

Seminario Optativo para el Doctorado en Humanidades
Mención Música

Estudios en Música Popular

PROFESOR DICTANTE: Dr. Juan Pablo GONZÁLEZ (Universidad Alberto Hurtado SJ, Chile)

DURACIÓN: 45 horas

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 créditos

DESTINATARIOS

Graduados de carreras de grado de música y estudiantes del Doctorado en Humanidades, quienes pueden realizar la instancia de evaluación prevista. Estudiantes de música avanzados o público en general con conocimientos de lectura y análisis musical, quienes no realizan instancia de evaluación, pero acreditan asistencia.

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

El curso aborda los estudios de música popular urbana desde una musicología situada en las humanidades. Se revisan críticamente aportes centrales de la musicología anglosajona del pop/rock y de los estudios latinoamericanos de géneros, repertorio y artistas. Interesa vincular la música popular a problemas históricos, sociales y culturales en América Latina y desarrollar pensamiento interdisciplinario en torno a la música.

CONTENIDOS

1. Musicología popular
  - a. Paradigmas musicológicos
  - b. Valor en música popular
  - c. Intertextualidad analítica
2. La canción
  - a. Cantar palabras
  - b. Retórica performativa
  - c. Voz, persona, personaje
3. El disco
  - a. Las industrias de la música
  - b. Grabación y edición sonora
  - c. La escucha textural
4. El artista y el público
  - a. Memoria e historia

- b. Políticas de identidad
- c. Violeta Parra

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

- Bermúdez, Egberto. 2016. “Los discos de The (Los) Speakers (1966–68) y el surgimiento del pop/ rock en Colombia”, *Ensayos. Historia y teoría del arte*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 20/30: 83–153.
- Frith, Simon. 2014. *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Fermín A. Rodríguez trad. Buenos Aires: Paidós.
- Gilbert, Abel y Martín Liut comp. *Las mil y una vida de las canciones*. Buenos Aires: Gourmet Musical, 2019
- González, Juan Pablo. 2013. *Pensar la música desde América Latina. Problemas e interrogantes*. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Hawkins, Stan. 2002. *Settling the Pop Score: Pop texts and identity politics*. Aldershot: Ashgate.
- Moore, Allan. 2012. *Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*. Aldershot: Ashgate.
- Tagg, Philip y Bob Clarida. 2003. *Ten Little Title Tunes*. Nueva York: The Mass Media Music Scholar’s Press.
- Turino, Thomas. 2008. *Music as Social Life. The Politics of Participation*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Waisman, Leonardo. 2013. “Género: taxonomía, competencia, campo, signo o herramienta de marketing” en *Músicas populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina*. Vol II. Hector Rubio y Federico Sanmartino eds.. Córdoba: Editorial Buena Vista: 23-36.

Bibliografía secundaria

- Aharonián, Coriún. 2007. *Músicas populares del Uruguay*. Montevideo: Universidad de la República: 83-112
- Casanella, Liliana. 2013. *Música popularailable cubana. Letras y juicios de valor (siglos XVIII–XX)*. La Habana: Cidmuc.
- Chanan, Michael. 1995. *Repeated Takes. A Short History of Recordings and its Effects on Music*. Londres: Verso.
- Frith, Simon. 2014. “La voz” en *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Fermín A. Rodríguez trad. Buenos Aires: Paidós: 321-354
- Frith, Simon. 2014. “Las canciones como textos” en *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Fermín A. Rodríguez trad. Buenos Aires: Paidós: 281-320

- Frith, Simon. 2014. "Performance" en *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Fermín A. Rodríguez trad. Buenos Aires: Paidós: 355-393
- Fischerman, Diego. 2004. *Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular*. Buenos Aires: Paidós
- González, Juan Pablo. 2017. *Des/encuentros en la Música Popular Chilena 1970-1990*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Guerrero, Juliana. 2012. "El género musical en la música popular: algunos problemas para su caracterización", *TRANS 16*
- Hesmondhalgh, David. 2015. *Porqué es importante la música*. Buenos Aires: Paidós
- López Cano, Rubén y Juan Francisco Sans eds. 2011. *Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América Latina*. Caracas: Fundación Celarg
- Kohan, Pablo. 2010. *Estudios sobre los estilos compositivos del tango (1920-1935)*. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Moore, Robin. 1997. *Música y mestizaje. Revolución artística y cambio social en La Habana. 1920-1940*. Madrid: Editorial Colibrí.
- Negus, Keith *Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales*. Barcelona: Paidós, 2005.
- Pujol, Sergio. 1999. *Historia del baile. De la milonga a la disco*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- Regev, Motti. 2013. *Pop-rock music. Aesthetic Cosmopolitanism in Late Modernity*. Cambridge: Polity
- Reynolds, Simon. 2010. *Después del rock. Psicodelia, pospunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Gabriel Lilov y Patricio Orellana trads. Buenos Aires: Caja Negra
- Rondón, Víctor. 2016. "Una aproximación a las historias de la música popular chilena de posdictadura como ejercicio de construcción de memoria" *Neuma*, 9/1: 46-70
- Rubio, Héctor y Federico Sanmartino eds. 2013. *Músicas populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina*. Vol II. Córdoba: Editorial Buena Vista.
- Tatit, Luiz. 2002. *O cancionista. Composição de canções no Brasil*. San Pablo: edUsp.

Evaluación

Asistencia de un 75% (20%), participación informada en clases (20%) y exposición oral de dos textos escogidos por el estudiante; uno de la bibliografía obligatoria del curso y otro de la secundaria, abordados en forma comparativa y crítica (60%).