

4

La música popular urbana

1. [La música popular urbana](#)
2. [Orígenes de la música popular urbana](#)
3. [El nacimiento de la música pop-rock](#)
4. [Finales de los 50: el triunfo de la música juvenil](#)
5. [Década de 1960: la era dorada](#)
6. [Década de 1970: alcanzando la madurez](#)

[En Resumen](#)

4

La música popular urbana

1. La música popular urbana

Finales del XIX – Principios del XX

Blues y jazz
Mezcla de la cultura africana con la europea

Década de 1950

Rock and roll (highschool, doo wop, música de baile, surf)

España: canción española, boleros, ritmos latinos

Década de 1960

Soul, canción protesta, folk-rock, mov. mod, beat, R'n'B, subgéneros del rock

España: pop, chicas ye-ye, canción melódica, canción protesta, *nova cançó*

Década de 1970

Glam, heavy metal, mainstream (AOR), funk, disco, reggae, punk

España: rock progresivo, flamenco pop, nuevo flamenco, flamenco rock

Orígenes

Evolución de tradiciones musicales de esclavos

- Cantos de trabajo
- Espirituales
- Estilos propios:
  - Ragtime
  - Jazz
  - Blues
- Fusión de todos ellos:
  - Rock and roll

Diferencias musicales

- Escalas
  - Tonos y semitonos / microtonos
  - Diatónica / pentatónica
- Notas caladas o blue notes
- Polirritmia
- Interpretación individual / colectiva

Cantos de trabajo y espirituales

- Esclavos procedentes de África
- Tenían prohibido cualquier elemento cultural.
- Su música mantuvo sus raíces africanas.

El blues

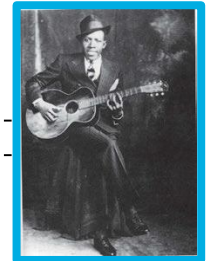
Mezcla de los cantos de trabajo con la balada europea

Características

- 3 versos con pareado y estribillo
- Ánimo melancólico
  - Timbre oscuro
  - Técnica vocal áspera
- Improvisación sobre una estructura definida:
  - De 12 compases
  - En compás de 4/4
  - Con armonía simple I-IV-V
- Escala pentatónica con *blue notes* (III y VII)

Instrumentos

- Sur: *jug bands*
  - Banjo, violín, jarra soplada, *washboard*
- Principios del xx
  - Batería, piano, kazoo, improvisados
- Guitarra

El blues del Delta

- Estilo acústico
- Voz quejumbrosa y guitarra *slide*
- Solos que dialogan con la voz
- Robert Johnson, Son House

Evolución del blues

Décadas de 1920 y 1930

- Gran depresión
  - La población negra emigra al norte y oeste de USA.
  - Duras condiciones de vida
- Interpretación colectiva
- Sonidos agresivos y extrovertidos
- Boogie-woogie: rápido y bailable
  - Piano
    - Mano izquierda: ritmo repetitivo
    - Mano derecha: improvisaciones a contratiempo

Décadas de 1940 y 1950

- City blues
- Nuevos instrumentos: contrabajo, batería, armónica y piano.
- Guitarra amplificada: distorsión y sonido sucio
- Elmore James, Muddy Waters, John Lee Hooker, B. B. King

El jazz

Características comunes de la música negra unidas por la improvisación

Precedentes

- Brass bands
  - Estilo de marcha:
    - Ritmo regular 4 tiempos
    - Acentos en 1.º y 3.º
  - Síncopas
  - Desafinamientos
- Ragtime
  - Melodía sincopada
  - Línea de ritmo simple
  - Influencia del estilo de marcha

Características

- Improvisación instrumental sobre una progresión de acordes repetitiva
- Glissandos, portamentos y variaciones de tono
  - Imitar estilos vocales de la música negra

El jazz

El jazz de Nueva Orleans y el estilo de Chicago

- Nueva Orleans: cuna del jazz
- Bandas de 5 o 6
- Sección melódica
  - Clarinete, trompeta o corneta, trombón o tuba
- Sección rítmica
  - Banjo o guitarra, batería y piano

1917. Primeras grabaciones

Original Dixieland Jazz Band

1920. Músicos emigran a Chicago

Louis Armstrong

El swing

- Música de evasión, bailable y divertida
- Big bands
  - Melodía: viento
  - Ritmo: cuerda y batería
- Improvisación controlada
- Características:
  - Ritmo bailable
  - Riffs
  - Escala de blues + escalas cromáticas
  - Acordes con más notas
- Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller

El nacimiento de la música pop-rock

Precedentes

- Música blanca y negra en USA separadas
- Rhythm and blues
  - Música de baile negra en 1950
  - Influencias:
    - City blues: ritmo e instrumentos
    - Góspel: estilo vocal
    - Swing y boggie-woogie: otros aspectos
- Rockabilly
  - Bill Haley
  - Influencias:
    - Blues: estructura
    - Boggie-woggie: ritmo vertiginoso
    - City blues: instrumentación
    - Europea: estilo limpio, sin distorsión

El nacimiento de la música pop-rock

El rock and roll

- 12 de abril de 1954:
Rock around the clock, Bill Haley & The Comets
- Chuck Berry:
  - Autor de sus canciones
  - Artista completo
- Elvis Presley:
  - No componía sus canciones
  - Sentido del espectáculo
  - Mayor popularidad

El fenómeno sociológico del rock and roll

- Búsqueda de señas de identidad por el público juvenil
  - Poder adquisitivo
  - Provocación y rebeldía

Principales tendencias

Highschool

- Dirigida a adolescentes, estilo dulcificado
- Sustituye la reivindicación por el 1.º amor
- Paul Anka, Neil Sedaka, Brenda Lee

Doo wop

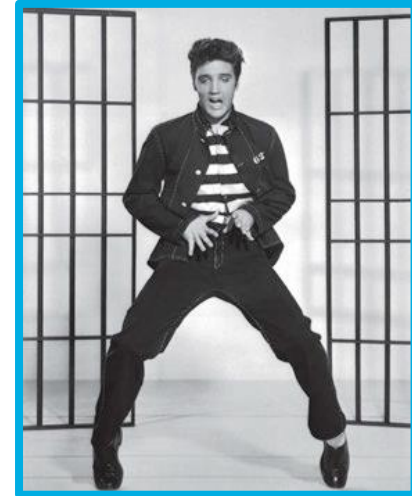
- Sílabas sin sentido de los coros
- Armonía vocal del góspel y el jazz
- Arreglos de cuerdas elegantes y sofisticados
- The platters

Música de baile

- Phil Spector: Crystals, Ronettes, dúo Ike y Tina Turner

Surf

- Guitarra protagonista: trémolos y reverberación
- The Beach Boys

La década de 1950 en España

Características

Conchita Piquer

- Régimen autoritario de Franco
  - Impide la entrada de nuevas corrientes
- Canción española
  - Concha Piquer, Imperio Argentina, Lola Flores
- Música latina
  - Los Panchos, Antonio Machín
- Boleros
  - Luis Mariano, José Guardiola
- Influencia estadounidense: finales de la década de 1950
  - Cine, Plan Marshal y bases militares: rock and roll
  - Dúo Dinámico. Inicio del fenómeno fan
    - Influidos por el twist de Paul Anka y Neil Sedaka

La música popular urbana

5. Década de 1960: la era dorada

5.1. Primera mitad de la década

Década de 1960

Graves problemas políticos, agitación social

Primera mitad de la década

- El soul
  - Crítica social, himnos de lucha
  - Estilo vocal desgarrado
  - Aretha Franklin, Stevie Wonder, Diana Ross & The Supremes
- La canción protesta
  - Rechazo a la música ligera, compromiso social
  - Estilo folk, emotividad
  - Bob Dylan, Joan Baez, Tom Paxton
- El folk-rock
  - Folk electrificado
  - Aspiraciones hippies: alegría de vivir, nuevas esperanzas
  - Lovin' Spoonful, The Mama's and the Papa's, The Byrds

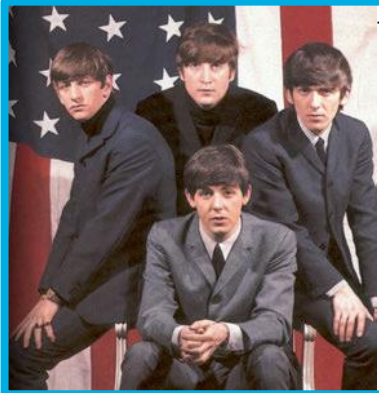
La música popular urbana

5. Década de 1960: la era dorada

5.1. Primera mitad de la década

Década de 1960

Graves problemas políticos, agitación social

Primera mitad de la década

- El beat
  - The Beattles
  - Fenómeno social
- Del rhythm and blues al rock
  - Nueva generación de músicos británicos
  - Reivindican la escuela de Chicago
    - Blues en estado puro
  - The Rolling Stones, Eric Clapton, Jimmy Page
- El movimiento mod
  - Desesperanza de la vida cotidiana
  - Tono violentamente crítico
  - Ritmo enérgico, feísmo vocal, timbre inusual
  - The Kinks, The Who

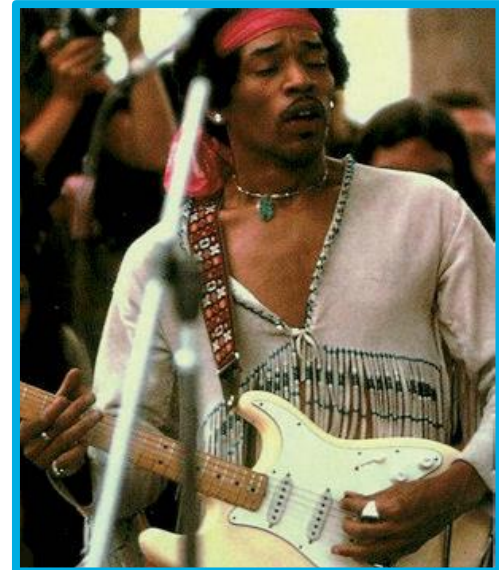

Década de 1960

Graves problemas políticos, agitación social

Segunda mitad de la década

- El rock experimental
  - Jimi Hendrix
    - Revolución del sonido y la técnica de guitarra
    - Virtuosismo e innovación
- La psicodelia o acid rock
  - Transformación del sonido tradicional del rock
  - Jefferson Airplanes, The Doors
- El underground
  - Evolución de la psicodelia
  - Espectáculos multimedia (poesía, sonido e imagen)
  - The Velvet Underground

Década de 1960

Graves problemas políticos, agitación social

Segunda mitad de la década

- Rock sinfónico
  - Orquesta
  - Procol Harum, The Moody Blues
- Rock progresivo
  - Experimentación: improvisaciones virtuosísticas, temas largos, efectos inusuales, sintetizadores, música para pensar...
  - Obra de arte total: grandes puestas en escena
  - King Crimson, Pink Floyd
- Hard rock
  - Mayor sonoridad que el rock progresivo
  - Batería atronadora, bajo insistente, guitarras saturadas y complejos punteos
  - Led Zeppelin, Deep Purple

La música popular urbana

5. Década de 1960: la era dorada

5.3. La década de 1960 en España

La década de 1960 en España

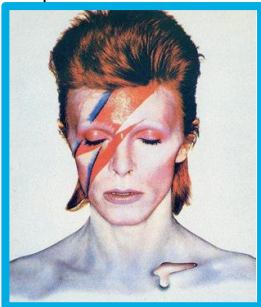
- Fenómeno pop
- 1964-1968. Canciones propias en español
  - Los Brincos, Los Bravos, Los Relámpagos, Los Mustang, Los Sirex
- 1966. *Black is black*, Los Bravos.
Encabeza las listas de éxitos internacionales
- Finales de los 60
  - Poca aceptación de las nuevas corrientes: folk-rock, soul...
  - Rumba: El Pescaílla, Peret, Los Amaya
  - Nova cançó: Serrat, Lluís Llach, M^a del Mar Bonet
  - Canción protesta: Paco Ibáñez, Raimon
  - 1968. Éxito *La la la* del Dúo Dinámico cantada por Masiel
    - Solistas: Marisol, Karina, Alberto Cortez, Concha Velasco, Rocío Dúrcal

Década de 1970

Reacción a la década anterior

- Rechazo al abuso de sintetizadores y a las pretensiones intelectuales, gusto por sonidos saturados, sentido teatral, conexión con el público
  - El glam
    - Simplicidad, alegría, sorpresa y sentido del espectáculo
    - Canciones cortas, ritmo simple y acordes básicos
    - 1971. *Electric Warrior*, T-Rex
    - Brian Eno, David Bowie, Lou Reed
- El heavy metal
  - Evolución del hard rock
  - Mayor saturación de guitarras y teatralidad
  - 1971. *Paranoid*, Black Sabbath
  - Judas Priest, Aerosmith, AC/DC, Motörhead

Década de 1970

Música de baile: funk y música disco

- Ritmos innovadores
- Sienta las bases del dance
- La música disco
  - Fenómeno social
  - Bajo y batería en primer plano
  - Hecha por productores y DJ
  - Gloria Gaynor, Donna Summer, Village People, Boney M., Bee Gees
- El funk
  - Basado en el soul y el rhythm and blues
  - Más veloz
  - Ausencia de melodía
  - Ritmo sincopado
  - Riffs enérgicos y repetitivos
  - *Sex machine*, James Brown

Década de 1970

Mainstream (Adult Orient Rock)

- Criticado por la orientación comercial (apoyo de medios y discográficas)
- Gran calidad y público amplio
- Supertramp, Dire Straits, Queen, Elton John, Mike Oldfield, Bruce Springsteen

Ampliación de fronteras: el reggae

- Música nueva desligada del rock, nace en Jamaica
- Ritmo lento y sincopado en 4/4
- Bob Marley

Crisis y ruptura: el punk

- Revolución rock exclusivamente blanca, radical y antisistema
- Interpretación violenta y sencilla, ausencia casi total de melodía
- 1976-1979. Breve existencia pero gran influencia posterior
- Los Ramones, The Clash, The Sex Pistols

La música de los 70 en España

- Rock considerado como sospechoso. Censura, poca difusión
- Artistas y grupos tienen dificultades para su difusión
- Excepciones: estrellas de la canción melódica
  - Nino Bravo, Mari Trini, Cecilia
- Nuevos estilos
  - Rock progresivo: arraigo en Cataluña
    - Sisa, Paul Riba, Orquesta Mirasol
  - Rock andaluz: más éxito
    - Triana, Cai, Medina Azahara, Mezquita
  - Flamenco pop
    - Herederos de la rumba de los años 60
      - Los Chichos, Los Chorbos, Los Chunguitos, Las Grecas
    - Apertura del flamenco a nuevos ritmos
      - Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Camarón
  - Rock urbano
    - Barrabás, Burning, Coz, Leño, Asfalto, Topo, Ñu, Tequila

4

La música popular urbana

En resumen

1

Música popular urbana → Rasgos africanos (escala pentatónica, polirritmia, improvisación) y europeos (tonalidad, armonía, estructura)

2

Blues → Gran influencia en la música posterior. City blues eléctrico
Jazz → Nueva Orleans y Chicago dan paso a las bandas de swing

3

1954 → Nace el rock and roll como vehículo de afirmación juvenil
Finales de 1950 → Estilos menos rebeldes (highschool, surf...)

4

1960 → El soul como expresión de la población afroamericana
Canción protesta → Introduce mensajes de denuncia y crítica

5

Pop → Nace de la influencia del rock and roll en la música inglesa
Nuevos sonidos de pop y rock → Influencia en la música de todo el mundo

4

La música popular urbana

En resumen

6

1960 → Folk-rock y psicodelia, juventud hippie

Movimiento mod → Como reacción nacen corrientes no convencionales

7

Rock experimental y underground → Estilo más innovador

Rock progresivo y hard rock → Mayor complejidad y energía

8

1970 → Reggae jamaicano, música alejada del rock

Rock → Se vuelve extravagante (glam) y radical (heavy metal)

9

Música de baile → Fenómeno de discoteca (música disco y funk)

Punk → Ruptura radical, música violenta y sencilla

10

Música en España → Condicionada por la dictadura y la política

Estilos → Nuevo flamenco, pop, rock andaluz, nova cançó y rock urbano