

Universidad Nacional de Quilmes

Departamento de Ciencias Sociales

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social

Año: 2010

Curso: Comunicación, Música y Sociedad

Profesor: Norberto Cambiasso

Carga horaria: 4 horas áulicas (martes 18 a 22 hs.) y 2 horas extra-áulicas

Horas de consulta extra clase: martes 16 a 18hs.

Diez créditos

Núcleo: Orientación en Comunicación y Cultura

Asignatura teórico-práctica

Objetivos

El curso procura rastrear ciertas formas de comunicación alternativa a través de un muestreo de casos ligados al underground musical y al conflicto social. Para ello combina una aproximación histórica con el análisis de experiencias musicales y artísticas específicas, el surgimiento de nuevas configuraciones tecnológicas y mediáticas y la reflexión teórica al respecto. Es este un momento de transición, cuando se sientan las bases de buena parte de los cuestionamientos contemporáneos a las diferencias, antaño tajantes, entre cultura alta y cultura popular. Se planteará el estudio detallado de algunos textos clásicos en su relación con el agitado contexto social, político y cultural del período. Se pondrá el acento en el surgimiento de iniciativas autónomas, en el desarrollo de circuitos y géneros de comunicación alternativos y en las nuevas formas de expresión cultural, anticipatorias, en gran medida, de algunas prácticas contemporáneas en los medios de comunicación. La motivación principal consiste en que los estudiantes sean capaces de

comprender las vinculaciones de las ideas teóricas y de las prácticas artísticas con su entorno más general, sus alcances y derivaciones pero también los límites que toda época les impone. Que aprendan a desarrollar una argumentación, se familiaricen con una aproximación multidisciplinaria y puedan acudir a la perspectiva histórica a la hora de analizar los cambios acelerados y la complejidad de las modernas sociedades de masas.

Contenidos temáticos

- 1- El free jazz y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.** Las dimensiones económicas y estructurales del racismo en la industria musical norteamericana. Modernismo, raza y estética: el debate sobre hard bop y cool jazz en la década del '50. Desagregación y organización de estructuras alternativas: del Consejo de Asuntos Africanos (CAA) al Congreso de la Igualdad Racial (CORE). Guerra fría y rebeliones anticolonialistas: el programa de presentaciones culturales del Departamento de Estado y la diáspora a África. Los comienzos del activismo negro y el problema de la recaudación de fondos: conciertos a beneficio y sit-ins. La formación del Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos (SNCC). El nacionalismo negro como respuesta a la participación de los blancos en el movimiento. La constitución del Black Power: del Black Arts Group (BAG) de LeRoi Jones a los Black Panthers. La revolución de Octubre de 1964: los conciertos autogestionados en el Cellar Café. Formación de cooperativas autónomas: Jazz Composers Guild, la AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) en Chicago, el Black Artists Group en St. Louis. La guerrilla mediática del Jazz and People's Movement y su campaña contra el racismo televisivo. La política de los sellos independientes: de ESP en New York a BYG/ Actuel en París. La invasión europea de los músicos afroamericanos y su influencia en los comienzos de la improvisación continental.

- 2- Orígenes de la contracultura en San Francisco.** La importancia del San Francisco Tape Music Center: el espíritu comunal por sobre el carrerismo individual. La

organización del Trips Festival: anticipo del *Human Be-In* y el Verano del Amor. *Electronic Arts Happenings* y la influencia de Marshall McLuhan. Performance Art y Performance Poetry. KPFA, Berkeley: la primera radio FM independiente financiada por los oyentes. Comienzos de los entornos de proyección de luces. Canyon Cinema y las estructuras cooperativas en el cine. El cuestionamiento de las distinciones entre radicalismo artístico y cultura popular. Conexiones con la danza y el mimo: Ann Halprin Dancers' Workshop y The San Francisco Mime Troupe. La formación de los Head Shops: estructuras empresariales autónomas y cooperación social. Otros colectivos relacionados: Once Group y Sonic Arts Union. Los acid tests de Ken Kesey y el underground rockero de San Francisco. De los hippies a los yippies.

3- Gran Bretaña en los '60: del Swinging London a la Cultura de la Bomba. La crisis de Suez y el fin de las ilusiones imperiales. La transformación de la sociedad británica y la coronación de la reina Isabel. Rebelión en el estilo: la creación de un mercado de consumo adolescente. Tipos demoníacos y pánico moral: subculturas de clase obrera a partir de los '50. La renovación de la BBC y el debate sobre la televisión comercial: el Informe Pilkington y el temor a la americanización de la sociedad. El jazz tradicional y la campaña por el desarme nuclear. El breve verano de la sátira televisiva y la extensión del *fringe theatre*. El caso de la educación para adultos y el comienzo de los Estudios Culturales. El papel de las escuelas de arte en la disolución de las diferencias entre arte alto y cultura de masas. La influencia planetaria de los Beatles. Nuevos *entrepeneurs* y organización de canales de comunicación alternativa. La prensa underground: de International Times a Oz. La conquista de lo cool: apropiaciones publicitarias de los movimientos alternativos. De la psicodelia del '67 a la cultura política del '69. Extensión de los *Free festivals* y nuevos movimientos sociales en los '70.

4- Guerrilla comunicativa y radicalización política en Europa Occidental. El papel pionero de los provos holandeses. Antecedentes dadaístas y anarquistas. *Enragés* y situacionistas en el Mayo francés. Nuevos modos de comunicación y escenificación de las protestas: happenings, teatro callejero y subversión de la

información. La *Kommune 1* de Berlín y la invención de un incendio. El combate contra la prensa amarilla de Springer. El debate en Alemania sobre la muerte de la literatura. Influencia situacionista en Italia: autoproducción gráfica y revistas contraculturales. Autonomistas del '77 e *Indiani Metropolitani*. El underground musical en Francia y la política de autogestión. *Musikrörelsen* en Suecia: el movimiento alternativo más grande de Europa. La explosión de las radios piratas en el Continente. Contradicciones entre iniciativas independientes y financiación estatal. El fracaso de los movimientos estudiantiles y los comienzos de la guerrilla urbana. La crisis del petróleo de 1973 y el final de un sueño.

5- Comunicación independiente en Europa Central bajo condiciones totalitarias.

La política del *samizdat*: el desarrollo de una escritura ilegal y autogestionada. Variantes del samizdat: kolizdat, radizdat, magnitizdat y tamizdat. La cultura de la máquina de escribir en Checoslovaquia. La formación de una esfera pública alternativa a partir del jazz en Polonia y su extensión en el contexto de las luchas del sindicato *Solidaridad*. Circuitos cambiantes de información en Hungría. El underground rockero en Checoslovaquia y la idea de *second culture*. La importancia de la Jazz Section. Relaciones entre cultura oficial y cultura alternativa. Formación de colectivos disidentes y la semilla de las revoluciones del '89: Charter 77 y KOR. Iniciativas ciudadanas independientes y políticas paralelas: el poder de los desposeídos. La teoría de Elemér Hankiss acerca de la sociedad dual. Relaciones entre sociedad civil y Estado autoritario. Anti-política, para-política y estructuras paralelas de gestión autónoma. Problemas de una cultura digitada desde arriba.

6- Conclusiones parciales y problemas teóricos. Diferencias entre el *establishment* capitalista y el comunista. La teoría de Umberto Eco sobre la guerrilla semiológica. La teoría de Hans Magnus Enzensberger acerca de la expansión de los medios electrónicos como oportunidades para la movilización. Influencias de Brecht y Benjamin: el potencial emancipatorio de las nuevas tecnologías de comunicación. La discusión acerca de las "necesidades culturales": ¿generadas desde arriba o simplemente capitalizadas? Apropiaciones políticas y estéticas de la experiencia común. Guy Debord y los riesgos de la *récupération*. Problemas organizacionales y

dificultades de financiación. La degeneración de la democracia interna en ultrademocracia. La lucha contra la atomización política: comunicación lateral y autonomía de los medios alternativos. Ambigüedad de la crítica contracultural a la democracia: la radicalización de las tesis marcusianas. Omnipresencia mediática y expansión de la experiencia sensorial: derivaciones de la teoría de McLuhan. Las diferencias entre la Nueva Izquierda y la contracultura hippie. Los lazos secretos de las experiencias autogestionarias con el Estado de Bienestar. La incompreensión por parte del movimiento estudiantil de las demandas democráticas de sus pares al otro lado de la Cortina de hierro.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

- **Jones, LeRoi.** *Blues People*. Lumen, Barcelona, 1963.
- **Jones, LeRoi.** “El jazz y la crítica blanca”, en *Música Negra*, Júcar, Madrid, 1977.
- **Carles, Phillipe & Comolli, Jean Louis:** *Free Jazz, Black Power*. Anagrama, Barcelona, 1973.
- **Carmichael, Stokely.** “Poder Negro”, en Cooper, David (Ed.) *La dialéctica de la liberación*. Siglo XXI, México, 1969

Unidad 2

- **Bernstein, David W.** “The San Francisco Tape Music Center: Emerging Art forms and the American Counterculture, 1961-1966”, en *The San Francisco Tape Music Center: 1960s Counterculture and the Avant-Garde*, University of California Press, Berkeley, 2008
- **McLuhan, Marshall.** *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*. Diana, México, 1969.
- **Roszak, Theodore.** *El nacimiento de la contracultura*. Kairos, Barcelona, 1981.
- **Reich, Charles.** *El reverdecer de América*. Emecé, Buenos Aires, 1971.

- **Bloom, Allan.** *El cierre de la mente moderna.* Plaza & Janés, Barcelona, 1989.
- **Bell, Daniel.** *Las contradicciones culturales del capitalismo,* Alianza, Madrid, 1977.

Unidad 3

- **Hoggart, Richard.** *La cultura obrera en la sociedad de masas.* Grijalbo, México, 1990
- **Williams, Raymond.** *La larga revolución.* Paidós, Buenos Aires, 2003.
- **Heylin, Clinton.** *Vida y milagro de Sgt. Pepper's: Un disco para una época.* Global Rhythm, Barcelona, 2007.
- **Cohn, Nik.** *Awopbopaloobop Alopbamboom: Una historia de la música pop.* Suma de Letras, 2004.
- **MacDonald, Ian.** *Revolution in the head: The Beatles' records & the sixties.* Fourth State, London, 1994. (Hay trad. castellana, *The Beatles: Revolución en la mente.* Celeste, Madrid)

Unidad 4

- **Marcuse, Herbert.** *El hombre unidimensional.* Seix Barral, Barcelona, 1968.
- **Marcuse, Herbert.** "Liberación respecto a la sociedad opulenta", en Cooper, David (Ed.) *La dialéctica de la liberación.* Siglo XXI, México, 1969
- **Colletti, Lucio.** "Las ideologías del 68 a hoy", en *La superación de la ideología.* Cátedra, Madrid, 1982.
- **Debord, Guy.** *La sociedad del espectáculo.* La Marca, Buenos Aires, 1995.
- **Morin, Edgar- Lefort, Claude- Castoriadis, Cornelius.** *Mayo del 68: La brecha.* Nueva Visión, Buenos Aires, 2009
- **Arbasino, Alberto.** *Off-Off.* Anagrama, Barcelona, 1971.
- **Berman, Paul.** "The Moral History of the Baby Boom Generation", en *A Tale of Two Utopias: The Political Journey of the Generation of 1968.* W.W.Norton, New York, 1997

Unidad 5

- **Skilling, Gordon H.** *Samizdat and Independent Society in Central and Eastern Europe*. Ohio State University Press, Columbus, 1989.
- **Downing, John.** *Radical media: The political experience of alternative communication*. South End Press, 1984.
- **Berman, Paul.** "Zappa and Havel", en *A Tale of Two Utopias: The Political Journey of the Generation of 1968*. W.W.Norton, New York, 1997

Unidad 6

- **Enzensberger, Hans Magnus.** "La manipulación industrial de las conciencias", en *Detalles*, Anagrama, Barcelona, 1969.
- **Eco, Umberto.** "Para una guerrilla semiológica", en *La estrategia de la ilusión*, Lumen, Barcelona, 1986.

Bibliografía general

- **Adlington, Robert (Ed.)**. *Sound Commitments: Avant Garde Music and the Sixties*. Oxford University Press, Oxford, 2009.
- **Anderson, Iain.** *This Is Our Music: Free Jazz, The Sixties, and American Culture*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2007.
- **Ardagh, John.** *The New France: A Society in Transition 1945- 1973*. Penguin, Harmondsworth, Middlesex, 1973
- **Bailey, Derek.** *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*. Da Capo Press, New York, 1992
- **Bandini, Mirella.** *L'estetico il politico: Da Cobra all' Internazionale Situazionista*. Costa & Nolan, Milano, 1999
- **Benjamin, Walter.** *Discursos interrumpidos I*. Taurus, Madrid, 1982.

- **Berman, Paul.** *Power and the Idealists: Or the Passion of Joschka Fisher, and its Aftermath.* W.W.Norton, New York, 2007
- **Boyd, Joe.** *White Bicycles: Making Music in the 1960s.* Serpent's Tail, London, 2007
(Hay trad. castellana)
- **Bracewell, Michael.** *Re-make/ Re-model: Becoming Roxy Music.* Da Capo, PH, 2008.
- **Caute, David.** *The year of the barricades: A journey through 1968.* Harper & Row, New York, 1988.
- **Chapman, Robert.** *Selling the Sixties: The Pirates and Pop Music Radio.* Routledge, London, 2001
- **Cleaver, Eldridge.** *Alma encadenada (Soul on Ice).* Siglo XXI, México, 1969
- **Cotro, Vincent.** *Chants Libres: Le Free Jazz en France, 1960- 1975.* Outre Mesure, Paris, 1999
- **Della Volpe, Galvano.** *Crítica de la ideología contemporánea.* Comunicación/ Alberto Corazón, Madrid, sin fecha.
- **Deshayes, Éric & Grimaud, Dominique.** *L'underground musicale en France.* Le mot et le reste, Marseille, 2008
- **Downing, John.** *Radical media: The political experience of alternative communication.* South End Press, 1984
- **Dworkin, Dennis.** *Cultural Marxism in Postwar Britain: History, the New Left and the Origins of Cultural Studies.* Duke University Press, Durham, 1997
- **Eisenberg, Evan.** *The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle to Zappa.* Picador, London, 1988
- **Eyerman, Ron & Jamison, Andrew.** *Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century.* Cambridge University Press, Cambridge, 1998

- **Frank, Thomas.** *The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture and the Rise of Hip Consumerism.* University of Chicago Press, Chicago, Ill. 1998
- **Galbraith, John Kenneth.** *La sociedad opulenta.* Planeta- De Agostini, Barcelona, 1992.
- **Gendron, Bernard.** *Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-garde.* University of Chicago Press, Chicago, 2002
- **Gillet, Charlie.** *Historia del rock: El sonido de la ciudad.* Ma non troppo, Barcelona, 2003.
- **Gitlin, Todd.** *The whole world is watching: Mass Media in the making and unmaking of the New Left.* University of California Press, 1981.
- **Gitlin, Todd.** *The Sixties: Years of Hope, Days of Rage.* Bantam, New York, 1987.
- **Goose, Van.** *Rethinking the New Left: An Interpretative History.* Palgrave, Macmillan, New York, 2005
- **Green, Jonathon.** *Days in the Life: Voices from the English Underground 1961- 1971.* Pimlico, London, 1998
- **Green, Jonathon.** *All Dressed Up: The sixties and the Counterculture.* Pimlico, London, 1999
- **Grieco y Bavio, Alfredo.** *Como fueron los '60.* Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1995.
- **Guarnaccia, Matteo.** *Provos: Amsterdam 1960-67, gli inizi della controcultura.* AAA Edizioni, Bertiole, 1997
- **Guarnaccia, Matteo.** *Paradiso Psicedelico: Amsterdam 1967-74, la mecca degli hippies.* AAA Edizioni, Bertiole, 1998
- **Harker, Dave.** *One for the Money: Politics and Popular Song.* Hutchinson, London, 1980
- **Hebdige, Dick.** *Subcultura: el significado del estilo.* Paidós, Barcelona, 2004.

- **Heffley, Mike.** *Northern Sun, Southern Moon: Europe's Reinvention of Jazz.* Yale University Press, New Haven, 2005
- **Hewison, Robert.** *Too Much: Art and Society in the Sixties.* Methuen, London, 1986.
- **Hockenos, Paul.** *Joschka Fischer and the Making of the Berlin Republic: An Alternative History of Postwar Germany.* Oxford University Press, Oxford, 2008
- **Home, Stewart.** *The assault on culture: utopian currents from lettrisme to class war.* AK Press, Stirling, 1991.
- **Isoardi, Steven L.** *The Dark Tree: Jazz and the Community Arts in Los Angeles.* University of California Press, Berkeley, 2006
- **Jost, Ekkehard.** *Free Jazz.* Da Capo Press, 1994
- **Judt, Tony.** *Postwar: A History of Europe Since 1945.* Penguin, London, 2005 (Hay trad. castellana)
- **Kaiser, Rolf Ulrich.** *El mundo de la música pop.* Barral, Barcelona, 1974
- **Katsiaficas, Georgy.** *The Subversion of Politics: European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life.* AK Press, Oakland, California, 2006
- **Kempton, Richard.** *Provo: Amsterdam's Anarchist Revolt.* Autonomedia, New York, 2007
- **Klimke, Martin.** *The Other Alliance: Student Protest in West Germany & the United States in the Global Sixties.* Princeton University Press, New Jersey, 2010
- **Knabb, Ken (Ed.).** *Situationist International Anthology.* Bureau of Public Secrets, Berkeley, California, 2006
- **Kundnani, Hans.** *Utopia or Auschwitz: Germany's 1968 Generation and the Holocaust.* Columbia University Press, New York, 2009
- **Lewis, George.** *A Power Stronger than Itself: The AACM and American Experimental Music.* University of Chicago Press, Chicago, 2008.

- **Loker, Benjamin.** *BAG: "Point from which Creation Begins": The Black Artists' Group of St. Louis.* Missouri Historical Society Press, St. Louis, 2004

- **Looseley, David.** *The Politics of Fun: Cultural Policy and Debate in Contemporary France.* Berg, Oxford, 1997

- **Looseley, David.** *Popular Music in Contemporary France: Authenticity, Politic, Debate.* Berg, Oxford, 2003

- **Lumley, Robert.** *States of emergency: Cultures of revolt in Italy from 1968 to 1978.* Verso, London, 1990.

- **Marcus, Greil.** *Rastros de Carmin.* Anagrama, Barcelona, 1993.

- **Marwick, Arthur.** *The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States.* Oxford University Press, Oxford, 1998.

- **McKay, George.** *Circular Breathing: The Cultural Politics of Jazz in Britain.* Duke University Press, Durham, 2005

- **Melly, George.** *Revolt into style: The pop arts in Britain.* Penguin, London, 1970.

- **Miller, Jonathan.** *McLuhan.* Grijalbo, Barcelona, 1972

- **Monson, Ingrid.** *Freedom Sounds: Civil Rights Call Out to Jazz and Africa.* Oxford University Press, 2007

- **Morin, Edgar.** *El espíritu del tiempo: ensayo sobre la cultura de masas.* Taurus, Madrid, 1966.

- **Neville, Richard.** *Playpower.* Paladin, London, 1971

- **Nuttall, Jeff.** *Bomb Culture.* Delta, New York, 1970.

- **Ortoleva, Peppino.** *I movimenti del '68 in Europa e in America.* Riuniti, Roma, 1998.

- **Patterson, Archie.** *Eurock: European Rock and the Second Culture.* Eurock, 2007

- **Plant, Sadie.** *The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern Age.* Routledge, London, 1992.
- **Ruesga Bono, Julián y Cambiasso, Norberto (Eds.)**. *Más allá del rock.* INAEM, Madrid, 2008
- **Sandbrook, Dominic.** *Never Had It So Good: A History of Britain from Suez to The Beatles.* Abacus, London, 2006
- **Sandbrook, Dominic.** *White Heat, 1964-1970: A History of Britain in the Swinging Sixties.* Abacus, London, 2007
- **Saul, Scott.** *Fredoom Is, Freedom Ain't: Jazz and the Making of the Sixties.* Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2003
- **Schildt, Axel/ Siegfred, Detlef (Eds.)** *Between Marx and Coca Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960- 1980.* Berghahn, Oxford, 2007
- **Thomas, Nick.** *Protest Movements in 1960s West Germany: A Social History of Dissent and Democracy.* Berg, Oxford, 2003
- **Varios autores.** *Análisis de Marshall McLuhan.* Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1969
- **Varios autores.** *Industria Cultural y sociedad de masas.* Monte Ávila, Caracas, 1992
- **Von Dirke, Sabine.** *All Power to the imagination!: The West German counterculture from the student movement to the greens.* University of Nebraska Press, Lincoln, 1997
- **Willener, Alfred.** *The Action-Image of Society: On Cultural Politicization.* Pantheon Books, New York, 1970
- **Williams, Raymond.** *Los medios de comunicación social.* Península, Barcelona, 1971
- **Wilmer, Valerie.** *As Serious as your Life: John Coltrane and Beyond.* Serpent's Tail, London, 1992
- **Wolfe, Tom.** *Ponche de ácido lisérgico.* Anagrama, Barcelona, 1968

- **Zimmerman, Nadya.** *Counterculture Kaleidoscope: Musical and Cultural Perspectives on Late Sixties San Francisco.* University of Michigan Press, Ann Arbor. 2008.

Modalidad de dictado: Curso presencial con clases teóricas y prácticas

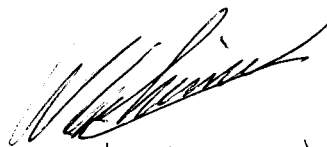
Actividades extra-áulicas obligatorias: Los estudiantes desarrollarán ejercicios de escucha, reflexión teórica y escritura acerca de distintas obras fundamentales del período en consideración. A través de esta instancia práctica se abrirá el juego para el debate y la consulta con el profesor, cosa que después deberá plasmarse en una serie de trabajos prácticos consistentes en pequeñas discográficas que articularán los saberes aprendidos durante la cursada.

Evaluación: Consistirá en dos parciales domiciliarios, individuales, que apuntan a evaluar los conocimientos teóricos de los estudiantes y en una serie de trabajos prácticos bajo la forma de reseñas discográficas.

Condiciones de aprobación:

- a) Una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas
- b1) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en todas las instancias de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas. O,
- b2) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia de evaluación y en el examen integrador. Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.

Los alumnos que obtuvieron un mínimo de 4 puntos en cada una de las instancias de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador mencionado en el Inc. b), deberán rendir un examen integrador final.

Norberto Cambiasso