



Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

Los debates de los estudios de música popular en el siglo XXI

Docente a cargo: Juliana Guerrero

Carga horaria: 32 HS.

Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre, 2022

Docentes invitadas: Daniela A. González y Lisa Di Cione

1. Fundamentación

El interés por el estudio de la música popular en el ámbito académico se remonta a fines de la década de 1970 con la publicación de la tesis doctoral de Philip Tagg (1979) y la fundación de la *International Association for the Study of Popular Music* (1981). Este campo se ha caracterizado por un abordaje transdisciplinar, que incluyó perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas, lingüísticas, culturales, de comunicación y, también, musicológicas. El presente seminario procura ahondar en los principales debates teóricos y metodológicos que están hoy en la agenda de esta área de investigación, de manera de aportar una actualización bibliográfica e incentivar una lectura crítica de los mismos. Para tal fin se propone una revisión en torno a la producción y grabación musical, la relación de la música popular con la teoría de la *performance*, los vínculos de aquella con la tecnología, los medios masivos y las redes, los estudios sobre la música desde una perspectiva de género y los problemas teórico-metodológicos que surgen en torno a los conceptos de discurso, escena y género musical. El seminario está orientado a alumnos/as de Artes, Letras, Antropología, Historia, Ciencias Sociales y de la Comunicación, y otras disciplinas afines, que estén interesados/as en incrementar la capacidad investigativa y desarrollar la reflexión crítica sobre los estudios de las músicas populares.

2. **Objetivos**

- 1) Ofrecer un panorama de los debates que se han producido en los estudios en música popular en el siglo XXI.
- 2) Establecer vínculos entre aspectos teóricos y metodológicos en el campo de los estudios de música popular y otras disciplinas como la musicología, la sociología, la antropología y los estudios de comunicación, entre otras.
- 3) Incitar a la lectura crítica de textos y al debate en los encuentros y en las actividades propuestas.
- 4) Incrementar la capacidad investigativa en los estudios de música popular a partir de nuevos casos.

1. **Semana 1. Música popular, tecnologías, medios y virtualidad**

1. **Contenido**

Nuevos consumos, prácticas musicales y paradigmas estéticos. Cambios en la producción, la distribución y el consumo. La propiedad intelectual como problema. Redes, medios masivos y el poder de las empresas multinacionales. La importancia de la Web y el entorno virtual.

2. **Bibliografía obligatoria**

- Cook, Nicholas.** 2018. "Digital Technology and Cultural Practice". En: Cook, Nicholas, Monique m. Ingalls y David Trippett (Eds.), *Cambridge Companion to Music and Digital Culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Ebook.
- Frith, Simon.** 2006. "La industria de la música popular". En: Frith, Simon, Will Straw y John Street (Eds.), *La otra historia del rock*, pp. 53-85. Barcelona: Robinbook.
- Márquez, Israel y Elisenda Ardébol.** 2018. "Hegemonía y contrahegemonía en el fenómeno *youtuber*". *Desencanto* 56: 34-49.
- Scherzinger, Martin.** 2018. "Toward a History of Digital Music: New Technologies, Business Practices and Intellectual Property Regimes". En: Cook, Nicholas, Monique M. Ingalls y David Trippett (Eds.), *Cambridge Companion to Music and Digital Culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Ebook.
- Théberge, Paul.** 2006. "Conectados: la tecnología y la música popular". En: Frith, Simon, Will Straw y John Street (Eds.), *La otra historia del rock*, pp. 25-51. Barcelona: Ediciones Robin.

3. **Bibliografía complementaria**

- Baym, Nancy.** 2015. *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity.
- Burgess, Jean y Joshua Green (con la contribución de Henry Jenkins y John Hartley).** 2009. *YouTube: Online Video and Participatory Culture*. Cambridge: Polity.
- Connor, Thomas.** 2016. "Hatsune Miku, 2.0Pac, and beyond: Rewinding and Fast-forwarding the Virtual Pop Star". En: Whiteley, Sheila y Shara Rambarran (Eds.),

The Oxford Handbook of Music and Virtuality, pp. 111-128. New York: Oxford University Press.

Cook, Nicholas, Monique M. Ingalls y David Trippett. 2018. *Cambridge Companion to Music and Digital Culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

García, Miguel A. 2020. "Todo es archivo en la Web. Reflexiones en torno a la búsqueda y descarga de música". *Cuadernos de Comunicación Multimedia* 31: 1-11.

Jones, Steve. 2000. "Music and the Internet". *Popular Music* 19 (2): 217-230.

Reguillo, Rossana. 2017. *Paisajes insurrectos. Jóvenes redes y revueltas en el otoño civilizatorio*. España: NED Ediciones.

Sandulescu Budea Alexandra y Marco Antonio Juan de Dios Cuartas (Eds.). 2018. *Los nuevos métodos de producción y difusión musical de la era post-digital*, pp. 13-29. Egregius: Zaragoza.

Théberge, Paul. 2015. "Digitalization". En: Shepherd, J. & Devine K. (Eds.), *The Routledge Reader on The Sociology of Music*, pp. 329-338. London: Routledge.

Zhang, Qian y Negus, Keith. 2021. "Stages, Platforms, Streams: The Economies and Industries of Live Music after Digitalization". *Popular Music and Society* 45 (1).

2. Semana 2. La música popular en el estudio: la producción y grabación musical

1. Contenido

El estudio de grabación como espacio creativo. La emergencia de un campo de estudio (*The Musicology of Record Production*). Alcances, objetivos y proyectos. Su relación con las nuevas instituciones (*Research Centre for the History and Analysis of Recorded Music y Association for the Study of The Art of Record Production*).

2. Bibliografía obligatoria

Frith, Simon y Zagorski-Thomas, Simon (Eds.). 2012. "Introduction". *The Art of Record Production*, pp. 1-9. London: Ashgate.

Leech-Wilkinson, Daniel. 2009. *The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performance* (London: CHARM, 2009), chapter 1. Introduction, www.charm.kcl.ac.uk/studies/chapters/chap1.html.

Zagorski-Thomas, Simon. 2007. "The Musicology of Record Production". *20th Century Music* Vol 4 (2). <https://doi.org/10.1017/S1478572208000509>

Zak III, Albin J. 2001. "Writing Records". *The Poetics of Rock: Cutting Records, Making Tracks*, pp. 1-23. London: University of California Press.

3. Bibliografía complementaria

Eno, Brian. 2004. "The Studio as Compositional Tool". En: Cox, C. y D. Warner (Eds.), *Audio Culture: Readings in Modern Music*, pp. 127-130. New York and London: Continuum International Publishing Group.

Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2016. "La producción musical como objeto de estudio musicológico: un acercamiento metodológico a su análisis". *Cuadernos de Etnomusicología* 8.

- Leech-Wilkinson, Daniel.** 2009. *The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performance*. London: CHARM. <http://www.charm.kcl.ac.uk/studies/chapters/intro.html>
- Moore, Allan.** 2012. "Beyond a Musicology of Production". En: Frith, S. & Zagorski-Thomas, S. (Eds.), *The Art of Record Production – An Introductory Reader for a New Academic Field*, pp. 99-112. Farnham, Surrey, UK: Ashgate.
- Théberge, Paul.** 2012. "The End of the World as We Know It: The Changing Role of the Studio in the Age of the Internet". En: Frith, S. & Zagorski-Thomas, S. (Eds.), *The Art of Record Production – An Introductory Reader for a New Academic Field*, pp. 77-90. Farnham, Surrey, UK: Ashgate.
- Turino, Thomas.** (2008). "The Recording Fields. High Fidelity and Studio Audio Art". En: *Music as Social Life. The Poetics of Participation*, pp. 66-92. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Wallach, Jeremy.** (2003). "The Poetics of Electrosonic Presence: Recorded Music and the Materiality of Sound". *Journal of Popular Music Studies* 15 (1): 34-64.
- Zagorski-Thomas, Simon.** (2010). "The Stadium in your Bedroom: Functional Staging, Authenticity and the Audience led Aesthetic in Record Production". *Popular Music* (29) 2: 251-266.

3. **Semana 3. La relación de la música popular con las teorías del discurso y de la performance**

1. Contenido

El análisis del discurso y la semiótica musical. Música y significado, música y lenguaje, música y cognición, música y acción. Transformación y pasaje del *script* a la *performance*. Espectáculo, *personae*, presencia, *liveness*, ritual. La experiencia de la *performance*. La distinción entre performativo y performático.

2. Bibliografía obligatoria

- Auslander, Philip.** 2006. "Musical Personae". *The Drama Review* 50 (1): 100-119.
- Cook, Nicholas.** 2001. "Between Process and Product: Music and/as Performance". *Music Theory Online: The Online Journal of the Society for Music Theory* 7 (2): 1-24. <http://www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>
- Sans, Juan Francisco.** 2016. "Música y estudios del discurso: una atracción fatal". En: Corti, Berenice y Claudio Díaz (Comps.), *Música y discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*, pp. 97-120. Villa María: Eduvim.

3. Bibliografía complementaria

- Auslander, Philip.** 2006. *Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Auslander, Philip.** 2005. "Sound and Vision: Record of the Past or Performance in the Present?". 1st Symposium held by the AHRC Research Centre for the History and

Analysis of Recorded Music "Comparative perspectives in the study of recordings".
Royal Holloway, University of London, Egham, 14-16 April.

- Auslander, Philip.** 2004. "Performance Analysis and Popular Music: A Manifesto". *Contemporary Theatre Review* 14 (1): 1-13.
- Bauman, Richard.** 1992. "Performance". En: Bauman, Richard (Ed.), *Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainment: A Communication-Centered Handbook*, pp. 41-49. New York: Oxford University Press.
- Blau, Jnan.** 2009. "More than "Just" Music: Four Performative Topoi, the Phish Phenomenon, and the Power of Music in/and Performance". *Trans. Revista Transcultural de música* 13. <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/44/more-than-just-music-four-performative-topoi-the-phish-phenomenon-and-the-power-of-music-in-and-performance>
- Cook, Nicholas y Richard Pettengill.** 2013. *Taking it to the Bridge: Music as Performance*. Michigan: University of Michigan Press.
- Corti, Berenice y Claudio Díaz (Comps.).** 2016. *Música y discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: Euvim.
- Pelias, Ronald J. y James VanOosting.** 1987. "A Paradigm for Performance Studies". *Quarterly Journal of Speech* 73 (2): 219-231.

4. Semana 4. Los problemas teórico-metodológicos en torno al concepto de escena musical

1. Contenido

Los aportes de Will Straw como propuesta pionera. La relación de la música con el espacio. Escenas locales, translocales y virtuales. Los procesos de globalización y masificación. Sincronía y diacronía. Redes de interacción comunicativas. La articulación entre prácticas musicales, sujetos y lugares.

2. Bibliografía obligatoria

- Pedro, Josep, Ruth Piquer y Fernán del Val (Eds.).** 2018. "Repensar las escenas musicales contemporáneas: genealogía, límites y aperturas". *Cuadernos de Etnomusicología* 12: 63-79.
- Sá, Simone Pereira de.** 2011. "Will Straw: cenas musicais, sensibilidades, afetos e a cidade". En: Jeder Janotti Junior e Itania María Gomes (Eds.), *Comunicacao e estudos culturais*, pp. 147-161. Salvador: EUDFBA.
- Straw, Will.** 1991. "Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music". *Cultural Studies* 5 (3): 368-388.

3. Bibliografía complementaria

- Bennett, Andy.** 2004. "Consolidating the Music Scenes Perspective". *Poetics* 32: 223-234.
- Bennett, Andy y Richard A. Peterson (Eds.).** 2004. *Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual*. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press.

- Cohen, Sara.** 1994. "Mapping the Sound: Identity, Place, and the Liverpool Sound". En: Strokes, Martin (Ed.), *Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place*, pp. 117-134. Oxford, Providence: Berg Publishers.
- Cohen, Sara.** 1999. "Scenes". En: Horner, Bruce and Thomas Swiss (Eds.), *Key Terms in Popular Music and Culture*, pp. 239-250. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Guerrero, Juliana.** 2016. "La 'música de proyección folclórica' en Buenos Aires: una disquisición sobre la escena musical". *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* 11 (2): 185-199. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mavae11-2.mpf>
- Hesmondhalgh, David.** 2005. "Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above". *Journal of Youth Studies* 8 (1): 21-40.
- Mendívil, Julio y Christian Spencer Espinoza (Eds.).** 2016. *Made in Latin America. Studies in Popular Music*. Nueva York y Londres: Routledge.
- Sá, Simone Pereira de y Jeder Janotti Junior.** 2013. *Cenas Musicais*. San Pablo: Anadarco.
- Straw, Will.** 2001. "Scenes and Sensibilities". *Public* 22 (23): 245-257.
- Straw, Will.** 2012. "A importância da ideia de cenas musicais nos estudos de música e comunicação". Entrevista realizada por Jeder Janotti Junior. *E-Compós* 15 (2).

5. Semana 5. Los problemas teórico-metodológicos en torno al concepto de género musical

1. Contenido

Antecedentes teóricos y primeras definiciones: las propuestas de Franco Fabbri, Simon Frith, Fabian Holt y Charles Hamm. Problemas de categorización. La relación con el concepto de estilo. Nuevos aportes: comunidad, convención, *crossover*.

2. Bibliografía obligatoria

- Brackett, David.** 2002. "(In Search of) Musical Meaning: Genres, Categories and Crossover". En: Hesmondhalgh, David y Keith Negus (Eds.), *Popular Music Studies*, pp. 65-84. Londres: Arnold.
- Fabbri, Franco.** 2012. "How Genres are Born, Change, Die: Conventions, Communities and Diachronic Processes". En: Hawkins, S (Ed.), *Critical Musicological Reflections*, pp. 179-191. Farnham, Surrey: Ashgate.
- Pickering, M. and Keith Negus.** 2004. "Convention". *Creativity, Communication & Cultural Value*, pp. 68-90. London: Sage.

3. Bibliografía complementaria

- Brackett, David.** 2016. *Categorizing Sound: Genre and Twentieth-Century Popular Music*. California: University of California Press.
- Guerrero, Juliana.** 2012. "El género musical en la música popular: algunos problemas para su caracterización". *TRANS – Revista Transcultural de Música* 16. Barcelona. <http://www.sibetrans.com/trans>
- Hebdige, D.** 1979. *Subculture: The Meaning of Style*. London: Methuen.
- Hebdige, D.** 1987. *Cut 'n' Mix*. London: Comedia/Methuen.
- Holt, Fabian.** 2007. *Genre in Popular Music*. Chicago: University of Chicago Press.

Janotti Jr., Jeder. 2020. *Gêneros musicais em ambientações digitais*. Belo Horizonte, MG: PPGCOM/UFMG.

Lena, Jennifer C. 2012. *Banding Together: How Communities Create Genres in Popular Music*. Woodstock: Princeton University Press.

6. Semana 6. Los estudios sobre la música popular desde una perspectiva de género

1. Contenido

Identidades de género, las teorías feministas y los estereotipos. Modelos alternativos y transgresores, grupos subversivos. La crítica post-feminista. Los trabajos de Susan McClary desde la *New Musicology*. Tres estudios de caso: el tango, el rock y el heavy metal.

2. Bibliografía obligatoria

Carozzi, María Julia. 2014. "Lo sexual es invisible a los ojos: exhibición erótica y ocultamiento de los vínculos sexuales en las milongas céntricas de Buenos Aires". *Versión. Estudios de Comunicación y Política. Nueva Época* 33: 105-118.

Martínez, Silvia. 2003. Decibelios y testosterona: una aproximación a las imágenes de género en el rock y el heavy metal. *Dossiers feministes* 7: 101-117. <https://raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102472>

Viñuela Suárez, Laura. 2003. La construcción de las identidades de género en la música popular. *Dossiers feministes* 7: 11-31. <https://raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102462>

3. Bibliografía complementaria

Carozzi, María Julia. 2012. "Light women dancing tango: Gender images as allegories of heterosexual relationships". *Current Sociology* 61 (1): 22-39.

Citron, Marcia. 1993. *Gender and the Musical Canon*. Cambridge University Press, Cambridge.

Koskoff, Ellen. 2013. "Afterward". En: Hellier, Ruth (Ed.), *Women Singers in Global Contexts: Music*, pp. 213-226. Urbana: University of Illinois Press.

Koskoff, Ellen. 2014. *A Feminist Ethnomusicology: Writings on Music and Gender*. Urbana: University of Illinois Press.

Kyker, J. W. 2014. "Ellen Koskoff. Opening the Door to Difference: Questions of Gender, Identity, and Ethics in Ethnomusicology". *El oído Pensante* 2 (2). <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante/article/view/7448>

McClary, Susan. 1991. *Feminine Endings. Gender, Music and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota.

McRobbie, Angela. 1993. "Shut up and Dance: Youth Culture and Changing Modes of Femininity". *Young* 1 (2). <http://www.alli.fi/nyri/young/1993-2/y932mcro.htm>

Semán, Pablo y Pablo Vila. 2010. *Cumbia. Raza, nación, etnia y género en Latinoamérica*. Buenos Aires: Gorla.

Walser, Robert. 1993. *Running with the Devil. Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music*. Middleton: Wesleyan University Press.

3. Bibliografía general

- Archetti, Eduardo.** 2003. *Masculinidades. Fútbol, tango y polo en la Argentina*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Baym, Nancy K.** 2018. *Playing to the Crowd Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection*. New York: New York university Press.
- Castells, Manuel.** 2001. *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Clayton, Martin, Trevor Herbert y Richard Middleton (Eds.).** 2003. *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*. New York and London: Routledge.
- Cook, Nicholas.** 2013. *Beyond the Score: Music as Performance*. New York: Oxford University Press.
- Cox Christoph y Daniel Warner (Eds.).** 2006. *Audio Culture. Readings in Modern Music*. New York, London: Continuum.
- Cox, Richard J.** 2001. *Managing Records as Evidence and Information*. London: Greenwood Publishing Group.
- Frith, Simon (Ed.).** 1993. *Music and Copyright*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Frith, Simon y A. Goodwin (Eds.).** 1990. *On Record: Rock, Pop and the Written Word*. New York/London: Pantheon/Routledge.
- Frith, Simon y Simon Zagorski-Thomas (Eds.).** 2012. *The Art of Record Production*. London: Ashgate.
- García Canclini, Néstor.** 2019. *Ciudadanos reemplazados por algoritmos*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Lévy, Pierre.** 2004. *Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio*. Washington: Organización Panamericana de la Salud.
- Manovich, Lev.** 2020. *Cultural Analytics*. Cambridge, London: The MIT Press.
- Márquez, Israel.** 2014. *La música popular en el siglo XXI. Otras voces, otros ámbitos*. Lleida: El milenio.
- McClary, Susan.** 1991. *Feminine Endings. Gender, Music and Sexuality*. University of Minnesota Press, Minnesota.
- Moore, Allan F.** 2012. *Song Means. Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*. Surrey: Ashgate.
- Moylan, William.** 2012. "Considering Space in Recording Music". En: Frith, Simon y Simon Zagorski-Thomas (Eds.), *The Art of Record Production*, pp. 163-188. London: Ashgate.
- Savigliano, Marta.** 1995. *Tango and the Political Economy of Passion*. Boulder: Westview Press.

- Schechner, Richard.** 2002. *Performance Studies: An Introduction*. London: Routledge.
- Small, Christopher.** 1998. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Hanover: Wesleyan University Press.
- Sterne, Jonathan.** 2012. *MP3: The Meaning of a Format*. Durham, NC: Duke University Press.
- Turner, Victor.** 1988. *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ.
- Taylor, Diana.** 2003. *The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas*. Durham: Duke University Press.
- Van Dijck, José.** 2016. *La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Watson, Allan.** 2015. *Cultural Production in and Beyond the Recording Studio*. New York, London: Routledge.
- Zak III, Albin J.** 2001. *The Poetics of Rock: Cutting Records, Making Tracks*. London: University of California Press.

4. Modalidad docente

Se realizarán dos encuentros sincrónicos semanales los martes y jueves de 17 a 18.30 hs. a través de la plataforma Zoom. En estos encuentros se prevé la introducción de cada uno de los temas a cargo de la docente y una actividad expositiva de parte de los/las alumnos/as sobre la bibliografía obligatoria del programa. La distribución del material se hará de manera igualitaria y de acuerdo a la cantidad de inscriptos/as. Cada alumno/a deberá hacer una presentación. Todo el material estará disponible en el Campus virtual desde el comienzo del seminario. Se incentivará a los/las alumnos/as a la búsqueda de material complementario que ilustre los contenidos abordados. Asimismo, se mantendrá el foro del campus como espacio de diálogo para que los/las alumnos/as puedan realizar consultas, ofrecer materiales propios y presentar sus avances de investigación.

5. Formas de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta la participación y el cumplimiento de las actividades propuestas en el curso. Además, para acreditar el seminario los/las alumnos/as deberán realizar un trabajo monográfico de una extensión entre 5000 y 8000 palabras. En la monografía el/la estudiante deberá articular críticamente alguna/s de las dimensiones abordadas en el seminario a partir de la bibliografía obligatoria y complementaria, con una manifestación de música popular.

6. Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de los encuentros sincrónicos y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.