

Desmitificando el Género Urbano
Aspectos Socioculturales del Reggaetón

Daniel Castro Barbosa

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador Social

Énfasis en Radio

Director

Simón Calle Álzate

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Comunicación
y Lenguaje
Carrera de Comunicación Social

Bogotá, 2021

ARTÍCULO 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Agradecimientos

A Diana y Marcos que con su inmenso amor, trabajo y sacrificio han logrado llevarme hasta donde estoy hoy en día.

A Carolina, Aleja y Lauren por estar siempre presentes, acompañándome en cada momento, brindándome apoyo y motivándome día a día para salir adelante convirtiéndose en mis motores de vida.

A Sebastián, Valentina, Nassim y Lina por regalarme sonrisas y buenos momentos desde que nos cruzamos en nuestro primer semestre de universidad.

A Gilberto por ser mi tutor a lo largo de mi carrera, por acompañarme durante los primeros pasos de la realización de este proyecto y por enseñarme a amar la radio.

A Brayan, mi amigo y hermano mayor que me acepto desde el primer momento e hizo de mi instancia por la universidad una experiencia inolvidable y gratificante.

A Valeria, Karen, Alejo, Pau, Andre y a cada uno de los que me acompañaron a lo largo de este viaje, en especial a aquellos que me regalaron fuerza en los momentos en los que todo se sentía perdido.

A mi familia que a pesar de la distancia siempre los siento cerca de mi corazón.

A José Vicente, por heredarme valores y pasiones, por enseñarme todo lo que sé hoy en día, por estar para mí siempre cuando lo necesito, por cultivar mi amor por la música y por ser el mejor ejemplo a seguir de cualquier ser humano.

A la música, por ser mi acompañante, mi consejera, mi escape de los problemas y por ser posiblemente el amor de mi vida.

Bogotá, 01/06/2021

Doctora

Marisol Cano

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Bogotá D.C.

Apreciada Decana

Me permito presentar mi trabajo de grado Desmitificando el Género Urbano, con el fin de optar al grado de comunicador social con énfasis en producción radiofónica.

Cordial saludo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Castro Barbosa', with a horizontal line underneath.

Daniel Castro Barbosa

C.C. 1136888867

Bogotá, 01 de junio de 2021

Doctora

Marisol Cano Busquets

Facultad de Comunicación y Lenguaje Pontificia Universidad Javeriana Decana

Respetada Decana:

En mi calidad de asesor, me permito presentar el trabajo de grado: DESMITIFICANDO EL GÉNERO URBANO: ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL REGGAETÓN, realizado por el estudiante Daniel Castro Barbosa identificado con C.C. 1136888867, como requisito para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en Radio.

Fue grato poder acompañar al estudiante en su proceso de investigación, realizó un arduo trabajo metodológico desde para analizar el género musical propuesto y llegar a un podcast con un contenido de gran calidad . Es importante destacar el proceso el cual incluyó una juiciosa revisión del estado del arte, análisis de las canciones y construcción de los argumentos

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el trabajo del estudiante cumple con los requisitos para su sustentación con la Facultad.

Cordialmente,

Simón Calle Álzate

Profesor Asistente

Departamento de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana

ÍNDICE

Introducción (1)

Censúrame por ser Rapero: El problema con el Reggaetón (5)

Capítulo 1: Orígenes y Contexto Histórico (12)

De la Isla pa'l Mundo Entero (12)

Jamming: Raíces Sonoras Y Conexión Jamaicana/Panameña (18)

Así Hasta Bajo Soy Yo: El Underground (21)

Reggaetón Vs El Estado (24)

Afianzamiento del Género (27)

Cancelados 2.0 (28)

Nueva Mirada al Género (30)

El Salto Definitivo (30)

Capítulo 2: Tumbando los Prejuicios (32)

Letras “vacías” (33)

Invitación A La Violencia (43)

Capítulo 3: ¿Mami que tu quiere? La mujer y el reggaetón (51)

¿Asimetrías En El Género? (52)

Discurso En Las Canciones De Reggaetón (54)

Mujeres Bichotas (61)

Chocolate Remix (62)

Capítulo 4: Urbano, Más Allá de Una Cuestión Musical (64)

Música Como Herramienta de Reivindicación Social (64)

Señor Oficial, Déjeme Cantar mi Canción (65)

Ricky, Yo te Boté (73)

Conclusiones (76)

Bibliografía (77)

Este trabajo está compuesto de tres piezas: el primero es un documento que consta de la investigación, un código QR que remite a una playlist de Spotify con todas las canciones que se encuentran referenciadas en dicho documento y finalmente un producto digital donde se encuentran las piezas auditivas que plasman los resultados de este proyecto investigativo. A lo largo del ejercicio de lectura del presente texto, usted puede escuchar la playlist como banda sonora del documento o si prefiere, acudir a ella cada vez que aparezcan subtítulos con fragmentos de canciones, ejemplos de piezas musicales o análisis de alguna letra.

Introducción

Desde siempre me ha gustado mucho la música, cuando escucho una buena canción automáticamente me teletransporto a otra dimensión, una dimensión donde mis sentidos se amplifican y de cierta manera me conecto con cada sonido. En cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar siempre la música estará ahí para mí, hasta el punto de considerarla, una de mis más grandes y fieles amigas.

Mi madre me cuenta historias de como desde que estaba en su vientre me “emocionaba y comenzaba a dar patadas” cuando mis hermanos mayores ponían música en el carro, Los Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros, Manu Chao, Maná y muchos otros referentes de la música latina me ponían a vibrar desde mucho antes de mi nacimiento. Posteriormente en mis primeros años de vida tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con mi abuelo materno, persona que amo y admiro por sobre todas las cosas, un cantante frustrado, fiel amante de la música, que sin importar su edad ni estado de ánimo siempre esta dispuesto a hacer sonar su guitarra, piano, armónica o voz para alegrar mis días y los de todos los que lo escuchan. A pesar de nunca llegar a ser un cantante profesional, siempre lo he considerado mi cantante favorito.

Probablemente por andar tanto tiempo con mi “abue” desarrollé este gusto tan particular por la música. El mejor regalo que me podían dar en alguna navidad o cumpleaños era algún CD o casete de música. Para aquella época el método de adquisición de nuevas canciones era mediante los CDs que vendían en las tiendas de música o por canales de televisión como MTV en donde pasaban los videos musicales del momento. Si algún cantante o grupo de los que veía en MTV me llamaba la atención, iba a la tienda de discos más cercana y preguntaba por el artista. Admito que mi repertorio por esas épocas de inicios del 2000 no era muy amplio ni variado, pues comprar un CD original era un gusto que pocos podían darse. Sin duda hubo un regalo que me cambiaria la vida por completo y sería un iPod shuffle (color naranja chillón), con él tenía la posibilidad de tener una cantidad muy extensa de música al alcance de mi mano. La llegada del iPod significo un paso gigantesco y una revolución no solo a nivel tecnológico sino también en la industria musical, que a principios de siglo estaba pasando por una de sus etapas más oscuras por culpa de la piratería. Con la llegada del iPod y iTunes la gente comenzó a pagar por música digital y todo se volvió más sencillo. Recuerdo

que no me separaba ni un segundo de mi iPod, dormía escuchando música, desayunaba escuchando música, incluso me gané varios problemas en el colegio hasta el punto de que mi padre me llamaba “enfermo” por estar “pegado a ese aparato”.

Los gustos musicales de los niños van muy ligados a los gustos de sus padres, grupos de amigos y personas cercanas, por ese motivo, mi repertorio era una extensión y un fiel reflejo de la música de mis hermanos mayores y padre. Para ser sincero, he de reconocer que mis gustos musicales eran un sancocho y ni yo mismo sabía definirlos, pero pronto conocería un género que se ganaría mi corazón y opacaría al resto en mis listas de reproducción.

Un día de exploración musical como cualquier otro, encontré por casualidad una canción, que me introduciría a un género musical del cual tenía pocas referencias, titulada *Gasolina* del artista Daddy Yankee, no sé qué fue lo que me llamó tanto la atención de este tema, probablemente fue el ritmo enérgico o sus letras pegajosas, pero el caso es que comencé a buscar más canciones del artista y descubrí mucha nueva música y artistas de este género desconocido para mí. En ese entonces existía una página web/programa llamado Ares, en el cual se podían descargar canciones, se escribía el nombre de un artista o título de una canción y aparecían varios archivos de los cuales solo el 40% de ellos era música, muchas veces llené de virus mi computadora por descargar archivos malignos sin querer. *Gasolina* pertenece a un álbum llamado *Barrio Fino* (2004) que contaba con canciones que comenzaron a sonar en las diferentes radios de Colombia como *Lo que pasó, pasó*, *Salud y Vida*, además de colaboraciones como en *No me dejes solo* (ft. Wisin y Yandel) y *Tu príncipe* (ft. Zion y Lennox). Comencé a descubrir gracias a Ares un mundo nuevo de canciones y estaba muy emocionado con todos mis nuevos descubrimientos musicales. Me estaba comenzando a gustar un movimiento joven para las épocas tempranas de los 2000 llamado reggaetón.

Grandes exponentes fueron apareciendo con el tiempo y mis gustos musicales se marcarían más profundamente. Debido al éxito paulatino que comenzó a tener el reggaetón de la mano de Wisin y Yandel, Plan B, Don Omar, Alexis y Fido y Tego Calderón, artistas colombianos comenzaron a montarse en el bus del género urbano. Reykon, J Balvin, Golpe a Golpe y Cali y el Dandee lograron meterse a mi corazón y comenzaron a tocar las puertas de las radios juveniles del país.

Llega una etapa en la vida de todo niño/preadolescente en la que comienza a importarle lo que los demás piensen de él, una etapa de la vida en la que tratas de caerle bien a todo el mundo, una etapa en donde lo más importante es ser popular y hablar con muchas personas. Desafortunadamente la música que a mí me gustaba no era bien vista por casi nadie, muchas veces me tildaron de raro, guiso, chirri, ñero y cuanto adjetivo negativo pudiera existir solo por el hecho de escuchar reggaetón. La gente consideraba que el reggaetón era “música muy mala” o “música basura”, que “cualquiera puede sacar una canción de esas” y que “debía mejorar mis gustos musicales”. Siempre me he considerado una persona independiente y nunca le di gran importancia a lo que los demás dijeran o pensaran de mí, sin embargo, debo reconocer que en algún punto de mi vida me planteé explorar algún otro género musical solo para ser “aceptado”, pero finalmente termine poniéndome a mí sobre los demás disfrutando de mis temas predilectos, obviamente, sin tener muchos amigos.

La vida da muchas vueltas y por allá en el 2012 comienzan a salir canciones de reggaetón que gustan más a los jóvenes y niños de mi edad, sorprendentemente poco a poco el reggaetón iba creando nuevos adeptos y se fue normalizando el escuchar esta música. Artistas como Plan B, Nova y Jory, Baby Rasta y Gringo, Farruko y J Álvarez comenzaron a tomar fuerza y a sacar canciones que las emisoras juveniles aceptaron y de esta manera llamaron la atención de muchas más personas.

Para ese entonces yo tenía dos métodos para descubrir nuevas canciones. La primera era mediante el algoritmo de YouTube, que basado en las búsquedas que yo realizaba me recomendaba artistas o canciones similares a mis gustos. La segunda manera la descubrí casi por accidente y es que durante las canciones de reggaetón es normal que los cantantes comiencen a dar créditos y referencias de sus productores y escritores en medio de las letras, muchas veces se hacía mención a “el musicólogo menes”, “Nesty la mente maestra” “Montana the producer” y muchos nombres a los cuales el oyente promedio no le prestaba la mayor atención, pero yo comencé a notar que en todas las canciones de muchos artistas siempre mencionaban “ipauta.com”. Un día me ganó la curiosidad, entre en mi computador a buscar esa página que siempre mencionaban y encontré un sitio web en donde no solo estaban las canciones de mis artistas favoritos, sino que también se publicaban noticias alrededor de ellos, entrevistas y mucho material que me permitiría acercarme un poco más a

todo este mundo urbano. Lo mejor de esta página a mi parecer, era que tenía la opción de descargar de manera gratuita los álbumes de mis artistas favoritos, sin riesgo de adquirir virus.

El género urbano se estaba consolidando de una manera contundente en América latina. A inicios de 2013 conocería en un restaurante a Maluma, un artista paisa emergente, no sé si fue por su sencillez como persona o la manera en la que me trato ese día, que sin conocerlo me volví inmediatamente su fanático y comencé a seguir su carrera musical más de cerca. Fue increíble ver como a partir de ese momento la carrera de Maluma comenzó a crecer de una manera incontrolable, incluso llegando a ser nominado a la categoría de mejor nuevo artista de los Grammy Latino 2013 y también interpretando una de sus canciones del momento *La Temperatura* durante la ceremonia de esos mismos premios. Recuerdo mi emoción al verlo en una de las premiaciones musicales más importantes del planeta y no creerme el hecho de que unas semanas atrás estaba con él en un McDonald's. A partir de ese momento Maluma se convirtió en una celebridad y de la misma manera en mi nuevo cantante favorito hasta la fecha (por supuesto siempre detrás de mi abuelito).

Después de tantos años en las sombras, el género urbano por fin estaba teniendo un poco de reconocimiento, a partir del 2014 fue tan importante el éxito que estaban teniendo los diferentes artistas del género urbano que otros cantantes de otros géneros buscaban colaborar con reggaetoneros para que sus cifras crecieran y llegaran a más oídos. Este fue el caso de Pipe Peláez, un cantante de vallenato que colaboraría con Maluma en *Duele Tanto*, una canción que sentaría las bases de una fusión muy exitosa que tomaría el nombre de "Vallenato Urbano". Las diferentes productoras y artistas se comenzaron a dar cuenta del éxito inminente que estaba teniendo el movimiento urbano y se comenzaron a hacer mezclas de todo tipo, no solo vallenato, también la salsa, pop y muchos otros géneros se unirían a la nueva oleada urbana.

Si vamos a hablar de una colaboración que rompería todas las cifras musicales de la historia y que incluso posicionaría el reggaetón como uno de los generos top, tenemos que hablar de *Despacito* de Daddy Yankee y Luis Fonsi, que llego a ser la canción número uno en más de 80 países y con el tiempo se convertiría en la canción con más reproducciones en la historia de la música. No se pueden imaginar la emoción que sentí en su momento al ver

al tipo con el que comenzó toda mi historia con el reggaetón llegar tan lejos y de la misma manera como el género urbano, a pesar de todo, había logrado salir adelante, comenzando desde lo más bajo, lo más oscuro y clandestino, hasta estar por fin en la cima del mundo.

Evidentemente pasan los años y yo sigo tan fiel a mi género como en los primeros días, cada vez aparecen nuevos artistas que hacen que el reggaetón evolucione y siga creciendo, no solo comercialmente sino también como género. Cada día me sorprenden las historias de artistas que logran superarse y llegar lejos gracias a este movimiento, como Nicky Jam que supero sus problemas de drogadicción y gracias al reggaetón terminaría cantando en la final del mundial de futbol Rusia 2018; o como Bad Bunny que comenzó siendo empacador en una tienda y terminaría cantando en el show del medio tiempo del Super Bowl 2020, o como un joven René que a pesar de crecer en la pobreza y con autismo logró liderar una revolución en su país en donde el reggaetón era su himno. El género urbano siempre estuvo destinado a grandes cosas y me siento orgulloso de haber sido parte de él desde sus primeros años.

Censúrame por ser Rapero: El Problema con el Reggaetón

Ninguna persona ha sido ajena al reggaetón. No existe persona de cualquier edad o parte del planeta que no haya escuchado ni bailado una canción de este género, que hoy por hoy esta tan de moda. El reggaetón ha ganado bastante popularidad a lo largo de los años no solamente por sus ritmos pegajosos y por su efecto jaranero tanto en jóvenes como en adultos alrededor del mundo, sino que también por todas las problemáticas que ha reflejado en algún punto de su historia como puede ser la violencia de género en sus letras, la sexualización de la mujer, su influencia violenta en los jóvenes que lo escuchan y muchas otras ideas que si bien pueden tener algo de verdad no representa todo lo que significa este género realmente.

El reggaetón posee una riqueza cultural e histórica muy grande y no es valorada ni reconocida por una gran parte de la población. A pesar de que hoy por hoy el reggaetón es uno de los géneros más importantes del mundo entero, la mayoría de las personas desconocen el contexto histórico de su origen, cuáles fueron sus raíces sonoras y de donde proviene musicalmente, cual fue la evolución del género para llegar hasta el punto donde se encuentra actualmente y cuál es el alcance social y cultural que ha llegado a desarrollar. Muchas veces

este género ha sido juzgado por pequeños errores que ha cometido a lo largo de su historia creando una imagen negativa y vacía del reggaetón que es necesario desmentir.

La falta de documentación e información con respecto a los puntos señalados anteriormente provocan ciertos prejuicios negativos o vacíos alrededor del género urbano, por tal motivo es necesario esclarecer en qué consiste la cultura del reggaetón. Para lograr transmitir a las personas toda esta cultura del reggaetón se llevó a cabo una investigación cuyos resultados se verán plasmados en la elaboración de un producto sonoro mediante el cual se aclara y se explican los vacíos existentes en tres temáticas centrales. La primera parte de la investigación es un recuento histórico de los orígenes del reggaetón a nivel social y cultural; en la segunda parte se profundiza en aquellas problemáticas y polémicas que ocasionan en el público una mala imagen del reggaetón, se muestran estas controversias y su evolución directamente a través de las letras de las canciones de diferentes épocas; finalmente se habla de cómo esta música ha sido utilizada como una herramienta para la reivindicación social.

Al realizar una primera búsqueda de fuentes encontramos dos autores que son fundamentales en cuanto a la cultura e historia del género urbano:

Raquel Rivera es una escritora de ficción, no-ficción, poesía y canciones. Nacida y criada en Puerto Rico, ha vivido en la ciudad de Nueva York desde 1994. Es doctora en Sociología e investigadora afiliada al Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College. Es coeditora de *Reggaeton* (Duke University Press 2009), y autora de *New York Ricans from the Hip Hop Zone* (2003) y de numerosos artículos académicos y periodísticos acerca de la música y la cultura popular caribeña y latina. Sus ensayos, cuentos y poesía han sido publicados en varias revistas, periódicos y páginas web literarias.

Wayne Marshall es un profesor universitario de etnomusicología estadounidense. Su especialidad se centra en la producción musical y cultural del Caribe y las Américas, y su circulación en todo el mundo, con especial atención a las tecnologías digitales. Coeditó y contribuyó al libro *Reggaeton* (Duke University Press, 2009) y ha publicado en revistas como *Popular Music* y *Callaloo*, mientras escribe para medios populares como *The Wire* y *Boston Phoenix*. Marshall tiene un doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison y ha

impartido cursos en Brandeis, Brown, la Universidad de Chicago y el MIT. También es un DJ activo.

Raquel Rivera es un importante referente para la investigación ya que la mayoría de sus escritos y textos relaciona todo el tema histórico del género (orígenes, evolución, etc.) y el impacto que tiene socioculturalmente en los espacios donde se desarrolla. Wayne Marshall por su parte nos brindara una visión netamente musical de todo lo que representa el género. Al ser musicólogo sus textos nos brindaran un acercamiento que no está sesgado por prejuicios, sino que se centrara en los conceptos, orígenes musicales y evolución del género. La suma de estos dos autores nos brinda un panorama más completo y sientan las bases de la investigación centrándonos en los aspectos que nos interesa abordar. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó el libro Reggaeton (2009) en el cual estos dos autores en compañía a una serie de periodistas, académicos y artistas profundizan en las raíces del reggaetón, su desarrollo en los primeros años y su difusión transnacional.

El género urbano siempre ha estado acompañado por situaciones específicas durante cada época. Al comienzo surge como una protesta contra los blancos por parte de la negritud, era un grito de las comunidades latinas para dejarse escuchar. Así mismo, el género ha estado envuelto en muchas problemáticas ya que es visto muchas veces como transgresor, generador de violencia o incluso machismo. Para analizar más a fondo todas estas situaciones se tomaron como base los estudios de Raquel Rivera y Wayne Marshall expertos en las redes socioculturales del género urbano. Es tal el alcance del reggaetón que muchas veces ha tomado partido en acciones políticas, como por ejemplo lo sucedido en Puerto Rico durante Julio de 2019, cuando grandes artistas del género urbano como Residente y Bad Bunny utilizaron su influencia para obligar a renunciar a el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosello, acusado por corrupción, homofobia y machismo. Se llevaron a cabo protestas pacíficas que serían reconocidas por “Ricky Rosello” dejando su cargo y reconociendo sus errores.

Por otra parte, la mayoría de la información y referencias que se encuentran del género urbano en las diferentes investigaciones, textos académicos y publicaciones van enfocadas a las problemáticas que tiene el género, es decir: vulgaridad y falta de moral en las letras de las canciones, influencias negativas de esta música en los jóvenes oyentes, la marginalidad que

genera la música, la sexualización de la mujer y violencia de género. Toda esta información sirvió como punto de partida para el análisis respectivo de la evolución de las letras de reggaetón a lo largo de su historia.

En cuanto a productos sonoros especializados en el género urbano, no se encuentran muchas referencias, posiblemente por este motivo es que existen estos vacíos de conocimiento en el público en general. Sin embargo, son destacables trabajos como el que realizó Spotify de J Balvin llamado *Made in Medellín*, que nos muestra un lado más humano de todo este mundo del espectáculo y la fama que tienen los cantantes urbanos y narran un poco el origen de este fenómeno que hoy en día la rompe a nivel mundial. Existen otros trabajos en los que se interactúa y discute con amantes del género urbano en otros países, más precisamente en Inglaterra, titulado *London Reggaeton /Pa la Cultura*, que demuestran el alcance que tiene el reggaetón en la actualidad y la perspectiva que se tiene del género en otras partes del mundo. Trabajos como el *de El Tio Pepe Podcast* se analiza como el reggaetón ha ido evolucionando con el paso de los años y se ha posicionado como el nuevo “pop” nos brindan ideas y perspectivas que podemos utilizar como bases para el desarrollo del producto sonoro.

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario definir y entender en que consiste el género urbano o reggaetón. Abordaremos el reggaetón como un fenómeno social, cultural y musical que de una u otra forma provocó cambios y polémicas al rededor del mundo. La categoría que aborda todas las temáticas que deseo investigar se define como “cultura del reggaetón”, esta incluye:

El reggaetón como música/ Genealogía musical

Nace como fenómeno clandestino entre los barrios de Panamá y Puerto Rico, siendo una variante del hip hop y el reggae en español, fuertemente influenciado por ritmos latinos y tomando como base rítmica el dancehall reggae o dembow. La músicaailable de Jamaica y su ritmo alegre marcarían el comienzo de esta historia. La inmigración de ciudadanos jamaíquinos en otros países hizo que su música se adaptara a diversos idiomas tales como el español. Se dio la creación en Jamaica de un ritmo llamado dembow, que con sus patrones repetitivos generaría este sello característico que hoy hace parte del reggaetón. En algunos países de habla hispana se comenzaban a adaptar pistas de hip hop y rap en

español. La suma de estos dos factores traería como resultado el origen de este género llamado reggaetón. Todo este proceso es explorado por varios autores y se ha llegado a un consenso de que ese fue el origen, sin embargo, autores como Wayne Marshall amplían esta visión y la plasma en múltiples publicaciones tales como “The raise of reggaeton” y “Los circuitos socio-sonicos del reggaetón”. La investigación en cierto punto se centra en los orígenes musicales y así mismo la evolución que ha tenido el género urbano y la mejor manera de abordar este subtema es mediante la musicología. La musicología es el estudio científico o académico de todos los fenómenos relacionados con la música, como sus bases físicas, su historia y su relación con el ser humano y la sociedad. No hay que dejar al lado la etnomusicología que es un área académica que comprende varios enfoques del estudio de la música que enfatiza sus dimensiones culturales, sociales, materiales, cognitivas, biológicas y otros contextos, en lugar de o adicionalmente, como sonidos aislados o un repertorio particular.

Relación entre la música y la sociedad

Según Jaime Hormigos (2010) la música siempre ha acompañado al ser humano y en ella se reflejan sentimientos, emociones y pasiones. Este lenguaje alternativo permite al ser humano expresar todo aquello que mediante las palabras comunes no logra explicar. Para Hormigos (2010), “las canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro equipaje cultural implican determinadas ideas, significaciones, valores y funciones que relacionan íntimamente a los sonidos con el tejido cultural que los produce” (pg. 92). Es común encontrar en nuestras prácticas musicales reflejos de símbolos y valores de nuestra cultura, es por eso por lo que la música es tan importante para la sociedad, ya que mediante ella los individuos se pueden llegar a comunicar de una manera más óptima y de cierta manera reflejan la cultura a la cual pertenecen. Hoy por hoy vivimos en una sociedad movida por el dinero y existe una percepción un tanto errada que posiciona a la música como un fenómeno comercial y de consumo, olvidando que esta hace parte y es mucho más afín al mundo cultural. Hay que tener presente que el objetivo de la música no es conseguir beneficios comerciales y económicos, sino que va mucho más allá y busca generar experiencias e identidades alrededor de ella. La música que se crea en la actualidad posee una gran variedad de estéticas y mensajes impregnadas por el espíritu social de cada uno de sus creadores y es

por esto que mediante cada uno de los sonidos de una melodía o canción podemos ver reflejado cada pequeña parte de nuestra sociedad.

Mujeres y música

Sagrario Martínez menciona en su texto *El género de la música en la cultura global* (2011) que las mujeres siempre han sido relegadas a un papel secundario en la historia de la sociedad, siendo las grandes hazañas de los hombres enaltecidas mientras que las proezas femeninas son poco espectacularizadas o incluso ignoradas. En la cultura occidental se relaciona la masculinidad con un factor racional, mientras que la irracionalidad y sentimientos han sido asociados a la feminidad. Es muy difícil dentro de la esfera musical encontrar a alguna mujer que sea destacada como una gran compositora o instrumentalista, mientras que los grandes y más reconocidos artistas pertenecen al género masculino. La música es un fiel reflejo de la sociedad y al ser parte de una construcción social, se verán de manera clara las asimetrías existentes entre el género masculino y femenino, por este motivo es normal encontrar en la música una cultura de sumisión por parte de las mujeres y un dominio absoluto por parte de los hombres. Martínez (2011) afirma que “la música pone voz y sonido a la definición cultural de lo que significa la masculinidad y la feminidad; expande y simboliza, como ningún otro arte, los modelos de hombre y mujer que una sociedad da por válidos” (pg. 13). Aunque parezca difícil de creer la música tiene género, y en este escenario, al igual que en varios escenarios sociales, las mujeres generalmente no son tomadas en cuenta. Evidentemente en la actualidad con todo el movimiento del empoderamiento femenino cada día son mayores los logros de las mujeres y paralelamente se disminuyen estas brechas que durante décadas han existido entre ambos géneros, pero es un camino muy largo y aún quedan muchos años de lucha y concientización para lograr la anhelada igualdad.

El trabajo de grado se desarrollará en dos etapas principales: una primera fase de investigación y la segunda de producción. La fase de investigación se dividirá en tres secciones:

La primera parte irá dedicada a la exploración de todo lo referente al contexto histórico y musical en el cual nace el reggaetón. Para lograrlo se utilizarán escritos de diferentes autores académicos, documentales, entrevistas a artistas, noticias de prensa y

artículos de revista con el fin de reconstruir de la manera más fiel posible la historia del reggaetón, contada por aquellos que fueron parte de ella y marcaron sus momentos más importantes. Como se menciona previamente esta primera parte de la investigación se dividirá en dos secciones principales: la primera con un enfoque musical y geográfico, narrando un poco de donde provienen los sonidos que conforman al reggaetón y la segunda en la cual se profundizara en cómo se desarrollaron estos primeros años del género, enfocado al contexto histórico y social.

La segunda parte se centrará en las problemáticas que el público relaciona con el género que incluyen letras vacías, maltrato y sexualización de la mujer e incitación a la violencia. Para lograr encontrar de donde provienen estos prejuicios será necesario hacer un recorrido histórico a través de las letras de las canciones y encontrar el origen de estas perspectivas negativa. Una vez encontrado el punto de partida de las polémicas se hará un estudio de diferentes letras de canciones utilizando un método de análisis de discurso. Una vez analizadas todas las muestras seleccionadas se podrá llegar a una conclusión sobre si las tres polémicas mencionadas son reales y están presentes en el reggaetón o si solamente son prejuicios que el público genera por su desconocimiento.

La última parte será un recuento de las múltiples ocasiones en las que los artistas han utilizado el reggaetón como una herramienta de reivindicación social. Esta última sección se centrará en dos fenómenos en los cuales la música urbana ha tomado partido como lo es el abuso policiaco y el racismo, para ello se definirán en qué consisten estas problemáticas, se explicará en que afectan a los artistas de este género y finalmente se analizaran letras de canciones donde estén presentes o se haga referencia a dichos fenómenos. Se hará también la mención de un caso ocurrido en el 2019, en donde reggaetoneros utilizaron su influencia y música para liderar una manifestación en contra del gobernador de Puerto Rico, que concluiría con su inminente renuncia y la victoria del pueblo boricua.

Capítulo 1: Orígenes y Contexto Histórico

De la Isla pa'l Mundo Entero

Ubicada entre el mar Caribe y el océano Atlántico se encuentra Puerto Rico, también conocida como la isla del encanto, esta es un territorio que, a pesar de pertenecer oficialmente a los Estados Unidos de Norteamérica, dispone del estatus de autogobierno. Sin duda alguna este país es distinguido a nivel mundial, más allá de su gran oferta turística, por ser un centro cultural en donde convergen múltiples disciplinas, quizá la más reconocida sea su gran producción de músicos de talla internacional en diferentes géneros tales como los salseros Héctor Lavoe y Gilberto Santa Rosa, o los cantantes pop Ricky Martin y Luis Fonsi y tantos otros que han llevado a la isla a ser un referente global en el escenario musical. Hoy al hablar de Puerto Rico y de su producción artística se relaciona inmediatamente con el reggaetón un fenómeno cultural mundial que está experimentando la sociedad contemporánea. A pesar de que una gran parte de la población mundial disfruta de este género musical, muy pocas personas conocen realmente sus orígenes y los múltiples obstáculos que tuvo que sortear para llegar al lugar de popularidad donde se encuentra actualmente.

El reggaetón es un género musical que durante los últimos años se ha popularizado en el mundo entero, debido a sus ritmos y letras pegajosas, convirtiéndose en un sinónimo de fiesta y diversión para jóvenes y adultos. Este género es uno de los pocos considerados “transnacional”, por el gran alcance internacional que ha obtenido durante sus últimos años y porque su nacimiento se dio como resultado de la fusión y convergencia de varias culturas y procesos que se ocurrieron en varios países caribeños.

Puerto Rico jugó un papel fundamental en el nacimiento y desarrollo del reggaetón. Durante los años ochenta, debido al contexto social que se vivía en la isla, esta música emergente se convirtió en el medio predilecto de expresión de los jóvenes y poco a poco se fortaleció y creció hasta el punto que conocemos hoy en día. Existen múltiples teorías acerca del origen de este género, la mayoría consideran a los boricuas como los padres del reggaetón y a Puerto Rico como su cuna. Sin embargo, antes de hablar de cuales fueron los orígenes musicales o sonoros del género que conquistó al mundo en menos de 20 años, es necesario aclarar cuál era el contexto social de Puerto Rico y de esta manera entender por qué fue allí donde este movimiento musical empezó. Desafortunadamente no todo es perfecto en la isla

del encanto, Puerto Rico cuenta con problemas sociales que han afectado durante décadas la vida de los boricuas. A continuación, se presentarán las principales problemáticas que enfrentó el país durante la década de los ochenta, años en los cuales nació el reggaetón.

Uno de los más grandes problemas de la isla son sus altos índices de pobreza y desigualdad, según la *Red State Data Center* durante el periodo 2014-2018 más del 50% de la población se encontraba un estado de pobreza (U.S. Census Bureau, 2019). Este indicador año a año va variando, sin embargo, a pesar de que este tipo de estadísticas no eran tan detalladas durante la década de los ochenta, se estima que el porcentaje de pobreza en la isla nunca ha sido inferior al 45%, lo que nos evidencia un panorama negativo en aspectos económicos en la mayoría de las familias boricuas. Probablemente estos índices de pobreza y desigualdad siempre irán de la mano con otra gran problemática que existe y es la educación y deserción escolar que se evidencia en este país, en donde a pesar de que la instrucción primaria y secundaria es “obligatoria”, solo el 40.5% de la población de 1980 lograron finalizar sus estudios de escolaridad secundaria y apenas el 18,3% contaban con un título de educación superior o licenciatura (Consejo Educación de Puerto Rico, 2020).

Sumado a esto, existe una inminente crisis con las drogas y narcotráfico, que azotan la mayoría de las calles de las ciudades puertorriqueñas. La isla debido a su ubicación y cercanía con los países del norte es uno de los corredores predilectos para los traficantes de estupefacientes para poder mover sus mercancías (Mantilla, 2011), un porcentaje considerable de estos cargamentos suele quedar en la isla. Miles de boricuas encuentran en el tráfico de drogas un sustento para sus familias y una manera de producir dinero que puede llegar a ser más rentable que cualquier otro trabajo en la isla. Por este motivo, permiten que la droga ingrese al país, la comercializan y deciden hacer parte de este mundo.

El narcotráfico y el consumo de drogas desencadenan otro problema que perjudica la isla y son las grandes oleadas de violencia, donde los múltiples pleitos entre pandillas, capos, autoridades y demás personajes involucrados en la guerra contra las drogas, tienen como resultado miles de víctimas y familias destrozadas. En Puerto Rico, desde la década de los ochenta, se ha mantenido una tasa anual de más de 19 asesinatos por cada 100.000 habitantes (Centro de Periodismo Investigativo, 2011) convirtiendo a la isla en uno de los territorios donde más muertes violentas ocurren con relación al narcotráfico o actividades ilegales,

problemática que año tras año se ha arraigado y se ha establecido en la cultura de los puertorriqueños. Según el centro de periodismo investigativo (2011) la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece 15 criterios para definir un narcoestado, de los cuales se señala que Puerto Rico cumple con 12 de ellos.

También, a pesar de que Puerto Rico está ubicada en un punto geográfico en donde históricamente se han cruzado diferentes culturas y razas (españoles, indígenas tainos y africanos), y aunque se supone que las razas aprendieron a convivir, la isla sufre de grandes problemas de discriminación racial. Esta problemática racial, según Idsa Alegría Ortega (2007), profesora de ciencias políticas de la universidad de Madrid, la podemos ver evidenciada en datos como los del Censo 2000 en el cual se comparan las diferencias existentes entre la población se consideraba de raza negra y el de personas identificadas como blancas, dando como resultado mejores condiciones de vida para los blancos. Estas “mejores condiciones” se refieren a salarios más altos, menor índice de pobreza y menores índices de deserción escolar; demostrando que en Puerto Rico la raza puede tener un peso significativo y son reflejo de la desigualdad social y económica. El verdadero problema racial en Puerto Rico radica en que estas situaciones de desigualdad siempre han sido y serán normalizadas por la sociedad y cada vez es más común construir prejuicios alrededor de las personas de color.

Haciendo un repaso general, Puerto Rico durante la década de los ochenta era un país con grandes inequidades sociales, con problemáticas de drogas, violencia y racismo. Teniendo en cuenta las múltiples problemáticas que se evidenciaban en la isla y a pesar de todo lo negativo que los boricuas han sobrellevado a lo largo de su historia, Puerto Rico siempre ha sido considerado un lugar donde el arte y la cultura son protagonistas. Mediante estos han encontrado la manera de expresarse y dar a conocer sus sentimientos y pensamientos. Afortunadamente para los boricuas, un nuevo estilo musical surgió en Nueva York cuya ideología era protestar en contra de las injusticias sociales, teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba su país, no dudaron en utilizarlo para narrar y representar sus propias historias.

Peligro: Una mirada latina al Hip Hop

Puerto Rico desde que fue descubierta en los principios del siglo XVI se convirtió en una de las múltiples colonias de la corona española, esta situación no cambiaría sino hasta 1898 cuando después de la guerra hispanoamericana Estados Unidos hizo de Puerto Rico parte de su territorio. Poco a poco los boricuas se fueron apropiando de la cultura americana y conforme pasaban los años era más común ver como crecían las cifras de emigrantes puertorriqueños al noreste de los Estados Unidos. Denis y Rosario (2013) identifican tres fases migratorias de puertorriqueños a Estados Unidos. La primera de ellas ocurrió durante la gran depresión de 1929 cuando la economía de Puerto Rico se vio tan inestable que en búsqueda de mejores oportunidades laborales comenzó una migración masiva a ciudades como Nueva York y Filadelfia. La segunda fase se dio entre 1946 y 1964 donde más de 350.000 boricuas migraron dando origen una etapa histórica conocida como la “Gran migración”, esta situación provocó que grupos de puertorriqueños comenzaran a asentarse en barrios como Loisaida (Lower East Side), Brooklyn, el Bronx y East Harlem formando comunidades latinas en los Nueva York. Finalmente, la tercera fase que va desde 1964 hasta la actualidad es una etapa que se conoce como *revolving-door migration* (migración de puerta giratoria) en la cual los boricuas iban y venían de la isla a Norteamérica constantemente (Denis-Rosario, 2013). Durante los primeros años de esta última etapa de migración nació en Nueva York un movimiento artístico que llamaría la atención no solo de los norteamericanos sino también de los latinos residentes en Estados Unidos llamado el hip hop.

El hip hop más allá de un género musical es una subcultura originada en el sur del Bronx y en Harlem en la ciudad de Nueva York a comienzos de los años setenta. El origen del hip hop se da durante unos años en los cuales se evidenciaba una situación difícil con respecto a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Sumado a eso las calles de Nueva York estaban sumidas en la violencia y la pobreza. Durante 1968 en el límite norte de la ciudad se construyeron más de 15.000 apartamentos, llamados bloques o *blocks* y fueron utilizados por aquellos con carencias económicas, es decir que en estos apartamentos residían mayoritariamente afroamericanos y puertorriqueños. El continuo choque cultural que se presenciaba en las calles hizo que tanto boricuas como afroamericanos comenzaran a tener una buena relación, compartiendo sus costumbres y gustos musicales. Debido a la complicada situación social que se vivía durante la época, el acceso a clubes nocturnos y discotecas para las minorías raciales era muy complicado. Como respuesta a esta

discriminación nacieron las fiestas callejeras o *block parties* en las cuales los habitantes de los barrios del Bronx se juntaban para bailar y disfrutar de la música de moda. La idea principal de estas *block parties* eran alejar tanto a los afroamericanos como a los boricuas durante algunas horas, de la dura realidad y de las injusticias que vivían cotidianamente (Alim, 2009).

El hip hop mucho más que un movimiento artístico y significó un nuevo estilo de vida. Las cuatro vertientes principales o columnas vertebrales de esta cultura son: el rap que va de la mano de los MC o maestros de ceremonia, que son los encargados de la parte vocal, cantar y animar la fiesta. En segundo lugar, está el *Disc Jockey* o DJ que es el encargado de poner la música y ambientar las fiestas. En tercer lugar, encontramos a los *B-boys* o *B-girls* que desempeñan en el *breaking*, una forma de expresión corporal y baile. Finalmente, está el grafiti que es la representación gráfica y visual de lo que significa el hip hop, usualmente se refiere a pinturas y murales callejeros (Alim, 2009).

En 1973 la ciudad de Nueva York y muchos de sus habitantes estaban al borde de la bancarrota, tanto afroamericanos como latinos buscaban la manera de hacer dinero y poder sobrevivir, muchos organizadores de *block parties* vieron la oportunidad de comenzar a cobrar por las fiestas y de esta manera subsistir de ellas o al menos encontrar un auxilio económico. El 11 de agosto de ese mismo año un joven jamaicano llamado Clive Campbell, mejor conocido como DJ Kool Herc, realizó una fiesta por el cumpleaños de su hermana menor Cindy, sin saberlo durante esa noche iba a dar origen a un nuevo movimiento musical, en esta fiesta nació el hip hop. Resulta qué debido a su conocimiento de música y su profesión como DJ, Herc notó lo mucho que el público se animaba cada vez que sonaba la parte más rítmica de las canciones del funk de James Brown, donde no había letra; los llamados *breaks*. Kool Herc decidió entonces mover la aguja de la tornamesa y manualmente regresarla al punto de la canción en el que había empezado el *break* de esta, para extenderlo tantas veces como él deseaba (Marshall, 2007). Esta técnica era común en el dub jamaicano y Kool la aplicó en otro género diferente.

Con la creación de pistas meramente instrumentales se dio la posibilidad de que el público improvisara cantando sobre la pista, dando origen al *rap*. Este nuevo género se popularizó rápidamente en Nueva York, tanto así que los migrantes puertorriqueños de la

ciudad comenzaron a llevar raperos americanos a sus fiestas en la isla, para enseñarles a sus compatriotas esta nueva cultura del hip hop. Al ser un estilo musical nuevo y en inglés, ninguna emisora puertorriqueña estaba dispuesta a poner un disco o una canción de rap en su programación, sin embargo, la buena acogida que tuvo el hip hop en las calles de Puerto Rico hizo que el dueño de la emisora La X, Roberto Dávila, autorizara poner el primer disco de rap en una estación radiofónica local (Ruíz, 2004). Esta emisora, fundada en 1972, se comenzó a popularizar en toda la isla debido a su nuevo contenido musical y paralelamente le dio la oportunidad al hip hop de expandirse mucho más rápido, tanto así que se comenzaron a organizar conciertos de rap y múltiples eventos que cultivaron muchos adeptos a la cultura hip hop.

La historia del Hip Hop en Puerto Rico cambió considerablemente un día de 1987 en el que la reconocida agrupación de rap Public Enemy se presentó en un evento organizado por La X. En ese momento un desconocido Félix Restrepo, que se autodenominaba bajo el seudónimo Dj Negro, se presentó en las puertas de la emisora, solicitando ser el telonero del evento principal de la agrupación norteamericana. Cuando se le preguntó el por qué deberían darle la oportunidad de participar en tan importante evento, Dj Negro respondió que él era la primera persona en hacer hip hop en español y tras mostrar un demo de su trabajo, los organizadores no lo dudaron y le dieron la oportunidad. El futuro de la llamada música urbana había llegado a tocar las puertas de La X sin necesidad de salir a buscarlo.

Entrar al negocio musical suele ser muy complicado, lo es aún más si el producto a ofrecer es completamente desconocido por la mayoría del público, sin embargo, el primero que se arriesgó y produjo rap en español fue Dj Negro, pero él no venía solo. Dj Negro solo era el cerebro detrás del artista que se arriesgó a cantar rap en español por primera vez, su nombre era Vico C. Luis Armando Lozada o como se le conoce artísticamente Vico C, es un cantante nacido en Nueva York que se desempeñó en el mundo del rap, su lirica inundada de contenidos con altas dosis de crítica social hizo que se le otorgara el apodo de “El Filósofo”. Su presentación como telonero de Public Enemy ocasionó que tanto Vico C como Dj Negro se convirtieran en los referentes del rap en español y sin saberlo comenzaban a sentar las bases del reggaetón.

Jamming: Raíces Sonoras Y Conexión Jamaicana/Panameña

El origen del reggaetón fue un proceso muy diverso y más complejo de lo que se puede llegar a imaginar. Las personas suelen tener una idea, no errada, pero si incompleta, de que este género nació en la isla de Puerto Rico, sin tener en cuenta de que el reggaetón es el resultado de una serie de fusiones de diferentes ritmos y géneros musicales a lo largo del continente americano. Ya hablamos de la influencia que tuvo el hip hop para esta música emergente en la década de los noventa y ahora es el turno de profundizar en otro predecesor fundamental que tuvo el reggaetón: el reggae.

El reggae es un género musical de origen jamaicano que surgió durante los años sesenta, se caracteriza por tener un ritmo sencillo y repetitivo. Los orígenes de este género se dan debido a la cercanía existente entre las islas caribeñas y el sur de los Estados Unidos, donde se inició una migración de los múltiples habitantes de las islas hacia la potencia del norte, fusionándose de esta manera los ritmos norteamericanos y caribeños (con antecedentes africanos) dando como resultado este nuevo género con ritmos más lentos y tempos marcados por el bajo (Itzel De Garcia, 2018). El Reggae va de la mano con la religión rastafari, ya que les ha permitido a sus adeptos expresar su ideología de la emancipación del pueblo negro. El reggae para muchos músicos proviene de la música Burru (antiguo culto africano convertido en música profana de los guetos en Kigston), música que practicaban esclavos traídos de África. Con el transcurrir del tiempo, el reggae, se convirtió en la música más representativa de Jamaica. Guillermina Itzel (2018), destaca la actividad que desarrollaron los *disc-jockeys* para el reggae, ya que ellos fueron los encargados de popularizarlo recorriendo la isla de Jamaica a bordo de camionetas-discotecas, reconocidas como *sound systems*, desde las que improvisaban versiones libres de los éxitos de moda, incitando a la gente a bailar a la vez que comentaban las noticias actualidad, similar a los juglares medievales. Una característica muy importante de este género es que en las letras de las canciones se reflejan situaciones sociales, con un cargado y manifiesto sentido de protesta.

El reggae como todo género musical ha experimentado cambios estilísticos a lo largo de su historia, muchas veces este género se ha visto influenciado por múltiples ritmos ajenos a el que cumplen con el rol de diversificar y expandir su universo sonoro. En Jamaica el reggae comprende dos grandes vertientes. Una es el *roots reggae* o reggae de raíz y hace

referencia a la música utilizada en su mayoría por las personas o grupos influenciados por las ideologías rastafaris. Es un reggae para meditar, sus letras se dedican predominantemente a enaltecer a Jah y los temas de sus canciones más recurrentes incluyen la pobreza y la resistencia al gobierno y a la opresión racial (DeCosmo, 1995). Por otra parte, el *dancehall* se da tras un proceso de distanciamiento del reggae de raíz por parte de los sectores populares de Jamaica, creando una corriente más popular en su lenguaje y filosofía. A diferencia del *roots reggae*, el *dancehall* no necesita una banda de música para ser interpretado, solo es necesario un *disc-jockey* que pueda mezclar y crear pistas. Este DJ cumple además la función de cantar sobre las pistas que ellos mismos creaban, siendo la mezcla perfecta que incitaría a las personas bailar. Este estilo de música debe su nombre precisamente a las salas de baile donde ponían este tipo de canciones, cuya traducción al inglés es *dance halls* (Fernández, 2019).

En muchas ocasiones el reggae ha sido criticado por sus letras altamente homófobas, que a su vez son un reflejo de la cultura jamaicana y sus tendencias altamente conservadoras. En 1990 el DJ y vocalista Shabba Ranks, un reconocido artista jamaicano de la década de los noventa lanzaría una canción de *dancehall* titulada *Dem Bow*, la cual es considerada una de las canciones más importantes para la historia del reggaetón ya que marcaría el estilo de este género por su base rítmica, a la cual bautizarían de la misma manera que la canción *dembow*. Shabba Ranks era un artista ya consolidado en Jamaica y muchas de sus letras reflejaban su ideología homofóbica, incluso la canción que le daría nacimiento rítmico al reggaetón *Dem Bow*, tiene un significado de odio y repulsión a las prácticas homosexuales y hace una invitación a no doblegarse (*don't bow*) ante ellas (Marshall, 2009).

El reggae se comenzó a popularizar en el extranjero debido al gran flujo de jamaicanos que dejaron su país a inicios del siglo XX. Este proceso de migración se dio debido a las construcciones que se estaban realizando en el canal de Panamá durante 1904 en la cual una gran cantidad de jamaicanos llegaron al país vecino en busca de oportunidades laborales en la imponente obra. Como era de esperarse, con el pasar de los años nuevas generaciones de jamaicanos nacerían en Panamá, ocasionando que los locales se apropiaran de algunas de las costumbres de Jamaica, principalmente su música. El reggae se convertiría en uno de los géneros predilectos para la población a pesar de sus dificultades con el idioma,

ya que en Panamá la lengua oficial es el español y las letras del reggae eran principalmente en inglés. Sin embargo, esto en vez de ser un impedimento se convertiría en una oportunidad para que los artistas panameños hicieran sus propias versiones de las canciones de reggae en español, haciendo que el reggae tuviera mucho más alcance y popularidad en Panamá (Marshall, 2009). A Panamá la música llegaba en vinilos de 45 revoluciones o en LP, los discos en su mayoría tenían por un lado las canciones originales y por el otro simplemente la versión instrumental, sobre este ritmo los cantantes panameños cantaban sus propias versiones en español.

En un inicio esta música fue altamente repudiada por la mayoría de las personas adultas en Panamá, ya que consideraban que este género musical era para “maleantes y negros”, ya que era bailada y escuchada principalmente en barrios de escasos recursos (Itzel De Garcia, 2018). La aparición de artistas como El General o Nando Boom, hicieron que el reggae en español tomara mucha fuerza no solo en su nuevo hogar Panamá, sino también en Puerto Rico y Nueva York.

Si tuviéramos que hablar de uno de los cantantes que ayudaría a que el *dancehall* o reggae en español alcanzará su máximo potencial, tenemos que mencionar obligatoriamente a El General. Edgardo Franco, es un influyente vocalista de *dancehall* en español, que inició su carrera musical cantando para un *sound system* llamado Sound Power Disco en Panamá. El General afirma en una entrevista que le fue realizada durante el 2003 que en ese *sound system* iniciaron muchos grandes artistas como Nando Boom, Renato y un DJ llamado Guasabanga, que con el tiempo se convirtieron en los referentes del reggae en español (Franco, 2003). Su nombre artístico El General es una metáfora a la autoridad que este artista representaba en el arte de la improvisación, ya que, para poder apropiarse de las versiones de reggae jamaiquinas, se necesitaba mucho más que traducir las canciones, era necesario de cierta manera reescribirlas y darles un sello propio. Aquellos artistas que lograban improvisar sobre la pista de manera coherente y versátil atraían más público, Edgardo era el mejor haciéndolo y de allí nacería su apodo. En 1985 Edgardo se mudó a Nueva York y allí un productor jamaiquino le brindó la oportunidad de grabar un sencillo llamado *Tu pun pun* con el cual su carrera en Estados Unidos comenzó a despegar, dándole reconocimiento al reggae en español en tierras norteamericanas, sobre todo en su nueva ciudad. *Tu pun pun* llegó a ser

un éxito en varias emisoras norteamericanas, llevando a El General al punto más alto de su trayectoria artística (Franco, 2003).

Debido a la gran convergencia de culturas que había en Nueva York de jamaicanos, panameños, puertorriqueños, afroamericanos y estadounidenses blancos, esta ciudad se convirtió en el crisol donde todos sus habitantes, extranjeros y locales, crearon un paisaje sonoro diverso, cargado de lo mejor de cada una de sus culturas (Marshall, 2009). Con el reggae en español en auge y con las conexiones Panamá – Nueva York y Nueva York – Puerto Rico, los boricuas comenzaron a llevar a su isla este nuevo género. Con el rap y el reggae sobre la mesa, los ingredientes más importantes para la creación del reggaetón ya estaban listos y era cuestión de tiempo para que naciera este nuevo estilo musical.

Así Hasta Bajo Soy Yo: El Underground

En Puerto Rico se comenzó a popularizar tanto el rap como el reggae, sin embargo, los ritmos lentos del reggae se quedaron cortos para los boricuas ya que los cantantes de la isla tenían la capacidad de rapear mucho más rápido que el ritmo básico del reggae, debido a su cercanía con el rap. Por lo tanto, los puertorriqueños decidieron comenzar a acelerar las pistas de reggae para poder cantar sobre ellas de manera más fluida. Al mezclar el estilo y la velocidad vocal del rap con las bases rítmicas aceleradas del reggae se dio origen a un nuevo estilo al cual se denominó *underground* (Ruíz, 2004). Recibió esta etiqueta porque sus canciones no tenían salida en las ventas comerciales o, mejor dicho, en el mercado de los que pagan impuestos (Chapel, 2017). Básicamente las emisoras no veían rentable esta música y por este motivo el medio de difusión de estas canciones era clandestino y se daba en las calles de la ciudad, no en los medios masivos. De cierta manera el ser *underground* le permitió al reggaetón tener ciertas libertades, las letras no eran reguladas por ninguna entidad y los cantantes podían utilizar bases de canciones ya existentes sin ningún tipo de restricción. Era completamente normal escuchar líricas relacionadas con las drogas, la violencia, armas, el alcohol, las fiestas y las situaciones que vivían cotidianamente los artistas. El uso frecuente de estas temáticas comenzó a crear una subcultura de violencia, uso de drogas y libertinaje sexual alrededor del grupo de personas que escuchaban música del movimiento *underground* (Rivera R. , 2009). Este tipo de actitudes serían puestos bajo la mira de las autoridades y la población en general que comenzaron a ver el movimiento como una amenaza.

De la calle es una canción de Vico C del año 1985 claro ejemplo de cómo era la estética del underground, aquí algunos de sus versos:

Sí, soy de la calle, no me tengas miedo

No quiero problemas, no quiero pelear

Pero pendejito, si te pones guapo

Te llevo pa la perla y te mando a picar

Te rajo, te castro, te rompo el pescuezo

Te parto la cara y el culo también

Y si sigues vivo conto de hijoeputa

Te pego tres tiros y te llevo a Lloréns. (Lozada, 1985)

El underground se convertiría en una manera de expresividad centrada en la hipermasculinidad, la violencia, las faltas de respeto, lenguaje burdo y libre de leyes. Evidentemente este tipo de filosofía no podía ser compartida ni reproducida en los medios locales. Sin la posibilidad de aparecer en los canales de televisión ni estaciones radiales, tanto artistas como productores buscaron alternativas diferentes para la propagación de esta música. El proceso para poder producir un casete de *underground* se daba en las casas de los diferentes DJ y productores en donde se reunían diferentes artistas y grababan de una manera artesanal. Tras múltiples sesiones con varios artistas, se hacía un álbum compilatorio de las mejores canciones y posteriormente se copiaban esos casetes para poder distribuirlos (Ruíz, 2004).

En el *underground* hubo tres pioneros que con el tiempo se convirtieron en los DJ y productores más reconocidos e influyentes para este movimiento musical. Los *Fathers*, integrados por Dj Playero, Dj Eric y el mencionado previamente Dj Negro, fueron los primeros en producir casetes underground que incluían mezclas con artistas jóvenes que querían sacar el género adelante. En una entrevista realizada a los *Fathers* en el 2020, Dj Negro recuerda como era el proceso para crear un artista y grabar una canción. Todo el proceso comenzaba en The Noise, un bar nocturno donde Dj Negro organizaba concursos de

rap, en los cuales los jóvenes cantaban e improvisaban sobre las pistas que el mismo producía. Dependiendo de la reacción y aprobación del público a las canciones en vivo, se escogían los ganadores del concurso y Dj Negro los invitaba a la segunda etapa, en donde grababan la canción a capella y posteriormente se montaba sobre la pista (Rodríguez, 2020). De esta manera fue que aparecieron artistas como Vico C, Ivy Queen, Baby Rasta y Gringo y tantos otros que resultaron ser más que jóvenes con talento. Este tipo de eventos no solo sirvió como un medio para la aparición de nuevos artistas, sino que fomentó y popularizó la cultura del *underground* en los jóvenes fiesteros de la isla.

El término *underground* también se puede acoplar a la manera en la cual se distribuían estas cintas, ya que los mismos artistas y DJ eran los encargados de copiar los casetes y venderlos en las calles. No había promoción en la radio ni en la tv, solo rumores callejeros y el voz a voz. Existía un problema legal con todas las canciones que se estaban produciendo y es que la mayoría de ellas eran parte una base de reggae o de hip hop, solo que, con una interpretación en español o letra diferente, lo cual era una violación directa de la ley de derechos de autor. Quizá fue por este motivo que durante varios años el *underground* no pudo dar ese salto de calidad, sino que se quedó en grabaciones de garaje promocionadas en fiestas. A pesar de las condiciones poco profesionales en las que se producía el *underground*, las cifras que se podían lograr con la venta de casetes eran asombrosas, se podían llegar a vender 60.000 copias por semana, de las cuales no se debían pagar regalías ni comisiones a ningún intermediario (Ruíz, 2004).

La gran cantidad de ingresos que estaban generando los cantantes y productores de *underground* llamaron la atención de los traficantes de drogas de la isla. Al ver que el *underground* era un negocio tan rentable que movía grandes cantidades de personas, muchas veces los traficantes intentaron ser partícipes de él, sacando provecho de los artistas que sabían que tenían gran popularidad, organizando conciertos y eventos en los cuales debido a la masificación de personas que se reunían en dichos eventos, se podían vender sus mercancías con mayor facilidad. Debido a esta situación se comenzaron a presenciar las primeras problemáticas y polémicas del género, en donde las drogas, la violencia, los tiroteos y todo lo relacionado con la cultura del narcotráfico, ya no solo se veía reflejado en las letras de las canciones sino también en el día a día de los artistas y público en general.

Poco a poco e inconscientemente esta narco-cultura se arraigó al movimiento *underground*. Esta situación se vio evidenciada en las nuevas actitudes de los artistas, los cuales comenzaron a tomar una postura de *gangster* utilizando joyas llamativas, rodeándose de personas con armas para su protección y adoptando nombres que hacen referencia a la mafia como “The big boss” (El gran jefe), “Don Omar”, “Kendo Kaponi”, entre otros (Vega, 2018). A pesar de las problemáticas ya mencionadas, el *underground* contaba con el apoyo y aprobación constante del público juvenil, que incluso llegó a forjar un sentido de pertenencia con esta música.

Reggaetón Vs El Estado

Una disquera llamada BM Records en 1989 se dio cuenta del gran momento que estaba teniendo el movimiento underground y su dueño Pedro Merced, conocido popularmente como Don Pedro, no dudaría en dar un paso al frente con el asunto de la producción legal y profesional de esta música. Don Pedro comenzó a financiar producciones de nuevos cantantes, de esta manera los discos y casetes comenzaron a tener una mayor calidad técnica (a pesar de tener el mismo contenido lírico) y su distribución fue mucho más fácil y efectiva. El movimiento al cual se le comenzó a llamar “reggaetón” seguía tomando mucha fuerza en las calles de Puerto Rico con la diferencia de que la producción de esta música ya no se estaba realizando de manera clandestina, ahora todo era legítimo, con producciones propias que no infringían la ley de derechos de autor (Morales, 2016). Todo parecía marchar perfecto para esta naciente música, pero todo no era color de rosa. El estado puertorriqueño no estaba nada contento con los diferentes mensajes y temáticas que tocaban y transmitían las canciones de reggaetón y pronto comenzarían a buscar la manera de silenciar los parlantes en los que sonaba esta música.

El gobierno de Puerto Rico sabía que esta música se estaba propagando por sus calles y su mayor preocupación era que los casetes estaban llegando a las manos de menores de edad. ¿Qué tipo de formación iban a tener los niños de la isla si la música que escuchaban difundía discursos acerca del consumo de drogas y alcohol, incitaban a prácticas sexuales y estaban en contra de la policía o la ley? A partir de ese momento muchos padres de familia y docentes se manifestaron contra las autoridades solicitando que de alguna manera cancelaran la reproducción de esta música para evitar la contaminación de la juventud. Se

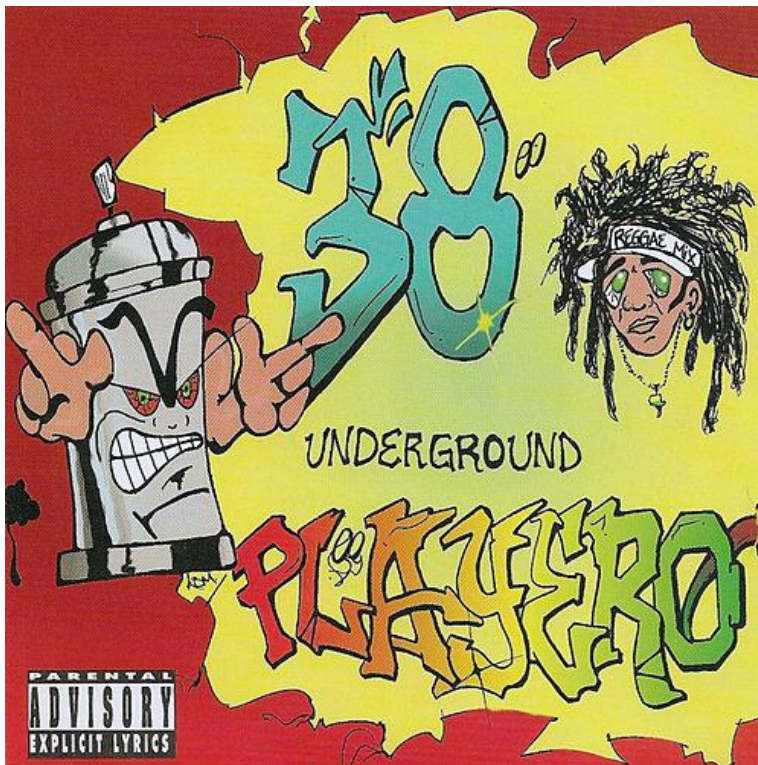
comenzó a realizar una campaña mediática en contra de la “inmoralidad” del reggaetón, haciendo que se creara una histeria colectiva en contra de este, siendo rechazado por una gran parte de la población de la isla. Los principales argumentos de los detractores del reggaetón eran que “era una música pornográfica, violenta y que incitaba el consumo de sustancias ilegales” (Rivera R. , 2009). Se llevaron a cabo acciones legales que buscaban clausurar los establecimientos en donde se comercializaba reggaetón, en un primer momento la corte fallo a favor de las disqueras, sin embargo el escuadrón de control de vicio de la policía de Puerto Rico, comandadas por el Jefe de Policía Pedro Toledo, junto con la guardia nacional, decidieron tomar medidas durante la primera semana de febrero de 1995 y sin una previa autorización comenzaron a confiscar todo el material musical relacionado con el reggaetón. Se había iniciado una persecución contra el género, debido a que se tenía una perspectiva de que los que escuchaban reggaetón eran principalmente delincuentes y también los mayores promotores de las drogas, la pornografía y la violencia en las calles (Marshall & Rivera, 2009). Las autoridades confiscaban todo este material discográfico bajo el único argumento de que “corroía” a la juventud, paralelamente se hicieron inspecciones en las escuelas para revisar que los niños y jóvenes no tuvieran ese tipo de cintas, además el departamento de educación de la isla llegó a prohibir el uso de ropa holgada buscando erradicar cualquier indicio de la cultura hip hop (Rivera & Negrón, 2009).

Tanto productores, como los vendedores de discos y artistas trataron de defenderse de la autoridad argumentando que Puerto Rico es un país libre y que existe el derecho de la libertad de expresión, que era decisión de cada quien comprar o no los discos. Por otra parte, los artistas se sentían amenazados por el estado y su mayor preocupación siempre fue que el género no siguiera creciendo o que paulatinamente desapareciera. Tras una serie de juicios y en vista de la situación que se estaba presentando con las redadas de la guardia nacional, la corte decidió hacer un estudio exhaustivo del contenido de las canciones, para finalmente decidir que no era posible reprimir un movimiento artístico sin un motivo plausible y sin una previa autorización, ya que finalmente todo se resumía a simplemente a una expresión artística (Rivera R. , 2009). La corte fallaría a favor de las tiendas de discos, trayendo como consecuencia la devolución inmediata de todo el material confiscado.

Tras el llamado de atención que les había realizado el Estado a las disqueras, Don Pedro Merced decide no volver a sacar otro disco que contenga ese tipo de líricas “sucias y polémicas”, de modo que comenzaron a solicitarle a sus productores y compositores que procuraran que las letras de sus canciones ya no fueran tan explícitas para evitar tener problemas a futuro. De esta manera el género reggaetón iba a dar otro pequeño paso, dejando atrás definitivamente su etapa underground e iniciando la era *Clean Lyrics* o de letras limpias (Ruíz, 2004). A partir de este momento todas las portadas de los discos de Playero, de Dj Negro y los demás productores venían acompañados de un sello en la portada que indicaba que sus letras estaban libres de lenguaje explícito. Posteriormente las cifras de ventas de discos se dispararon en todo Puerto Rico, era como si todo el proceso del juicio y las líricas limpias hubiera borrado el pasado oscuro del underground.

Figura 1

Portada del disco Playero 38 con el sello Explicit Lyrics

Tomado *Playero 38 "Underground"* [Fotografía], por Spotify, 1994, https://open.spotify.com/album/4MIaiZKv5XAjSD6Y3w2B8M?si=NJigG9UwT0q9gXZ7CW_RSsw

Afianzamiento del Género

Para los años de 1999 y los 2000 el género urbano ya se había recuperado y estaba a punto de comenzar su mejor momento. La “época dorada” del reggaetón llega de la mano de Dj Nelson, un joven puertorriqueño que siempre se destacó en el mundo de la música, reconocido por su gran talento en la creación de *beats*, siendo productor de grandes artistas de la época como Ivy Queen, Wisin y Yandel y Don Omar, que posteriormente lo llevarían a crear su propio sello musical: Mas Flow Inc. Debido al gran éxito que estaba teniendo con sus artistas, Dj Nelson decide fundar The Mix 107.7, la primera emisora especializada en reggaetón de Puerto Rico. Coyote “The Show”, un DJ de música y locutor que trabajaba en las emisoras de Puerto Rico fue el seleccionado por Nelson para estar encargado y llevar a cabo el proyecto de esta nueva emisora siendo la voz oficial de The Mix. Este cargo era un desafío muy grande, ya que tomar un proyecto desde cero, sin ningún tipo de antecedente, haciendo por primera vez en la historia una programación basada 100% en el reggaetón era una apuesta que podía salir muy bien o ser un fracaso rotundo. Afortunadamente esta emisora se convertiría muy rápidamente en un éxito y se volvería una de las más importantes en la isla en muy poco tiempo (Ruíz, 2004).

A pesar de que dentro de la isla los reggaetoneros estaban “pegados” y sonaban en cada discoteca, fiesta y radio, afuera de la isla sus oyentes eran muy pocos, casi inexistentes. Héctor “El flaco” Figueroa, un reconocido director audiovisual, tuvo la idea de crear videos musicales que dieran mayor visibilidad a los múltiples artistas, para de este modo lograr un mayor alcance no solo a nivel local sino también internacionalmente. Se comenzaron a trabajar videoclips en Puerto Rico, tomando como referencia el modelo norteamericano, en los cuales en centro de atención visual recaía sobre las mujeres y su sensualidad. Esta nueva estrategia de enfocar los videos en bikinis, mini faltas y escotes terminaron siendo un factor decisivo en los índices de éxito de los videos de reggaetón. La gente más allá de la música disfrutaba viendo a las mujeres con ropa escasa bailar al ritmo de la música (Ruíz, 2004). Paulatinamente toda esta popularidad de los videoclips se transformaría en una problemática, ya que los padres de familia boricuas se dieron cuenta que el contenido de estos videos estaba bastante subido de tono para los jóvenes.

Al ser un género callejero, la mayoría de los videos de reggaetón se grababan en las calles. Para ambientar los videos y conseguir extras que acompañaran a los artistas se hacían convocatorias para que las personas pudieran aparecer en los videos bailando. Las grandes cantidades de personas que aparecían en los videos reflejan la fuerza que estaba teniendo la música y la gran aceptación que estaba teniendo en la mayoría de los barrios. Un pequeño factor que los productores de videos como “El Flaco” Figueroa no estaban teniendo en cuenta para estas convocatorias de videos era que no se estaba teniendo ningún tipo de filtro, se aceptaba cualquier persona que se presentara y eso más adelante les traería un grave problema a los reggaetoneros.

Cancelados 2.0

Como se menciona previamente, el reggaetón desde sus orígenes se hizo con detractores que buscan la manera de frenar este movimiento a como dé lugar. Debido a la cantidad de videos subidos de tono que se estaban publicando de reggaetón, los detractores encontrarían una nueva oportunidad de volver a poner el reggaetón en tela de juicio. Velda Gonzales, una miembro del senado de Puerto Rico, que era reconocida por ser una famosa actriz, bailarina y comediente boricua durante su juventud, fue una de las primeras políticas en volcarse nuevamente contra el reggaetón. El primer movimiento de Velda lo realizo después de que, en una oportunidad, una madre de familia llegara a su oficina denunciando que en uno de los videos de reggaetón que pasaban por televisión salía su hija menor de edad bailando (Ruíz, 2004). A parte de la frecuente “obscenidad” que se veía representada en los videos de reggaetón, no se estaba teniendo rigurosidad en los castings y el hecho de que apareciera una menor de edad ya era motivo suficiente para comenzar acciones legales. Velda Gonzales inicio una cruzada contra la violencia y el sexo en los videos musicales, para proteger de las influencias nocivas a la niñez y a la juventud (Savidge, 2008).

Tras llevar a juicio al cantante y al “Flaco” Figueroa (director), los cuales eran los implicados en la publicación del video donde se veía involucrada la menor de edad, el reggaetón comenzó a estar en la mira de los medios de comunicación de los países cercanos y a popularizar no por su contenido musical o ritmos pegajosos, sino por sus polémicas, la más criticada en ese momento era la del contenido de las letras de sus canciones y de su manera de bailar: el perreo. Este es un estilo de baile que se creó en Puerto Rico que conlleva

grandes rasgos sexuales, se desarrolla en pareja y se utiliza como método de seducción. El origen del término está vinculado a los movimientos que realizan los perros durante el apareamiento. El macho, en ese caso, monta a la hembra, acoplándose de una manera similar a la postura que adopta el hombre al perrear con una mujer. También se considera que el perreo imita a la relación sexual por la forma de moverse de los bailarines.

Grandes cadenas como MTV, ABC, BBC y otras comenzaron a hacer un seguimiento del caso del Estado puertorriqueño vs el reggaetón. Después de todo el proceso judicial, la corte fallaría a favor del estado en esta ocasión. Se llevó a cabo un saneamiento del reggaetón, se buscó la manera de que los videos fueran menos explícitos y de esta manera proteger a las juventudes. A pesar de que los detractores del reggaetón estaban satisfechos porque creyeron que con su victoria en las cortes esta música iba a desaparecer, sucedería todo lo contrario. El alegado objetivo de la censura estatal era detener el avance de la música, sin embargo, los artistas y productores no se quedaron de brazos cruzados y buscaron soluciones dando como resultado la elaboración de letras aptas para la radio y videos sin tanto contenido explícito, con lo cual las canciones se popularizaron no solo entre la juventud de barrios y caseríos, sino también entre los jóvenes de clase media (Rivera & Negrón, 2009). El estado terminaría haciéndole un favor al reggaetón, las cifras de las ventas de discos empezaron a subir de una manera nunca vista.

La vida puede llegar a dar muchas vueltas y ser irónica a veces. Meses después de crear una imagen como detractora del género y llevar al límite a los cantantes y productores, una de las imágenes más impactantes e icónicas que nos va a dejar la historia del reggaetón es a la mismísima Velda Gonzales en un concierto de Héctor y Tito “perreando” y celebrando junto a ellos su más reciente éxito en los premios Billboard del 2003. La verdad de todo este asunto radica en que Velda nunca fue la villana de la historia, al contrario, ella siempre busco la manera de que las canciones fueran mejores y de esta manera poder llegar a más personas, en palabras de Tito El Bambino:

Ella entendía que éramos unos jóvenes con mucho talento y quiso poner un poco de presión para que no se nos saliera de las manos el poder que teníamos...Ella puso un granito de arena porque nos ayudó a controlar nuestra manera de expresar, ya que en

el arte uno puede hablar de todo, desde lo más sensual hasta lo más erótico, pero con palabras que no lastimen el oído del oyente. (Marrero, 2016)

Nueva Mirada al Género

Las formas del reggaetón definitivamente estaban cambiando y cerca del 2003 apareció un cantante dispuesto a cambiar de una manera radical el contenido de esta música. Tego Calderón, un rapero de Puerto Rico, comenzó a crear contenidos musicales que fusionaban lo mejor de la música caribeña con el nuevo y potente movimiento reggaetonero, sumándole a eso letras populistas, que tocaban temáticas sociales. La personalidad amable y humilde sobre la tarima de Tego y su música con conciencia rápidamente lo posicionaron como uno de los artistas más importantes del momento. Su trabajo y esfuerzo hizo que el género urbano apareciera por primera vez en los listados de Estados Unidos, abriendo las puertas a muchos otros artistas. Su álbum “El Abayarde” que fue producido por Dj Nelson y los Luny Tunes, tuvo una gran recepción en la crítica musical, recibiendo comentarios como los de la periodista Laura Rivera en los que afirmaba que “cualquier género al que se le dedique tiempo y cuidado musical puede trascender los prejuicios y convertirse en portavoz de variadas generaciones y clases sociales” (Rivera L. , 2003)

Tego fue el ejemplo perfecto de que el reggaetón nunca había sido algo negativo, sino que al contrario necesitaba el apoyo y la atención necesaria para fortalecerse y de esta manera poder llevar un mensaje positivo y darles voz a los boricuas. A partir de ese momento se dio una fortificación del género a nivel internacional, cada vez eran más los productores interesados en hacer parte de este movimiento y también surgieron nuevas estrellas como Sky Zone, Ivy Queen y Daddy Yankee.

El Salto Definitivo

El momento donde el reggaetón llegó a su cúspide vino de la mano del “Big Boss”. Ramon Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, nació en Puerto Rico y desde muy joven estuvo muy involucrado con la música, en especial con la cultura del hip hop en español, se desempeñaba como un gran vocalista con capacidad infinita de improvisación, lo cual lo convirtió en una de las promesas del underground durante la década de los noventa. Oficialmente fue Daddy Yankee la primera persona en utilizar la palabra “reggaetón” en una

canción, esto ocurrió en un tema del álbum underground *Playero 38*. En el 2004 junto con los Lunny Tunes, los productores más importantes de reggaetón del momento, Yankee lanzó al mercado la canción *Gasolina* y los resultados fueron insólitos y sorprendentes. La canción comenzó a sonar en las principales estaciones de muchos países alrededor del mundo, posicionándose rápidamente en la lista de las 10 mejores canciones de la lista de Billboard. Yankee se convertiría en el primer artista del género urbano en recibir el estatus de platino, no de los reconocimientos de éxito más grandes de la industria musical, con su canción *Gasolina*. Esta canción tuvo tanto impacto a nivel comercial que desató un crecimiento exponencial en el reggaetón a nivel mundial. En palabras de Raquel Rivera (2009)

La esperanza de que el reggaetón hiciera por los latinos lo que el hip-hop había hecho por los afro estadounidenses provocó una oleada de cambios en la industria. Estaciones de «música tropical» en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami rápidamente alteraron sus formatos para incorporar el reggaetón y otros géneros «hurban» (hispano urbano). Del mismo modo, sellos disqueros hip-hop establecieron subdivisiones latinas y firmaron contratos con los más prometedores artistas disponibles. (Pár. 17)

Con el mercado internacional abierto llegaron al escenario grandes artistas como Don Omar, Wisin y Yandel, Alexis y Fido, Tito el Bambino, Calle 13 y Arcángel y muchos otros que poco a poco fueron elevando el estatus del género a nivel mundial. Lo que comenzó como algo underground, como algo ilegal y mal visto por la sociedad, oficialmente ya era un movimiento sólido y con grandes proyecciones a futuro. El movimiento urbano que fue bautizado en 1994 en el álbum *Playero 37* como “Reggaetón”, en el 2004 sonó en los parlantes de todo el mundo, ambos sucesos llegarían de la mano de aquel que fue, es y será uno de sus pilares más importantes para este género: Ramon Luis Ayala “Daddy Yankee”.

Capítulo 2: Tumbando los Prejuicios

Me ha pasado en múltiples ocasiones, cuando me apropio de la radio o conecto mi Spotify para sonorizar nuestros trayectos en el carro junto mis papás, que yo voy feliz sumergido en la música que estamos escuchando y al cabo de dos o tres canciones mis papás me exigen que cambie de música, porque “eso está muy aburrido”, “que las canciones suenan todas igual” o que “lo que dicen esas canciones son puras vulgaridades”. Estas frases de cierto modo se han marcado en mi mente y antes de poner una canción en el carro o alguna fiesta familiar, lo pienso dos veces. Mi familia por parte de papá es muy amplia, cuando hacemos las reuniones familiares, novenas, cumpleaños, paseos, etc. siempre nos dividimos en dos grupos: Por un lado, tenemos a los “jóvenes”, que son aquellos que nacieron a partir de la década de los noventa; y por el otro lado están los “veteranos”, que son todas las generaciones anteriores. He notado a lo largo de las reuniones familiares que “los jóvenes” siempre disfrutamos del reggaetón sin ningún tipo de inconveniente, pero los “veteranos” sienten cierta aversión por esta música y con solo escuchar el ritmo de una canción ya están frunciendo su seño y soltando comentarios muy similares a los que me dicen mis papás cuando pongo la música en el carro. Este tipo de comportamientos y actitudes me han hecho cuestionarme ¿Todas las canciones de reggaetón son iguales? ¿Las letras son tan vulgares que los “veteranos” nunca podrán disfrutarlas? ¿Cuál puede ser la raíz de estos comentarios?

Si bien es cierto que a lo largo de los años todos hemos sido testigos del crecimiento y la popularidad que el reggaetón ha ido obteniendo y nadie puede negar el momento de éxito por el que el género está pasando, este siempre ha tenido detractores y ha estado envuelto en una polémica. Al igual que los veteranos de mi familia, existe una tendencia generalizada de los adultos a menospreciar el reggaetón y muchas veces al cerrarse y no darle una oportunidad se comienzan a crear prejuicios y mitos alrededor del género que provocan una mala imagen de este. Ya sea por la letra de canciones en específico, noticias exageradas que difunden los medios o simples rumores, cierta población comienza a crear esta imagen generalizada de que las letras son vulgares y no significan nada, que este tipo de música ve a la mujer como un objeto sexual sin una mayor relevancia y que puede provocar tendencias violentas en sus oyentes. Durante el siguiente apartado profundizaremos en estas tres problemáticas e intentaremos clarificarlas y desmentirlas.

Letras “vacías”

En el 2018 Netflix publicó una serie biográfica de uno de los cantantes más importantes del momento del reggaetón. *El Ganador* nos narra la historia de Nicky Jam, un puertorriqueño cuya carrera profesional en la música se inició en la década de los noventa de la mano de Daddy Yankee en un dúo llamado Los Cangri. A pesar del buen momento profesional por el que estaban pasando Los Cangri la agrupación se disolvió en el 2004 y Nicky saldría durante algunos años de la escena musical. En el 2009 Nicky se mudó a Colombia con el sueño de volver a triunfar en el reggaetón, la buena acogida que le dieron los paisas en Medellín hizo que adquiriera cada vez más popularidad y poco a poco se fue convirtiendo en un referente del reggaetón en Colombia. La serie, que profundiza en todas las dificultades que atravesó el cantante para llegar hasta su situación actual, combina un formato de dramatizado junto con una entrevista al cantante, quien sirve como narrador de su propia historia. En una parte de la entrevista Nicky afirma que uno de los factores por los cuales ha logrado tener tanto éxito en Colombia son las letras de sus canciones, según el esto se daba porque sus canciones contaban historias y a los colombianos nos gustaban escuchar historias (Terrero, 2018).

Tras reflexionar sobre la afirmación: “a los colombianos les gusta escuchar historias” se buscó en internet cuales son las canciones más importantes y representativas para los colombianos y el resultado arroja canciones como *El pescador lucero y rio*, *Pueblito Viejo*, *Ay mi llanura* o *La casa en el aire*. Existe un punto en común entre todas aquellas canciones y es que sus letras que tienen la capacidad de transportar al oyente a otro lugar y contar grandes historias, como la de un pescador que encontró un lucero en un río y tras llevarlo a su bohío, el río se llenó de celos y destruyó el bohío, recuperando el lucero que el pescador se había llevado inicialmente; o la historia de un hombre que es capaz de construir una casa en las nubes para su mujer amada, con la única finalidad de disfrutar el paisaje y que otros hombres no la molesten. Un colombiano promedio podría decir con honestidad que la afirmación de Nicky Jam es verdadera.

Existe un estereotipo que siempre ha rodeado el reggaetón y es que sus letras no reflejan nada significativo, que solo abordan temáticas obscenas y no deja ningún tipo de mensaje. Para evidenciar que tan verdaderas son estas afirmaciones se llevará a cabo un

análisis de las letras de seis canciones de reggaetón cuyo criterio de selección se basa en el éxito y popularidad comercial en sus respectivos años de lanzamiento. Este éxito y popularidad se medirá bajo los parámetros de cantidad de reproducciones que alcanzaron dichas canciones en plataformas como YouTube o Spotify. Para llevar a cabo el análisis retórico del contenido de las letras de las canciones se tendrán en cuenta los aspectos de 1) temática (drogas, sexo, violencia, raza, etc.), 2) narrativa (que se cuenta en la canción) y 3) complejidad (el modo como se ejecuta la narrativa).

Tabla 1

Canciones de reggaetón exitosas en diferentes años

Referencia	Interprete	Canción	Año
C1	Los Cangri	En la Cama	2001
C2	Tego Calderón	Loíza	2003
C3	Wisin y Yandel	Algo me gusta de ti	2012
C4	J Álvarez	La pregunta	2012
C5	Bad Bunny	La canción	2019
C6	Nicky Jam	x	2018

C1: *En la cama* del dúo Los Cangri fue lanzada en 2001 cuenta con más de 82 millones de reproducciones en YouTube y fue el sencillo con el que se comenzó a dar reconocimiento musical a estos dos artistas que años más tarde se convertirían en un referente para el reggaetón. El siguiente es un fragmento de la letra:

Dime en la cama todo lo que quieres
 Yo me meto contigo donde sea
 No me importa la misión que me tiren
 Quiero verte sudando como quiera

Qué bella camina esa muchacha cuando la veo desnuda
 ¿Cómo dice? Qué bella camina esa muchacha, oye esto
 Ella le gusta que le den duro y se la coma
 A ella le gusta que le den duro y se la coma, ¿qué?

A ella le gusta que se la coma
 Ella le gusta que le den duro y se la coman
 Y es que yo quiero la combi completa, ¿qué?
 Chocha, culo, teta
 Yo quiero la combi completa, ¿qué?
 Chocha, culo. (Ayala & Rivera, 2001)

En las tres primeras estrofas podemos evidenciar un resumen de todos los temas que va a abordar esta canción durante sus 2 minutos y 40 segundos de duración. En principio la canción narra como un hombre ve a una mujer caminar, le expresa sus deseos sexuales hacia ella comentándole que el solo quiere verla sudando en la cama. Esta canción no cuenta ninguna historia ni alguna situación específica, solo se limita a describir los atributos que el hombre admira y desea de una mujer “*Chocha, culo, teta*” y como le gusta el acto sexual a la misma “*le gusta que le den duro y se la coman*”. No hay un mensaje más allá de la repetición de palabras pegajosas y un tanto vulgares, además cada verso se repite durante más de tres oportunidades a lo largo de toda la pista. Por otra parte, se puede evidenciar a lo largo de la canción un claro ejemplo de cosificación de la mujer, en donde en todo momento es vista como una presa del deseo carnal del hombre y en ningún momento ella es tenida en cuenta, sin embargo, la problemática de la mujer en el reggaetón será profundizado más adelante en este capítulo. Si bien esta canción fue una de las más famosas del dúo Los Cangri, no se debió precisamente al mensaje que transmitía, posiblemente su éxito se produjo gracias a su ritmo, música pegajosa y vocabulario popular, que hizo que todo el público la entendiera sin ningún tipo de problemas.

C3: *Algo me gusta de ti* es una canción interpretada por Wisin y Yandel, dos de los artistas más importantes de la historia del reggaetón que hacen parte de la primera generación de los cantantes urbanos que llevaron al género a su máximo esplendor en la década de los 2000. En la canción, Wisin y Yandel invitaron a dos raperos afroamericanos Chris Brown y T-Pain, logrando uno de los éxitos más grandes del del 2012 con 544 millones de reproducciones en YouTube y ocupando el primer lugar en la lista de Billboard 200. Estos son algunos de sus versos más destacados.

Hay algo que me gusta de ti

Y ese algo me encanta
 Siento que eres necesaria para mí
 Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura dura, dura, eh-eh-eh
 Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura dura, dura, eh-eh-eh
 Seguimos acercándonos tú y yo, uoh
 Sintiéndonos, besándonos
 Seguimos acercándonos tú y yo, uoh
 Sin que nadie nos vea, disfrutándonos
 Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca
 Por la noche se mete en mi casa y la fiera de adentro la saca
 Se mueve, se mueve, me lleva a otra etapa por la parte oscura, me atrapa
 Me toca, me besa el cuello, la jefa de la tribu, no me saca
 Tiene algo que me descontrola, me emboba cuando se acomoda
 Llegando pedimos vodka con soda, exótica fanática de la moda
 Pégate, llévame al cielo, rompe el suelo, falda corta, suelto el pelo
 Ella sabe a mantecado de vainilla con sirope de caramelo. (Morera & Veguilla, 2012)

Esta canción hace parte de una nueva etapa del reggaetón conocida como la “etapa romántica” que inició desde el 2011 y se extiende hasta el 2017 (Martín, 2020) en la cual los sonidos se vieron influenciados por el electro dance y el merengue. En cuanto a las letras se ve evidenciado un alejamiento de temáticas sexuales y la aparición de temáticas románticas. En esta canción podemos ver como los cantantes declaran su amor hacia una mujer exaltando sus cualidades físicas y su personalidad. La temática es el amor, a pesar de que no se evidencia en ningún momento alguna insinuación sexual directa o explícita, se podría considerar una letra con contenido sexual leve. Narrativamente no cuenta una gran historia y se limita a describir la relación que tiene el cantante con su mujer utilizando descripciones metafóricas como por ejemplo “ella sabe a mantecada de vainilla y sirope de caramelo”. A diferencia de en la canción *En la cama* (C1) Wisin y Yandel utilizan un lenguaje mucho más poético dejando a un lado el lenguaje explícito, a pesar de que en ambas canciones se aproximan a la temática sexual, en la que el hombre exalta a la mujer, Wisin y Yandel cambian la forma de decir las cosas y no es tan rudo auditivamente.

C4: *La pregunta* es una canción que hizo parte del álbum Otro Nivel de Música del cantante puertorriqueño J Álvarez, artista que inició su carrera en 1997 pero no alcanzó el éxito hasta 2010 tras firmar un contrato con el productor DJ Nelson. *La pregunta* alcanzó las primeras posiciones en varias emisoras de Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica, además estuvo entre el top 20 de los Latin Rhythm de Billboard (2013). Con esta letra J Álvarez se convertiría en uno de los artistas más importantes del reggaetón en 2012:

Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije
 Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui' y que nada pasaba
 Yo me le acerqué y fijo la miré...
 Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui' y que nada pasaba
 Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte
 Relax, que lo único que quiero es hablar, conóceme primero que no te
 arrepentirás
 Deja que la maldad nos domine y que el deseo haga que conmigo termines
 Si tú te sientes sola, él ya no te valora, escápate conmigo y olvídate de las horas
 mamá
 Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré
 Haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. (Álvarez, 2012)

Esta canción se desarrolla en un contexto donde un hombre se encuentra en un bar a una mujer que le parece interesante y tras ofrecerle un trago le pregunta si esta soltera. En la letra se evidencia de una manera muy clara que la temática de la sexualidad explícita ya no hace parte de los planes de los cantantes de reggaetón, ahora se aborda el tema de la sexualidad desde una perspectiva más erótica e incluso poética. Se maneja un lenguaje bastante seductor que atrapa al oyente y lo sumerge en una ola de sensualidad, contando una historia de cómo un hombre inicia su plan de conquistar a una mujer con una simple pregunta. Podemos evidenciar que en esta nueva etapa “romántica” las intenciones de las mujeres son tenidas en cuenta, no existe una comunicación unilateral donde el hombre dice y hace con la mujer lo que quiere, sino que por el contrario existe una comunicación bilateral, en donde se tiene en cuenta lo que las mujeres quieren. Se logra una evolución en la forma y el contenido de las canciones, la letra no se limita a buscar una sonoridad pegajosa con palabras que llamen

la atención, sino que se atreve a contar una historia. Esta canción fue tan importante, que hoy por hoy es considerada como un “clásico” del reggaetón.

En el 2019 sucedió algo mágico cuando dos de los cantantes más importantes del reggaetón se unieron lanzando un álbum completo de colaboraciones entre ellos, por un lado estaba J Balvin, cuya trayectoria lo ha posicionado como el cantante más exitoso de Colombia en la actualidad; por el otro lado estaba Benito Martínez “Bad Bunny”, un artista cuya carrera musical inicio en 2016 y debido a los mensajes de sus canciones y características únicas, logró escalar a la cima del mundo musical rápidamente. C5: *La Canción* es el tema más popular del álbum lanzado por J Balvin y Bad Bunny durante 2019 titulado Oasis. Este fue nominado a varios premios incluyendo el Grammy Latino en las categorías de álbum de año y el mejor álbum de música urbana. El sencillo *La Canción* fue la que obtuvo mayor aceptación en el público con más de 600 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, llegando a posicionarse en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs en Estados Unidos y obteniendo en el mismo país la distinción de platino con más de 60.000 ventas certificadas. A continuación, sus dos primeras estrofas.

Pensaba que te había olvidado
 Pero pusieron la canción,
 Que cantamos bien borrachos
 Que bailamos bien borrachos
 Nos besamos bien borrachos los dos
 Pensaba que te había olvidado
 Justo cuando creía
 Que por comerme a dos o diez, te olvidaría
 Cogí un respiro y me salí de la vía
 Y como un pendejo, no sabía lo que hacía
 Nunca lo superé (no), nunca te superé (no)
 Hasta me aprendí to'a las baladas en inglés
 Respiré y conté hasta tres
 Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé, ey
 Hace tiempo lo barato me salió caro

Yo sólo twitteo, balas locas disparo
 ¿Cómo olvidar la bellaquera en el carro?
 ¿A que guió solo? (Martínez & Osorio, La canción, 2019)

Analizar el estilo musical que ha marcado tanto Bad Bunny como a J Balvin puede llegar a ser muy polémico e interesante, porque a pesar de ambos se cobijan bajo el género de reggaetón, estos dos artistas han roto con todos los estereotipos que existían del reggaetonero, esa imagen del macho que puede hacer lo que quiere porque tiene mucho dinero y las mujeres le hacen caso en todo lo que demande (del Toro, 2010) se queda en el pasado y ahora se presenta un reggaetonero sensible, las letras de sus canciones reflejan temáticas que salen del corazón del artista, como percibe el mundo, expresando sus sentimientos y emociones. C5: *La Canción* trata de como una persona al escuchar una canción, recuerda ese amor que tuvo con alguien con quien desafortunadamente no se dieron las cosas, recordando todas las cosas que vivió con esa otra persona y también todo lo que hizo para olvidarla. *La canción* tiene una particularidad y es el hecho de que el oyente promedio logra conectar inmediatamente con la letra, todos hemos tenido cierta canción especial con alguna persona y el escucharla no podemos evitar recordarla. Narrativamente no cuenta con una gran variedad de recursos estilísticos y solo se remonta a expresar los pensamientos y emociones de los autores y la temática que aborda son la nostalgia y el desamor.

C6: *X* interpretada por J Balvin y Nicky Jam se convirtió en un éxito durante un lapso de tiempo muy corto al conseguir más de 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de ocho días, actualmente el video consta con aproximadamente 1969 millones de reproducciones en YouTube lo que convierte en el más reproducido en la carrera de Nicky Jam. La canción que logró hacer parte de los listados top de más de 20 países durante el 2018 posee los siguientes versos.

Aquel día te vi y tu energía sentí
 Desde eso no te quiero lejos de mí
 Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir
 Lo que dicen en la calle sobre mí
 Y no te voy a negar

Estamos claros y ya
 No te lo voy a negar (no te lo puedo negar)
 Estamos claros y ya (estamos claros, estamos claros)
 Solo deja que yo te agarre, baby
 Besos en el cuello pa' calmar la sed
 Mis manos en tus caderas pa' empezar como es
 No le vamo' a bajar más nunca mamá (no)
 Ba-ba-ba-ba-baila, placata, placata
 Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar
 Las ganas de comerte ahora son más fuertes
 Quiero tenerte. (Rivera N. , 2019)

Esta canción logró ser un éxito comercial no precisamente por sus líricas. Este tema cuenta una breve historia de cómo un hombre ve a una mujer que llama su atención y mediante un baile, el deseo entre ambos va creciendo. Durante cada una de las líneas de la letra podemos ver como el hombre en cuestión comienza a emplear su estrategia de seducción, comenzando por poner las manos en la cadera de la mujer, darle unos besos en el cuello y bailando mientras las “ganas de comerse se hacen más fuertes”. *X* es ese tipo de canción cuyo éxito se basa en un 70% en las melodías y ritmos que utilizan y el 30% restante se debe a sus letras que constan con una variedad de juegos de palabras con sonoridades llamativas “ba-ba-ba-ba-baila placata placata” que a pesar de no significar aparentemente nada, llaman la atención del oyente y lo enganchan con el tema. En *X* el discurso se mueve a través del campo de la seducción y de la fiesta, el vocabulario empleado a lo largo de la canción a pesar de ser un poco picante no atraviesa la línea de lo vulgar ni puede llegarse a considerar una falta de respeto en ningún momento.

En último lugar tenemos a *C2: Loíza*, que pertenece al primer álbum musical de Tego Calderón: *El Abayarde*. Este trabajo es considerado como una de las piedras angulares del reggaetón, ya que está cargado de una alta dosis de musicalidad latina y mensajes que hablan del significado de ser puertorriqueño y como su identidad se ve golpeada en la sociedad actual. El título de la canción hace referencia directa a un poblado de Puerto Rico, cerca de la costa, en el cual los esclavos negros desembarcaban y eran distribuidos hacia diferentes

lugares de América, siendo este punto el origen de la cultura negra del país (Negrón M. , 2007). A continuación, algunos versos de *Loíza*.

Ando sin prisa, pero tu lentitud me coleriza
 Y el que no brega con Loíza (No, no brega!)
 Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial
 Donde to' el mundo es igual, sin trato especial, sé perdonar
 Eres tú quien no se sabe disculpar
 So, como justifica tanto mal

Es que tu historia es vergonzosa entre otras cosas
 Cambiaste las cadenas por esposas
 No todos somos iguales en términos legales
 Y eso esta probao en los tribunales
 En lo claro la justicia se obtiene con cascajos
 Por eso estamos como estamos (¡Que se joda!)

Que si no hay chavo pa' abogado, te provee uno el estado
 Pero hermano, te llevó quien te trajo
 Te matan y no desenfundan, la jaula se te inunda
 Sentencia legal es defensa de segunda. (Calderón T. , Loíza, 2003)

Esta canción, a diferencia de las demás canciones analizadas, posee en cada una de sus líneas grandes cantidades de críticas sociales y expone directamente la situación de racismo que se siempre ha existido en Puerto Rico. Tego Calderón usa un lenguaje muy básico que es fácilmente entendible para la audiencia, y narrativamente es bastante rico y trascendente porque a lo largo de las líneas nos está invitando a reflexionar acerca de la situación social que se vive en la isla con respecto a las razas. El significado de esta canción va mucho más allá de lo que está plasmado literalmente, frases como “me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde to' el mundo es igual” y “no todos somos iguales en términos legales y eso esta probao en los tribunales” hacen una clara critica a la desigualdad existente en Puerto Rico, en donde se dice que todos son producto de la mezcla entre tres razas (“indios” originarios de la isla, “blancos” o españoles que colonizaron y “los

negros” que fueron los esclavos que traían a la isla) pero que muchas veces en aspectos judiciales el color de piel juega un papel fundamental. La idea de raza termina siendo simplemente eso, una idea, una construcción social y el propósito de Tego Calderón es el de hacer que esta falsa idea de división social en donde muchas veces los “niches” son juzgados por su único delito de “haber nacido con otro color de piel” sea erradicada. Esta canción no repite ninguna de sus estrofas y la historia que narra le da voz a esas poblaciones minoritarias que casi nunca son escuchadas.

Después de hacer un breve recorrido de las letras de algunas canciones populares de diferentes épocas del reggaetón, se puede llegar a la conclusión de que, independientemente de la época, no todas las canciones tocan temas banales y superficiales y no todas las canciones utilizan vocabulario vulgar. Durante los seis ejemplos que mencioné se pueden evidenciar temáticas “básicas” como el sexo, las fiestas, la diversión, el amor, despecho y también algunos otros mucho más “trascendentales” como las letras de Tego Calderón sobre el racismo, demostrando que el reggaetón puede abordar una amplia amalgama de discursos en sus letras, dando la oportunidad de que existan canciones con un significado profundo y relevante, como a su vez existan canciones que cumplan con el objetivo de entretener y animar las fiestas sin necesidad de líricas demasiado elaboradas. Evidentemente el tipo de mensaje que deja cada una de las canciones del género, va muy ligado a lo que el artista quiere expresar. Existen múltiples tipos de artistas y existe un artista diferente para cada situación. Si el oyente desea escuchar música “sucias”, con temáticas subidas de tono, que incluya palabras y vocabulario fuerte, es posible encontrar este contenido en canciones de artistas como de Lui G 21+, Bryant Myers, Arcángel o cualquiera de finales de la década de los noventa e inicios de los 2000. Por otra parte, si el oyente busca escuchar cantantes románticos, con letras más rosas y un vocabulario suave, puede escuchar artistas como Zion y Lennox, Ozuna o Maluma. De forma similar ocurriría si las intenciones del oyente son buscar una música para bailar, que anime una fiesta sin necesidad de tener letras tan elaboradas, podría explorar cantantes como Nicky Jam, J Balvin, Wisin y Yandel o Sech. Finalmente, si el oyente desea escuchar canciones con letras más elaboradas, que reflejen sentimientos y pensamientos sociales, puede recurrir a artistas como Residente, Bad Bunny o el mismo Tego Calderón. Existe una gran variedad de temáticas en el reggaetón y esto es debido al estilo característico de cada artista, esta versatilidad que tiene el género de tocar

varias temáticas, de llevar varios mensajes, de manejar varios lenguajes lo único que hace es expandir el panorama y hacer que el movimiento urbano siga creciendo, demostrando día a día que no todas las canciones tienen las mismas temáticas y vocabulario “vulgar” y que por el contrario tiene mucho que ofrecer.

Invitación A La Violencia

Hace algunos años en 2012 salió una canción de varios artistas colombianos que incluían a Maluma, J Balvin, Reykon, Kevin Roldan, Dragon y Caballero y otros cantantes que representaban lo mejor del género urbano en Colombia durante esa época. A lo largo de la canción, los artistas colombianos se defendían y argumentaban que ellos eran mejores por su *flow* y líricas a diferencia de artistas de otros países. El término *flow* es un vocablo en inglés que se refiere a la ‘fluidez’, en el mundo del reggaetón o del rap esta palabra alude a la velocidad y al ritmo con el que un artista puede llegar a interpretar una canción. Nunca se supo con certeza si los colombianos estaban respondiendo las críticas de otros cantantes o solamente querían demostrar su unión y *flow* interpretando una canción todos juntos. Existe una rama del reggaetón denominada “tiraeras”, en la cual diferentes cantantes se enfrentan musicalmente. No solamente los colombianos hacen parte de las tiraeras, cantantes de todo el movimiento se ven involucrados y en sus letras reflejan actos violentos y odio hacia otros artistas. Esta modalidad es altamente criticada por personas ajenas al reggaetón y detractores del género ya que afirman que este tipo de canciones puede incitar comportamientos violentos en los jóvenes que lo escuchan.

Según el diccionario de Americanismos la palabra *Tiradera* significa “burla con la que se mortifica a alguien”, trasladado al escenario musical, se refiere a que se llevan las burlas y enfrentamientos entre artistas a los versos de sus canciones. Originalmente esta palabra es una traducción del término *diss track*, que es un vocablo que nace de la unión de la palabra *disrespect*, que significa falta de respeto, y *track*, que hace referencia a la pista o canción, dando como resultado una “canción de irrespeto”. El *diss track* es un recurso muy utilizado en el hip hop cuyo único objetivo es el de atacar, desacreditar, o faltarle el respeto a otro artista (Schumacher, 218). Muchas veces estas tiraderas son producto de un *beef* (roce) que tienen dos artistas en su vida personal y otras veces es producto de una rivalidad netamente profesional para ver cuál de los dos cantantes es mejor.

Una de las tiraderas más reconocidas de la historia la vivió el mundo del rap y se dio cuando Tupac Shakur, rapero de la costa este, y The Notorious B.I.G., rapero los de la costa oeste de Estados Unidos, se enfrentaron musicalmente en una serie de canciones. Todo este asunto comenzó después de que Tupac sufriera un tiroteo en su estudio de grabación en 1994. B.I.G. con un tono de burla lanzó una canción titulada *Who shot ya?* (¿Quién te disparó?), lo cual provocó que iniciara una guerra entre ambos raperos. Tupac respondió escribiendo una canción titulada *Hit 'em up* en la cual insultaba a B.I.G. y lo acusaba del tiroteo. Esta guerra terminó el 7 de septiembre de 1996, cuando Tupac Shakur fue nuevamente tiroteado desde un vehículo en movimiento, provocando su muerte. A pesar de que nunca se descubrió quienes fueron los causantes del asesinato de Tupac, se sospechaba de su rival The Notorious B.I.G., quien seis meses después, el 9 de marzo de 1997, sería asesinado de la misma forma que su rival en Los Ángeles, California.

En el caso de los colombianos con su canción *Con Flow Mátalo* evidenciamos un caso de tiradera del segundo tipo, para demostrar quién es mejor artista y en las letras podemos evidenciar una “sana” competencia, sus letras plasman lo siguiente:

Aquí estamos dominando la escena

Y a si vamos a seguir por que en el barrio nos suenan

Si las cosas andan mal derrumbamos al sistema

No es posible que con plata cualquier cosa se pega

Música desechable, mucho daño a una juventud inestable

Hoy arderán los culpables,

sí son modelos a seguir entonces que sean responsables

No cambio mi acento tengo bases y fundamentos

100% colombiano y orgulloso a si me siento

Flow y sabor aquí hay mucho talento

También es verdad que hay mucho pa' que te des cuenta. (Osorio, Londoño, Roldan, & Robledo, 2012)

En esta canción se evidencia como los artistas narran como han conseguido sus logros, no existe ningún indicio de acto violento por parte de los mismos contra otros

cantantes, si bien a lo largo de sus versos, incluso desde el título, se utilizan diferentes conjugaciones de la palabra “matar”, no se debe interpretar literalmente, ya que simplemente se refieren a que los artistas extranjeros no tienen como competir contra el “Flow colombiano”, así mismo a lo largo de sus letras se plasma una intención de concientizar a otros artistas a dar un buen ejemplo a sus oyentes jóvenes. Si bien este tipo de canciones no representa ninguna amenaza ni un mal ejemplo para los oyentes jóvenes, valdría la pena analizar el contenido que presentan en canciones en las cuales se atacan directamente los cantantes de reggaetón por temas personales.

Existen innumerables cantantes en el género urbano, algunos poco conocidos, otros reconocidos por su talento innegable y otros cuantos reconocidos por sus polémicas y por temáticas fuera del ámbito profesional. Si tuviéramos que hablar de uno de los cantantes más problemáticos que ha tenido la historia del reggaetón, sin duda alguna tendríamos que referirnos a Tempo, un cantante puertorriqueño que inició su carrera desde 1996, participando en álbumes como *Playero 41* y siendo parte de un sello discográfico llamado Buddha's Family. Este sello discográfico fue fundado por Francisco Muriel Castillo o también reconocido como “Buddha”, su idea era montar un equipo con el cual se pudieran construir rimas duras y con un tono agresivo, buscando sonidos callejeros, crudos e irrespetuosos con las autoridades (Guzmán, 2018), afortunadamente para Buddha, Tempo tenía todas esas cualidades y no dudo en firmar un contrato con él. En 1999 y 2000 producirían y publicarían los álbumes *Game over* y *New Game*, los cuales alcanzaron el estatus de disco de oro a pesar de que el reggaetón aún era considerado un género marginado (Primera Hora, 2013), convirtiendo a Tempo en uno de los artistas referencia de la época. Pasando por el mejor momento de su carrera, en el 2002 fue detenido y puesto en prisión por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, además de ser sospechoso de asesinato, fue condenado a 24 años de prisión, los cuales fueron reducidos a 11 años por buena conducta (Calle, 2017).

Durante su estadía en prisión solamente saco un disco titulado “free tempo”. Mas allá de sus problemas legales, Tempo siempre se ha caracterizado por atacar a sus colegas reggaetoneros como a Daddy Yankee en *Más Fama y Dinero*, Anuel AA con su canción *Uuuuu*, a Cosculluela en *Chota Cos*, a Don Omar en la canción *Te habla Tempo* e incluso al ganador de 23 Grammy latino Residente. A pesar de que algunos cantantes nunca le

respondieron, otros por su parte respondieron con canciones llenas de contenido violento y explícito, pero ninguna tiradera nunca llegó a ser polémica como la que hubo entre Tempo y René, el vocalista de Residente y Calle 13.

El primero en golpear fue Tempo, quien criticó fuertemente a René porque presuntamente había utilizado el género del reggaetón para saltar a la fama y años después criticar a los que hacían este tipo de música. Tempo lanzó estas acusaciones después de que en la conferencia de música latina de Billboard, René afirmara que la música actual es como la comida chatarra, en la cual los mejores éxitos comparten la misma fórmula de éxito y hacer una canción “top” es muy sencillo, en sus palabras del mismo Residente “Es muy, muy, muy fácil. Si tú me das 30 minutos te preparo un hit ahora mismo de lo que está sonando en la radio. Es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad” (2017). Cabe hacer la aclaración de que a pesar de que este comentario no iba dirigido a un género en específico, Tempo lo tomo como un ataque directo hacia el reggaetón y le dedico los siguientes versos en su canción *Calle sin Salida*:

En el paro nacional viniste a robar cámara y te fuiste
 Usando tu psicología imperialista y te moriste
 Hipócrita, pensé que eras de aquí, y eres de Miami
 Y en vez de comprar residencia, compraste los Grammys
 Elías tú eres bueno, pero este cabrón no
 No lo defiendas, se lucró del género y se viró
 Tu bastón pa' caminar en la academia farsante
 El crimen sigue rampante, voa' matar a Visitante
 Atreve-te-te te vamo' a borrar la cara
 Aquí acabó una guerra René antes de que comenzara
 Dispara que estoy puesto pa' ti, tú lo estás viendo
 Dale juégate la carta que te voa mandar pa' el cielo a tocar arpa
 Te metes con uno de nosotros, te metes con to'
 Yo tengo un palo que se viene rápido porque es precoz
 Gracias a Dios que de verdad no eres parte del movimiento
 Das asco, so mal agradecido y si te cojo te reviento

Yo no sé los demás, pero por lo menos yo no como trofeos
 Te puedes meter los Grammys pol culo
 Eres nacionalista, independentista, americano
 Usted lo que es tremendo hipócrita. (Sánchez, 2017)

En las letras podemos evidenciar un lenguaje extremadamente crudo, expcítico, amenazas de muerte que nos dejan en evidencia que es una problemática que va mucho más allá del ámbito musical y profesional. A lo largo de 4 minutos con 45 segundos, Tempo se dedica a atacar fuertemente a René, no solamente por sus recientes declaraciones, sino que también recordándole eventos de su vida personal. Muchos artistas importantes de la talla de J Balvin, Ozuna y Nicky Jam se sintieron ofendidos por las palabras que René dio en la conferencia y apoyarían a Tempo, sin embargo, el Residente desmintió en redes sociales que en algún momento había hablado mal del reggaetón y finalizaría su discurso con la siguiente frase: “No voy a discutir, a los que se sintieron aludidos que dejen la novela por Instagram y se pongan a escribir”, y prácticamente retó a los ofendidos a que le lanzaran rimas y arreglaran la discusión con música, de la manera en la que él lo iba a hacer, ya que 24 horas después de la publicación del tema *Calle sin salida*, respondería con *Mis disculpas*. Aquí algunos de sus versos:

Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos
 Tirarte a ti es como abusar de un inválido
 Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano
 Es como jugar veo veo contra José Feliciano
 Tú no eres real como una cirugía en la cara (no eres real)
 Como las tetas de Sofia Vergara
 ¿Tú quieres saber qué es real?
 Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal
 Real son los estudiantes, los maestros, profesoras
 Los boricuas que trabajan a 4.20 la hora
 Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo
 Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo
 Real son los obreros mezclando yeso
 Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso

Que tuvo que usar el dinero de la sopa
 pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa
 Y mira cómo le pagas haciéndote el sicario
 A nombre de ella te voy a dar con to' el abecedario
 Tu cerebro tamaño ciruela
 Es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas. (Pérez R. ,
 2017)

Se puede observar cómo René no deja a un lado su estilo característico de incluir mensajes sociales en sus canciones y además responderle a Tempo acerca de temáticas personales, recordándole su estadía en prisión y mencionando a sus familiares. Al inyectar a sus canciones una alta dosis de crítica social, podemos ver como Residente está marcado por un estilo más intelectual, sin dejar de lado la agresividad hacia su oponente. Esta canción de René se extiende por 12 minutos dando lo mejor de su repertorio como artista respondiendo a las críticas de Tempo, demostrando técnicas y habilidades musicales muy amplias y variadas como rimas consonantes, asonantes, doble tiempo y muchas otras que le brindan a la canción un tono de epicidad. Posteriormente ambos cantantes volverían a sacar otras dos canciones que se convertirían en el “2do round” de una de las batallas musicales más violentas que ha tenido el reggaetón a lo largo de su historia. Afortunadamente en el caso Tempo vs Residente el tema no paso a asuntos extra musicales, e incluso llegaron a olvidar sus conflictos y colaborar meses después, tras la tragedia del huracán María (2017).

Figura 2

Residente y Tempo descargando hielo y alimentos en Puerto Rico

Tomado de *residente* [Video], por Instagram, 2017,
<https://www.instagram.com/p/BZ-ObCOAUkD/?hl=en&taken-by=residente>

Desafortunadamente no siempre hay un final feliz y existen casos en los cuales el recurrente cruce de palabras y tiraderas culminan en enfrentamientos físicos entre los cantantes. Este tipo de actos es altamente criticado entre la mayoría de los artistas del género, e incluso el mismo Daddy Yankee, que en alguna ocasión también se ha visto involucrado en tiraderas, afirmó en el documental *Chosen Few* (2004) que “si la competencia se da en la lírica está bien, pero no debe meterse en asuntos personales”. Ahora bien, con este ejemplo nos queda demostrado que existen ciertas canciones de reggaetón que tienen alto contenido de violencia, lo que nos lleva a preguntarnos ¿este tipo de letras provocan que los oyentes adquieran comportamientos hostiles?

Popularmente se dice que “eres lo que escuchas” o que “la música es un reflejo de tu alma”, pero ¿qué dice la ciencia sobre esto? Actualmente no hay estudios que revelen que escuchar cierto tipo de música o género específico promueva o incentive pensamientos o acciones en el ser humano, sin embargo, existe una teoría llamada el efecto Mozart, la cual presuntamente tiene beneficios en las personas que escuchan este autor clásico. Raquel Almendral (2018), experta en neuropediatría, nos menciona que a pesar de que muchos investigadores afirman que el escuchar música de Mozart puede traer beneficios como el desarrollo intelectual en los bebés o incluso contrarrestar los efectos de la epilepsia, no existen pruebas suficientes que demuestren las teorías ya que, el efecto puede variar sobre cada individuo y al no tener una unanimidad en las opiniones, con los estudios actuales es imposible de corroborar.

En 2015 se realizó un estudio en la universidad de Cambridge en el cual se demostró que existe una relación entre la música que escucha un individuo y su personalidad. Según el estudio existen dos tipos de personalidades, los que poseen mayores niveles de empatía y los que poseen bajos niveles de empatía. Cada uno de estos grupos de personas se identificaron por tener gustos musicales similares: Aquellos con un mayor de empatía preferían ritmos suaves y acompañados de letra, mientras que aquellos que tenían un menor nivel de empatía preferían géneros más intensos como el rock, punk, heavy metal o acid jazz (Greenberg, Baron-Cohen, Stilwell, Kosinski, & Rentforw, 2015). Este curioso experimento traería como

conclusión que las personas pueden llegar a buscar estilos musicales específicos dependiendo de su personalidad.

Mencionando los dos estudios anteriores se aclara que científicamente es imposible de comprobar que la música afecta la personalidad de los oyentes, por el contrario, los oyentes y el público en general escogen su tipo de música predilecto debido a que de cierta manera se sienten identificados con ella. A final de cuentas el reggaetón es una expresión artística como cualquier otra y depende del público la manera en que la interpreta y cómo reaccionar frente a ella bajo su propia voluntad y responsabilidad.

Capítulo 3: ¿Mami que tu quiere? La mujer y el reggaetón

En 2016 el cantante colombiano Maluma sacudiría la comunidad hispanohablante después de lanzar una canción, no precisamente por su éxito musical (que si lo obtuvo), sino por generar una de las polémicas más grandes en la carrera del cantante. La canción titulada *Cuatro Babys* fue calificada como altamente ofensiva y machista, que denigra a las mujeres ya que su figura “aparece representada como un ente sin valor, ni poder de decisión, que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero” (El País, 2016). Si nos ponemos a leer la letra de esta canción nos daremos cuenta de que trata acerca de cómo un hombre tiene cuatro mujeres con las cuales tiene relaciones sexuales a voluntad, si se profundiza en sus estrofas es evidente que si es una canción pasada de tono.

La primera se desespera, se encojona si se lo hecho afuera
 La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda
 La tercera me quita el estrés, polvos corridos, siempre echamos tres
 A la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez
 Estoy enamorado de las cuatro, siempre las busco después de las cuatro
 A las cuatro les encanta en cuatro y yo nunca fallo como el 24. (Londoño, 2016)

La letra polémica generó que se crearan diferentes movimientos los cuales buscaban censurar la canción y eliminarla de las diferentes plataformas. A pesar de los múltiples intentos de censura, curiosamente en las presentaciones y conciertos del cantante colombiano, el mismo público era quien pedía a gritos que se interpretara las 4 Babys, demostrando la gran recepción que tuvo sin importar las polémicas que reflejaban los distintos medios. Esta no fue la primera vez que un cantante fue tildado de “machista” o de que “sexualiza a las mujeres”, si analizamos el panorama histórico del reggaetón, esta es una constante de la cual se quejan muchas personas que afirman y señalan que el reggaetón es un género musical misógino, que retrata a las mujeres como un objeto sexual y que denigra su imagen.

Si bien la historia del reggaetón ha pasado por diferentes etapas, el objetivo de esta sección será analizar la representación de la mujer en el reggaetón y determinar si definitivamente es un caso perdido en donde prima la sexualización y misoginia o si existe algo que se pueda salvar.

¿Asimetrías En El Género?

Como se mencionó en el capítulo anterior, el reggaetón comenzó a expandirse durante finales de la década de los noventa e inicios de los 2000, después de que los múltiples videos de reggaetón encontrarán como un gancho para atraer mayor audiencia mujeres sensuales con poca ropa. Era normal en los videos de reggaetón de inicio de la década de los 2000 ver a un hombre rodeado de una o más mujeres con escotes prominentes, minifaldas, en ropa interior o con vestidos bastante provocativos bailando para el hombre. Está claro que durante los primeros años del reggaetón se evidenciaba una diferencia entre los hombres dominantes y las mujeres dominadas, y esto lo podemos ver evidenciado en los múltiples videos y letras donde las mujeres eran altamente maltratadas en diferentes aspectos, desde lo verbal, hasta lo psicológico. Al ver el papel de la mujer y el trato que recibe en algunas de las canciones de reggaetón solo nos queda preguntarnos ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los roles de género en la música urbana? ¿Acaso este tipo de diferencias de género es creado por el reggaetón o solamente son una réplica de la realidad que vive la sociedad?

Para tener un panorama más completo, es necesario vislumbrar como ha sido la relación entre el hombre y la mujer a lo largo de la historia. Ximena del Toro (2011), experta en responsabilidad social, afirma en uno de sus escritos acerca del género que “a lo largo de la historia la cultura ha relegado a la mujer a una segunda posición en casi todas las esferas de la sociedad, confiriéndole el estereotipo de un ser pasivo que necesita protección”, el rol de la mujer se ha circunscrito, desde el inicio de la construcción de la sociedad, al ámbito estrictamente familiar y llevado a un segundo plano, a pesar de que progresivamente han luchado para asumir otros roles que en un inicio solo eran posibles para los hombres.

Teniendo claro como se ha ido formando el tejido de nuestra sociedad con respecto a los géneros se viene la pregunta ¿Cuál es la función de cada género en el reggaetón? La verdad es que sus letras y videos lo único que hacen es fomentar los dualismos existentes

entre el ser hombre y ser mujer, generando ciertos estereotipos que Ximena de Toro (2011) describe de la siguiente manera:

- *Hombre activo – mujer pasiva; Hombre sujeto – mujer objeto:* En el reggaetón el hombre maneja la situación, el hombre pide, manda y decide, a diferencia de la mujer, que se configura como un instrumento, una mercancía e incluso si es necesario, castigar y azotar (p. 90)
- *Hombre con poder y superior – Mujer inferior:* El hombre debe demostrar su superioridad, su poder social y económico, para ser y sentirse validado. Se naturalizan las prerrogativas, es decir, los derechos del hombre sobre la mujer, y la pasividad con la que ésta acepta ese poder (p. 91)
- *Heterosexualidad:* Otro atributo central del modelo de masculinidad hegemónica es la heterosexualidad. Esta determinara ciertos rasgos de la subjetividad masculina. El hombre debe procrear con muchas mujeres para demostrar su valía como hombre (p. 92)
- *Hombre: espacio público – Mujer: espacio privado:* Un joven construye su masculinidad trazando límites estrictos entre dos mundos regidos por regímenes opuestos: La calle y la casa. En la calle el hombre aprende una de las máximas de todas las masculinidades: el honor. La casa o lo privado representa todo lo contrario (p. 93)

Estos estereotipos en un primer momento nos podrían hacer pensar que el machismo y el maltrato de la mujer es una realidad que se representa muy fuertemente y a menudo en el reggaetón, sin embargo, cabe aclarar que nuestra sociedad en sí se encuentra rodeada de contenidos sexuales que promueven una imagen despectiva de la mujer. Dulce Asela Martines (2014), doctora en sociología experta en cultura, música y juventud, afirma que el hecho de que

Si se critica el reggaetón nos lleva a cuestionarnos acerca de una contradicción o una doble moral en la sociedad, dado que si un género musical que expresa en sus ritmos, canciones, videos y forma de bailar elementos que lo estigmatizan por su fuerte contenido sexual y machismo, habría entonces que rechazar y censurar todo aquello

que muestra y difunde una imagen cosificada y limitante de la mujer, como las revistas, la publicidad, el cine, los programas de televisión, y de radio. (p. 66)

Esto significa que el reggaetón es de cierta manera producto del machismo que existe en la sociedad y en vez de criticarlo se debe cuestionar si con todo el poder y alcance que tiene está ayudando a cambiar esta imagen sexualizada de la mujer o por el contrario la fomenta. Finalmente, solo nos queda preguntarnos ¿Cuál es el discurso del reggaetón frente a las mujeres? ¿Realmente ha cambiado con el paso de los años o siempre ha sido el mismo y no hay esperanza? ¿Hoy por hoy el reggaetón es sinónimo de maltrato a la mujer?

Discurso En Las Canciones De Reggaetón

Un discurso se refiere a una “serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente” (Real Academia Española, s.f., definición 4). Según esta definición, la música podría llegar a ser considerada un discurso debido a que se utilizan palabras y frases para expresar los sentimientos y pensamientos de un artista. El discurso, el lenguaje y los mensajes juegan un papel fundamental en el desarrollo de las ideologías (van Dijk, 1999), es muy común relacionar aspectos ideológicos de una persona por la manera en que esta se expresa. Ahora bien, si se tiene una idea de que el reggaetón es misógino, que sexualiza a las mujeres y que las denigra, debe ser porque estas ideologías se han plasmado en las diferentes letras de las canciones en algún punto de su historia.

Para lograr tener un panorama histórico de cómo se representa el discurso del reggaetón sobre la mujer se van a seleccionar 10 canciones, el criterio de selección se guiará por un factor de éxito musical el cual consistirá en canciones ganadoras o nominadas en las categorías mejor canción urbano/reggaetón de los Latin Grammy, además para lograr un recorrido histórico que abarque desde los inicios del reggaetón hasta la actualidad no se seleccionarán canciones que pertenezcan a un mismo año de lanzamiento. Para llevar a cabo el análisis del discurso de reggaetón sobre las mujeres analizaremos tres aspectos principalmente: 1) los sustantivos y/o calificativos que se utilizan para referirse a las mujeres (gata, diabla, mami, bandida, etc.), 2) como se dibuja la imagen de la mujer a raíz de las acciones que realiza (segura de si misma, sumisa, una líder, etc.) y 3) cual es la relación que la mujer posee con el hombre (victima, infiel, pareja feliz, etc.).

Tabla 2

Canciones nominadas a la mejor canción urbana de Latin Grammy en varios años.

Referencia	Interprete	Canción	Año
C7	Tego Calderón	Pa' Que retozen [sic]	2003
C8	Daddy Yankee	Gasolina	2004
C9	Calle 13	Atrévete-te-te	2006
C10	Wisin y Yandel	No sé de ella	2007
C11	Chino y Nacho	Mi niña bonita	2010
C12	Calle 13	El baile de los pobres	2011
C13	Alexis y Fido	Rompe la cintura	2013
C14	J Balvin	Ay vamos	2015
C15	Karol G	Mi cama	2018
C16	Bad Bunny	Yo perreo sola	2020

En un primer análisis superficial podemos evidenciar que la mujer ejerce un papel fundamental en este género musical ya que siete de los 10 títulos de las canciones seleccionadas las involucran directa o indirectamente. C7: *Pa que retozen*, C12: *El baile de los pobres* y C15: *Mi Cama* son los títulos que no tienen relación aparente con la mujer, ya que son muy abiertos a la interpretación. La mujer siempre ha sido musa en las diferentes expresiones artísticas, en el reggaetón no es una excepción.

En C7: *Pa que retozen [sic]* Tego Calderón interpreta una canción en la cual invita a sus oyentes a que disfruten su música, que la bailen, la “gocen” y “retocen”. A pesar de que el mensaje principal que trasmite es el de la fiesta y pasarla bien, en algunos momentos de la letra se ve involucrada la mujer. En uno de ellos Tego utiliza el sustantivo “mami” para después decir “yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje obsceno”; si hacemos una lectura con el contexto de la letra sabemos que se refiere a una situación en la que ambos están bailando y que posiblemente el hombre le está haciendo una proposición sexual a su pareja de baile, pero si la interpretamos de una manera literal podría reflejarse un caso de violencia físico y verbal contra la mujer. Mas adelante Tego pronuncia las siguientes palabras: “Vamos morena culipandea esa batea, pero que también pichea”; en este verso el

cantante le pide a la mujer que mueva sus caderas (batea), el cual llama la atención del cantante, pero que sin embargo reconoce es difícil de conseguir porque ella lo rechaza constantemente (pichea). Es interesante como se presenta este escenario de fiesta donde el hombre es dominante y es el que ejecuta las acciones y la mujer solamente recibe comentarios e insinuaciones del hombre, pero a pesar de todo ella es la que decide si hacerle caso o no, incluso llegando a rechazar al hombre. En términos generales esta canción gira en torno a la fiesta y las cosas que pueden llegar a pasar en ella, incluyendo romances y sus derivaciones. Se puede evidenciar un discurso y en lenguaje en el que predomina el machismo.

C8 fue la canción que llevo el género urbano y el reggaetón al panorama internacional. *Gasolina*, según declaraciones de Daddy Yankee en una entrevista durante 2019, “es un tema al que mucha gente le dio su propio significado, pero cuando digo que ‘le gusta la gasolina’, trata de que le gusta pasarlo bien, que es una muchacha rebelde que vive sus propias reglas” (La Tercera, 2019). Ahora bien, durante toda la canción es recurrente el sustantivo ‘gata’ y ‘asesina’ para referirse a la mujer. La canción se resume en como el cantante describe a una mujer que le gusta pasarla bien. Básicamente describe a una mujer hermosa, que le gusta arreglarse para salir a cualquier lado y que le gusta bailar con cualquier persona reggaetón, logrando de esta manera que cualquiera se enamore de ella. En un momento de la canción Daddy Yankee afirma que va dedicada “Pa' las mayores, pa las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores”, podemos darnos cuenta de que utiliza un sustantivo peyorativo como zorra para referirse a la mujer. Sin embargo, en uno de los versos finales se deja en evidencia la personalidad de la mujer la cual “no le rinde cuentas a nadie”, esto nos hace entender que de cierto modo esta mujer disfruta su estilo de vida y tener un hombre no está en sus planes. Nuevamente nos encontramos en un escenario donde la interpretación del escucha es fundamental, si nos quedamos en una interpretación literal de las letras, se puede decir fácilmente que esta canción vulnera y ataca a la mujer, sin embargo, la interpretación y el mensaje que quiere dejar el artista es el de una mujer completamente empoderada. El mensaje que quería dejar Daddy Yankee fue malinterpretado debido a la forma en la que lo presentó.

Calle 13 significaría una revolución en el reggaetón, ya que poseía letras bastantes diferentes y ritmos variados dándole al género urbano matices nunca vistos. C9: *Atrévete-te-*

te fue una de las canciones más populares de esta agrupación puertorriqueña, donde más allá de poseer un lenguaje burdo, deja un mensaje de empoderamiento de las mujeres. Al tener un primer contacto con la canción van a llamar inmediatamente la atención frases como “súbete la minifalda hasta la espalda, “este reggaetón se te mete por los intestinos por debajo de la falda como un submarino”, “deja de taparte que nadie va a retratarte” y muchas otras en donde se podría afirmar fácilmente que existe una sexualización hacia la mujer, una violencia y acoso sexual sin tapujos, pero si leemos con detenimiento los demás versos y ponemos el conjunto de la canción en contexto, es todo lo contrario a una vulneración. Esta canción está repleta de referencias culturales de los puertorriqueños, es una invitación a las mujeres que dejen de ser tímidas y se liberen de la sociedad machista, que se atrevan a “destaparse” y a ser ellas mismas o “salir del closet”. Por ejemplo, versos como “yo te lo juro de que, por ley, aquí todas las boricuas saben karate”, son una referencia a Hanshi Lucy Rodríguez, 10mo dan en karate reconocida por noquear a la campeona de EE.UU. René (el vocalista de Calle 13) utiliza esta frase debido a una anécdota en la cual una vez tres hombres iban a asaltar a Lucy y se llevaron una paliza, resultando más perjudicados ellos tras la defensa inesperada de la campeona de karate. Esa estrofa simboliza de cierta manera que todas las mujeres de Puerto Rico saben defenderse muy bien por el contexto social donde han crecido, donde a pesar de la violencia en la que viven, se salen con la suya y son valientes y fuertes. Muchas veces las personas se quedan con el significado literal de las cosas y no van más allá del mensaje, por este motivo es que muchas veces se crean los prejuicios que hoy en día rodean el género. En esta canción a pesar de que el mensaje es el de la liberación de la mujer, se ve opacada por la manera en la que René lo dice.

Tres de los más grandes exponentes de la historia del género se unieron para sacar una de las canciones consideradas “clásico” del reggaetón. Don Omar, Wisin y Yandel contarían en *No sé de ella* una historia de una mujer que enamoró a un hombre mediante la virtualidad (aplica para muchos de nosotros en esta nueva realidad post covid) y que posteriormente desapareció dejando a nuestro hombre con una gran incertidumbre y su corazón roto. Se dan pocos detalles de esta mujer, solo se menciona en una de sus estrofas que la mujer tenía una personalidad seductora. Esta canción no utiliza ningún tipo de sustantivo hacia la mujer y personalmente me llama la atención que no se utiliza ninguna expresión que haga alusión al acto sexual. En la canción la mujer es la que tiene al hombre

bajo su dominio y no quiere que este hombre le siga hablando ¿sus motivos? Debe tenerlos. La mujer es el tópico central de esta canción y no va más allá de ser la causante del corazón roto del hombre, es un discurso neutro.

El reggaetón se fue popularizando por toda América Latina, esto traería como resultado que artistas de varios países surgieran. Chino y Nacho es una agrupación venezolana que llegaría a la fama con su canción C11: *Mi niña bonita*. Esta es una declaración de amor de un hombre a una mujer. Durante la canción se presencia como el hombre halaga a la mujer con adjetivos muy cariñosos como, niña bonita, dulce princesa y brillante lucero. Esta canción es un fiel ejemplo de lo que significó la era del reggaetón romántico, en donde la temática central definitivamente son las mujeres, pero con una perspectiva más romántica, llena de amor y sentimientos puros. No se presencia en ningún momento algún tipo de incitación sexual, ni el uso de una mala palabra que denigre a la mujer. Podemos evidenciar con esta nueva rama del reggaetón que las mujeres pasaron de ser ese objeto de deseo carnal a ser una identidad digna de alabar y elogiar con dulces palabras.

Calle 13 siguió creciendo musicalmente logrando romper varios récords con el paso de los años. En el 2010 lanzó su álbum *Entren los que quieran* con el cual logro 10 nominaciones a los Grammy de las cuales ganó nueve. *El baile de los pobres* es una canción que narra un amor imposible, esta vez por cuestiones económicas, donde el hombre es pobre y la mujer es clase alta. René (vocalista de calle 13) vuelve a pecar por inocente en esta canción, caracterizado por soltar y plasmar todos sus pensamientos durante sus letras sin ningún tipo de filtro, provoca que sea difícil de escuchar para los oyentes (Negrón F. , 2009). A pesar de que la canción es una comparativa entre ambos personajes, René canta versos de este tipo.

Dicen que eres la reina de todos los rosales,
pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales.
Calientita como pan de panadero,
barriendo el piso con el trasero,
toda la grasa se desplaza por la terraza,
quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. (Pérez R. , 2010)

Las letras de Calle 13 producen cierta incomodidad auditiva, haciendo que el oyente desvíe su atención del ritmo pegajoso y de la historia detrás de la canción, y se quede con las frases “vulgares”. Si bien es cierto que en algunos fragmentos del tema se pueden plasmar situaciones de violencia sexual, estas se reducen a una pequeña proporción a comparación de toda la historia que se representa en los demás versos.

En C13: *Rompe la cintura* nos encontramos con otra canción romántica, esta vez interpretada por el dúo Alexis y Fido. La letra describe como un hombre se siente atraído por una mujer que posiblemente vio en una discoteca bailando, a la cual le pide que ‘mueva lo que tu mamá te dio’ y que verla ‘romper cintura’ lo hace sentir bien. Al ser un reggaetón romántico se utilizan sustantivos como caramelo, belleza y nena para referirse a la mujer, la única connotación sexual se encuentra en el verso “me gustas tanto, tanto, tanto, si aquí yo te tuviera no saldríamos del cuarto”. La canción es un coqueteo de un hombre hacia una mujer, a pesar de no tener un lenguaje explícito ni connotaciones sexuales, el hecho de que el hombre sea el que le pida a la mujer ‘mover las cinturas’ podría interpretarse como un maltrato, pero dado el contexto de la canción y la situación que se presenta donde es un baile, se entiende que no debe tomarse de una manera negativa.

C14: *Ay vamos* fue una de las canciones con las que J Balvin comenzó a popularizarse y a crecer musicalmente, hoy en día es uno de los dos artistas más importantes del género urbano y el cantante colombiano más exitoso del mundo (Semana, 2019). *Ay vamos* relata la historia de cómo un hombre discute mucho con su pareja a causa de sus celos, sin embargo, él siempre encuentra la manera de arreglar las cosas con ella, a pesar de que su mujer siempre encuentra algún motivo para volver a pelear. Esta canción no tiene ningún tipo de carga sexual contra la mujer. Durante la letra, el hombre intenta calmar a la mujer diciéndole que solo tiene ojos para ella y que siempre la tiene presente. De cierta manera J Balvin quiere limpiar el nombre de los hombres que tienen fama de “perros” cuando le dice a su mujer que ‘no soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas’.

Llega el 2018 y las mujeres comienzan a tomar mayor protagonismo en la escena del reggaetón y cantantes como Karol G lo hacen evidente. Carolina Giraldo es una cantautora colombiana que inició su carrera en 2007. C15: *Mi cama* es un claro ejemplo del

empoderamiento que tienen las mujeres en el género, pasaron de ser las dominadas a ser las dominantes. Esta canción juega con su estribillo haciendo un ritmo que se asemeja al sonido de los muelles de la cama durante el acto sexual, además de los mensajes explícitos durante la canción, utiliza una gran variedad de metáforas como “en mi cerradura ya no entra tu llave”. La canción se la dedica una mujer a su expareja, la cual descubrió siendo infiel, sin embargo, no decide amargarse la vida por un hombre sabiendo que existen muchos otros que la pueden hacer sentir bien. Esta canción deja a los hombres en una posición de infieles y, por otra parte, posiciona a las mujeres como seres que no dependen de un hombre para ser felices. El discurso de esta canción rompe con todos los esquemas que se venían presentando a lo largo de las demás canciones de la mujer donde en un primer momento eran vistas como un objeto de deseo, dándoles ahora a ellas el poder y la autoridad frente a las decisiones que se toman. Se comienza a ver cierta evolución en temáticas tabú como las del sexo, en donde antes estaba mal visto hablar al respecto de ellas, pero ahora es completamente normal.

Finalmente llegaría un artista de reggaetón que dejaría en el pasado todos los estigmas y estereotipos de los reggaetoneros “machitos”, Bad Bunny llegaría para marcar una nueva etapa en el género urbano. *Yo perreo sola* es la demostración absoluta de que hoy en día hombres y mujeres son vistos como iguales en el escenario del género urbano. Desde el inicio de la canción se deja en evidencia que los tiempos han cambiado y ahora quienes llevan la parada son las mujeres, incluso se les brinda una voz en el estribillo en donde dicen “antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero”. Durante toda la canción se demuestra que las mujeres son independientes, que les gusta ir a bailar sin ningún hombre, que pueden tomar licor si apetecen y que, si llegara a necesitar a un hombre, ella misma lo llamara. A pesar de que esta canción la interpreta un hombre, deja como protagonistas a las mujeres, dejando a los hombres en un segundo plano a la expectativa de lo que la dama le pueda llegar a pedir. Es valioso hacer la anotación de que, en el videoclip de esta canción, Bad Bunny se presenta vestido de mujer, gesto que fue considerado como inclusión a la comunidad LGBT, más específicamente a la comunidad Trans, ya que es casi imposible encontrarse con una persona trans en un medio audiovisual sin ser tomada como burla o parodia.

Si hacemos un recuento general de las canciones más importantes del género durante las últimas dos décadas, nos daremos cuenta de que existe una evidente evolución del género y de las posiciones y roles que ocupan tanto hombres como mujeres. Este proceso ha sido tan gradual que probablemente muchas personas no se hayan percatado de ello y sigan creyendo que el discurso del reggaetón se basa en el maltrato y la sexualización de la mujer que evidenciamos durante los primeros años en los múltiples discursos; cuando la realidad apunta a que hoy por hoy sean las mismas mujeres las que dominan el escenario del género urbano.

Mujeres Bichotas

Antes de comenzar a indagar sobre la evolución que ha tenido la sociedad con respecto a temas tabú como el de la sexualidad, quisiera profundizar en un concepto denominado Hipersexualidad. Según psiquiatras expertos, la hipersexualidad es un trastorno en cual aumenta de manera extrema la libido y deseo sexual de las personas, puede llegar a ser bastante nocivo para ellas deteriorando sus relaciones interpersonales e incluso afectando su propia salud (Chiclana, 2013). Ahora bien, si realizamos un análisis de principales temáticas del reggaetón, podemos evidenciar que hay una gran cantidad de letras que se inclinan por asuntos sexuales y suelen representarse de la misma manera en los videos, a pesar de no ser de manera explícita. Si bien es cierto que esta tendencia del género podría llegarse a confundir con una hipersexualidad latente, hay quienes afirman que este es un fiel reflejo de la liberación de estigmas que han logrado desarrollar las nuevas generaciones con una temática que antes era polémica y es el sexo.

Si bien es cierto que el sexo siempre fue considerado un tema tabú, hoy en día está mucho más normalizado. De hecho, se dice que estamos viviendo en una era de “liberación sexual” o también llamada “diversidad sexual”, en donde tanto hombres como mujeres tienen derecho a vivir su sexualidad libremente sin ser tildados bajo ningún concepto. Según Alma Rosa Sánchez (2009), especialista en estudios de género, afirma que:

La diversidad sexual es la expresión de una resistencia activa que ha decidido tomar las calles, las tribunas, los espacios legislativos, para exigir el reconocimiento de sus derechos: vivir su sexualidad libre de violencia; decidir con quién compartir su vida y prácticas sexuales; y manifestar públicamente sus afectos. (p. 103)

Este tipo de pensamiento ha sido adoptado en múltiples escenarios, incluyendo el reggaetón.

Cada día el género urbano adquiere nuevas artistas femeninas, casos como los de Karol G, Farina, Becky G, Natti Natasha, Anita y la imponente Ivy Queen dejan en evidencia que el reggaetón comercial no es solo cosa de hombres y que ellas también pueden brillar y tener el protagonismo que tiene cualquier cantante masculino. Estas artistas se han tomado muy en serio el concepto de liberación sexual y lo plasman en sus múltiples letras y videos musicales, desde el 2003 con Ivy Queen y los versos de sus canción *Yo quiero bailar* en donde la mujer desde un inicio le deja claras las reglas del juego al hombre, hasta la actualidad con Karol G y su tema *Bichota* donde con frases como “me siento bichota sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con que, roncan pero no pueden con mi pum pum...”, demuestra que las mujeres también tienen jerarquía en el género urbano (bichote es una palabra que significa un grado de poder alto) y que por más que hablen mal de ellas, no se pueden igualar a su nivel de vida. Toda esta nueva generación de artistas está promoviendo todos los valores que no promovían las canciones de las décadas de los noventa e inicios de los 2000. La música está sirviendo para transformar los paradigmas sociales que se han construido a lo largo de la historia y está llevando a que tanto hombres como mujeres estén en un mismo estatus.

Chocolate Remix

A partir de la década de 1990 se popularizó en el mundo un movimiento al cual se le denominó LGBT, el cual busca reivindicar y luchar por los derechos de las comunidades sexuales minoritarias. Las siglas de este movimiento significan lesbiana, gay, bisexual y transgénero, que representan algunas de las minorías de esta comunidad. Históricamente el reggaetón ha sido considerado, como mencionamos en los apartados previos, como un género machista o sexista. A pesar de que en los últimos años el reggaetón ha evolucionado en la temática de igualdad de género, es muy difícil encontrar algún cantante que aborde temáticas o apoye abiertamente el movimiento LGBT.

Sin embargo, en el 2013 surgió un proyecto de reggaetón y rap latino, liderado por la cantante, productora y DJ argentina Romina Bernardo, quien, en busca de reivindicar el género urbano, comenzó a crear contenido con discursos feministas y queer. La propuesta de

Romina aprovecha el contenido sexual habitual del reggaetón y lo recrea abordando temas tabúes como el placer de las mujeres y la sexualidad, además denuncia diversas problemáticas que frecuentemente afectan al colectivo de mujeres y LGBT como la discriminación, la censura o la violencia. Una de las canciones más populares de esta agrupación es una versión de la polémica canción de reggae *Dem Bow*, en la cual hablamos en el primer capítulo, en la cual se atacaba directamente a los homosexuales; Chocolate Remix la adaptó bajo el nombre de *Bien Bow* y la lanzaría en el 2017, sus letras dicen lo siguiente:

Soy bien bow,
 Soy bien torta y lo que piensen de mí, a mí no me importa
 Te soy sincera y te la hago corta
 Me voy a pasar toda la vida aquí, comiendo torta
 Sabrosa, y sobre todo orgullosa
 No vas a enseñarme a mi cómo es que se goza
 Si la vida es maravillosa, cuando las nenas nos ponemos cariñosas
 Somos bien bow sí, homosexuales
 Putos, tortas, travas, tal vez bisexuales
 Intersex, o transexuales
 De todo lo que quieras menos neo-liberales
 Es que tenemos dignidad, lo que nos falta es vergüenza
 Vamo' a mostrarte que esto no es como tu piensas
 Que ser bien bow, no es una ofensa
 Ante tu pacatería esto es una recompensa. (Bernardo, 2017)

Es interesante analizar como en sus canciones Romina enaltece el movimiento LGBT e invita a las personas pertenecientes a este movimiento a sentirse orgullosas de lo que son. Lo que inició como una sátira al reggaetón, poco a poco fue adquiriendo tanta fuerza y tanto significado, que hoy en día esta agrupación se considera un símbolo para la comunidad LGBT y ha reivindicado la imagen sexista que se tenía del género, dando una nueva perspectiva donde la inclusión es su principal virtud.

Capítulo 4: Urbano, Más Allá de Una Cuestión Musical

Música Como Herramienta de Reivindicación Social

Es interesante darse cuenta como desde siempre el ser humano ha buscado maneras para exteriorizar sus pensamientos y emociones, este continuo afán por contar las cosas que pasan por nuestra cabeza y corazón podrían hacer del ser humano una especie de artistas por naturaleza. Desde los dibujos rupestres encontrados en las cavernas con más de 10.000 años de antigüedad, hasta las múltiples creaciones contemporáneas que nos dejan sin aliento por su belleza y complejidad, todas estas manifestaciones artísticas cumplen con la única función de expresar algo. Se dice que el arte es un reflejo de la sociedad, muchas veces múltiples artistas han usado su arte para criticar o entregar un mensaje de reflexión para la sociedad.

Existe una modalidad de pintura llamada grafiti que es definida por la Real Academia como “un letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra superficie resistente” (Real Academia de la Lengua Española, s.f.). Personalmente este estilo de arte me llama mucho la atención porque tiene un carácter transgresor y, además, los artistas transforman el espacio público para que la gente se encuentre con sus mensajes de una manera directa. Banksy es un artista (una agrupación de artistas) considerado uno de los más famosos e importantes del mundo en el arte del grafiti, es reconocido por que sus obras reflejan un activismo político, sus pinturas denuncian grandes problemas como la pobreza y la desigualdad, el consumismo desenfrenado, las consecuencias del capitalismo o los efectos de la guerra y la violencia en los más vulnerables. Con sus grafitis más allá de buscar un reconocimiento artístico o económico, busca hacer que los individuos reflexionen de la realidad en la que están viviendo y con suerte logren cambiar algo de ello.

Puede sonar descabellado creer que un género musical como el reggaetón tenga un significado y un fin tan trascendental y crítico como la tiene la obra de Banksy. Sin embargo, al ser una manifestación artística, muchas veces a lo largo de la historia el reggaetón jugó un papel social importante, no solo en Puerto Rico, sino también en varias partes del globo. A lo largo de este capítulo se describen algunos de los momentos más importantes en los cuales el reggaetón superó los límites del entretenimiento y se dejó en evidencia que también es una herramienta social importante.

Como bien se menciona durante uno de los capítulos previos, el reggaetón surgió como un medio por el cual los habitantes de los barrios podían expresar su punto de vista sobre aquella realidad plagada de problemas y canalizar sus emociones mediante la música. El reggaetón es negro y político desde su origen: la pobreza, el racismo, la violencia policiaca y la propia criminalización del género eran temas constantes durante sus inicios. A pesar de que en los primeros años del género el discurso empleado en la mayoría de las canciones era bastante simple, debido al gran impacto que ha tenido el reggaetón con los años este discurso ha ido evolucionando y aunque sea difícil de creer se convirtió en una herramienta de transformación y denuncia social. A continuación, se mostrarán algunos artistas que usaron el género como una plataforma y un medio para difundir un mensaje que le apuesta a cambiar las realidades sociales con su música.

Señor Oficial, Déjeme Cantar mi Canción

Una de las problemáticas más grandes que existen hoy en el mundo es el racismo que ha trascendido a lo largo de la historia. El racismo hace referencia a una ideología que defiende la creencia de que una raza es superior a las demás, la raza se puede definir a través de cualidades superficiales como el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. Según la agencia de la ONU para los refugiados Comité Español (2019) existen 4 tipos de racismo:

Racismo aversivo: Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. (Párr. 3)

Racismo etnocentrista: Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. (Párr. 4)

Racismo simbólico: El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices: el derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. (Párr. 5)

Racismo biológico: Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho, piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40: consideraban la raza aria como una raza pura y superior. (Párr. 6)

A pesar de que en Latinoamérica existe una gran variedad cultural, es muy común encontrarse con racismo simbólico en múltiples escenarios. Son muchos los cantantes que han sido discriminados y como respuesta han alzado sus voces mediante la música para hacerse escuchar. En el reggaetón uno de los referentes contra el racismo es Tego Calderón. Al haber crecido en Loíza, un pueblo recordado históricamente por ser un puerto en el cual se comercializaban esclavos africanos en las épocas de las colonias, Tego vivió y se impregnó de un multiculturalismo africano, hispano y taino, dándole la oportunidad de reconocer y darse cuenta de que las condiciones y oportunidades no son las mismas para todo el mundo. En vista de eso, utiliza sus canciones para sacar a la luz estas injusticias con letras como las de *Loíza* (canción que profundizamos en un capítulo anterior), *El Racismo*, *El Abayarde*, y muchas otras en las cuales deja en evidencia la cultura del racismo en Puerto Rico. A continuación, algunos versos de canciones de Tego que aluden a la raza:

Soy un demente de la escritura
 De donde viene mi sabrosura
 Me inculcaron semillita de esta cultura
 Desde la cuna
 Agradecido de esta negrura

Con la soltura de mi flow
 No hago travesuras. (Calderón T. , El Abayarde, 2003)

El racismo discrimina toda la gente
 Y esa gente cree que son valientes
 Mira niño blanco deja el racismo
 porque esa vaina no te lleva a ningún sitio
 Dejas de distinguir a todos los latinos
 ni tampoco a los chiquitos
 oíste oíste oíste
 después no me vengas con tus chistes. (Calderón T. , El Racismo, 2002)

Como nosotros, Pa' esos niches
 Que se creen mejores por sus profesiones
 O por tener facciones de sus opresores
 Si una buena madre su hijo no daña
 Cabrones, lambones Pal carajo España
 Yo soy niche
 Orgullosos de mis raíces
 De tener mucha bamba y grandes narices
 Ni sufriendo dejamos de ser felices
 Por eso es que Papa Dios nos bendice. (Calderón T. , Loíza, 2003)

En los tres fragmentos anteriores se puede vislumbrar la esencia de lo que significa ser negro para Tego Calderón. En el primer fragmento se evidencia un orgullo por parte del cantante de ser criado desde muy pequeño con la cultura negra, porque esto le da mucho “flow y sabrosura”; de cierta manera este tipo de canciones promueve el empoderamiento y cultiva la autoestima de aquellos que pertenecen a minorías, es una motivación para que no se queden en las sombras y hagan sonar su voz. En el segundo fragmento seleccionado se hace notorio el desapruebo que tiene el artista frente a los racistas, llamándolos cobardes y asegurando que ese tipo de comportamientos no llevarán a nada bueno; esta canción específicamente es un llamado de atención directo a aquellas personas que se consideran

superiores por su color de piel y mediante la música trata de educar a las personas o al menos persuadirlas con respecto a ese tipo de comportamientos errados. El último fragmento seleccionado es una evidencia de que el racismo no solo se puede llegar a dar de blancos a negros, sino que muchas veces se da entre personas del mismo color de piel solo por poseer rasgos diferentes o profesiones diferentes. Este fragmento en específico es una crítica muy fuerte a aquellas personas que se consideran superiores por tener unos rasgos “europeos”, a pesar de que todos en su momento fueron parte de una opresión y una violencia por parte de los españoles a los tainos y africanos residentes en la isla. Lo que busca Tego es concientizar a todos sus oyentes que no hay motivo para creerse superior a alguien más, independientemente de sus trabajos, colores o nivel económico, sin dejar de sentirse orgulloso por nuestros múltiples orígenes. Estas tres canciones fueron creadas aproximadamente en el 2003, sin embargo, el discurso antirracismo sigue vigente.

Es el año 2020 y se podría pensar que con todos los avances que ha tenido el planeta en las múltiples esferas de la sociedad después de 17 años de las canciones de Tego la situación de discriminación racial ha desaparecido o al menos disminuido, pero la realidad dictamina todo lo contrario. Michael Torres, reconocido artísticamente como Myke Towers, es un cantante puertorriqueño que alcanzó su fama en el 2019 colaborando con grandes artistas del género urbano, debido a su éxito es considerado como la joven promesa del reggaetón y hoy por hoy es uno de los artistas más importantes de la música latina. Durante el caótico 2020, Myke lanzaría una canción en la cual evidenciamos como presenta el panorama mundial con respecto al racismo, la canción se titula *Michael X* y contiene los siguientes versos:

Soy parte del problema si esto' tema' no lo' saco
 El pueblo se cansó ya del abuso policíaco
 Humano a defender tus derechos yo te sonsaco
 Aunque me discriminen, yo comoquiera resalto
 Año 2020 y aún el racismo sigue
 ¿Cuándo va a acabarse esto? Solo Dios decide
 Martin Luther King murió, su legado vive
 Nací el mismo día que él, puede que mi música él vire

No hay raza a nivel social o preferencia que nos divida
 Por mis ideales yo doy la vida
 Abusaron cuando eramo' esclavos, eso nunca se nos olvida
 Que no falte la comida, la necesidad te obliga
 Orgullosa de ser negro, la gente sabe cómo soy
 Que en paz descanse George Floyd. (Torres, 2020)

La manera en la que Myke Towers inicia la canción con la frase “soy parte del problema si este tema no lo saco” es muy potente porque de cierta manera acusa a las personas que no hacen nada en contra de esta problemática racial que están pecando por omisión y eso los convierte en culpables. Esta letra es un llamado de atención a los seres humanos a que defiendan sus derechos y que no olviden el legado de aquellos que murieron luchando por la igualdad. El mismo cantante afirma en una de sus frases que es muy difícil de creer que estando en el 2020 aún se siga viviendo el racismo de esta manera y que es imposible saber cuándo esta situación llegara a su fin.

Esta canción saldría en consecuencia de un acontecimiento que conmociono al mundo entero cuando un policía, abusando de su autoridad, asesinó a un afroamericano llamado George Floyd. El suceso se dio mientras cuatro agentes de la policía arrestaban a Floyd, tras ser esposado y puesto boca abajo en el pavimento, uno de los oficiales lo presionó con su rodilla en el cuello impidiendo su respiración y al cabo de ocho minutos y cuarenta y ocho segundos falleció. El suceso fue grabado por personas que se encontraban en el lugar y se puede evidenciar en los videos como los demás policías no intervenían ante las suplicas de auxilio y expresando con sus últimos alientos de vida que no podía respirar. El suceso ocurrido en la ciudad de Mineápolis conmociono el mundo entero, iniciando una serie de protestas en múltiples ciudades contra de la brutalidad policial y el racismo, fortaleciendo el movimiento *Black lives matter* que significa ‘las vidas negras importan’. Las últimas palabras de Floyd “*I cant breathe*” se convirtieron en un símbolo de este movimiento, incluso múltiples artistas de reggaetón alzaron su voz, incluso Myke Towers le rinde un pequeño homenaje en la última frase del fragmento seleccionado previamente.

Diariamente se presentan situaciones similares como las que acabaron con la vida de George Floyd, él no fue la primera víctima y tampoco será la última de una problemática que

va de la mano del racismo y es los abusos por parte de las autoridades policíacas. Según Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné (2011), doctor en sociología e investigador del instituto de investigaciones jurídicas, definen el abuso policial de la siguiente manera:

Abuso policial es un término general que puede abarcar distintas formas de mal comportamiento por parte de agentes policiales, desde su relación con el uso excesivo o brutal de la fuerza física en la realización de un arresto, tal como se ha estudiado privilegiadamente en Estados Unidos, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias del tipo del *profiling* (detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, etc.), o distintas formas de extorsión y corrupción. El abuso no tiene que implicar el uso real de la fuerza, también se considera la amenaza, por lo que esta acción comprende conductas verbales, físicas y gestuales que intimidan psicológicamente. (p. 448)

Solamente en Estados Unidos se presentan anualmente más de 1.000 muertes causadas por acción justificada o no justificada de la policía, sumado a eso anualmente se reportan más de 75.000 heridos debido a las intervenciones legales de la fuerza pública (BBC News Mundo, 2020). Esta situación no solo se presenta en Norte América, también está presente en países como Colombia, Brasil, Venezuela, Méjico, Puerto Rico y muchos otros. A continuación, se mostrarán los versos de una canción de Rafa Pabón, un joven artista puertorriqueño que hace parte de la nueva generación de cantantes de reggaetón, que mediante sus rimas expresa lo siguiente acerca del abuso policial:

Soy culpable

De mi pelo rizo y de mis labio' grueso'

Si ser negro es un crimen, llévenme preso

Mientras no haya justicia, la ley nunca tendrá peso

Habrá violencia siempre que la opresión justifique eso

Le temo más a un policía que a un criminal

No llega el aire pa' respirar, señor oficial (I can't breathe)

La verdadera pandemia es el discrimen racial

Si tiene' mi libertad, ¿por qué el aire me quiere' quitar?

A nombre de Eric Garner, Michael Brown, George Floyd y Freddie Gray

Sin justicia no hay ley

Mancharon de sangre el uniforme azul marino

Justicia pa' George Floyd, Derek Chauvin asesino. (Pabón, 2020)

El fragmento anterior hace parte de la canción *Sin Aire*, lanzada en el 2020, en las líneas seleccionadas podemos ver la postura que toma Rafa Pabón como defensor de las negritudes y como enemigo de las injusticias sociales. En sus líneas hace una dedicatoria a Eric Garner, Michael Brown, Freddie Gray y George Floyd, personas afroamericanas que murieron violentamente tras intervenciones policiacas. Por otra parte, el título de la canción es una referencia a las palabras de George Floyd antes de su muerte, además de eso en repetidas ocasiones se menciona el hecho de que la policía ya no es vista como algo una entidad que cuida a los ciudadanos, sino que cada vez se les teme más a estos uniformados que manchan sus colores con la sangre de inocentes. Si bien es cierto que el fenómeno de George Floyd hizo que el mundo entero se movilizara en protestas buscando la igualdad y denunciando los abusos de los policías a través de la música y de diferentes medios, en el reggaetón, desde sus orígenes en los años 90, esta tendencia de ir en contra de los policías era una de las más recurrentes en las letras de las canciones. Son innumerables las canciones del reggaetón viejas que tocan la temática de las injusticias policiales, pero si hay una en la cual se describa sin ningún tipo de censura como los artistas de reggaetón veían a los policías, es importante mencionar la canción *Tributo a los Policías* de Calle 13. Sus letras enuncian lo siguiente:

Por ahí va el policía analfabeta

Repartiendo galletas

Con cara de padrastro abusivo

Un orangután con cerebro primitivo

Amante de partir costillas con macanas

Es más puerco que un blanquito racista de luisiana

Con su barriga barraca

En las tetas enganchan sus placas

aquí te traigo veneno de rata

A ti te dedico todo lo que dice mi libreta

¡A ti mismo el que mato a mi hermano Christopher, puñeta
 El mismo que le partió las muñecas
 El mismo que ahí adentro va a tener que cuadrar con los ñetas

 también mataron a Naldo Dario y a Santiago Mari Pesquera
 Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera
 Guardias contaminados como arroz con gorgojo
 Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos”. (Residente, 2007)

Esta canción del 2007 nos deja en evidencia la relación compleja y nada fácil que existe entre los habitantes del común y las autoridades de Puerto Rico. René, el vocalista y compositor de la canción, decide escribir un tema en el cual pueda plasmar cual es la perspectiva que la gente tiene de un policía, describiéndolos como gordos, racistas y violentos. A lo largo de la letra se mencionan casos específicos como el de Christofer, un amigo de infancia de René, que, tras ser detenido por las autoridades por estar presuntamente bajo los efectos de una droga ilegal, terminaría muriendo por una supuesta sobredosis, pero cuando se le realizó la autopsia al cuerpo se encontraron signos de violencia como traumatismos en el cráneo y muñecas, siendo esta la verdadera causa de su muerte. También se rinde un breve homenaje mencionando a Naldo Dario Rosado y Carlos Enrique Soto Arriví, dos de los cientos de jóvenes independentistas, que, junto a Santiago Mari, hijo de un líder independentista, han sido víctimas de abusos policiacos en Puerto Rico. Esta canción nació en un momento en el cual el pueblo de boricua estaba pasando por una serie de abusos policiacos desmesurados y esto conllevó a una oleada de quejas y denuncias contra las autoridades de la isla.

La problemática por discriminación racial y los abusos de las autoridades lleva muchas décadas presente en el panorama mundial y conforme pasan los años no se ve un mayor progreso en el asunto. Debemos recordar que no existen los colores, que todos somos seres humanos y no valemos más o menos que otra persona por un color de piel o por nuestra profesión. Puede que el mensaje de unión e igualdad que cultivan muchos artistas de reggaetón aporten un granito de arena y cambien la mentalidad de muchos jóvenes en el mundo, creando de esta manera una conciencia colectiva y logrando poco a poco el cambio que tanto se ha esperado.

Ricky, Yo te Boté

Una protesta es definida como la acción o efecto de proclamar o declarar un propósito, es una manera de expresar impetuosamente una queja o disconformidad, es un acto social o político que busca obtener algo o modificar una determinada situación. Con el paso de los años la protesta se ha convertido en un derecho ciudadano mediante el cual se expone públicamente problemáticas que pueden llegar a afectar a individuos o a comunidades enteras (Lanza, 2019). Las protestas y manifestaciones a lo largo de la historia han definido algunos de los cambios más importantes que ha presenciado la humanidad ¿Qué sería hoy de Estados Unidos si en 1773 los colonos no hubieran tirado las cajas de té al mar en protesta contra las políticas británicas? ¿Qué hubiera sucedido si en 1779 en Francia el pueblo no se tomaba la Bastilla? ¿Qué hubiera pasado con India si Gandhi en 1930 no hubiera marchado hasta el océano Índico en búsqueda de la liberación de su país del imperio británico?

El 2019 fue denominado el año de las protestas. El número de protestas sociales a lo largo del planeta fue demasiado elevado. Algunas de las protestas y manifestaciones incluyen a Zimbabwe unida tras los incrementos de los precios de la gasolina, la búsqueda de reformas educativas en Colombia, Francia paralizada contra la reforma de pensiones, el golpe de estado en Bolivia, las movilizaciones contra el aumento de los billetes de metro en Chile y muchas otras que hicieron del 2019 un año de cambios sociales importantes. Sin duda alguna hubo una protesta que llamó la atención del mundo entero debido a que, en ella, algunos de los artistas más representativos del reggaetón, jugaron un papel protagónico y se daría justamente en Puerto Rico, la cuna de este género.

El origen de esta protesta surge a raíz de la filtración de un chat en el cual el mandatario de la isla Ricardo Rosello y miembros de su cúpula tenían una conversación en la que empleaban vocabulario vulgar y realizaban comentarios homófobos y machistas contra grupos activistas como la Colectiva Feminista y políticos de todos los partidos. La conversación filtrada, que contaba con alrededor de 900 páginas, incluía diálogos atacando a periodistas, opositores e incluso a cantantes como Ricky Martin; sobre el cantante escribían “Es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla” (Minet & Valentín, 2019). La filtración de la conversación, sumado al ambiente negativo que habían

dejado el paso del huracán María y la declaración de la isla en quiebra durante 2017, desencadenaron que los boricuas se tomaran las calles exigiendo la renuncia del gobernador.

Lo sorprendente de este caso es que por primera vez en la historia de Puerto Rico celebridades de la talla de Bad Bunny, Residente, Nicky Jam, Daddy Yankee, Kany Garcia, Ricky Martin e incluso el exboxeador Tito Trinidad fueron los principales voceros de las protestas, algunos apoyando el movimiento en primera fila desde las marchas y manifestaciones en la isla, mientras que otros brindaban apoyo desde redes sociales. El gran momento y popularidad que estaban teniendo en ese momento los artistas de reggaetón motivaron de tal manera a la población, que diariamente se presentaban alrededor de 500.000 personas en las calles apoyando el movimiento que buscaba la renuncia del gobernador Rosello (Calderón C. , 2020). La fuerte presión que ejercieron los ciudadanos provocó que la mayoría de los implicados en la conversación filtrada renunciaran a sus cargos, a excepción del gobernador “Ricky” Rosello que se excusó públicamente con respecto al chat filtrado argumentando que ese chat era una manera para liberar tensiones. En vista de la situación Residente y Bad Bunny decidieron componerle una canción a Rosello titulada *Afilando cuchillos*, en la cual exponían los motivos por los cuales el gobernador debería renunciar. La letra de la canción expresa lo siguiente:

Tú no eres hijo del cañaveral, escoria
Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia
Disculpen mis expresiones
Pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones
Le doy fuego a la Fortaleza como se supone
Y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen
Aquí en El Monte, heredamos el mismo pecho
Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia
En las casas que todavía no tienen techo
Somos el rugido
De la bandera de Puertorro con todos sus tejidos
Exigiendo tu renuncia, pa' que nadie salga herido
To' el mundo unido, no importa el color de tu partido

Esto salió temprano, pa' que te lo desayunes
 La furia es el único partido que nos une
 Y quizás tú hablas en tu grupo como yo en el mío
 Pero yo no tengo fondos públicos escondi'os
 De la muerte de los puertorriqueños, yo no me río
 PR está encabronao', Ricky estás jodío
 Y que se enteren to's los continentes, que Ricardo Rosselló es un incompetente
 Homofóbico, embustero, delincuente, a ti nadie te quiere, ni tu propia gente
 Vamo' a prender en fuego a tu gabinete
 Los títeres, guarden las cortas y saquen los machetes
 La cuna de las crías, con el boricua nadie se mete
 To'as las paredes dicen "Ricky vete". (Martínez & Pérez, 2019)

Cada una de las estrofas de la canción hacen referencia a algunos de los temas que el gobernador hablaba en su chat. La canción publicada el 17 de julio llegó a más de cinco millones de reproducciones en la plataforma YouTube durante su primera semana tras ser publicada. El reggaetón se convirtió en la música oficial de estas protestas y durante todas las marchas se podía escuchar canciones del género acompañando a los manifestantes. El 25 de julio, bajo la mirada expectante de todo el mundo, el gobernador Ricardo Rosello anunció su renuncia mediante un comunicado en el cual deseaba que este acto fuera un llamamiento a la reconciliación ciudadana. El pueblo puertorriqueño salió a las calles a celebrar este logro bajo el grito de “Ricky, te botamos”, una alusión a la canción *Te bote*, y por supuesto bailando al son del dembow. Diferentes medios locales especularon que la renuncia de Rosello no hubiera sido posible sin el apoyo de los artistas reggaetoneros, ya que debido a las grandes cantidades de personas que pueden llegar a mover estos artistas se le brindó una mayor visibilidad al asunto. El reggaetón a partir de este momento ha sido visto como uno de los medios predilectos para llevar al público mensajes con conciencia política y social.

Conclusiones

Después de realizar la investigación y analizar las diferentes etapas del reggaetón, se puede concluir lo siguiente:

Desde sus orígenes:

- El género urbano surge tras un proceso en donde múltiples culturas y sonidos se mezclan entre sí. Se destacan la participación de los panameños y jamaicanos aportando la base rítmica *dembow*, la importancia de los afroamericanos de Nueva York contribuyendo con el estilo de canto *rap* y finalmente la versatilidad de los boricuas para poder mezclar los estilos mencionados previamente. Sumado a la parte musical se recalca el papel que jugó este género como instrumento de catarsis frente a la situación social que se vivía en Puerto Rico durante la década de los ochenta, sirviendo a los jóvenes de la isla como un medio para expresarse y plasmar su realidad.
- El reggaetón posee una riqueza musical, social y cultural que es desconocida por la mayoría de la población.

Desde sus contenidos:

- El reggaetón desde sus inicios ha provocado múltiples polémicas por los discursos y contenidos de sus diferentes letras. Sin embargo, cabe recalcar que este género ha evolucionado llegando a tumbar los prejuicios que existen sobre él. Hoy en día existe una gran variedad de temáticas y artistas que no permiten encasillar el género como algo “negativo”, “vulgar” o “machista”

Desde sus aportes sociales:

- Se lograron evidenciar la creación de contenidos defendiendo y apoyando causas sociales, demostrando que el género urbano no es ajeno a las problemáticas de la actualidad y puede albergar mensajes críticos y con un sentido de construcción de un mundo mejor. Se demuestra el gran alcance y repercusión social que tiene hoy por hoy el reggaetón.

Bibliografía

- ACNUR. (marzo de 2019). *¿Qué es el racismo y qué tipos de racismo hay?* Obtenido de Agencia de la ONU para los refugiados: <https://eacnur.org/blog/que-es-el-racismo-y-tipos-de-racismo-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/>
- Alegría, I. (2007). Ejes temáticos del pensamiento racial. *Revista de Ciencias Sociales* 17, 154-187.
- Alim, S. (2009). Hip Hop Nation Language. En A. Duranti, *Linguistic Anthropology: A Reader* (págs. 272-286).
- Alvarado Mendoza, A., & Silva Forné, C. (2011). Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México. *Revista Mexicana de Sociología* 73, 445-474.
- Álvarez, J. (2012). La pregunta.
- Ayala, L., & Rivera, N. (2001). *La combi completa*. San Juan, Puerto Rico.
- BBC News Mundo. (3 de junio de 2020). Muerte de George Floyd: los números que muestran que la violencia policial en EE.UU. es un "problema de salud pública". *BBC News*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52898938>
- Bernardo, R. (2017). *Bien Bow*.
- Billboard. (18 de Septiembre de 2013). *J Alvarez vs J Balvin: Which Reggaeton Star Has the Hotter Single?* Obtenido de Billboard: <https://www.billboard.com/articles/columns/latin/5695605/j-alvarez-vs-j-balvin-which-reggaeton-star-has-the-hotter>

- Calderón, C. (22 de febrero de 2020). *El día que Ricky Martin y el reggaetón tumbaron al gobierno de Puerto Rico*. Obtenido de La tercera:
<https://www.latercera.com/culto/2020/02/22/ricky-martin-reggaeton-tumbaron-puerto-rico/>
- Calderón, T. (2002). *El Racismo*.
- Calderón, T. (2003). *El Abayarde*.
- Calderón, T. (2003). *Loíza*. Puerto Rico.
- Calle, T. (17 de mayo de 2017). ¿Quién es Tempo y por qué ha generadola fuerte reacción de rené Pérez 'Residente'? *Hoy Los Angeles*. Obtenido de
<https://www.hoylosangeles.com/espectaculos/rumores/hoyla-rum-quien-es-tempo-y-porque-ha-generado-la-fuerte-reaacion-de-rene-perez-residente-20170518-story.html>
- Centro de Periodismo Investigativo. (15 de Diciembre de 2011). ¿Puerto Rico es un Narco Estado o Estamos Exagerando? *Centro de Periodismo Investigativo*.
- Chapel, L. S. (2017). El reggaeton y lo reflejo cultural de lo puertorriqueño. *Prisma*, 30-46.
- Chiclana, C. (2013). Hpersexualidad, trastorno hipersexual y comorbilidad en el eje I. 14º *Congreso Virtual de Psiquiatria*. Madrid.
- Consejo Educación de Puerto Rico. (2020). *Educación básica en P. R. 1980 al 2012: Política pública y trasfondo histórico, legal y curricular*.
- DeCosmo, J. (1995). *Dub Poetry: Legacy of Roots Reggae*. 33.

- del Toro, X. (2010). Métele con candela pa' que tdas las gatas se muevan. Identidades de género, cuerpo y sexualidad en el reggaetón. *Punto Género*, 81-102.
- Denis-Rosario, M. (2013). Los puertorriqueños en los Estados Unidos: la comunidad de Nueva York. *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*.
- Dorcel, R. A. (2018). Mitos y Realidades del Efecto Mozart . *Pediatr Aten Primaria*, 83-88.
- El País. (7 de Diciembre de 2016). Piden retirar un videoclip de Maluma por promover la violencia machista. *El País*. Obtenido de https://elpais.com/elpais/2016/12/06/estilo/1481021099_383345.html
- Fernández, N. (19 de Noviembre de 2019). *¿Qué es el dancehall?* Obtenido de Los 40: https://los40.com/los40/2019/01/30/musica/1548869836_458651.html
- Franco, E. (2003). Muevélo. (C. Twickel, Entrevistador)
- Greenberg, D., Baron-Cohen, S., Stilwell, D., Kosinski, M., & Rentforw, P. (2015). Musical Preferences are linked to cognitive styles.
- Guzmán, S. (17 de Abril de 2018). *Recordamos a Buddha's Family, la temida compañía del nuevo milenio* . Obtenido de Heabbi: <https://heabbi.com/buddhas-family>
- Hormigos, J. (2010). La creación de identidades culturales a través del sonido. *Comunicar*, n°34.
- Itzel De Garcia, G. (2018). La música reggae en Panamá. Breve Reseña Historica. *Oralidad-es*, 1-15.

- La Tercera. (2019). 15 años de "gasolina": la canción de Daddy Yankee que popularizó el reggaetón. *La Tercera*. Obtenido de [https://www.latercera.com/culto/2019/01/14/historia-gasolina-daddy-yankee/#:~:text=Gasolina-,15%20años%20de%20\"Gasolina\"%3A%20la%20canción%20de%20Daddy,Yanke e%20que%20popularizó%20el%20reggaetón&text=En%202004%20debutaba%20Barrio%20Fino,boricua%20al%20res](https://www.latercera.com/culto/2019/01/14/historia-gasolina-daddy-yankee/#:~:text=Gasolina-,15%20años%20de%20\)
- Londoño, J. (2016). 4 Babys.
- Lozada, L. (1985). De la Calle. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=TTRiNpmYZ18>
- Mantilla, S. C. (2011). Seguridad y narcotráfico en el Gran Caribe: geopolítica, integración regional y otros dilemas asociados. *Papel Político*.
- Marrero, R. (Abril de 2016). Velda González terminó bailando reguetón. *Primera Hora*. Obtenido de <https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/velda-gonzalez-termino-bailando-regueton/>
- Marshall, W. (2007). Kool Herc. En M. Hess, *Icons of Hip Hop: An Encyclopedia of the Movement, Music and culture* (págs. 1-26).
- Marshall, W. (2009). Dem Bow, Dembow, Dembo: Translation and Transnation in Reggaeton. En *Reggaeton*. Londres.
- Marshall, W., & Rivera, R. (2009). Underground Rap and Reggae in Puerto Rico in the Mid-1990s. En *Reggaeton* (págs. 111-134). Duke University Press.

- Martín, R. (14 de Enero de 2020). *Reggaetón: De la cadera al corazón en tres etapas: la historia del género más versátil de la historia*. Obtenido de Dakota Pulse:
<https://www.dakotapulse.com/blog/reggaeton-de-la-cadera-al-corazon-en-tres-etapas-la-historia-del-genero-mas-versatil-de-la-historia/>
- Martínez Berriel, S. (2011). El género de la música en la cultura global. *Revista Transcultural de Música*.
- Martínez Noriega, D. A. (2014). Música, imagen y sexualidad: El reggaetón y las asimetrías de género. *El Cotidiano*, 63-67.
- Martínez, B., & Osorio, J. (2019). La canción.
- Martínez, B., & Pérez, R. (2019). Afilando cuchillos.
- Minet, C., & Valentín, L. (13 de julio de 2019). *Las 889 páginas de Telegram entre Rosselló Nevares y sus allegados*. Obtenido de Centro de periodismo investigativo:
<https://periodismoinvestigativo.com/2019/07/las-889-paginas-de-telegram-entre-rossello-nevares-y-sus-allegados/>
- Morales, K. (2016). *De La Calle a la Industria.... BM Records y como se hizo grande el género urbano popular PR*. Obtenido de Richie In the house:
<https://www.richieinthehouse.com/de-la-calle-a-la-industria-bm-records-y-como-se-hizo-grande-el-genero-urbano-popular-pr/>
- Morera, J., & Veguilla, L. (2012). Algo me gusta de ti. Puerto Rico.
- Negrón, F. (2009). Poesía de porquería: La lírica posreguetónica de Calle 13. *Revista Iberoamericana*, 1095-1106.

Negrón, M. (2007). *La esclavitud menor: La esclavitud en los municipios del interior de Puerto Rico en el siglo XIX*. San Juan: Centro Investigaciones Sociales de Puerto Rico .

Osorio, J., Londoño, J., Roldan, K., & Robledo, A. (2012). *Con Flow Matalo*.

Pabón, R. (2020). *Sin Aire*.

Pérez, R. (2010). *El baile de los pobres*.

Pérez, R. (2017). *Mis Disculpas*.

Primera Hora. (8 de octubre de 2013). *La historia de Tempo*. Obtenido de Primera Hora:

<https://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/notas/la-historia-de-tempo-videos/>

Primera Hora. (8 de Octubre de 2017). *Residente y Tempo se tiran a La Perla a llevar hielo y agua*. Obtenido de Primera Hora:

<https://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/notas/residente-y-tempo-se-tiran-a-la-perla-a-llevar-hielo-y-agua/>

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). *grafiti*. Obtenido de <https://dle.rae.es/grafiti>

Real Academia Española, s.f. (definición 4). *Discruso*. Obtenido de

<https://dle.rae.es/discruso>

Redacción Música. (31 de mayo de 2017). *Ingenio letal de Residente vs. coraje*

desamparado de Tempo: así fue el regreso de las “tiraeras”. *El Espectador*.

Obtenido de <https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/ingenio-letal-de-residente-vs-coraje-desamparado-de-tempo-asi-fue-el-regreso-de-las-tiraeras/>

- Residente (2007). *Tributo a los Policías*.
- Rivera, L. (16 de marzo de 2003). Brilla el "Negro Calde". *El nuevo día*.
- Rivera, N. (2019). X.
- Rivera, R. (2009). Policing Morality, Mano Dura Stylee. The case of underground rap and reggae in Puerto Rico in the mid 1990s. En *Reggaeton* (págs. 111-134). Londres Duke.
- Rivera, R. Z., & Negrón, F. (2009). Nación Reggaetón. *Nueva Sociedad*.
- Rodríguez, F. (10 de Febrero de 2020). Los Fathers cuentan la historia del reggaetón. (ElGurú, Entrevistador)
- Ruíz, M. A. (Dirección). (2004). *Chosen Few: El Documental* [Película].
- Sánchez, D. (2017). *Calle Sin Salida*.
- Sánchez, A. R. (2009). Cuerpo y sexualidad, un derecho: avatares para su construcción en la diversidad sexual. *Sociológica (Mex.)*.
- Savidge, L. (Dirección). (2008). *Straight Outta Puerto Rico* [Película].
- Schumacher, A. (2018). "Do it yourself": Origins of Bay Area Hip-hop. *Dominican University of California*.
- Semana. (2019). ¿Por qué J Balvin es el músico colombiano más exitoso del mundo? *Semana*. Obtenido de <https://www.semana.com/gente/articulo/j-balvin-el-musico-colombiano-mas-exitoso-del-mundo/627294/>
- Terrero, J. (Dirección). (2018). *Nicky Jam: El Ganador* [Película].

Torres, M. (2020). Michael X.

U.S. Census Bureau. (2019). *Puerto Rico Community Survey*. San Juan.

van Dijk, T. A. (1999). El análisis crítico del discurso. *Anthropos* , 21-36.

Vega, O. (2018). Representando al caserío: Narcocultura y el diario vivir en los videos musicales de reggaetón. *Latin America Music Review*, 229-265.