

Instituto Superior de Música FHUC – UNL

Asignatura Optativa de Formación Especializada

Seminario de Rock y Pop.

Interpretación, Arreglo y Producción

Fundamentación

Como objeto de estudio el Rock, el Pop, y las denominadas “Músicas Urbanas”, son susceptibles a diversas entradas de análisis. La complejidad y dinamismo que presentan, permite abordarlas desde categorías tanto sociales como musicales.

Cuando hacemos referencia a estos géneros, nos referimos a un vasto corpus musical que abarca más de seis décadas de una producción múltiple y diversa hacia el interior de ese polifacético y prolífico campo al que denominamos Música Popular.

Desde la música *Motown* hasta *The Beatles*, desde el *Punk* hasta el *Hip-hop*, desde el *R&B* hasta el *Rock Progresivo*, la música Rock y Pop trasciende límites geográficos y temporales incorporando características de otras músicas y tradiciones, un ejemplo de esta idea o concepto se manifiesta en el Rock Argentino, en el cual, a los elementos de la cultura anglosajona y europea, se incorporan particularidades de nuestras músicas autóctonas, haciéndolo poseedor de características singulares y complejas.

Por otra parte, una de las principales características que presentan estos estilos frente a otros géneros de la Música Popular, es la relación directa que existe entre

los procesos de interpretación, composición y arreglos, vinculados a los procesos de producción y tecnología aplicada.

Los elementos musicales son inherentes a los medios (tecnologías) utilizados en los procedimientos de creación y práctica musical, lo que representa un desafío al aventurarse a organizar y sistematizar estos procesos, y en la transferencia de conocimiento de los mismos.

Es por esto que resulta necesario idear y concebir un método de estudio y aproximación sistemático, similar al que posee la música europea de tradición escrita, con el fin de poder examinar y analizar en profundidad las dificultades propias de estos mecanismos y resolverlas de forma eficaz y precisa.

De estas reflexiones, se desprenden las inquietudes que llevan a este equipo docente a presentar este trabajo en el formato de seminario;

Consideramos esencial que el músico profesional actual, orientado a desarrollar su actividad artística en el campo de la Música Popular, y en proceso de formación en el ámbito universitario, posea los conocimientos teóricos, y las capacidades técnicas que le permitan interpretar, componer y elaborar arreglos relacionados con estos géneros y estilos musicales, en las diversas situaciones que se suscitan en ámbitos profesionales.

Consecuentemente, este seminario propone aportar materiales y fundamentos teóricos que posibiliten al alumno reflexionar en una primera instancia sobre las temáticas abordadas, y posteriormente, dilucidar y acercarse a definiciones sobre las metodologías y el proceso de elaboración de estas músicas, y cuáles son los caminos a seguir para el cotidiano desarrollo y perfeccionamiento de las mismas.

Objetivos

-Adquirir conocimientos tanto históricos generales como específicos musicales, con el objetivo de interpretar y elaborar arreglos de música Rock y Pop, atendiendo a las variantes estilísticas desde sus orígenes hasta la actualidad.

- Entender desde la teoría y la percepción auditiva diversas técnicas de producción, aplicadas en la elaboración de arreglos de música Rock y Pop.
- Desarrollar recursos para la práctica musical espontánea y la improvisación hacia el interior del género.
- Establecer una relación con los contenidos dictados en la cátedra Conjunto Vocal e Instrumental, y con las cátedras de canto e instrumentos de la Licenciatura en Música Popular del ISM.
- Fomentar la lectura de bibliografía y estudios críticos sobre las temáticas abordadas en el seminario, estimulando al alumno a adoptar una postura crítica y reflexiva sobre el trabajo realizado.

Contenidos

Módulo 1. Técnica instrumental e interpretación.

- Batería. Grooves, stop time, fills. Técnica y estilos.
- Guitarra. Guitarra de nylon, cuerdas de acero, guitarra eléctrica, pedaleras y equipamiento. Técnica y estilos.
- Instrumentos de teclado. Piano, hammond, rhodes, clavinet, wurlitzer, sintetizadores. Técnica y estilos.

Repertorio:

- Los Orígenes: Bring it on home (Shuffle blues) – Sonny Boy Williamson – Led Zeppelin Before you accuse me – Bo Diddley – Creedence Crealwater Revival – Eric Clapton
- Invasión británica: Day Tripper - The Beatles (Whitesneake)
- Reggae: I Shoot the sheriff (Bob Marley and the Wailers)

- Soul: Vultures (John Mayer)
- Rock power trío: Show me how to live (Audioslave)
- New Wave: Roxanne (The Police)
- Pop Inglés: If I ever loose my faith in you (Sting)
- Rock Argentino 1: Ludmila (L.A. Spinetta)
- Rock Argentino 2: No soy un extraño (Charly García)
- Rock Argentino 3: Un millón de años luz (Soda Stereo)
- Ambient Rock: Breathe (Pink Floyd)
- 90's Pop: Black or White (Michael Jackson)

- 80's Funk: Diggin' on James Brown (Tower of power)
- 70's Funk: Papa's got a brand new bag (James Brown)

Módulo 2. Arreglos y composición

- Convenciones de escritura; cifrados armónicos, convenciones para escritura de batería y percusión (P.A.S y Berklee College).
- Técnica de Sketching.
- Editores de Partituras (Finale y Sibelius).
- Conceptualización del arreglo.
- Arreglos para la sección rítmica.
- Arreglos para sección de metales.
- Arreglos con medios mixtos y cuerdas.
- Método para desgrabación, escritura y análisis de ejemplos musicales.

Módulo 3. Producción aplicada

- Equipamiento básico del estudio de grabación (configuración de Home Studio).
- Procesamiento de señal. Digital Audio Workstation.
- Equipamiento de guitarra y bajo.
- Microfonía para batería e instrumentos de percusión, V-Drums y secuenciadores.
- Instrumentos de teclado; programación de sintetizadores analógicos y digitales, samplers.

Cronograma

Cada uno de los módulos se desarrollará en clases grupales de un encuentro

semanal

Carga Horaria

Presencial: 60 hs

Trabajo domiciliario (estudio individual, práctica grupal, ensayos, preparación de audiciones) 30 hs

Carga horaria total: 90 hs

	Módulos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aproximación a la disciplina y su objeto de estudio.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
2	Ensamble. Interpretación Vocal-Instrumental					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Arreglos			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4	Técnicas de Producción Aplicada												*	*	*	*	*
5	Conferencias Prof. Invitados (Cátedras Abiertas)							*							*		

Docente Coordinador

Lic. Julio César Barreto

Equipo Docente

Lic. Federico Sgarbanti

Tec. Alfonso Bekes

Destinatarios

Alumnos del Instituto Superior de Música, Alumnos de Intercambio y Alumnos Externos que acrediten conocimientos básicos de armonía tradicional, cifrado americano y lectura musical, además de poseer manejo de la técnica vocal o instrumental.

Evaluación

Por promoción directa, con nota no inferior a 6 (seis). La nota final resultará del promedio de trabajos prácticos, que deberán estar aprobados, y de la evaluación de una audición final.

Deberán acreditar una asistencia del 80%, y a no menos de dos de las Charlas-Conciertos.

Bibliografía

Bibliografía básica

ALLEN, Corey, *Arranging in the digital world*, Berklee Press, Boston, 2000.

DAWSON, Alan, *The drummer's complete vocabulary*, Manhattan Music Inc, New York, 1997.

- DENEFF, Peter. *Rock Hanon*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2003.
- DENEFF, Peter. *Blues Hanon*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2002.
- EVERETT, Walter. *Los Beatles como músicos –De Revolver a la Antología-*. Eterna Cadencia. Buenos Aires, 2013
- FELTS, Randy. *Reharmonization Techniques*, Berklee Press, Boston, 2002.
- FRANZ David, *Recording and producing in the home studio: A complete guide*, Berklee Press, Boston, 2004.
- GATES, Jerry. *Arranging for Horns*, Berklee Press, Boston, 2015.
- GABRIELE, Bobby. *Chart reading workbook for drummers*, Hal Leonard Corporation, Los Ángeles, 1997.
- GARFIELD, David y BREWER, Henry. *Pop Rock Keyboards, The complete guide*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2005.
- GLASS, Daniel, *From Ragtime to Rock*, “An introduction to 100 years of American Popular Music”, Vic Firth Editions, California, 2015.
- GLASS, Daniel, *The century project:100 years of American music from behind the drums*, Vic Firth Editions, California, 2010.}
- GLASS, Daniel, *The ultimate history of rock’n’roll drumming (1948-2000)*, Hal Leonard Corp, Los Ángeles, 1998.
- JOHNSON, Gail, *Dictionary of Keyboard Grooves*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2003.
- JOHNSON, Gail, *Funk Keyboards*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2000.
- KING, Kevin, *Keyboard Voicings*, Musicians Institute Press, Los Ángeles, 2000.
- MARTÍNEZ, Fernando, “Introducción”, *The real book for drummers*, Ricordi, Buenos Aires, 1997.

NICHOLL, Matthew y GRUDZINSKI Richard, *Music Notation: Preparing scores and parts*, Berklee Press, Boston, 2007.

PÉREZ COLMAN, Cristian Martín y DEL VAL RIPOLLES, Fernán. (2009). "El rock como campo de producción cultural autónomo: autenticidad y producción discográfica durante la constitución del rock". *Insterticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*. Pp 181-192

Recuperado de: <http://www.insterticios.es>

RILEY, John, *The art of bop drumming*, Manhattan Music Inc., New York, 1994.

SMITH, Steve, GLASS, Daniel, *The roots of rock drumming*, Manhattan Music Inc, New York, 1996.

TIERNAN, Stephany, *Contemporary Piano Technique*, Berklee Press, Boston, 2011.

URIBE, Ed, *The essence of Afro-cuban Percussion and Drum Set*, Manhattan Music Inc, New York, 1997.

WECKL, Dave, *Ultimate play-along for drums*, Manhattan Music Inc, New York, 1996.

(2016). *Rock Music*. Wikipedia, the free encyclopedia.

Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_music

.

Bibliografía ampliatoria

ABOITIZ, Maitena. (2012). *Cerati en primera persona*. Buenos Aires: Ediciones B.

BERTI, Eduardo y SPINETTA, Luis A. (2014). *Spinetta. Crónica e iluminaciones*. Buenos Aires: Planeta.

BOURDIEU, Pierre. (2010). *El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

CAMBIASSO, Norberto. (2014). *Vendiendo Inglaterra por una libra. Tomo 1 – Transiciones de la psicodelia al prog*. Buenos Aires: Gourmet musical ediciones.

DAVIES, Stephen. (2008). *Led Zeppelin. El martillo de los dioses*. Barcelona: Ma non troppo.

FERNÁNDEZ BITAR, Marcelo. (1987). *Historia del rock en Argentina*. Buenos Aires: Distal.

FERNÁNDEZ BITAR, Marcelo. (1988). *Soda Stereo. La biografía*. Buenos Aires: El Juglar.

FISCHERMAN, Diego. (1998). *La música del siglo XX*. Buenos Aires: Paidós.

FRITH, Simon; STRAW, Will y STREET, John. (2006). *La otra historia del rock*. Barcelona: Ma non troppo.

FRITH, Simon. (2014). *Ritos de la interpretación –Sobre el valor de la música popular-*. Buenos Aires: Paidós.

FUBINI, Enrico. (2001). *Estética de la música*. Madrid: Antonio Machado Libros

Discografía

- AUDIOSLAVE. (2002) Audioslave [CD]. EEUU, Epic
- B.B. King. (1969) Completely Well [CD]. EEUU, BluesWay.
- BERRY, Chuck. (2008) Johnny B. Goode: His Complete '50s Chess Recordings [CD]. EEUU, Hip-O Select.
- BLADES, Rubén. (2002). Mundo [CD], New York, Universal.
- BONA, Richard. (2006). Tiki [CD], New York, WMI.
- BROWN, James. (1971) Revolution of the mind [CD] EEUU, Polydor.
- CALAMARO, Andrés. (1997). Alta Suciedad [CD], New Jersey, WEA International. Blaney, J. (Productor)

- CERATI, Gustavo. (2002). Siempre es hoy [CD], Buenos Aires, Sony Internacional.
- CERATI, Gustavo. (2006). Ahí vamos [CD], Buenos Aires, Sony Internacional. González, Tweety (Productor).
- CERATI, Gustavo. (2009). Fuerza Natural [CD], Buenos Aires, Sony Music Argentina.
- COLDPLAY. (2000). Parachutes [CD], Londres, Parlophone-EMI. Nelson, K (Productor).
- COLDPLAY. (2002). A Rush of Blood to the Head [CD], Londres, Parlophone. Nelson, Ken (Productor).
- COLDPLAY. (2014). Ghost Stories [CD], Londres, Atlantic-Warner MG.
- COLDPLAY. (2015). A Head Full of Dreams [CD], Londres, Atlantic-Parlophone-WMG.
- CREAM. (1969) Best of Cream [CD]. Reino Unido, Atco.
- CREEDENCE. (1970) Crealwater Revival. Cosmo's Factory [CD]. EEUU, Fantasy.
- CULTURA PROFÉTICA. (2002). Diario [CD], Kingston, Tuff Gong.
- CULTURA PROFÉTICA. (2010). La Dulzura [CD], Kingston, Tuff Gong.
- DJAVAN. (1999). Djaván Ao Vivo [CD], Río de Janeiro, Luanda Recs.
- DJAVAN. (2010). Ária [CD], San Pablo, Luanda Records.
- DJAVAN. (2012). Rua dos amores [CD], Río de Janeiro, Universal.
- GARCÍA, Charly. (1983) Clics modernos [CD]. Argentina, Universal.
- GUNS N´ROSES. (1991) Use your illusion 1 [CD]. EEUU, Geffen.
- INVISIBLE. (1974) Invisible [CD]. Argentina, Talent Microfón.
- JACKSON, Michael. (1982). Thriller [CD], Los Ángeles, Epic Records. Jones, Q. (Productor).
- JACKSON, Michael. (1987). Bad [CD], Los Ángeles, Epic Records. Jones, Q. (Productor).
- JACKSON, Michael. (1991). Dangerous [CD] California, Epic Records. Jones, Q. (Productor).
- JEFF BECK GROUP, The. (1969) Beck-Ola [CD]. EEUU, Epic.
- JIMI HENDRIX EXPERIENCE, The. (1968) Electric Ladyland [CD]. Reino Unido, Reprise.
- KING CRIMSON. (1969) In the court of the crimson [CD]. Reino Unido, Atlantic.
- LED ZEPPELIN. (1969) Led Zeppelin 1 [CD]. Reino Unido, Atlantic.
- LED ZEPPELIN. (1969) Led Zeppelin 2 [CD]. Reino Unido, Atlantic.

- McCARTNEY, Paul. (2005) Chaos and creation in the backyard [CD]. Reino Unido, Parlophone.
- MARLEY, Bob and The Wailers. (1973) Burnin' [CD] EEUU, Island.
- MARLEY, Bob. (2002). Legend [CD], Londres, Island Records.
- MARS, Bruno. (2010). Doo-Wops & Hooligans [CD], Los Ángeles, Atlantic-Elektra. The Smeezingtons (Productor)
- MARS, Bruno. (2012). Unorthodox Jukebox [CD], Los Ángeles, Atlantic Records.
- MARTÍNEZ, Fernando, *The real book for drummers*, Volumen I-II-III-IV-V [CD], Buenos Aires, Ricordi, 1997.
- MCFERRIN, Bobby. (1997). Bang Zoom! [CD], Manhattan, WEA. Goldstein, L. (Productor).
- NIRVANA. (1993) In Utero [CD]. EEUU, DGC.
- PÁEZ, Fito. (1985) Giros [CD]. Argentina, EMI.
- PINK FLOYD. (1973) The dark side of the moon [CD]. Reino Unido, Capitol.
- PINK FLOYD. (1975) Wish you where here [CD]. Reino Unido, Columbia.
- PRESLEY, Elvis. (1956) Elvis Presley. [CD]. EEUU, RCA Victor.
- PRESLEY, Elvis. (1958). Elvis' Golden Records [CD], Hollywood, RCA, Sholes, S. (Productor). (1954-1957).
- PRESLEY, Elvis. (1958). King Creole [CD], Hollywood, RCA.
- QUEEN. (1975) A night at the opera [CD]. Reino Unido, EMI.
- RAGE AGAINST THE MACHINE. (1991) Rage Against the Machine [CD]. EEUU, Epic.
- SANTANA, Carlos. (1993). Sacred Fire: Santana live in South America (Live) [CD], Guadalajara, Arista.
- SANTANA, Carlos. (1999). Supernatural [CD], Miami, Arista. Owen, C. (Productor)
- SANZ, Alejandro. (2001). MTV Unplugged (Live) [CD], Miami, WEA Latina.
- SERÚ GIRÁN. (1979). La grasa de las capitales [CD], Buenos Aires, Sazam Records. García, C. (productor).
- SERÚ GIRÁN. (1980). Bicicleta [CD], Buenos Aires, SG Discos.
- SERÚ GIRÁN. (1992). Serú 92' [CD], Buenos Aires, Sony Music-Columbia.
- SODA STEREO. (1990) Canción animal [CD]. Argentina, Sony.
- SONNY BOY WILLIAMSON. (1997) His Best [CD]. EEUU, MCA.
- SOUNDGARDEN. (1994) Superunknown [CD]. EEUU, Polydor.
- SPINETTA JADE. (1984) Madre en años luz [CD]. Argentina, EMI.
- STEEL PULSE. (2004). The Millennium Collection: The Best of Steel Pulse [CD], Londres,

- STING. (1993). Ten Summoner's tales [CD], Londres, A&M. Padgham, H. (Productor)
- STING. (1996). Mercury Falling [CD], Londres, A&M. Padgham, H. (Productor).
- THE BEATLES. (1963). Please please me [CD], Londres, Parlophone. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1964). A Hard Day's Night [CD], Londres, Parlophone. Martin, G. (Productor)
- THE BEATLES. (1964). Beatles For Sale [CD], Londres, Parlophone. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1966). Revolver [CD], Londres, Parlophone. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1967). Sgt. Pepper's Lonely Harts Club Band [CD], Londres, Parlophone-Capitol. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1968) White Album [CD]. Reino Unido, Apple.
- THE BEATLES. (1969). Abbey Road [CD], Londres, Apple Records. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1969). Let It Be [CD], Londres, Apple Records. Martin, G. (Productor).
- THE BEATLES. (1969). Yellow Submarine [CD], Londres, Apple Records. Martin, G. (Productor).
- THE POLICE. (1978) Outlandos d'Amour [CD]. Reino Unido, A&M.
- THE POLICE. (1979). Reggatta de Blanc [CD], Londres, A&M Records.
- THE POLICE. (1981). Ghost In The Machine [CD], Londres, A&M Records. Padgham, H. (Productor).
- TOWER OF POWER. (2002). Soul With a Capital "S": The Best of Tower of Power [CD], Oakland, OM Records.
- WINEHOUSE, Amy. (2006). Back to Black [CD], Londres, Island Records.
- YES. (1972) Close to the edge [CD]. Reino Unido, Atlantic.

