Ministerio de Cultura y Educación **(Programa del año 2021)**
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Música

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
LENGUAJES MUSICALES 1: EL ROX Y EL POP EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2021	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
TORRES, GUSTAVO DARIO	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs
MARINO, SANTIAGO MISAEL	Auxiliar de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	**Teóricas**	**Prácticas de Aula**	**Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.**	**Total**
6 Hs	2 Hs	2 Hs	2 Hs	6 Hs

Tipificación	Periodo
A - Teoria con prácticas de aula y campo	Anual

Duración			
Desde	**Hasta**	**Cantidad de Semanas**	**Cantidad de Horas**
05/04/2021	30/11/2021	32	96

IV - Fundamentación

La asignatura está planteada sobre 2 ejes:
El primer eje, lo denominamos Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas, y fundamentalmente aborda contenidos destinados a formar criterios de composición según las necesidades que requiera la realización de un producto musical determinado.
El segundo Eje, lo denominamos Eje de Análisis Musicológicos y centra su mirada fundamentalmente sobre la figura de los músicos, sus prácticas y sus discursos en contextos sociales determinados. En tal sentido, adscribimos a la idea concebir la música en cuanto a su capacidad significativa, a su recepción, a su socialización, y al sentido que adquiere por un uso particular que esta música tiene en un contexto específico.
La problemática del estudio sistemático del rock y el pop como música popular presenta una serie de desafíos importantes. En primera instancia, surge el problema de la amplitud del campo de estudio que no deja de estar en constante discusión y reformulación, y con el aporte de otros discursos que puedan enriquecer por sus características específicas el proceso de aprendizaje.
En el área de estudio del lenguaje musical del rock y el pop, existen diversos sistemas de organización musical que se relacionan y son producto de diferentes contextos históricos, sociales y culturales donde pueden observarse una gran diversidad de composiciones rítmicas, texturales, armónicas, etc. Además, el estudio del lenguaje musical del Rock y el pop y sus particularidades en el campo de la música popular implica el manejo de diversos conceptos estético y conceptuales que

sirven como herramientas para el abordaje de otros lenguajes presentes también en la música popular latinoamericana.
El aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura (armónicos, melódicos,
rítmicos, estéticos y texturales) implica la convivencia de varios elementos, planteando la necesidad de partir de lo experiencial como generador del conocimiento conceptual, el proceso de abordaje del lenguaje musical se realizará desde la experiencia de la composición y desde la ejecución musical como punto de partida. En este sentido, la materia intenta forjar vínculos importantes en las relaciones entre pares a través de la elaboración compositiva, en interrelación con la ejecución musical.
Las diferentes temáticas planteadas por la asignatura se deberán abordar de manera individual y conjunta, trabajando los contenidos transversalmente, como un medio de llegada a la producción musical y su representación e interpretación.
El trabajo sobre las herramientas y los insumos planteadas se llevará adelante a través de trabajos individuales (lecto-escritura y composición) y grupales (lecto-escritura y composición grupal), textura (construcción de acompañamientos) y elaboración (composición e interpretación de músicas propias sobre las herramientas planteadas durante la cursada).

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

-Capacitar al estudiante en el empleo de una metodología eficaz que le permita analizar una obra de música popular.
-Ejercitar el acto creativo a través de la composición de obras en base a modelos estilísticos determinados.
-Identificar a través de la audición, los componentes de la obra musical.
-Reconocer los elementos claves de cada género y estilo particular.
-Aprender a planificar el trabajo de la composición o el arreglo.
-Desarrollar y promover la capacidad en el estudiante de interactuar con otros músicos.

VI - Contenidos

Módulo 1.
-Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Blues. Especificidades generales. Metodología de análisis. Morfología. Estructura armónica y características específicas del Blues Mayor sobre 4 modelos elementales (Blues básico o stock blues, Blues góspel, Blues jazz y Blues bop) y del Blues Menor sobre 2 modelos elementales (Minor Blues basic y Jazz minor blues). Claves rítmicas. Instrumentación. Diseño del mapa musical. Elaboración melódica. Códigos de escritura. Rhythm Blues. Estéticas de Chicago y New Orleans. Proyecciones del género en la canción rock contemporánea.
-Eje Musicológico: Orígenes de la música popular del siglo XX. Reseña histórica desde el blues y el country. Primera etapa de análisis del campo rock mundial: Mediados de los ’50. Orígenes del rock & roll en Estados Unidos (Rock primitivo. Rock´n roll. Folk-rock, pre-beat y beat). Impacto que tuvo en la juventud y sus consecuencias sociales, culturales y económicas.
Módulo 2.
-Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Rock and Roll, canción rock con influencias de EEUU y británicas. Paradigma Beatles. Metodología de análisis. Morfología. Contenido armónico. Claves rítmicas. Instrumentación. Diseño del mapa musical. Elaboración melódica. Códigos de escritura
-Eje Musicológico: Articulación del rock & roll estadounidense con las producciones inglesas de mediados de los ’60. Emergencia del término rock como una música que excede el carácter de música juvenil e invoca nuevas pretensiones.
Módulo 3:
-Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Expresiones vinculadas a lo que distintos autores dieron en llamar Rock Art, Rock Progresivo, Rock Sinfónico, Rock Sicodélico, Jazz Rock. Focalizamos en torno a los distintos diálogos que tiene el rock con otras expresiones musicales en virtud del espíritu exploratorio que impregnó a todo el campo rock mundial a principios de los ´70. Metodología de análisis. Morfología. Contenido armónico. Claves rítmicas. Instrumentación. Diseño del mapa musical. Elaboración melódica. Códigos de escritura
-Eje Musicológico: El Rock en Argentina. Expresiones de fines de los ´60. Almendra, Manal, Moris. Análisis de la constitución del campo rock Argentina y su interdependencia con el campo rock Mundial. Función social del rock en épocas de la dictadura (1976/1982)
Modulo 4:
Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Hibridaciones que surgen de los diálogos entre el rock y las expresiones englobadas en el término pop, new wave, new romantic y dance (música de discotecas, bailable), que tiene como eje compositivo la generación de tejidos rítmicos muy estables como soporte de armonías austeras. Articulaciones entre el Rock y el Reggae. Experimentaciones con la Tecno music y la Música Electrónica, basados en la generación de extensos ambientes sonoros, manipulables a través de las posibilidades que ofrece la informática y el audio-digital. Metodología de

análisis. Morfología. Contenido armónico. Claves rítmicas. Instrumentación. Diseño del mapa musical. Elaboración melódica. Códigos de escritura. Técnicas de escritura y elaboración para cuerdas y bronces. Adaptación a los diferentes estilos.
-Eje Musicológico: Análisis del término “Rock Nacional”. El Rock en Argentina “Post Malvinas”. Análisis sobre la industria y el mercado mundiales de la música rock, incluida su lógica de producción y sus códigos de significado. Reflexiones acerca del término “rock” y de las distintas significaciones que definen de manera diferente aquello que pueda entenderse en los distintos lugares por música rock, público de rock, negocio del rock o estrella de rock. Reflexiones sobre las perspectivas, proyecciones y posibilidades de gestión en grupos de rock del interior del país.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Se realizará un práctico individual correspondiente a cada módulo y 4 trabajos colectivos correspondientes a cada uno de los módulos propuestos. Los trabajos prácticos colectivos tienen las siguientes características: Los estudiantes se dividen en grupos para formar ensambles instrumentales. Luego componen, arreglan e instrumentan 2 temas vinculados a los géneros propuestos en cada módulo del programa, a partir de los insumos dados en clase. Esos 2 temas son evaluados en una performer en vivo en fechas previstas (2 performers por cuatrimestre). Al finalizar el año se realiza un concierto, con público general, en el auditorio de la Universidad Nacional de San Luis, donde se muestran las 4 mejores versiones de cada grupo

VIII - Regimen de Aprobación

Además de la evaluación continua, a través de observación directa, los estudiantes deberán aprobar el 100 % de los trabajos prácticos individuales y grupales, un Parcial al finalizar el cuatrimestre y un Integral al finalizar el año lectivo. También deben cumplir con el 80% de asistencia a todas las actividades. Esta asignatura se aprueba por PROMOCIÓN, sin examen final.
Podrán rendir examen final en calidad de libres, aprobando previamente todos los trabajos prácticos grupales.

IX - Bibliografía Básica

[1] -Alchourrón, R. (1993) “Arreglos y composición en música popular”. Ricordi, Argentina
[2] -Baker, D. (1985). “Arrangin and composing” Alfred Co. Indiana, U.S.A.
[3] -Bas, J. (1947). “Tratado de la forma musical”. Ricordi. Buenos Aires
[4] -Berendt, J. (2002). El Jazz, México: Fondo de Cultura Económica.
[5] -Brennan, T. (2008). Secular Devotion: Afro-latin Music and Imperial Jazz. USA: W. W.
[6] Norton & Company.
[7] -Duke, G. (1987). “Keyboard/vocal accompaniment”. Ed. Sher, U.S.A.
[8] -Ferrer, E. (1999) “Técnicas de creatividad musical”. Ed. Octubre, Argentina.
[9] -Gabis, C. (2006) ARMONÍA FUNCIONAL, Buenos Aires, Ed. Melos de Ricordi Americana, 2006,
[10] -García, Russel, THE PROFESIONAL ARRANGER COMPOSER BOOK 1 A 6. Ed. Sher, U.S.A. 1987
[11] -Herrera, E. (1995a). Teoría musical y armonía moderna, vol I, Barcelona: Antoni Bosch.
[12] -Herrera, E. (1995b). Teoría musical y armonía moderna, vol II, Barcelona: Antoni Bosch
[13] -Jaffe, A. (1996) “Jazz hamony” Advance Music, Germany.
[14] -Levine, M. (1995). “The jazz theory”. Sher Music Co., U.S.A.
[15] -Mehegan, J. (1984) “Tonal and rhythmic principles”. Watson-Guptill Publications, New York.
[16] -Nachmanovitch, S (1990) “Free Play: improvisation in life and art”. St. Martin P., New York.
[17] -Southern, E. (2001). Historia de la música negra norteamericana. Madrid: Akal.
[18] -Williams, M. (1990). La tradición del jazz. Madrid: Taurus humanidades.

X - Bibliografia Complementaria

[1] -Bourdieu, P. (1988). “Espacio social y poder simbólico”, Buenos Aires, en Cosas Dichas, Ed. Gedisa.
[2] -Bourdieu, P. (1990), “Sociología y cultura”, México, Ed. Grijalbo.
[3] -Fernández Bitar, M. (1997) “Historia del rock en la Argentina”, Buenos Aires, Ed. Distal.
[4] -Giberti, E. (1996) “Hijos del rock”, Buenos Aires, Ed. Losada.
[5] -González, J, (2001) “Musicología popular en América Latina. Síntesis de sus logros, problemas y desafíos”, Chile, Separata de Revista Musical Chilena LV/195, Enero-Junio 2001, pp. 38-64. 2001

[6] -Grinberg M. (1984) “La Generación de la Paz –1955-1984”, Buenos Aires, Ed. Galerna.
[7] -Grinberg M. (1993) “Cómo vino la mano: Orígenes del rock argentino”. Argentina, Ed. Distal.
[8] -Guerrero, G. (1995). “La historia del palo, diario del Rock Argentino 1981 – 1994” Buenos Aires, Ed. de la Urraca
[9] -Lernoud, García, Carmona, Diez, Fernández Bittar, Kleiman, Marchi, Padovani. (1996) Enciclopedia Rock Nacional 30 años, Buenos Aires, Ed. Mordisco.
[10] -Pintos, V. (1993). “Tanguito, la verdadera historia”, Buenos Aires, Ed. Planeta.
[11] -Tagg, P. (1992), “Analysing Popular Music: theory, method and practice”, Inglaterra, Popular Music Nº2, Cambridge University Press. O en www.philiptagg.com
[12] -Tagg, P. (1984). “Musica Popolare, Innovazione, Tecnologia”, Milano, Italia, Revista Musica/Realtà. Nº13.
[13] -Vila P, (1996). “Identidades narrativas y Música. Una primera propuesta teórica para entender sus relaciones”, Barcelona, Ponencia

XI - Resumen de Objetivos

-Capacitar al estudiante en el empleo de una metodología eficaz que le permita analizar una obra de música popular.
-Promover el acto creativo a través de la composición de obras en base a los modelos estilísticos estudiados.
-Aprender a discriminar, a través de la audición, los componentes de una obra musical.
-Reconocer los elementos claves de cada género y estilo particular.
-Planificar el trabajo de la composición o el arreglo.

XII - Resumen del Programa

Módulo 1.
-Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Blues Mayor sobre 4 modelos elementales (Blues básico o stock blues, Blues góspel, Blues jazz y Blues bop) y del Blues Menor sobre 2 modelos elementales (Minor Blues basic y Jazz minor blues)
Eje Musicológico: Orígenes de la música popular del siglo XX. Orígenes del rock & roll en Estados Unidos. Impacto que tuvo en la juventud y sus consecuencias sociales, culturales y económicas.
Módulo 2.
-Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Rock and Roll, canción rock con influencias de EEUU y británicas. Paradigma Beatles.
Eje Musicológico: Articulación del rock & roll Estadounidense con las producciones inglesas de mediados del siglo XX. Emergencia del término rock como una música que excede el carácter de música juvenil e invoca nuevas pretensiones.
Módulo 3:
Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Expresiones vinculadas a lo que distintos autores dieron en llamar Rock Art, Rock Progresivo, Rock Sinfónico, Rock Sicodélico, Jazz Rock.
Eje Musicológico: El Rock en Argentina. Expresiones de fines de los ´60. Almendra, Manal, Moris. Análisis de la constitución del campo rock Argentina y su interdependencia con el campo rock Mundial. Función social del rock en épocas de la dictadura (1976/1982)
Modulo 4:
Eje de Insumos, Estrategias, Técnicas y Prácticas Compositivas: Hibridaciones que surgen de los diálogos entre el rock y las expresiones englobadas en el término pop, new wave, new romantic y dance.
Eje Musicológico: Análisis del término “Rock Nacional”. El Rock en Argentina “Post Malvinas”. Análisis sobre la industria y el mercado mundiales de la música rock, incluida su lógica de producción y sus códigos de significado. Reflexiones acerca del término “rock” y de las distintas significaciones que definen de manera diferente aquello que pueda entenderse en los distintos lugares por música rock, público de rock, negocio del rock o estrella de rock. Reflexiones sobre las perspectivas, proyecciones y posibilidades de gestión en grupos de rock del interior del país.

XIII - Imprevistos

Debido la situación provocada por el Covid-19, el programa 2021 presenta una modalidad virtual.
El equipo de docente propone dos reuniones semanales por Meets, una es la sincrónica donde se irán desarrollando los contenidos de la materia y la otra reunión a manera de consulta.
El material y consignas se encuentran publicadas en un Classroom, junto con los videos de las reuniones, como al material de clase y consulta.
Y se contempla otros canales de comunicación, como grupo de Whatsapp y correo electrónico.

En cuanto al plan de Trabajos pacticos, se modificó la manera de realizarlos, la materia en la presencialidad hace hincapié en el formato banda, ante la imposibilidad de poder reunir grupos de personas en lugares cerrados por las condiciones sanitarias, se optó por el trabajo de grabación colaborativo de manera virtual.
En relación al régimen de aprobación, se eliminó como requisito el porcentaje de asistencia para regularizar y promocionar. Podrán rendir examen final en condición de libres, aprobando previamente los trabajos prácticos grupales. Las grabaciones de los mismo deberán ser enviadas 2 semanas antes de la fecha de examen, para que el equipo docente pueda evaluarlas, y determinar si pasan a la instancia de defensa oral o no. La instancia oral de defensa se realizará vía meets mientras continúe el contexto de pandemia.

XIV - Otros