

Producción y Análisis musical III

Ciclo Lectivo 2022

- **Régimen de cursada:** Anual.
- **Carga horaria:** cuatro horas semanales.
- **Modalidad:** Teórico-práctica.
- **Régimen de promoción:** Directa y Libre.
- **Materias correlativas:** “Producción y análisis musical II” (Aprobada), “Instrumento I” (Aprobada), “Lenguaje Musical I” (Aprobada); Instrumento II (Cursada).

Docentes

Santiago Romé, Ignacio Álvarez, Santiago Coria, Juan Pablo Gascón, Manuel González Ponisio, Federico Del Río.

Adscripta: Juliana Larsen

Fundamentación

Esta asignatura tiene por objeto brindar a los alumnos herramientas básicas para el abordaje conceptual y la producción musical de manifestaciones artísticas populares. A lo largo de la cursada los alumnos estudiarán algunas corrientes estéticas constitutivas y emergentes de los procesos sociales más significativos de la historia contemporánea argentina y latinoamericana, su vinculación con la problemática de la identidad cultural, y sus potenciales desarrollos prospectivos. Se abordará sistemática y críticamente el estudio de la cultura popular argentina y latinoamericana, por fuera de los paradigmas estéticos provenientes de los países centrales, evitando a la vez, las posiciones teóricas telúricas y fragmentarias formuladas y sostenidas insistentemente por sectores sociales autodenominados “tradicionalistas”.

Desde esta perspectiva, y atendiendo la complejidad creciente de las sociedades contemporáneas, se vuelve ineludible repensar las tensiones entre la cultura popular y la cultura de masas, sus continuidades y rupturas, sus intercambios e hibridaciones y, particularmente en el universo del arte, entre la música popular y la política. El tratamiento, en el marco de una carrera universitaria, de las variadas y dinámicas relaciones entre las manifestaciones musicales producidas por el pueblo y las condiciones socio-políticas que las han hecho posibles y necesarias reclama el aporte de nuevos marcos conceptuales y metodológicos que contribuyan a redefinir sus alcances así como sus múltiples mutaciones. Considerando que Argentina y el resto de los países de Latinoamérica no comparten sólo realidades geográficas sino, fundamentalmente, un derrotero común de luchas políticas, sociales y culturales y la obstinada y mestiza resistencia frente a los diversos tipos de sometimientos. Este proceso ha sido particularmente intrincado y heterogéneo en el caso de nuestro país, constituido bajo el manto de la disputa colonialista entre España e

Inglaterra, expandido con el genocidio de los pueblos originarios y reconfigurado con los procesos migratorios de fines del siglo XIX y del período de entre-guerra. Hoy, con una industria cultural mundial cada vez más concentrada y con un escenario urbano sin anclajes geográficos nítidos, se consolida una cultura cada vez más globalizada y, simultáneamente, fragmentada, desigual y compleja. A pesar de la amputación cultural que significó la última dictadura militar (sin mencionar otras consecuencias), se observa actualmente un resurgimiento de innumerables expresiones artísticas populares y de reinterpretaciones de gran parte de nuestro acervo cultural que va delineando nuevas y originales corrientes estéticas. De ahí que conocer en profundidad los géneros y repertorios más significativos de la música popular argentina y aquellas músicas que a través de las inmigraciones, de la industria cultural o de los medios masivos de comunicación han tenido grandes desarrollos en nuestro país, sea uno de los objetivos principales de esta asignatura como así también indagar sus vínculos con el contexto y sus caminos potenciales. La profundización del compromiso entre la educación de grado universitario y nuestro pueblo posibilitará la formación de profesionales críticos capaces de interpretar y producir música popular sin prejuicios de clase, promoviendo y rescatando del olvido procesos artísticos colectivos que nunca han ingresado a las aulas. La música posee una parte importante de su sentido y función sumergida en la historia y la cultura, cuya visibilidad permitirá construir criterios flexibles para la interpretación de los géneros y corrientes musicales contemporáneas. Desde esta perspectiva consideramos que resulta pertinente en relación con las características de los ámbitos profesionales, tanto en la producción musical (interpretación y composición), la investigación, como en la docencia, que un músico profesional tenga herramientas básicas para acompañarse y acompañar a un cantante, hacer arreglos vocales e instrumentales para grupos pequeños, improvisar sobre distintos géneros y estilos, operar recursos compositivos, y contextualizar su práctica en la realidad contemporánea. En síntesis, el trabajo de la cátedra se orientará en función del estudio de la música popular y su contexto, los ámbitos por donde circula y los usos que hacen de ella las grandes mayorías.

Objetivos generales:

- Que lxs alumnxs conozcan de manera introductoria los rasgos interpretativos y sintácticos más sobresalientes de las grandes familias genéricas de la música popular urbana contemporánea: Rock, Cumbia y Cuarteto
- Que lxs alumnxs sean capaces de contextualizar histórica y culturalmente la génesis y los desarrollos significativos de las familias genéricas anteriormente mencionadas.
- Que los alumnxs adquieran herramientas y habilidades básicas para la ejecución grupal (nociones básicas de ensamble, interpretación y composición de arreglos) sobre los géneros trabajados.
- Contribuir al desarrollo de estrategias para la investigación y la planificación pedagógico-didáctica vinculadas a la enseñanza de la música popular en distintos niveles educativos.

Contenidos

Unidad I

- Contexto histórico de la música popular urbana: Crisis de hegemonía y cambios socio-culturales en la segunda mitad del siglo XX. La edad de oro (1945-1973): mundo bipolar y guerra fría. Procesos de descolonización y movimientos tercermundistas. Migración del campo a la ciudad. Industrialización, conquista de derechos y ascenso social en Argentina. Fortalecimiento e intervención del Estado en la planificación económica. Configuración de una subcultura juvenil relativamente autónoma. Usos y rupturas con el pasado reciente. Rasgos estructurales de la sociedad argentina. Inestabilidad y conflictividad política. Experimentación y renovación estética en los 60.
La restauración conservadora (1973-2001): destrucción del estado de bienestar, desindustrialización y endeudamiento. Terrorismo de estado, concentración económica y crisis social. Impactos culturales.
- Ritmo: trabajo de ejecución y ensamble en base a materiales rítmicos de la cumbia. Memorización y lectoescritura. Interpretación con tempo fijo y tempo variable.
- Materiales rítmicos básicos de la Cumbia argentina: composición de texturas rítmicas complejas –superpuestas y complementarias– para acompañamiento en canciones. Repetición variada. Precisión y regularidad del tempo.

Unidad II

- Cumbia. Música Tropical: diversidad caribeña en la música festiva de mediados del siglo XX. Antecedentes en la cumbia tradicional y la cumbia canción colombianas. Resignificación social de la cumbia argentina: de la élite a las clases populares y viceversa. Contradicciones, usos e interpretación del género: estigmatización, prejuicio y “sociología tropical”. El primer movimiento tropical argentino. La cumbia como síntesis del tropicalismo en nuestro país. Lenguaje musical de algunas de las corrientes locales más significativas entre los 70 y la actualidad. Relaciones con la música andina y la música litoraleña.
- Ensamble rítmico en trío de congas, huya y timbaleta: continuidad y cortes. Experimentación rítmica y textural a partir de materiales característicos. Recursos de composición melódica y contramelódica.
- Corrientes actuales: remix y cumbia electrónica. La cumbia en el audiovisual: publicidad, cine y series.
- Arreglos y usos de instrumentos de viento: saxos, trombón y trompetas. Criterios básicos para el arreglo y composición de melodías y contramelodías a dos y tres voces. Usos frecuentes en el repertorio tropical.

Unidad III

- Cuarteto cordobés: antecedentes en la música popular europea –paso doble, polca y tarantela-. Migración e industrialización en la consolidación del Cuarteto. El Cuarteto Leo como transición hacia el primer cuarteto. Transición de la Córdoba agrícola a la industrial. Rasgos estructurales del primer cuarteto entre la década del 40 y la del 80: tempo, textura y orquestación. Danza y espectáculo. Cambios hacia la década del 90 a partir de la fusión con el Merengue dominicano y modificaciones en la orquestación: ensamble de percusión –congas, huya y tambora- y arreglos de vientos –saxos y trompetas-: criterios básicos para la composición de arreglos. De la bailanta al show masivo.

Unidad IV

- Rock: consolidación del primer paradigma juvenil en EEUU. Entre el discurso contestatario, el imperialismo cultural, y una subcultura juvenil autónoma. Antecedentes musicales en el Blues y la música Country. Identidad rítmica inicial en el 1° Rock bailable: acentuación a contratiempo, ambigüedad del pulso y de la subdivisión. Rock inglés o “la invasión británica” en los 60: rock canción y arreglos “para escuchar”; sencillez acústica y austeridad formal en el “folk” y cambio de paradigma discursivo: contracultura, antisistema y crítica política. Contradicciones intrínsecas. Rock progresivo – experimentación formal, poética, tímbrica, textural, rítmica y armónica-. Los Beatles como modelo “evolutivo” y de relación con el contexto: bailable, canción, experimental-electroacústico y vuelta a la sencillez. Funk: cuerpo, danza y ritual. Derechos civiles y resistencia. Ritmo y textura, repetición y usos de la voz. Funk y Tecno de los 80 como precedentes de la música electrónica digital.
- Primer Rock en castellano: cover y traducción en la construcción del mercado latino. Sandro y El Club del Clan como modelos de transición. Representaciones de la categoría juvenil. Rock Nacional: primeros referentes y desarrollo. Diversidad y sincretismo en el Rock progresivo criollo. Retorno a la forma canción y Rock Electrónico a partir de los 80. Charly García como paradigma: sencillez (sui generis), sofisticación (Serú Girán) y recursos electrónicos (solista). Implicancias de la Guerra de Malvinas. Auge e ironía en el desencanto de los 80. Década del 90: apertura e hibridación con otras músicas. El sonido y la postproducción como protagonistas. Homogeneización comercial y diversidad estética. Recursos digitales para la producción y composición. El Rock en el audiovisual: algunas tendencias en cortinas de TV y música incidental.

Condiciones de aprobación:

Promoción Directa

- **80% de asistencia a las clases**
- **100% de los trabajos prácticos aprobados**
- **Aprobación de un parcial escritos con un mínimo de 6 (seis) y dos trabajos de investigación.**
- **Aprobación de dos trabajos cuatrimestrales de producción musical grupal con carácter de muestra pública y grabación en estudio con un mínimo de 6 (seis).**

Promoción Libre

- **Examen escrito sobre la bibliografía obligatoria**
- **Realización y ejecución en grupo (entre 3 y 5 integrantes) de cuatro arreglos y la interpretación solista de 3 canciones, a partir de las consignas indicadas por la cátedra en su página web: www.produccionyanalisismusical.com.ar**
- **Coloquio acerca de los géneros musicales desarrollados en el programa.**

Bibliografía

- ADAMOVSKY, Ezequiel. *Historia de las clases populares en la Argentina 1880-2003*. Buenos Aires: Sudamericana, 2012
- ALABARCES, Pablo y RODRÍGUEZ, M. Graciela (Comp.). *Resistencia y mediaciones. Estudios sobre cultura popular*. Buenos Aires: Paidós, 2008.
- ALTAMIRANO, Carlos. *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*. Buenos Aires: Emecé, 2007.
- ALVAREZ, Ignacio. *Apuntes de cátedra: Ritmos y toques del trío de Cumbia y de Merengue*. La Plata, 2013.
- APUNTES DE CÁTEDRA: Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3. Material de uso interno, sin editar. La Plata, 2022.
- BEJAR, M. Dolores. *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- BLÁZQUEZ, Gustavo. *Músicos, mujeres y algo para tomar. Los mundos de los cuartetos de Córdoba*. Córdoba: Recovecos, 2009.
- CARABALLO, Liliana. *Documentos de historia argentina 1955-1976*. Buenos Aires: Eudeba, 2011.
- DI MEGLIO, Gabriel. *Historia de las clases populares en la Argentina 1516-1880*. Buenos Aires: Sudamericana, 2012
- DOMÍNGUEZ ZALDIVAR, Saúl. *La música cuartetera*. Buenos Aires: Imaginador, 1998.
- GONZÁLEZ, Manuel. *Apunte de cátedra: Vientos*. La Plata, 2014.
- LUNARDELLI, Laura. *Alternatividad, divino tesoro. El rock argentino en los 90*. Buenos Aires: Biblos, 2002.
- MARGULIS, Mario. *La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires*. Buenos Aires: Biblos, 2005.
- PUJOL, Sergio. *Historia del baile. De la milonga a la disco*. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones, 2011.
- PUJOL, Sergio. *Las ideas del rock: genealogía de una música rebelde*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 2007.
- ROMÉ, Santiago. *Apunte de Cátedra: Cumbia*. La Plata, 2013.
- SEMÁN, Pablo y VILA, Pablo. *Cumbia. Nación, Etnia y género en Latinoamérica*. Buenos Aires: Gorla, 2011.
- SANTOS, Laura, PETRUCCELLI, Alejandro y MORGADE Pablo. *Música y Dictadura*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2008.
- TORRES, Juan Carlos. *Los años peronistas*. Buenos Aires: Sudamericana, 2000.
- UNZUÉ, Martín. *El Estado argentino (1976-2003)*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2012.