

*Facultad de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata*

Producción y análisis musical I

Ciclo 2016

- **Régimen de cursada: Anual.**
- **Carga horaria: cuatro horas semanales.**
- **Modalidad: Teórico-práctica.**
- **Régimen de promoción: Directa y Libre.**
- **Materias correlativas: “Introducción a la Producción y el análisis musical” (M210), “Introducción al lenguaje Musical” (M212).**

Profesor Titular: Santiago Romé.

Profesor Adjunto: Martín Casado.

Ayudantes: Rosario Palma, Mariángelos Betervide, Lautaro Zugbi, Pablo Toledo, Facundo Codino, Santiago Biasotti, Juan Mansilla, Carolina Brignoli.

Página web: www.fba.unlp.edu.ar/produccionanalismusical.

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 insistenteamente 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 los alumnos conozcan y reflexionen acerca de los posicionamientos teóricos más importantes referidos a los alcances y definiciones de la categoría “popular”. Cultura popular, arte popular y música popular.
- Que los alumnos conozcan de manera introductoria los rasgos interpretativos y sintácticos más sobresalientes de las grandes familias genéricas de la música popular argentina: la música folklórica (zamacueca, coplas y danzas binarias), la música Rioplatense (Tango, Murga y Candombe), y la música urbana contemporánea (Rock, cumbia y cuarteto).
- Que los alumnos sean capaces de contextualizar histórica y culturalmente la génesis y los desarrollos significativos de las familias genéricas anteriormente mencionadas.
- Que los alumnos adquieran herramientas y habilidades básicas para la ejecución grupal (nociónes básicas de ensamble, interpretación y composición de arreglos) sobre los géneros trabajados.

Contenidos

Unidad I

- Cultura popular: consideraciones generales sobre la categoría “popular”. Alcances, limitaciones y variabilidad histórica e ideológica del concepto. Tres etapas para abordar *lo popular* desde una perspectiva latinoamericana: 1- etapa colonial; 2- etapa de configuración del estado nacional; 3- cultura de masas e industria cultural. Problemáticas de la cultura popular latinoamericana: sincretismo, hibridación y contradicciones. Argentina: corrientes e influencias inmigratorias. Centro y periferia.
- Música popular: definiciones y categorías de análisis. Música popular/ académica/ contemporánea: diferencias y particularidades. Definición y revisión crítica del concepto de *género* y *género musical*.
- Música popular latinoamericana: el ritmo, la danza y la canción. Funcionalidad social y ritual de la música. El ritmo como factor determinante: superposición

acentual y distribución registral. Música popular argentina: identidad rítmica regional/nacional.

- Procedimientos de ensamble y composición rítmica: el acento en 3 y en 2 en la división y subdivisión del pulso en dos grandes contextos métricos (en 2/4 – 4/4; y en 3/4 - 6/8). Ambigüedad, asimetría y superposiciones rítmicas en torno al pulso, el metro, la división y la subdivisión.

Bibliografía obligatoria:

- “Cultura popular y cultura de masas”, ZUBIETA, Ana María y otros, Paidós, Bs. As., 2000. “Introducción” y el capítulo “Lo popular y la posibilidad de una crítica política”.
- “Efecto Beethoven”, FISCHERMAN, Diego , Bs. As., Paidós, 2004. Capítulo “El Valor”.
- “Cultura y música popular en Latinoamérica”, Romé Santiago, Apunte de Cátedra, 2010.

Bibliografía complementaria:

- “Apocalípticos e integrados” ECO, Humberto, Tusquets, Bs. As., 2008. “Introducción” y capítulo “Alto, medio, bajo”.
- “Los silencios y las voces en América Latina ”, ARGUMEDO, Alcira, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 2004. Capítulo “¿Desde qué nosotros pensar la Modernidad?”.

Unidad II

- Música popular argentina, antecedentes históricos: genocidio aborígen e inmigración masiva en la configuración definitiva del país, modelo agroexportador dependiente de Inglaterra y eurocentrismo cultural; lo rural y lo urbano a principios del siglo XX; incipiente proletariado industrial y campesinos pobres. El interior y Buenos Aires: rasgos generales de una disputa política y cultural de larga data. Caudillos regionales y centralismo liberal. Derrota del Federalismo y persecución del gaucho. Represión del 1º sindicalismo inmigrante y resurrección del gaucho. 1º Industria cultural con la literatura gauchesca.

- 1º paradigma folklórico: criollismo pampeano. El mundo rural como alegoría de lo bello. La Argentina “antigua”: rutas coloniales y regionalización. La invención del “Folklore” en la Europa del S. XIX: esencialismo telúrico y primitivismo. La “Raíz” y el “espíritu nacional” como metáfora paradigmática. Imagen bucólica del campesinado pobre. Reapropiaciones criollas y utilizaciones políticas del paradigma folklórico. 2º paradigma: nacionalismo romántico en la generación del Centenario. Nacionalismo reaccionario: falangismo y fascismo. Giro positivista y folklore científico. Década infame e Industria azucarera. 3º paradigma: Nacionalismo popular y revolucionario. Peronismo, festivales y folklore popular. Nuevo Cancionero y folklore anti-imperialista. Superposiciones y diversidad en el imaginario folklórico contemporáneo.
- Zamacueca del Alto Perú: ritmos mestizos derivados de la superposición y alternancia del 6/8 y 3/4. Antecedentes y particularidades regionales en 3 géneros derivados de la Zamacueca: chacarera, cueca y chamamé.
- Danzas binarias del noroeste: huayno. Irregularidad métrica, diversidad formal, ambigüedad rítmica (binario/ternaria) y armónica(pentatónica/diatónica y bimodal). El carnaval como contexto de sincretismo cultural.
- Coplas: Vidalas y Bagualas. Mestizaje y sincretismo hispano-aborigen. Tiempo cíclico y progresivo. Recursos interpretativos y performáticos. Vinculaciones con la palabra y el carnaval.
- Desarrollos y corrientes contemporáneas en la música folklórica.
- Procedimientos para la composición de arreglos: enriquecimiento melódico a partir del uso de unísonos, octavas y terceras/sextas. Incidencias expresivas del timbre y el registro. Homogeneidad y heterogeneidad en melodías homorítmicas.

Bibliografía obligatoria:

- *Folklore Argentino: aspectos introductorios, definiciones y debates.* ROMÉ, Santiago, Revista científica Arte e Investigación N° 9 Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2013.
- *Documentos de historia argentina*, Capítulo: *El Estado Conservador de la generación del 80 (1880-1916)*, CARABALLO, Liliana, EUDEBA, Buenos Aires, 2000.

- *Materiales introductorios Zamacueca: ejemplos musicales, letras y cífrados de chacareras, cuecas y chamamés*, Apunte de Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- *Músicas locales en tiempos de globalización*, OCHOA, Ana María, Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2003. Capítulo “La noción de género musical en las músicas populares”.
- *Breve historia del folklore argentino*, CHAMOSA, Oscar. Buenos Aires: Edhasa, 2012. Introducción, Capítulo 1 y Conclusiones.

Unidad III

- Música urbana (Rock, cumbia y cuarteto) y sus contextos. Crisis de hegemonía y cambios socio-culturales en la segunda mitad del siglo XX. La edad de oro (1945-1973) como contexto: mundo bipolar y guerra fría. Estado de bienestar y derechos sociales. Inestabilidad política y social en función de la proscripción del peronismo. La restauración conservadora (1973/76 – 2003): terrorismo de estado y modelo neoliberal. Desindustrialización, desocupación y endeudamiento. Desguace del Estado y excluidos.
- Rock, sus orígenes: EEUU e Inglaterra de posguerra. Folk y Blues como antecedentes. Identidad rítmica inicial. Entre el discurso contestatario, el imperialismo cultural, y una subcultura juvenil autónoma. La grabación, los medios de comunicación masivos y la industria cultural. Los Beatles como paradigma evolutivo: bailable, canción, experimental-electroacústico, vuelta a la sencillez.
- Rock nacional y terrorismo de Estado. Trilogía fundacional: Almendra-Manal- Los Gatos. Del cover a la originalidad. Charly García como paradigma: sencillez (sui generis) y sofisticación (Serú Girán). Implicancias de la Guerra de Malvinas. Auge e ironía en el desencanto de los 80. Producción, espectáculo y *Pop Stars*. Grandes corrientes actuales.
- Cumbia: antecedentes en la música popular de los inmigrantes, la cumbia colombiana y la música andina. Materiales rítmicos. Migración campo-ciudad y peronismo como contexto en sus orígenes. Influencias litoraleñas. Saqueo neoliberal, desocupación y piquete en su desarrollo. La cumbia como emergente cultural del nuevo movimiento político conformado por desocupados y excluidos en la Argentina contemporánea. Ascenso social de la cumbia: “piquete y cacerola”.

Entre la resistencia e identidad popular y la apología del reviente. Cumbia electrónica y reggaeton.

- Cuarteto: córdoba como centro industrial. Polca, tarantela y paso doble como antecedentes. El cuarteto Leo como transición hacia el primer cuarteto. Influencias de la música centroamericana. Bajo y percusión. Prohibición del cuarteto en el proceso militar y sus consecuencias musicales. Desarrollos actuales.
- Procedimientos para la composición de arreglos: recursos generales para la composición del acompañamiento en canciones. Amplitud registral, densidad cronométrica y textural, homogeneidad/heterogeneidad rítmico-tímbrica, y relaciones básicas entre figura-fondo.

Bibliografía obligatoria:

- “Historia del Siglo XX”, HOBSBAWM, Eric, *Historia del siglo XX*, Crítica, Bs. As., 1999. Capítulos IX “Los años dorados”, capítulo X “La Revolución Social”, y capítulo XI “La Revolución cultural”.
- “*El estado argentino (1976-2003). Ciclo de ajuste y cambios.*” UNZUÉ, Martín. Buenos Aires: Imago Mundi, 2012.
- “Efecto Beethoven”, FISCHERMAN, Diego, Bs. As., Paidós, 2004. Capítulo “Más allá del flequillo”.
- *Cumbia*. Romé Santiago, Apunte de cátedra, 2013.
- *Músicos, mujeres y algo para tomar. Los mundos de los cuartetos de Córdoba.* BLÁZQUEZ, Gustavo. Córdoba: Recovecos, 2009.
- Documentales de Canal Encuentro, Ciclo *Historia de un país*: Capítulo 22 “Dictadura: del golpe a Malvinas”; Capítulo 24 “La política de la democracia”; Capítulo 23 “La economía neoliberal”.

Unidad IV

- Música rioplatense y su contexto. Una cultura dividida a pesar de Artigas. Antecedentes históricos generales de la separación de la Banda Oriental. Montevideo: población negra, blanca y mestiza. Sincretismo cultural como marco del Candombe y la Murga. El carnaval como contexto. Diferencias y similitudes. Estructuras rítmicas de la cuerda de candombe y la batería de la murga.

Discriminaciones positivas: lo “afro uruguayo”. Características musicales: ritmo y registro. Desarrollos contemporáneos: fusiones y candombe-canción.

- Murga uruguaya: sainete, circo criollo, comparsas y carnaval. Murga española. Música, espectáculo y humor. Narración y dramatización. Murga canción. Murga porteña.
- Tango: configuración cultural porteña. Inmigración, y resistencia anarco-socialista. La crisis del Estado Oligárquico como contexto de gestación. El Tango y su evolución: 1°, 2° y 3° Guardia. Materiales rítmicos característicos. Su génesis y desarrollo entre dos movimientos de masas: Yrigoyenismo y Peronismo. Tango y Milonga, antecedentes marginales: el payador rural, el inmigrante pobre, y el compadrito. Las danzas americanas repatriadas de europa: la habanera. Desarrollo urbano y progreso: del cuarteto a la orquesta típica; de la danza prostibularia al concierto y el disco. El caso Piazzola: síntesis y tradición innovadora.

Bibliografía obligatoria:

- “El lenguaje musical del tango”, SAMELA, Gustavo, Cátedra de Tango, Facultad de Bellas Artes, U.N.L.P., La Plata, 2008.
- “Mal de tango”, VARELA, Gustavo, Paidós, Bs. As., 2005. Introducción y capítulo 1.
- “Documentos de la historia argentina”, CARABALLO, CHARLIER Y GARULLI, Eudeba, Bs. As., 2000. Página 55 a 138.
- “Sin disfraz”, LAMOLLE, Guillermo y LOMBARDO, Edú “Pitufo”, Ediciones del tump, Montevideo, Uruguay, 1998.
- “Los tambores del Candombe”, FERREIRA, Luis, Ediciones Colihue-Sepé, Montevideo, Uruguay, 1997.

Condiciones de aprobación:

Promoción Directa

- **80% de asistencia a las clases**
- **100% de los trabajos prácticos aprobados**
- **Aprobación de tres parciales escritos con un mínimo de 6 (seis)**

- **Aprobación de dos trabajos cuatrimestrales de producción musical grupal con carácter de muestra pública con un mínimo de 6 (seis)**

Promoción Libre

- **Realización y ejecución en grupo (entre 3 y 5 integrantes) de cuatro arreglos a partir de las consignas indicadas por la cátedra en su página web.**
- **Coloquio acerca de los géneros musicales desarrollados en el programa.**

Bibliografía general

ACOSTA, CARPENTIER y otros: *Musicología en Latinoamérica* Arte y Literatura. La Habana, 1985.

ADAMOVSKY, Ezequiel. *Historia de las Clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003*. Buenos Aires: Sudamericana, 2012.

ALABARCES, Pablo y RODRÍGUEZ, M. GRACIELA (Compiladores), “Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular”, Paidós, Bs. As., 2008.

ALTAMIRANO, Carlos, *Bajo el signo de las masas*,

ANSALDI, Waldo y GIORDANO, Verónica. *América Latina. La construcción del orden. Tomo I y II*. Buenos Aires: Ariel, 2012.

ARGUMEDO, Alcira, *Los silencios y las voces en América Latina*, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 2004.

BERTONI, Lilia Ana, y ROMERO, Luis Alberto, Colección *Una historia argentina*, Editorial La Página S.A., Buenos Aires, 1999.

BLÁZQUEZ, Gustavo. Músicos, mujeres y algo para tomar. Los mundos de los cuartetos de Córdoba. Córdoba: Recovecos, 2009.

BURKE, Peter, *La cultura popular en la Europa moderna*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

COLOMBRES, Adolfo, *Sobre la cultura y el arte popular*, Ediciones del Sol, México, 1987.

CHAMOSA, Oscar. *Breve historia del folklore argentino*. Buenos Aires: Edhsa, 2012.

DI MEGLIO, Gabriel. *Historia de las Clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 1880*. Buenos Aires: Sudamericana, 2012.

ECO, Humberto, “Apocalípticos e integrados”, Tusquets, Bs. As., 2008.

ENTEL, A: *Escuela de Frankfurt*, Eudeba, Bs. As., 2004.

FERREIRA, Luis, “Los tambores del candombe”, Colihé-Sepé, Montevideo, 2001.

FISCHERMAN, Diego, *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Paidós, Bs. As., 2004.

GALEANO, Eduardo, *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI, España, 1971.

HALPERÍN DONGHI, Tulio. *Historia contemporánea de América Latina*. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1992.

- HOBSBAWM, Eric, *Historia del siglo XX*, Crítica, Bs. As., 1999.
- LOMBARDO, Edú; LAMOLLE, Guillermo, "Sin disfraz. La murga vista de adentro", Ediciones del Tump, Montevideo, 1998.
- MARGULIS, Mario y otros. *La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires*. Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.
- OCHOA, Ana María, *Músicas locales en tiempos de globalización*, Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2003.
- PORTANTIERO y otros, "Crisis de las ciencias sociales de la Argentina en crisis", Prometeo, Bs. As., 2005.
- ROMERO, Coco, *La murga porteña, historia de un viaje colectivo*, Editorial Atuel.
- RUBIO, Luis "Comunicación y crisis" en *Revista Manú N° 1*. La Plata, 1985.
- UNZUÉ, Martín. *El estado argentino (1976-2003). Ciclo de ajuste y cambios*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2012.
- VARELA, Gustavo. *Mal de tango*. Buenos Aires: Paidós, 2005.
- ZUBIETA, Ana María y otros, *Cultura popular y cultura de masas*, Piados, Bs. As., 2000.