

“La historia de España cantada. Cultura cotidiana y sensibilidad”

Profesores: D. Fernando Broncano Rodríguez y D. Fidel Moreno Ojeda

Días: Miércoles. Del 7 de febrero al 5 de junio de 2024

Campus: Puerta de Toledo – Modalidad presencial

Horario: Tardes de: 16:00 – 19:00 horas

Horas Lectivas: 45 horas Sesiones: 15

OBJETIVO:

El curso desarrolla la hipótesis de que los cambios más profundos en la historia contemporánea de España se producen en las sensibilidades y las estructuras de sentimiento.

La cultura material, el consumo y los artefactos que nos rodean forman un entorno activo cuyas transformaciones son un signo claro de la dinámica social. En el curso se desarrollará la relación que existe entre las canciones populares, las transformaciones técnicas y los cambios económicos, políticos, sociales y culturales de la España contemporánea. Se trata de una hipótesis que promueve la renovación de los métodos historiográficos uniendo la historia cultural con otros aspectos de la historia.

Las clases se impartirán alternando los contenidos teóricos con la escucha de canciones y el visionado de fragmentos de películas, anuncios y videoclips.

PROGRAMA:

1. Lo primero fue una nana

- El origen musical de la cultura y la identidad.
- La canción como artefacto de reflexión sentimental, como máquina de memoria exenta y como documento histórico privilegiado.
- Las canciones populares antes del registro sonoro.
- La cultura material en la segunda revolución industrial y en la música. El fonógrafo y las primeras grabaciones.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: El cantar tiene sentido, Barro tal vez, Zamba de mi esperanza, Au Claire de la Lune, Mary had a Little lamp, La nana de Sevilla y romances tradicionales

2. Canciones de guerra

- La canción como arma de guerra.
- Ay, Carmela, primera canción nacional española.
- La Marcha Real, un himno nacional sin letra.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Cara al sol, Si me quieres escribir, Hijos del pueblo, A las barricadas, Ay, Carmela, El novio de la muerte.

3. Canciones para antes de una guerra

- El reinado de la copla comienza en la República.
- La música vernácula y la tesis de Michael Denning (*Ruido insurgente*).
- Angelillo e Imperio Argentina.
- Ramón Perelló, el coplero anarquista.
- Ojos verdes, historia de la canción preferida de Franco.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: La milonga de Juan Simón, Los campanilleros, La falsa moneda, El día que nació yo, Los piconeros, Mi jaca y La Bien Pagá.

4. Santas y pérdidas en el cancionero de posguerra

- La canción popular en la perpetuación de la especie. El amor en el espejo de las canciones.
- La hipergamia de edades. La infantilización cultural de la mujer.
- Tatuaje y el modelo de mujer de la Sección Femenina. Coros y danza. Ambivalencia de la cultura popular.
- Concha Piquer, Rafael de León y el Maestro Quiroga. La estrella y el compositor de cantables.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: La morena de mi copla, A la lima y al limón, No me quieras tanto, María de la O, La Lirio, Tú eres mi marío.

5. Burlar el hambre con humor

- Diferencias entre la canción protesta y la canción testimonial.
- La autarquía y La vaca lechera.
- Raskayú y la revolución de los muertos.
- De un país de proletarios a un país de propietarios.
- La canción del Cola Cao, la publicidad y la dulce sociedad de consumo.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: La vaca lechera, Menudo menú, La gallina Papanatas, Cocidito madrileño, Raskayú, Mi casita de papel y La canción del Cola Cao.

6. Boleros, tangos y salón de baile.

- La microfonía y el descubrimiento de la intimidad en las grabaciones.
- La radio y el salón de baile.
- Bésame mucho, historia de la canción en español más versionada.
- La censura y Nat King Cole.
- Machín.
- El tango existencial de Santos Discépolo.

-A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: María Bonita, Bésame mucho, Cachito, Quizás, Ansiedad, Dos gardenias, Corazón loco, Amar y vivir, Esta noche me emborracho, Yira yira y Cambalache.

7. El vinilo y la década prodigiosa

- La ruptura generacional del picú.
- Canción de autor y música festivalera.
- El rock and roll y el corpiño corporal del franquismo.
- Chicho Sánchez Ferlosio, Paco Ibáñez y Joan Manuel Serrat.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Los dos gallos, Hay una lumbre en Asturias, Ejecución pública, Digen no, La poesía es un arma cargada de futuro, Palabras para Julia, La vida sigue igual, La moto, Los chicos con las chicas, Cuéntame, Eva María, Un beso y una flor.

8. Historia de la rumba en nuestra historia

- La Niña de los Peines y la primera rumba grabada en España.
- La bastardía como denominación de origen musical. La España de las cinco culturas.
- Lola Flores, la última coplera y la primera rumbera.
- El muerto vivo y la integración de la etnia gitana.
- La rumba del extrarradio y Las cintas de radiocasete.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Los ojillos negros, La casa en el aire, Tú lo que quieres es que me coma el tigre, El muerto vivo, Borriquito como tú, Te estoy amando locamente, Libre quiero ser, Si me dan a elegir, Volando voy, Entre dos Aguas, La Macarena, Aserejé y Fucking money man.

9. De la chica yeyé a la mujer divorciada

- La liberación de la mujer y la reacción pop española.
- Yo no soy esa y la ruptura con el modelo de mujer de la Sección Femenina.
- Mujer y canción protesta.
- El divorcio en la canción popular.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: La chica yeyé, Yo soy rebelde, Porque te vas, Yo no soy esa, *Què volen aquesta gent?*, Al alba, ¿Y cómo es él?, Olvídame y pega la vuelta, Marinero de Luces.

10. Transición cantable

- Crónica sentimental de España: memoria histórica en el tardofranquismo.
- Estructura de la canción y estructura social según Alan Lomax.
- Reforma o ruptura en la canción popular.
- ¿Contra Franco vivíamos mejor?
- Canción política latinoamericana.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Libertad sin ira, Qualsevot nit pot sortir el sol, Coplas retrógradas, Y en eso llegó Fidel, Te doy una canción, Yo pisaré las calles nuevamente, Como la cigarra.

11. La normalización democrática

- Del pantalón de pana a la chaqueta con hombreras.
- La victoria del PSOE y las canciones electorales.
- La diferencia como identidad. Del nosotros al yo.
- Madrid, ¿capital de la nada?
- Rock radical vasco.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Enamorado de la moda juvenil, Hoy no me puedo levantar, Bailando, Rock en la plaza del pueblo, A quién le importa, Ellos las prefieren gordas, Bienvenidos, Hoy puede ser un gran día, Himno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Pongamos que hablo de Madrid, Desde el pirulí se ve un país, La puerta de Alcalá, España camisa blanca de mi esperanza, No somos nada, La línea del frente.

12. Crisis de identidad después del 92

- 1992: Barcelona olímpica y Sevilla tiene un color especial.
- Las discotecas de toda España cierran por sevillanas.
- Indies, ¿por qué cantáis ahora en inglés?
- El walkman, el CD y las voces sumergidas.
- ¿Fin de la canción protesta? Llega la canción multicultural.
- Nuevos cantautores y nuevos cantos de ida y vuelta.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Barcelona, Sevilla tiene un color especial, Lo tiré al pozo, Fue en Sevilla, Mi barrio, 1, 2, 3, 4, Contamíname, Clandestino, Desaparecido, Milonga del moro judío, Al otro lado del río, Malo, Ella, Andar contigo, Me voy.

13. Las voces del rencor

- El soporte digital y la transformación de la grabación y de la escucha.
- La discoteca en mi teléfono.
- El extrarradio y el individualismo neoliberal.
- Reguetón, ¿sí o no?
- El 15-M no tiene quien le cante.

- A lo largo de la clase se escuchará con atención fragmentos de las siguientes canciones: Tengo un trato, Un veneno, Oye, Me gusta la gasolina, Papi chulo, Runrún.

Información y matrícula: <https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente>