

## MÚSICA POPULAR

### Identificación de la asignatura

|                                                                                                                          |                                      |  |                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura: Música Popular                                                                                               |                                      |  | Código                    |                                                                                    |
| Materia: Optativa                                                                                                        |                                      |  | Departamento: Musicología |                                                                                    |
| ECTS: 4                                                                                                                  | Carácter de la asignatura: Optativa  |  |                           |                                                                                    |
| Tipo asignatura: Teórico-práctica                                                                                        |                                      |  | Duración: Anual           |                                                                                    |
| Ubicación temporal: Entre segundo y cuarto, especialidades de Musicología, Etnomusicología, Composición e Interpretación |                                      |  |                           |                                                                                    |
| Horas lectivas: 45 horas anuales                                                                                         |                                      |  | Aula: 1.10                |                                                                                    |
| Profesor                                                                                                                 | Cristóbal Vogúmil Abellán de la Rosa |  | @                         | <a href="mailto:cristobal.vogros@educa.jcyl.es">cristobal.vogros@educa.jcyl.es</a> |

### Introducción

La asignatura Música Popular responde a la necesidad creciente de integrar en los estudios superiores un análisis crítico, estilístico y práctico de los géneros populares y urbanos que han marcado la sensibilidad musical desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Más allá del canon académico, esta materia ofrece al alumnado un espacio para explorar y comprender músicas que forman parte de su entorno sonoro cotidiano, ampliando así sus competencias analíticas, creativas e interpretativas.

Se trabajará con repertorios de Pop, Rock, Soul, Funk, *Hip-Hop*, ritmos afro-latinoamericanos y músicas electrónicas, atendiendo a su contexto social, cultural y tecnológico, así como a las metodologías propias de los *popular music studies*.

### Contenidos

**Descriptores de contenido:** Estudio teórico-práctico de la música popular urbana desde los años 60 hasta la actualidad: Pop, Rock, Soul, Funk, Hip-Hop, músicas afro-latinoamericanas, música electrónica y fusiones. Análisis estilístico, histórico y cultural. Prácticas de escucha crítica, escritura de *grooves*, rearmonización y análisis contextual.

### Bloques de contenido de la asignatura:

### Introducción y herramientas metodológicas

- Presentación general de la asignatura: objetivos, metodología, evaluación.
- Introducción a las metodologías para el estudio de la música popular: sociología, antropología, estudios culturales, análisis musical.
- Fundamentos de escucha crítica: ritmo, armonía, melodía, timbre.
- Concepto de sección rítmica.
- Revisión de requerimientos informáticos básicos para la asignatura.
- Introducción al cifrado americano y notación rítmica básica para batería e instrumentos de percusión.

Trabajo no presencial: Ejercicio de escritura armónica y análisis con cifrado americano.

### Pop y Rock: fundamentos estilísticos

- Redescubrimiento del Pop y el Rock como fenómenos culturales.
- Análisis del *groove*: estructuras rítmicas y armónicas.
- Principales características estilísticas.
- Instrumentación típica.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Pop y Rock.

### Evolución del Rock

- Desarrollo del Rock desde los años 60: psicodelia, rock progresivo, hard rock, punk, grunge, indie, etc.
- Escucha y análisis de fragmentos representativos.
- Cambios estilísticos, sociales y tecnológicos.

### Ritmos brasileños I: Samba y Partido Alto

- Introducción a la samba y el partido alto.
- Análisis de *groove*, instrumentación, organología.
- Elementos rítmicos y melódicos distintivos.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Samba y Partido Alto.

### Ritmos brasileños II: Bossa Nova

- Características estilísticas de la Bossa Nova: armonía, ritmo, instrumentación.

- Evolución y contexto social.
- Escucha y análisis de ejemplos representativos.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Bossa Nova.

### Fusión de ritmos brasileños

- Mezclas y cruces con otros géneros: jazz, pop, funk, rock.
- Análisis de ejemplos híbridos.
- Estudio del concepto de “fusión”.

Trabajo no presencial: Visionado del documental Calle 54.

### Otros ritmos hispanoamericanos

- Introducción a géneros como tango argentino, vals peruano, cumbia colombiana, ranchera, corrido y narcocorrido mexicano.
- Contextualización social y análisis de ejemplos clave.
- Estética y organología.

### Ritmos afrocubanos: Cha-cha-chá, Salsa y otros

- Introducción a la clave cubana y a los ritmos derivados del 6/8 africano.
- Características del Cha-cha-chá, Mambo, Montuno y Salsa.
- Influencia de tradiciones yoruba en la música cubana.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Cha-cha-chá.

### Fusión e influencias mixtas

- Latin-Jazz, Latin-Funk, Latin-Pop/Rock, Bossa-Rock, Samba-Fusión.
- Escucha comparada y análisis de influencias cruzadas.

Trabajo no presencial: Visionado del documental Buena Vista Social Club.

### Fundamentos del Soul y el Southern Soul

- El Soul como derivación del Gospel y el Blues.
- Características del Soul sureño: Stax Records, Fame Studios.
- Principales artistas y su aportación estética.

Trabajo no presencial: Visionado de la película Ray.

### Motown: industria y sonido

- El “sonido Motown”: elementos musicales, producción, puesta en escena.
- Análisis del papel de Motown Records y sus artistas.

Trabajo no presencial: Visionado de Standing in the Shadows of Motown.

### James Brown y el Funk

- El Funk como estilo autónomo.
- James Brown: estructura, discurso, impacto político-cultural.
- Análisis de *grooves*, cambios en la instrumentación.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Soul y Funk al estilo de James Brown.

### El Funk en los 70 y 80

- Evolución del Funk: Parliament, Funkadelic, Prince, etc.
- Nuevas texturas, arreglos y uso de la tecnología.
- Análisis auditivo de ejemplos representativos.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Funk.

### Hip-Hop y estilos contemporáneos

- Origen del Hip-Hop en contextos urbanos.
- Prosodia, poesía urbana, *turntablism*, *beatmaking*.
- Análisis auditivo de fusiones y derivaciones: trap, reguetón, música electrónica.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de Hip-Hop.

### Pop y electrónica en el siglo XXI

- Evolución reciente del Pop: electrónica, mainstream, indie, synthpop, trap latino, reguetón.
- Escucha crítica de producciones actuales.
- Influencia de la industria musical digital y las redes sociales.

Trabajo no presencial: Escritura de *grooves* de reguetón.

### Ejercicios de síntesis y evaluación

- Análisis práctico de temas clásicos de la música popular.
- Ejercicios de rearmonización y cambio de estilo.
- Discusión final y preparación de la evaluación.

Trabajo no presencial: Preparación del trabajo o prueba final.

## Competencias / Resultados del aprendizaje

---

### Transversales

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Adaptarse a los cambios culturales, sociales y artísticos, seleccionando cauces adecuados de formación continuada.
- Usar los medios y recursos con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
- Contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural.

### Generales del Grado

- Conocer los recursos tecnológicos propios del ámbito musical y sus aplicaciones.
- Argumentar y expresar con propiedad sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Reconocer rasgos estilísticos de un repertorio amplio y actualizado, y describirlos con claridad.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones en contexto social y cultural.
- Comunicar de forma escrita y oral con vocabulario técnico adecuado.

### Específicos de las especialidades

- Conocer la estructura musical y los aspectos sonoros de los repertorios populares y urbanos.
- Comprender las condiciones artísticas, históricas y sociales de su desarrollo.
- Adquirir destrezas en la improvisación, rearmonización y escritura idiomática de *grooves*.
- Conocer las fuentes musicales y técnicas de acceso y difusión.
- Desarrollar capacidad para la lectura, análisis e interpretación de materiales de música popular.
- Colaborar activamente en proyectos colectivos con distintos roles musicales.

- Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

## Metodología y actividades formativas

Durante el período lectivo, la adquisición de conocimientos especializados se logrará a través de una variedad de métodos pedagógicos que incluyen:

1. **Clases Magistrales:** El profesor imparte sesiones magistrales donde se transmiten los conceptos y los contextos clave de la asignatura.
2. **Audiciones guiadas, visionado de documentales y películas, y escucha crítica:** Se utilizan recursos audiovisuales para enriquecer el aprendizaje, lo que incluye la visualización de material relevante.
3. **Análisis estilístico y escritura de grooves:** Los estudiantes realizan ejercicios de escritura idiomática relacionada con la materia, lo que ayuda a consolidar y aplicar lo aprendido.
4. **Participación en Debates y foros críticos en clase:** Los estudiantes participan activamente en debates y discusiones, lo que promueve la reflexión crítica y el intercambio de ideas.
5. **Interacción entre Estudiantes:** Se fomenta la interacción entre los estudiantes, lo que permite el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta de conocimiento.
6. **Lectura de Literatura Musical:** Se analizan obras de la literatura musical con el fin de ampliar la comprensión de los temas tratados en clase.
7. **Ejercicios prácticos de composición y rearmonización:** Los estudiantes realizan ejercicios de escritura creativa relacionada con la materia, lo que ayuda a consolidar y aplicar lo aprendido.

| Metodología |                                               | Horas estimadas de dedicación |                  |       |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
|             |                                               | Presenciales                  | Trabajo autónomo | Total |
| 1           | Clases teórico – prácticas                    | 42                            |                  |       |
| 2           | Pruebas de evaluación                         | 3                             |                  |       |
| 3           | Ejercicios prácticos, audición y visionado de |                               | 45               |       |

|                |                  |    |    |     |
|----------------|------------------|----|----|-----|
|                | audiovisuales    |    |    |     |
| 4              | Estudio personal |    | 30 |     |
| <b>TOTALES</b> |                  | 45 | 75 | 120 |

## Evaluación

---

### Sistema de evaluación:

| Sistemas de evaluación                       | %  |
|----------------------------------------------|----|
| Pruebas escritas                             | 30 |
| Trabajos y proyectos                         | 50 |
| Control de asistencia y rendimiento en clase | 20 |

### Asistencia a clase:

La asistencia a las clases se establece como un requisito esencial en esta asignatura. En caso de que la asistencia caiga por debajo del 80%, los estudiantes no podrán participar en la evaluación continua y, en su lugar, serán sometidos a una prueba escrita distinta para su evaluación.

### Criterios de evaluación generales:

Los exámenes presenciales, en forma de pruebas escritas, comprenderán una serie de preguntas relacionadas con los contenidos tratados. Estas preguntas pueden incluir tanto ítems de opción múltiple como preguntas de desarrollo breve.

Se penalizarán las faltas de ortografía (de letra o de palabra) con 0.25 puntos cada una desde la primera y hasta un máximo de 3 puntos. Se descontará 0.5 puntos a partir de la décima falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente las faltas de ortografía en palabras distintas, aunque sean del mismo tipo.

No obstante, para aquellos estudiantes que hayan mantenido una asistencia por debajo del 80%, la parte de la evaluación continua no tenida en cuenta anteriormente se sumará a la evaluación a través de las pruebas escritas. En esta situación, el examen final se convertirá en la única herramienta de valoración disponible.

### Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

Como en junio.

### Calendario de las evaluaciones:

El marcado por el calendario escolar vigente.

## Recursos

---

### Partituras y audiovisuales

Se facilitarán los enlaces digitales a los mencionados recursos:

- Documentales: Calle 54, Buena Vista Social Club, Ray, Standing in the Shadows of Motown
- Grabaciones históricas y actuales de Pop, Rock, Funk, Hip-Hop

### Bibliográficos

1. Campbell, M. (2019). *Popular music in America: The beat goes on*. Cengage.
2. Frith, S. (1983). *Sound effects: Youth, leisure, and the politics of rock*. Routledge.
3. Hesmondhalgh, D., & Negus, K. (2002). *Popular music studies*. Arnold.
4. Middleton, R. (1990). *Studying popular music*. Oxford University Press.
5. Moore, A. (2003). *Analyzing popular music*. Cambridge University Press.
6. Pavón, I. (2017). *Historia del rock en España*. Cátedra.
7. Shuker, R. (2016). *Understanding popular music culture* (5th ed.). Routledge.
8. Tagg, P. (2013). *Music's meanings: A modern musicology for non-musos*. Mass Media Music Scholars' Press.
9. Toynbee, J. (2000). *Making popular music*. Arnold.