

Seminario:

“Herramientas de análisis en el rock a partir del estilo musical de Charly García”

Docente: Diego Roberto Madoery

Fundamentación:

¿Por qué Charly García? Esta propuesta se funda en al menos tres razones suficientes para su estudio en el nivel universitario: 1) su música permite comprender parte de la historia del rock en Argentina ya que abarca prácticamente desde los comienzos hasta la actualidad, manteniéndose vigente ininterrumpidamente; 2) la importancia de su música resulta de una creativa conjunción de rasgos que hablan de las tensiones en el rock: innovación y tradición, masividad y singularidad, rock y pop; 3) su particular forma de combinar la armonía clásico-romántica con la propia del rock .

En síntesis, hablar de la música de Charly es hablar del rock en su complejidad musical. En tal sentido, este seminario permitirá abordar fundamentos teóricos en relación con el rock, estrategias de análisis que son aplicables a otras músicas y también los rasgos característicos de la música del compositor.

El estilo musical en la música popular está vinculado a un conjunto de “etiquetas” que enmascaran rasgos musicales determinados. En mi investigación sobre Charly describí sus atributos musicales como la melodía, armonía, forma, ritmo, textura, instrumentación que explican con cierta claridad las características del estilo. A partir de estos rasgos pude desarrollar un mapa con un conjunto de subestilos que son los que conforman en diversas proporciones el estilo musical de Charly. Estos subestilos se fundaron en la configuración melódico-armónica como uno de los rasgos jerarquizados en esta música y que constituyen diferentes sonoridades.

Asimismo, elaboré un marco teórico sobre dos modos diferentes de comprender al rock (un sentido amplio y otro restringido) que son aplicables tanto a Charly como al amplio espectro de músicxs que se definen como pertenecientes al género. Este marco permitió distinguir los subestilos que tienen una sonoridad más propiamente rockera de los que no la poseen. Esta conjunción es uno de los ejes que define el estilo de Charly.

De este modo, el seminario permitirá a lxs alumnxs tanto comprender la complejidad estilística de la música de Charly como reflexionar sobre métodos y herramientas de análisis que pueden ser aplicados en otras músicas.

Objetivos:

Que los alumnxs:

- a) Conozcan diversos fundamentos teóricos sobre el rock desde sus rasgos musicales.
- b) Analicen la música de Charly en relación con sus rasgos musicales.
- c) Reconozcan rasgos de su estilo.
- d) Incorporen un conjunto de herramientas analíticas útiles para la descripción/interpretación de rasgos estilísticos o de género musical en otras músicas populares.

Carga Horaria:

Para 14 semanas / un cuatrimestre.

Carga horaria total: 60 horas

Contenidos:

- Fundamentos de la investigación. Estilo musical, canción, rasgos musicales (forma, melodía, armonía, ritmo) y rock.
- Charly García. Etapas. Características estéticas particulares y de época.
- Los rasgos musicales de la primera etapa. Características del período de las agrupaciones y de su etapa solista hasta el disco "Say no more".
- Los subestilos. Proporciones. Subestilos rockeros. Índices de heterogeneidad y de rock.
- Uso y distanciamiento de los rasgos propiamente rockeros.
- Derivaciones de la investigación. Nuevas propuestas. De lo macro a lo micro. Las otras etapas.

Cronograma tentativo:

1	Conocimientos previos sobre Charly. Rasgos que
---	--

	se consideran sobresalientes. Etapas
2	Características estéticas. El rock y la modernidad en el arte. Innovación, creatividad, originalidad, masividad, disconformidad.
3	Fundamentos de la investigación: Estilo musical. Canción. Rasgos musicales: melodía, armonía, ritmo, textura/instrumentación.
4	Los dos sentidos del rock.
5	1ª Etapa: La máquina de hacer música. Características formales, melódicas y armónicas.
6	1ª Etapa: La máquina de hacer música. Características del ritmo, textura/instrumentación.
7	Los subestilos. Mapa estilístico. Sub-estilos rockeros
8	Realización y presentación de los subestilos en continuidad sonora. Posibles reformulaciones.
9	Uso y distanciamiento de los rasgos propiamente rockeros.
10	La versión de la historia musical de Charly en relación con su época y los rasgos musicales analizados.
11	Propuesta de trabajos finales. Aplicaciones.
12	Evaluación de los análisis.
13	Evaluación de los análisis.
14	Presentación de trabajos y Balance general.

Evaluación:

Aprobación de trabajos prácticos.

Como trabajo final lxs alumnx s podrán optar por las siguientes instancias:

- a) Un escrito monográfico de una extensión entre 1500 y 2500 palabras.
- b) Una grabación tipo podcasts. Duración entre 10 y 20 minutos.
- c) Un video. Duración entre 8 y 15 minutos.
- d) Una propuesta musical.

Todas las propuestas deberán vincularse con alguno de los contenidos trabajados en el curso. En este sentido se esperan nuevos análisis sobre la música de Charly o aplicaciones de algunas de las herramientas utilizadas en el curso sobre otras músicas. Los

diferentes formatos a), b) y c) implicarán el uso de diferentes lenguajes de comunicación siendo más académico el primero y más divulgativos los siguientes. Además, cada formato permite distintas apoyaturas con otros medios: gráficos en a), sonoros en b) y sonoro-visuales en c).

Para los ítems b), c) y d) lxs alumnxxs tendrán que presentar previamente un escrito que fundamente la propuesta y el guion a seguir.

En el ítem d) (propuesta musical) se espera, o bien el arreglo e interpretación de al menos dos canciones de Charly junto a su análisis y justificación de la elección; o al menos dos collages musicales de algunos de los subestilos propuestos en el seminario. Con collage entiendo a la yuxtaposición de diferentes segmentos de las canciones de Charly de un mismo subestilo.

Bibliografía:

Biamonte, Nicole. (2014). Formal functions of metric dissonance in rock music. *Music Theory Online* Vol. 20 N° 2.
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.14.20.2/mto.14.20.2.biamonte.php>

Chastanger, C. (2012). *De la cultura rock*. Paidós.

De Clercq, Trevor. (2012). *Sections and successions in successful songs: a prototype approach to form in rock music*. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy, University of Rochester, New York. [Consultada en junio de 2016]: disponible en
http://www.midside.com/publications/declercq_2012_diss.pdf

De Clercq, Trevor y Temperley, David. (2011). A corpus analysis of rock harmony. *Popular Music* 30/1, p. 47-70.
http://www.midside.com/publications/declercq_temperley_2011.pdf

-----, 2013. Statistical analysis of harmony and melody in rock music, *Journal of de New Music Research* Vol. 42 N° 3, p.187-204.
http://www.midside.com/publications/temperley_declercq_2013.pdf

Everett, Walter. (2009). *The foundations of rock: from 'Blue Suede Shoes' to 'Suite: Judy Blue Eyes'*. Oxford: Oxford University Press Inc.

García Peinazo, Diego. 2019. El análisis musical y los estudios sobre música popular urbana: de la doble negación a la educación en las discrepancias participatorias, *Revista Internacional de Educación*

Musical N° 7, p. 45-54.

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2307484119878636>

Madoery, Diego. (2017). *Charly García y la máquina de hacer música. El estilo musical en las canciones del período 1972-1996*. (Tesis doctoral inédita). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

----- (2019). Rock and rock. Hacia una categorización a partir de los rasgos musicales. Ponencia presentada en IV Congreso ARLAC/IMS. Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología. Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina. https://youtu.be/Kb0gu7xf_rY

----- (2021). *Charly y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical de Charly García*. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Martinez, Alejandro. (2012). El análisis formal de música popular: la oración y sus sub-tipos en ejemplos seleccionados del tango, folklore y rock argentinos. Buenos Aires. 9nas Jornadas Interdisciplinarias de Investigación, Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega". <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1134>

Moore, Allan. [1993] (2001). *Rock: the primary text. Developing a musicology of rock* (revised edition). Buckingham: Ashgate Press.

----- (1995). The so-called 'flattened seventh' in rock. *Popular Music* 14/2, p. 185-201.

Temperley, David. (2007). The melodic-harmonic divorce in rock. *Popular Music* 26/6, p. 323-342.

Meyer, L. (2000). *El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología*. Pirámide.

Pujol, S. (2007). *Las ideas del rock. Genealogía de la música rebelde*. Homo Sapiens Editores.