

1948
2023

UNL • INSTITUTO
SUPERIOR DE MÚSICA
75 ANIVERSARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
PROPUESTA DE CURSOS DE POSGRADO

1 – TÍTULO DEL CURSO

Análisis musical en música popular

2 – DOCENTE RESPONSABLE

Dr. Diego Madoery

3 – DESTINATARIOS

- Estudiantes de posgrado en las siguientes áreas: música, artes, historia de las ideas, historia argentina, filosofía.
- Graduados, que puedan hacer la evaluación y lo acrediten como Seminario de Posgrado.
- Alumnos avanzados de grado, que no realizan la evaluación pero se les da una certificación de asistencia.

4- CARGA HORARIA: 45hs. Reloj – Equivalente a 3 créditos académicos.

5- FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA Y PROPÓSITOS

El análisis musical es una de las formas de conocimiento de la música. García Peinazo (2019) afirma que “el análisis musical constituye una herramienta metodológica de primer orden para el estudio de las músicas populares urbanas” (p. 46). Si el análisis contempla los parámetros definidos por la teoría y la historia de la música occidental permite establecer un marco de comunicación sobre el cual la misma teoría se ha construido. De algún modo posibilita la objetivación de lo que suena en una pieza musical y por esta razón, su descripción es comunicable para quienes conocen el lenguaje de la teoría musical.

Existen dos problemas vinculados al análisis en la música popular:

- 1) El énfasis exclusivo del análisis en las propuestas innovadoras y originales producto de una metodología que prefiere las estéticas modernistas y deja de lado los aspectos comunes de géneros y estilos.
- 2) La demonización de la partitura por parte de algunos estudiosos de la música popular producto de considerar al análisis musical exclusivamente en relación con la partitura. En este punto, la demonización consiste en igualar partitura y análisis y no pensar a la partitura como una herramienta descriptiva más.

Relacionado con estos problemas, García Peinazo (2019) ya definió oportunamente lo que él llama la doble negación para el análisis en la música popular.

Por un lado, la primera negación surge por parte de la tradición analítica de la musicología, centrada en procesos compositivos y elementos formales de las músicas académicas, considerando de poco interés el hecho de analizar los parámetros de expresión musical de la música popular urbana. Por otro lado, los *Popular Music Studies* han tendido a la negación del análisis de su objeto de estudio, por dos razones principales: se considera de más interés abordajes de corte sociológico, antropológico o proveniente de los estudios culturales y se observa al análisis musical con desconfianza epistemológica y deconstructiva, dada su tradición cientifista para encumbrar el valor de unos repertorios y minusvalorar otros. (p.46)

Estos problemas han producido grandes vacíos en vastos repertorios cuyos rasgos musicales son definidos por músicos y/o youtubers desde su experiencia personal y sin metodologías explícitas. Más allá de lo valioso que puedan resultar estos estudios “informales” suelen aparecer esencialismos productos del sesgo de autoridad que propone el que informa.

El crecimiento de youtubers mostrando diversas facetas de análisis en la red confirman la existencia de una audiencia interesada en los rasgos musicales de las músicas más allá de todas las consideraciones semióticas, textuales y sociales que las músicas populares proponen.

Finalmente, es importante considerar el valor del análisis para comprender e interpretar rasgos musicales en géneros y estilos tanto en las regularidades (que en muchos casos aparecen como obvias) y como en las particularidades.

El presente seminario se propone los siguientes objetivos:

- Conocer los principales enfoques para el abordaje del análisis musical de músicas populares.
- Aplicar las herramientas de análisis a estudios de caso.

6- PROGRAMA DE CONTENIDOS: Detallado en unidades o ejes

Unidad 1: Estado de la cuestión.

Los debates en torno al análisis musical en música popular. El análisis auditivo y las diferentes formas de registros. El análisis como herramienta para la comprensión de géneros y estilos. El estilo según Leonard Meyer. IASPM y la musicología y el análisis musical. La propuesta de análisis pionera de Phillip Tagg. Enfoques “holísticos”: Allan Moore, Juan Pablo González. La “demonización” de la partitura.

Unidad 2: El rock anglo desde una mirada analítica

La Teoría Generativa de la Música Tonal de Lerdahl y Jackendoff y sus aplicaciones a los estudios sobre música popular. Los estudios sobre rock/pop en inglés: Allan Moore, los investigadores estadounidenses vinculados al estudio del rock/pop.

Unidad 3: La Forma en la música popular

El análisis funcional y la forma de la canción. Formas estandarizadas y no estandarizadas. Verse-chorus. Estrofa-Estribillo. Período y oración (Caplin-Martínez). Diferentes niveles de agrupamiento.

Unidad 4: La configuración melódico-armónica y el ritmo en la música popular

Los estudios sobre armonía en el rock y otros géneros musicales. El “divorcio” melodía-armonía. El análisis melódico. Teorías latinoamericanas sobre la armonía: Tipos acordales (Almada). El ritmo y las disonancias rítmico/métricas. Simetrías, asimetrías y sus implicancias en géneros y estilos. La jerarquía de las estructuras rítmicas de acompañamiento. El tempo y la performance como ejecución vocal-instrumental.

Unidad 5: La textura

La textura en relación con los roles instrumentales. Los layers de Allan Moore. Estándares y renovaciones instrumentales en la conformación de géneros. La textura como timbre. El análisis espectral. Las “vocalidades”.

Unidad 6: Análisis générico/estilístico estadístico

El análisis générico/estilístico por prototipos o por estadística. Algunos casos: la chacarera desde el estudio realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Artes de la UNLP; el estilo musical de las canciones en Charly García y la armonía en Tom Jobin.

7- BIBLIOGRAFIA:

Obligatoria

Unidad 1

Fellone, Ugo. 2022. El género musical en la actualidad: reflexiones ante un contexto digital y globalizado. *El Oído pensante* 10.1. p 59-85.

----- 2021. Los géneros musicales en las músicas populares urbanas y su dimensión temporal: estado de la cuestión y propuestas para su análisis. *Resonancias* vol. 25, n° 49.

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

González, Juan Pablo. 2013. *Pensar la música desde América Latina*. Buenos Aires: Gourmet musical.

Madoery, Diego. 2021. El análisis en la música popular. Contexto y algunas ideas. Trabajo presentado en el IV Congresso da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musica- Brasi. Virtual. 24 al 27 de noviembre de 2021

Meyer, Leonard. 2000. *El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología*. Madrid: Pirámide. (Cap. 2)

Tagg, Philip. Analyzing popular music: Theory, method and practice. *Popular Music* Vol. 2, 1982: 37-69.

Unidad 2

Lerdahl, Fred y Jackendoff, Ray. [1983] 2003. *Teoría Generativa de la Música Tonal*. Madrid: Ediciones Akal. (Capítulo 3. La estructura de agrupación)

Moore, Allan. [1993] 2001. *Rock: the primary text. Developing a musicology of rock* (revised edition). Buckingham: Ashgate Press. (Cap 2)

Temperley, David. 2018. *The musical language of rock*. New York: Oxford University Press.
(1. Introduction)

Unidad 3

- 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. (p. 114-116)
- Madoery, Diego. 2022. Formas estandarizadas y no estandarizadas en música popular. Una propuesta. Ponencia presentada en las Segundas jornadas Interamericanas de Teoría musical. Colombia. Virtual. 2 al 5 de Agosto de 2022.
- Martínez, 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".
- Martínez, Alejandro. 2016. Zamba y Formenlehn: un abordaje formal de la zamba en diálogo con algunas corrientes recientes de la teoría musical. *Revista Argentina de Musicología* 17.
- Martínez, Alejandro y Rodríguez, Edgardo. 2012. Contribuciones al análisis formal del tango. En: *Enfoques interdisciplinarios sobre músicas populares en Latinoamérica. Retrospectivas, perspectivas, críticas y propuestas. Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Estudios de Música Popular (Rama Latinoamericana)* IASMP-AL.
- Nobile, Drew. 2020. *Form as Harmony in Rock Music*. Oxford Scholarship Online. (introduction)

Unidad 4

- Biamonte, Nicole. 2014. Formal functions of metric dissonance in rock music. *Music Theory Online* Vol. 20 N° 2, 2014
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.14.20.2/mto.14.20.2.biamonte.php>
- De Clercq, Trevor y Temperley, David. 2011. A corpus analysis of rock harmony. *Popular Music* 30/1, p: 47-70.
- 2013. Statistical analysis of harmony and melody in rock music, *Journal of de New Music Research* Vol. 42 N° 3, p: 187-204.
- Everett, Walter. Making sense of rock's tonal systems. *Music Theory Online* Vol. 10 N° 4, 2004
http://www.mtosmt.org/issues/mto.04.10.4/mto.04.10.4.w_everett_frames.html
- Moore, Allan. The so-called 'flattened seventh' in rock. *Popular Music* 14/2, 1995: 185-201.
- Temperley, David. Syncopation in rock: A perceptual perspective. *Popular Music* 18/1, 1999: 19-40.
- The melodic-harmonic divorce in rock. *Popular Music* 26/6, 2007: 323-342.

Unidad 5

- Fessel, Pablo. Hacia una caracterización formal del concepto de textura. *Revista del Instituto Superior de Música* No. 5, 1996: 75-94.
- Moore, Allan. [1993] 2001. *Rock: the primary text. Developing a musicology of rock* (revised edition). Buckingham: Ashgate Press. (Cap 2)

Unidad 6

- Almada, Carlos. 2022. *A harmonia de Jobim*. Editora Unicamp. (Cap. 1 y 2)
- Madoery, Diego. 2016. La chacarera. Estado de situación sobre los estudios del género, 8vas. Jornadas de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales, La Plata.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56447/Documento_completo.pdf-f-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- . 2021. *Charly García y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical Charly García*. Buenos Aires: Gourmet Musical. (Cap. 3)
- Mola, Sergio. 2016. Análisis del aspecto rítmico en la melodía y en el acompañamiento de la chacarera, VIII Jornadas de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales. En: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56446>
- Mola, Sergio y Cunningham, Kevin. 2019. La armonía en la chacarera. 7° Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular
- Sessa, Martín. 2016. Hacia un análisis microformal de la chacarera: esquemas recurrentes y casos excepcionales, VIII Jornadas de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales. En: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56444>
- Taján, Octavio. 2016. El rasgueo de la chacarera en la guitarra. Análisis de sus rasgos estructurales y de estilo, VIII Jornadas de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales. En: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56443>

Complementaria

Unidad 1

- Griffiths, Dai. "The high analysis of low music". *Music Analysis* Vol. 18 N° 3, 1999: 389-435.
- . "After relativism: Recent directions in the high analysis of low music". *Music Analysis*, Vol. 31 N° 3, 2012: 381-413.
- Middleton, Richard. *Studying popular music*. Philadelphia: Open University Press, 1990.

Unidad 2

- Moore, Allan. [1993] 2001. *Rock: the primary text. Developing a musicology of rock* (revised edition). Buckingham: Ashgate Press.
- Temperley, David. 2018. *The musical language of rock*. New York: Oxford University Press.

Unidad 3

- Caplin, William. 1998. *Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. Oxford University Press. (Cap?=-)
- Covach, John. (2005). *Form in Rock Music: A Primer*. En: *Engaging Music: Essays in Music Analysis*. Ed. by Deborah Stein. New York: Oxford University Press, p. 65-76.
- Summach, Jay. 2011. The Structure, Function, and Genesis of the Prechorus". *MTO* Volume 17, Number 3.
- 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.

Unidad 4

- Everett, Walter. Voice leading and harmony as expressive devices in the early music of the Beatles: 'She Loves You'. *College Music Symposium* Vol. 32, 1993.
- Temperley, David. 2011. Scalar shift in popular music. *Music Theory Online* Vol. 17, N° 4, <http://www.mtosmt.org/issues/mto.11.17.4/mto.11.17.4.temperley.html>

Unidad 6

- Almada, Carlos. 2022. *A harmonia de Jobim*. Editora Unicamp.

8- REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO (instrumentos de evaluación)

Para la evaluación del seminario se tomarán en cuenta la participación en clase, que incluirá la presentación de un análisis de al menos una composición que ronde las temáticas abordadas en el curso y la realización de un trabajo escrito. El trabajo escrito (de hasta 15 páginas, tipografía Times New Roman 12, interlineado 1,5). Tendrá una temática a

ser acordada en cada caso con el docente. Los trabajos podrán ser de tipo monográfico, estudios de caso, análisis comparados de piezas de un mismo compositor/intérprete o de distintos músicos, análisis diacrónicos de obras que tratan una problemática común, etc.