



Guía docente de la asignatura Música popular urbana: rock y pop

Asignatura	Música popular urbana: rock y pop		
Materia	Música popular urbana		
Módulo	Etnomusicología: música tradicional y popular urbana		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	396	Código	40122
Periodo de impartición	Primer semestre	Tipo/Carácter	Obligatoria
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	3º
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español / Inglés		
Profesor responsable	Iván Iglesias		
Horario de tutorías	www.musicologiahispana.com		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Sección Departamental de Historia y Ciencias de la Música		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	iviglesias@gmail.com 983423596		

1.1 Contextualización

La asignatura, de un semestre de duración, se ubica dentro de la materia “Música popular urbana” y del módulo “Etnomusicología: música tradicional y popular urbana” incluido dentro de la Formación Específica del Grado. Se imparte en el primer semestre del tercer curso atendiendo a los siguientes criterios:

- Por las competencias que fomenta, los resultados perseguidos y los contenidos desarrollados, debería cursarse después de “Estrategias de análisis musical” (segundo semestre del primer curso) y de “Historia y teoría de la Etnomusicología” (primer semestre del segundo curso). Ambas proporcionan al alumno las bases teóricas, historiográficas y analíticas necesarias para una correcta comprensión de la asignatura.
- Por la cronología del repertorio (desde 1945 hasta la actualidad) y por los elementos de lenguaje musical estudiados es conveniente que se curse después de la otra asignatura de la materia, “Música popular urbana: blues y jazz” (segundo semestre del segundo curso), cuyo marco temporal incluye el medio siglo anterior y cuyas estructuras musicales son una influencia fundamental en el rock y el pop.



1.2 Relación con otras materias

- Las asignaturas “Estrategias de análisis musical” (de primer curso), “Historia y teoría de la Etnomusicología” y “Música popular urbana: blues y jazz” (ambas de segundo curso) proporcionan al alumno las bases para cursar esta asignatura.
- En cuanto a su relación con las optativas “Transcripción y análisis de la música tradicional y popular urbana” y “Música popular urbana de los mundos hispano y lusófono: flamenco, tango, salsa, fado”, cursadas en tercer o cuarto curso, es recomendable que se curse antes que ellas o al menos simultáneamente, ya que proporciona el marco conceptual, histórico y estilístico básico, así como el funcionamiento de la industria, los medios y el consumo pertinentes también en los contenidos de dichas optativas.

1.3 Prerrequisitos

Se requieren conocimientos básicos de solfeo, armonía y análisis musical, y se recomienda haber cursado las asignaturas “Estrategias de análisis musical”, “Historia y teoría de la Etnomusicología” y, sobre todo, “Música popular urbana: blues y jazz”. También es conveniente que el alumno lea fluidamente en inglés, debido a que la mayoría de la bibliografía sobre la materia está en dicho idioma.

2. Competencias

2.1 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.

2.2 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 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.

3. Objetivos

1. Conocimiento diacrónico y sincrónico de los diferentes estilos de rock y pop.
2. Capacidad para analizar formal, estética y contextualmente los estilos del rock y del pop.
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 y metodológicas aplicadas al rock y al pop.
6. Realización de trabajos y presentaciones sobre diferentes contenidos del rock y del pop.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	20	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	30	Estudio y trabajo autónomo grupal	15
Seminarios	5		
Otras actividades	5		
Total presencial	60	Total no presencial	90

5. Bloque temático

a. Contenidos

Esta asignatura engloba, en un solo bloque temático, los contenidos básicos para el conocimiento y la comprensión histórica y socioeconómica de los diferentes estilos de rock y pop, sus diversas hibridaciones e influencias, y su relación con la sociedad actual. Asimismo, facilita también las herramientas para que el alumno pueda realizar la contextualización y el análisis riguroso de cualquier estilo o ejemplo de estos géneros, pensando en que pueda elegir estos temas para el trabajo de grado o una investigación posterior de posgrado. Los contenidos se exponen históricamente teniendo en cuenta por igual hitos sociales y estéticos, combinando el análisis diacrónico y el sincrónico, y aunando creación, mediación y recepción.

b. Plan de trabajo

Las clases teóricas de historia del rock y del pop serán complementadas con clases prácticas dedicadas al comentario de textos y al análisis de grabaciones sonoras y audiovisuales. Entre las actividades de aula se incluirá un seminario de debate colectivo, con entrega de un texto breve (una página como máximo) por el estudiante. Por otra parte, el profesor realizará un seguimiento individualizado del progreso de cada alumno en la realización del trabajo que deberá enviar el día del examen final.



c. Programa

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 en los sesenta: 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 e imagen: el pop y la MTV en los años ochenta
13. De lo alternativo al *mainstream*: gótico; *grunge*; *Britpop*; *post-rock*

d. Evaluación

1) Modalidad A

- Participación activa en las clases y el seminario (20%): se permite faltar 8 horas a clase sin consecuencias para la nota. El seminario es de asistencia obligatoria.
- Examen final (40%) que tendrá en cuenta por igual la parte práctica (a través del análisis de audiciones o vídeos) y la parte teórica (mediante preguntas cortas y un tema a desarrollar) de la asignatura.
- Trabajo escrito individual (40%) consistente en el estudio de un tema de un solista o grupo de rock o pop relevante para la asignatura, elegido por el alumno con la conformidad del profesor. Antes de la entrega final, es imprescindible que el estudiante envíe al profesor por correo electrónico la bibliografía que empleará, para seleccionarla y/o ampliarla. El trabajo tendrá una extensión de 8-10 páginas de texto (excluyendo portada, bibliografía, discografía y anexos) y deberá contener necesariamente la contextualización sociohistórica y un análisis musical pormenorizado del tema en cuestión. Deberá enviarse al profesor el día del examen, por correo electrónico y en formato PDF. Se valorarán: la escritura, la organización y la presentación; el desarrollo y la exhaustividad; el empleo de bibliografía pertinente y la utilización adecuada de referencias; el interés y la originalidad. De acuerdo con el Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid, cualquier tipo de plagio supondrá el suspenso.

2) Modalidad B

- Examen final (50%)
- Trabajo escrito individual (50%)



e. Bibliografía básica

- Charlton, Katherine. *Rock Music Styles: A History*. Boston: McGraw-Hill, 2008 [F/Bc 78CHARoc]
- 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.). *The Cambridge Companion to Pop and Rock*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001 [F/Mu 011917] (hay versión en español, reducida a la mitad: *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]
- Wall, Tim. *Studying Popular Music Culture*. London: SAGE, 2013.

f. 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 [F/In 012403].
- 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 y Jason Toynbee (eds.). *The Popular Music Studies Reader*. New York: Routledge, 2006 [F/Bc 78pop].
- Bennett, Andy y Jon Stratton (eds.). *Britpop and the English Music Tradition*. Farnham, UK: Ashgate, 2010.
- Blánquez, Javier y 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].
- Christe, 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 y Francisco Reyes. *Rap, 25 años de rimas: Un recorrido por la historia del rap en España*. Barcelona: Viceversa, 2010 [F/Fr 014729].
- Covach, John y 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.
- Del Val Ripollés, Fernán. *Rockeros insurgentes, modernos complacientes: un análisis sociológico del rock en la Transición (1975-1985)*. Madrid: SGAE, 2017.
- 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 [F/Mu 017504].
- 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 y 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: Veleció, 2006 [F/Mu 013986].
- Friedlander, Paul. *Rock and Roll: A Social History*. Boulder, CO: Westview, 2006.
- Frith, Simon y Andrew Goodwin (eds.). *On Record: Rock, Pop, and the Written Word*. London & New York: Routledge, 1990.
- Frith, Simon, Andrew Goodwin y Lawrence Grossberg (eds.). *Sounds and Vision: The Music Video Reader*. New York: Routledge, 2005 [F/Mu 016978].
- García Peinazo, Diego. *Rock Andaluz: significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo y la transición (1969-1982)*. Madrid: SEdeM, 2017.
- Gendron, Bernard. *Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde*. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.
- Gilbert, Jeremy. *Cultura y políticas de la música dance: disco, hip-hop, house, techno, drum'n'bass y garaje*. Barcelona: Paidós, 2003 [F/Mu 012255; F/Mu 012968].
- 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 [F/Mu 017477].



- Hamm, Charles. *Putting Popular Music in Its Place*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 [F/Mu 008082].
- Hesmondhalgh, David y 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 [F/In 012305].
- Martínez, Silvia. *Enganxats al heavy: cultura, música i transgressió*. Lleida: Pagès, 1999 [F/Mu 013746].
- Martínez, Silvia y Héctor Fouce (eds.). *Made in Spain: Studies in Popular Music*. New York: Routledge, 2013.
- McNeil, Legs y 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 [F/Mu 017469].
- 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 [F/Mu 017505].
- Puig, Luis y 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.
- Sullivan, Denise. *Keep on Pushing: Black Power Music from Blues to Hip-Hop*. Chicago: Laurence Hill, 2011 [F/Mu 011954].
- 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 [F/Mu 017443].
- Werner, Craig. *A Change Is Gonna Come: Music, Race and the Soul of America*. Edinburgh: Canongate, 2002 [F/Mu 017442].
- 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 [F/In 012384].
- _____ (ed.) *Sexing the Groove: Popular Music and Gender*. New York: Routledge, 1997 [F/In 012385]
- Wicke, Peter. *Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [F/Mu 4193].
- Wicke, Peter, Wieland Ziegenrucker & Kai-Erick Ziegenrucker. *Handbuch der populären Musik*. Mainz: Schott, 2007.
- Wiedehorn, Jon y 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.

**6. Temporalización (por bloques temáticos)**

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Rock y pop	6	10/9/2019-18/12/2019

7. Sistema de calificaciones – Tabla resumen**Modalidad A**

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen final	40 %	- Consta de parte práctica (análisis de audiciones, vídeos o partituras) y parte teórica (preguntas cortas y tema a desarrollar)
Trabajo individual	40 %	- Trabajo escrito, de entre 8 y 10 páginas de texto (excluyendo portada, bibliografía, discografía y anexos), que se enviará por correo electrónico y en PDF a iviglesias@gmail.com . Plazo: hasta el día del examen final.
Participación activa en las clases y el seminario	20 %	-Se valora la participación activa y continua. -Se permite faltar a clase a un máximo de 8 horas sin consecuencias para la nota. El seminario es de asistencia obligatoria.

Modalidad B

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen final	50 %	- Consta de parte práctica (análisis de audiciones, vídeos o partituras) y parte teórica (preguntas cortas y tema a desarrollar)
Trabajo individual	50 %	- Trabajo escrito, de entre 8 y 10 páginas de texto (excluyendo portada, bibliografía, discografía y anexos), que se enviará por correo electrónico en PDF. Plazo: hasta el día del examen final.