

Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales
Licenciatura en Comunicación Social
Año 2013
Comunicación, música y sociedad
Profesor: Norberto Cambiasso

Carga horaria: 4 horas áulicas y una hora extra áulica por semana

Hora de consulta extraclase: martes 16 a 17hs.

Diez créditos

Núcleo: Orientación en Comunicación y Cultura

Asignatura teórico-práctica

Objetivos

El seminario apunta a promover en los alumnos el conocimiento exhaustivo de ciertos debates estéticos y culturales ligados a la relación entre medios masivos, coyuntura histórica y ciertas tendencias musicales durante las décadas del '60 y '70. Durante este cuatrimestre se analizará el caso británico entre mediados de los '50 y mediados de los '70, por haber sentado las bases para mucho de lo que vendría después.

Se los introducirá en el estudio detallado de algunos textos clásicos y en su relación con el agitado contexto social, político y cultural del período. Y se ilustrarán los argumentos con la abigarrada sucesión de desarrollos en el ámbito estético y en el de la cultura popular. Se los preparará para que sean capaces de dar cuenta en forma escrita de diversas manifestaciones culturales. Para ello se implementará una presentación multimedia que abarcará música, arte, cine y textos de la época. Y se establecerán ejercicios prácticos bajo la forma de recensiones de discos, libros, muestras de arte y films.

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,

1

sus alcances y derivaciones pero también los límites que toda época les impone. Y que aprendan a desarrollar una argumentación 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 mínimos: Las dimensiones económicas y estructurales de la industria musical. Orígenes de la contracultura. 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. Guerrilla comunicativa y radicalización política. Antecedentes dadaístas y anarquistas. *Enragés* y situacionistas. Nuevos modos de comunicación y escenificación de las protestas: happenings, teatro callejero y subversión de la información.

Selling England by the pound

Del verano del amor hippie al invierno del descontento punk: las metamorfosis de la contracultura británica.

Contenidos temáticos

- 1. La administración Macmillan y la sociedad de la afluencia (1956-1964):** 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 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. Surgimiento de una *New Left* intelectual. La cultura en los '50: Angry Young Men, Kitchen sink drama y Free cinema. 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

2

Beatles: Merseybeat y la explosión de Liverpool. El debate sobre *the State of Britain*. El caso Profumo y el final de una época.

2. **Laborismo, Swinging London y psicodelia (1964-1970):** La era espacial y la fallida revolución tecnológica de Harold Wilson. Esto es el mañana: arte pop en Gran Bretaña. Seguidores dedicados de la moda: swinging sixties, nuevas profesiones y el mito de la sociedad sin clases. De la fiebre del trad jazz al boom del rhythm & blues. Sgt. Pepper's: cuando el rock accede a la mayoría de edad. Psicodelia: la expansión de la conciencia a través del ácido lisérgico. La opresión del mundo externo y el deseo de liberación interna: la exploración del espacio interior: ¿Compromiso o huida? El surgimiento de la cultura alternativa y la noción de *underground*. Nuevos *entrepreneurs*, nuevos canales de comunicación: la prensa underground: de *International Times* a *Oz*. La conquista de lo *cool*: apropiaciones publicitarias de los movimientos alternativos. La locura del pop sinfónico. De la psicodelia del '67 a la cultura política del '69. Críticas al supuesto totalitarismo de la afluencia y de la sociedad tecnocrática. La noción de tolerancia represiva y el consumo como forma de control social. La cultura de la bomba. Violencia y desintegración de la obra de arte: *cut-ups*, *happenings* y *found objects*. La dialéctica de la liberación y la escalada de las protestas estudiantiles. Escisiones en el seno de la contracultura: las relaciones peligrosas entre psicodelia y militancia política. 1969, de Woodstock a Altamont (y Isle of Wight): ¿se termina el carnaval? El invierno ártico del tesoro: la devaluación de la libra y el fin de la administración Wilson.
3. **Estado de emergencia: Gran Bretaña en la primera mitad de los '70 (1970-1974):** La nueva administración conservadora de Edward Heath. Radicalización de las disputas industriales: sindicatos vs. gobierno y la gran huelga de los mineros. Situacionismo británico y guerrillas urbanas: la contracultura de Notting Hill. Problemas de alojamiento y surgimiento del movimiento squatter. El redescubrimiento de la campiña inglesa: ecología y catastrofismo. El reverdecer del folk británico: resurgimiento de las nacionalidades y las tradiciones autóctonas.

Contracultura vivita y coleando: el circuito de los Free Festivals y las ferias de Albión. *Small is beautiful*: teorías de la autosuficiencia y experimentación social. Juicios por obscenidad: persecución y final de la prensa underground. Crisis del petróleo y sentimiento apocalíptico: el debate sobre la declinación británica. Escapismo y nostalgia en la música popular del período: progresiva y glam rock.

4. **El invierno del descontento y el fin del consenso de posguerra (1974-1979):**
Regreso sin gloria de Harold Wilson: la década paranoica. La era del hielo y el nuevo realismo de Jim Callaghan. ¿El estado corporativo?: Fragilidad de la alianza entre gobierno y sindicatos. La novela del FMI: ¿crisis del keynesianismo y retorno del libre mercado? La fallida huelga de Grunwick y la transformación de las relaciones industriales. Sociología de la desviación, procesos de desinstitucionalización y teorías de la marginalidad. Resistencia a través de los rituales: la teoría subcultural de Birmingham. El invierno de nuestro descontento: punk rock, post-punk y la (no tan) nueva estética del *do it yourself*. Industrial, posindustrial: obsesión por el control social y las teorías del virus comunicativo. *The dream is over*: el triunfo de Margaret Thatcher en mayo del '79.

Bibliografía obligatoria:

1.
 - **Hoggart, Richard.** *La cultura obrera en la sociedad de masas.* (1958) Grijalbo, México, 1990 (segunda parte)
 - **Williams, Raymond.** *La larga revolución.* (1961) Nueva Visión, Bs. As. (tercera parte)
 - **Anderson, Perry.** "Origins of the present crisis" (1964), en *English Questions.* Verso, London, 1992
 - **Thompson, E. P.** "The peculiarities of the English" (1965), en *The Poverty of Theory and Other Essays.* Monthly Review, London, 1978 (Hay trad. española)
2.
 - **Cohn, Nick.** *Rock from the Beginning.* Paladin, 1970. (Hay trad. española con el título *Awopbopalooobop Alopbamboom*)

- **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) Introducción y fragmentos
 - **Shaar Murray, Charles.** *Crosstown Traffic: Jimi Hendrix and the Post-War Rock'n'Roll Revolution.* St. Martin's Griffin, 1991. Cap 1
 - **Heylin, Clinton.** *Vida y milagro de Sgt. Pepper's.* Global Rhythm, 2007.
 - **Schaffner, Nicholas.** *La odisea de Pink Floyd.* Ma Non Troppo, 2004. Primera parte.
 - **Boyd, Joe.** *Blancas Bicicletas: creando música en los 60s.* Global Rhythm, 2007.
 - **Harker, Dave.** *One for the Money: Politics and Popular Song.* Hutchinson, 1980
 - **Marcuse, Herbert.** "La liberación de la Sociedad Opulenta", en David Cooper (ed.) *La Dialéctica de la liberación.* Siglo XXI, México, 1975.
 - **Steiner, George.** "El abandono de la palabra" (1961) en *Lenguaje y Silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano.* Gedisa, Barcelona, 2003.
- 3.
- **McKay, George.** *Senseless Acts of Beauty: Cultures of Resistance since the Sixties.* Verso, London, 1996. Cap. 1
 - **Neville, Richard.** *Playpower.* Paladin, 1970
 - **Robertson, George.** "The Situationist International: Its Penetration into British Culture", en Stewart Home (Ed), *What is Situationism?: A Reader.* AK Press, Edinburgh, 1996
 - **Schumacher, E. F.** *Lo pequeño es hermoso* (1973). Akal, 2011
 - **Macam, Edward.** *Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture.* Oxford University Press, 1997
 - **Stump, Paul.** *The Music's all that matters: A History of Progressive Rock.* Quartet Books, London, 1998
 - **Hegarty, Paul/ Halliwell, Martin.** *Beyond and Before: Progressive rock since the 1960s.* Continuum, London, 2011.
- 4.
- **Wise, Dave and Stuart.** "The End of Music", en Stewart Home (Ed), *What is Situationism?: A Reader.* AK Press, Edinburgh, 1996

- **Savage, Jon.** *England's Dreaming. Los Sex Pistols y el punk rock* (1991) Reservoir Books, 2001
- **Marcus, Greil.** *Rastros de Carmin.* Anagrama, Barcelona, 1993
- **Home, Stewart.** *Cranked Up Really High: Genre Theory and Punk Rock.* Codex, 1995 (Hay trad. española con el nombre *Acelerados al máximo*)
- **O' Hara, Craig.** *The Philosophy of Punk: More than Noise!!* AK Press, Edinburgh, 1995
- **Hebdige, Dick.** *Subcultura: el significado del estilo.* Paidós, Barcelona
- **Hall, Stuart, Jefferson, Tony (Eds.)** *Resistance through Rituals: Youth Subculture in Post-War Britain.* Routledge, 1990 (Hay trad. española)

Bibliografía de consulta

- **Beckett, Andy.** *When the Lights Went Out: What Really Happened to Britain in the Seventies.* Faber and Faber, London, 2010
- **Bell, Daniel.** *Las contradicciones culturales del capitalismo.* Alianza, Madrid, 1977
- **Bloom, Allan.** *El cierre de la mente moderna.* (1987) Plaza & Janés, Barcelona, 1989
- **Boyes, Georgina.** *The Imagined Village: Culture, Ideology and the English Folk Revival.* No Masters Co-op, 2010
- **Bracewell, Michael.** *Re-make/ Re-model: Art. Pop, Fashion and the Making of Roxy Music 1953-1972.* Faber and Faber, London, 2007
- **Brocken, Michael.** *The British Folk Revival 1944-2002.* Ashgate, 2003
- **Caute, David.** *The year of the barricades: A journey through 1968.* Harper & Row, New York, 1988
- **Cavanagh, John.** *Pink Floyd: The Piper at the Gates of Dawn.* Continuum, London, 2008
- **Deakin, Rich.** *Keep It Together!: Cosmic Boogie with the Deviants and the Pink Fairies.* Headpress, London, 2007
- **Downing, John.** *Radical media: The political experience of alternative communication.* South End Press, 1984
- **Fountain, Nigel.** *Underground: The London Alternative Press, 1966-74.* Routledge, London, 1988

- **Frank, Thomas.** *The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture and the Rise of Hip Consumerism.* University of Chicago Press, 1998
- **Frith, Simon/ Horne, Howard.** *Art into Pop.* Methuen, 1987
- **Galbraith, John Kenneth.** *La sociedad opulenta.* Planeta- De Agostini, Barcelona, 1992.
- **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
- **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.
- **Hewison, Robert.** *Too Much: Art and Society in the Sixties.* Methuen, London, 1986
- **Holm-Hudson, Kevin (Ed).** *Progressive Rock Reconsidered.* Routledge, 2001
- **Home, Stewart.** *The assault on culture: utopian currents from lettrisme to class war.* AK Press, Stirling, 1991.
- **Christopher Lash.** *La cultura del narcisismo.* (1975) Andrés Bello, Barcelona, 2000
- **Leech, Jeanette.** *Seasons They Change: The Story of Acid and Psychedelic Folk.* Jawbone, 2010
- **Martin, Bill.** *Listening to the Future: The Time of Progressive Rock 1968-1978.* Open Court, Chicago, 1997
- **Marwick, Arthur.** *The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States.* Oxford University Press, Oxford, 1998.
- **Melly, George.** *Revolt into style: The pop arts in Britain.* Penguin, London, 1970
- **Moore, Allan.** *Rock: The Primary Text: Developing a musicology of rock.* Ashgate, 2001
- **Morton Jack, Richard (ed.)** *Galactic Rambler: A peregrination through British rock, pop, folk and jazz of the 1960s and 1970s.* Foxcote Books, London, 2009
- **Neville, Richard.** *Hippie Hippie Shake: The Dreams, the trips, the trials, the love-ins, the screw-ups... the sixties.* William Heinemann, Melbourne, 1995
- **Nuttall, Jeff.** *Bomb Culture.* Delta, New York, 1970
- **Ortoleva, Peppino.** *I movimenti del '68 in Europa e in America.* Riuniti, Roma, 1998

- **Reich, Charles.** *El reverdecer de América.* (1970) Emecé, Bs. As., 1971
- **Roberts, Andy.** *Albion Dreaming: A Popular History of LSD in Britain.* Marshall Cavendish Editions, London, 2008
- **Roszak, Theodor.** *El nacimiento de una contracultura.* (1969) Kairós, Barcelona, 2005
- **Sandbrook, Dominic.** *Never Had It So Good: A History of Britain from Suez to the Beatles.* Little, Brown, London, 2005
- **Sandbrook, Dominic.** *White Heat: A History of Britain in the Swinging Sixties.* Little, Brown, London, 2006
- **Sandbrook, Dominic.** *State of Emergency: The Way We Were, Britain 1970- 1974.* Allen Lane, London, 2010
- **Sandbrook, Dominic.** *Seasons in the Sun: The Battle for Britain, 1974- 1979.* Allen Lane, London, 2012
- **Sweers, Britta.** *Electric Folk: The Changing Face of English Traditional Music.* OUP, 2005
- **Turner, Alwyn W.** *Crisis? What Crisis?: Britain in the 1970s.* Aurum, London, 2008
- **Vermorel, Fred & Judy.** *Sex Pistols: The Inside Story.* (1978) Omnibus Press, London, 1987
- **Williams, Raymond.** *Los medios de comunicación social.* Península, Barcelona, 1971.
- **Wheen, Frances.** *Strange days Indeed: The Golden Age of Paranoia.* Fourth Estate, London, 2009
- **Wolfe, Tom.** *Ponche de ácido lisérgico.* Anagrama, Barcelona, 1968.
- **Young, Rob.** *Electric Eden: Unearthing Britain's Visionary Music.* Faber and Faber, London, 2010

Curso presencial con clases teóricas y trabajos prácticos.

La actividad extra-áulica consistirá en ejercicios que los entrenen para llevar adelante las reseñas obligatorias: lectura de reseñas por críticos profesionales, escucha de discos, cuestionarios y práctica de escritura.

La evaluación consistirá en dos trabajos individuales, que apuntan a evaluar los conocimientos de los estudiantes y en los que se requiere el análisis crítico de un determinado objeto cultural (una suerte de recensión bibliográfica, discográfica, etc.) en relación con su contexto histórico y con ciertas cuestiones teóricas. Ambos se promedian y de allí surgirá la nota final del curso, que debe dar siete o más para promocionar. Quienes no aprueben alguno de los dos podrán tener otra instancia de recuperación. En caso de ser necesario, habrá un examen integrador.

Norberto Cambiasso