcelona: Alba, 2006.
- Rose, Tricia. Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1994.
- Shuker, Roy. Diccionario del rock y de la música popular. Barcelona: Ma non troppo, 2005 [F/Mu 013256]
- Sibilla, Gianni. I linguaggi della musica pop. Milano. Bompiani, 2003.
- Smith, Suzanne E. Dancing in the Street: Motown and the Cultural Politics of Detroit. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
- Stephenson, Ken. What to Listen for in Rock: A Stylistic Analysis. New Haven: Yale University Press, 2002.
- Storey, John. Teoría cultural y cultura popular. Barcelona: Octaedro, 2002 [F/Fs 014617]
- Street, John. Music and Politics. Cambridge: Polity, 2012.
- Strong, Catherine. Grunge: Music and Memory. Farnham, UK: Ashgate, 2011.
- Tagg, Philip. Kojak. 50 Seconds of Television Music: Towards the Analysis of Affect in Popular Music. Göteborg: Musikvetenskapliga Institutionen, 1979 [F/Mu 012708].
- Thompson, Gordon. Please Please Me: Sixties British Pop, Inside Out. Oxford & New York: Oxford University Press, 2008 [F/Mu 017305].
- Torres Blanco, Roberto. La oposición musical al franquismo: Canción protesta y censura discográfica en España. Bilbao: Brian's Records, 2010.
- Valiño, Xavier. Veneno en dosis camufladas: la censura en los discos de pop-rock durante el franquismo. Lleida: Milenio, 2012.
- Wald, Elijah. How the Beatles Destroyed Rock'n'Roll: An Alternative History of American Popular Music. New York & Oxford: Oxford University Press, 2009 [F/Mu 016959].
- Walser, Robert. Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1993 [F/Mu 006071F.M.Botin]
- Watkins, Craig S. Hip Hop Matters: Politics, Pop Culture, and the Struggle for the Soul of a Movement. Boston: Beacon Press, 2005.
- Weinstein, Deena. Heavy Metal: The Music and Its Culture. New York: Da Capo, 2000.
- Werner, Craig. A Change Is Gonna Come: Music, Race and the Soul of America. Edinburgh: Canongate, 2002.
- Whiteley, Sheila. The Space between the Notes: Rock and Counter-Culture. New York: Routledge, 1992.
- _____. Women and Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity. New York: Routledge, 2000.
- Wicke, Peter. Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [F/Mu 4193].
- Wicke, Peter, Wieland Ziegenrücker & Kai-Erick Ziegenrücker. Handbuch der populären Musik. Mainz: Schott, 2007.
- Wiedehorn, Jon & Katherine Turman. Louder than Hell: The Definitive Oral History of Metal. New York: HarperCollins, 2013.
- Womack, Kenneth (ed.). The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Yúdice, George. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa, 2007.

Calendario y horario

Primer cuatrimestre: lunes, de 12 a 13 horas; martes, de 12 a 14 horas; jueves, de 10 a 11 horas.

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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clase teórica participativa

22

Estudio y trabajo autónomo individual

75

Clases prácticas de aula

23

Estudio y trabajo autónomo grupal

15

Laboratorios

Seminarios (S)

5

Tutorías grupales (TG)

5

Evaluación

5

Total presencial

60

Total no presencial

90

Plan de trabajo

La clase magistral será complementada con el comentario crítico de textos y materiales audiovisuales y sonoros, así como con los seminarios destinados al debate colectivo. Todo ello requiere del trabajo personal del alumno sobre los textos, vídeos y audiciones facilitadas por el profesor. Del mismo modo, el profesor realizará un seguimiento individualizado al progreso de cada alumno en la realización de trabajos que deberá entregar al final de la asignatura.

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

Idioma en que se imparte

Castellano
