

RUIDO HETERODOXO: ECOSISTEMA CRÍTICO-SONORO DEL S. XXI.

UN ANÁLISIS ALTERNATIVO DESDE EL (RE)VERSO DE LA MÚSICA POPULAR PARA EL BUEN VIVIR

Alejandra Ramírez Paruma¹
Universidad de Sevilla

Resumen

Esta propuesta está dirigida a la industria de la música popular, universidades e institutos, con el objetivo de promover, en la medida de lo posible, una escucha activa y crítica en la creación y experimentación con diferentes formas de hacer música sin machismo, reparando en el malestar que generan las letras violentas sobre cuerpos sexuados, sin importar el género, sexo o procedencia, que se utilizan en la industria del reguetón. En los últimos cinco años, este género ha homogenizado no solo ritmos y perspectivas, sino que también se ha extendido horizontalmente en la producción y gestión de un tipo de persona emprendedora, capaz de gestionar su talento y capital humano a través de las redes sociales. El reto es valorar el *Buen Vivir* desde el (Re)verso de la heteronormatividad que produce el neoliberalismo, cuestionando las formas de vida deseables que encajan en el modelo de productividad total, y permitiéndonos pensar y actuar desde lo que se siente, en un ejercicio de reflexión y transformación que fomente una cultura musical más inclusiva, crítica y consciente.

Palabras clave

Etnomusicología, machismo, reguetón.

¹ Economista en Fundación Universitaria de Popayán, Colombia. Magíster en Negocios y Relaciones Internacionales en Friedrich – Alexander Universität, Erlangen-Nuremberg, Alemania. Candidata a Doctora en Antropología en la Universidad de Sevilla, España. E-mail: alerampar@alum.us.es

Absract

This proposal is aimed at the popular music industry, universities, and institutes, with the goal of promoting, as much as possible, active and critical listening in the creation and experimentation with different ways of making music without machismo, addressing the discomfort generated by violent lyrics about sexualized bodies, regardless of gender, sex, or origin, which are used in the reggaeton industry. Over the past five years, this genre has not only homogenized rhythms and perspectives but has also spread horizontally in the production and management of a type of entrepreneurial individual, capable of managing their talent and human capital through social media. The challenge is to value *Buen Vivir (Good Living)* from the (Re)verse of heteronormativity produced by neoliberalism, questioning the desirable forms of life that fit into the model of total productivity, and allowing us to think and act from what is felt, in an exercise of reflection and transformation that fosters a more inclusive, critical, and conscious musical culture.

Keywords

Ethnomusicology, machismo, reggaeton.

Introducción. ¿Cómo se reproducen el machismo y el capitalismo en el reggaetón?

“Ruido heterodoxo” tiene como objetivo exponer la problemática que nos acecha con la industria de la música popular del siglo XXI donde, específicamente en el género del reguetón, los cuerpos de las mujeres aparecen, tanto en los contenidos líricos como en la puesta en escena de sus materiales audiovisuales, se muestran coaptados por la masculinización del deseo. Según la experiencia de campo en el Instituto Fuentepiña de la ciudad de Huelva (octubre 2024), como conferencia crítica y performativa sobre las dinámicas del mercado en la industria de la música popular, se puede decir que a grandes rasgos estas temáticas generan reacciones diversas, e incluso polarizadas, entre los adolescentes estudiantes y el personal docente que asistieron a la cita. Experimentar la crítica musical desde el pensamiento

económico heterodoxo por formación profesional no es una tarea sencilla, menos aún, cuando los artistas no poseen el título de músico profesional.

De este modo, se plantean otras alternativas para, con nuevas formas de aceptar la pluralidad del conocimiento crítico, analizar interdisciplinariamente el contenido lírico de la música. Y es entonces cuando puede surgir ese otro punto de vista, contrario al enfoque productivista del mercado, en una producción musical comercial que se aleje de masculinización del deseo. Es decir, se plantea un enfoque de creación rizomática, plural u horizontal, no jerárquico o empírico, devenido del ejercicio de la escucha analítica individual y colectiva de esos relatos. Se proponen nodos de hacer que permitan, a través de relatos sonoros y visuales, narrar las emociones de los participantes en los talleres o/y en la performance. Este ejercicio puede estar basado en realidades subjetivas u objetivas con la idea de situarla, repararla y transformarla que, tomando como ejemplo diversas agrupaciones de Colombia, hacen de lo popular una plataforma que relata y difunde, para sanar, los efectos del conflicto armado y su coyuntura socioeconómica en la geopolítica internacional; jemplos: Batucada Guaricha², La Morena del Chicamocha³, La Muchacha⁴ y Las Tamboreras del Cauca⁵.

² La Batucada Guaricha con Velandia y la Tigra. *ARRECHAS*. <https://www.youtube.com/watch?v=d6K0h6qBfhI> Piedecuesta, Colombia. Fecha de estreno: 25N 2020, (consultado 30/11/2020).

³ La Morena del Chicamocha. *La Piscina Vacía Session*. <https://www.youtube.com/watch?v=IFZNqjL09Lw> La Piscina Vacía, Colombia. Fecha de estreno: 23 junio 2023, (consultado 10/06/2024).

⁴ La Muchacha. *Videoclip La Sentada*. https://www.youtube.com/watch?v=Y2rS8Clr9t0&list=RDY2rS8Clr9t0&start_radio=1 Canción original: LA SENTADA, grabada por sello In-correcto en 2020. Colombia. Fecha de estreno: 12 de mayo 2022, (consultado 28/06/2022).

⁵ Las Tamboreras del Cauca: *¿Cómo se enfrentaron estas mujeres al dolor? Las Igualadas*. <https://www.youtube.com/watch?v=yyKUTtJWCOA>. Las Tamboreras del Cauca son un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual que hoy son un símbolo de paz, reconciliación y lucha en América Latina. Popayán, Cauca – Colombia. Fecha de estreno: 3 diciembre 2019 (consultado 04/04/2020).

A escala global, el reguetón⁶ es una pieza clave en la perpetuación de un modelo hegemónico desde finales del siglo XX con Vico C, Tego Carderon, Ivy Queen, entre otros músicos de Puerto Rico, que atraídos por las raíces y sonidos afro-panameños, crearon este híbrido y fenómeno internacional. En el aquí y ahora, el negocio del reggaetón es la insignia de la moda rítmica internacional. Son estructuras industriales rentables para el sector de la música, a través de recursos mediáticos de últimas tecnologías antes, durante y post pandemia del COVID en el 2020. En la actualidad, es socialmente aceptado por la cultura de masas y en músicos emergentes. El “(Re)verso” plantea que el *Buen Vivir*, desde la música, acciona incentivando la crítica a las prácticas violentas de la industria de reguetón.

Ecosistema erótico-neoliberal del reguetón

*Mamacita desde los fourteen (14 años de edad)
Entra a la disco y se le siente el ki
Mami, estos shots yo me los doy por ti
Es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga*

La controvertida canción (+57)⁷ es una colaboración entre los reguetoneros colombianos Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro,

⁶ “El género que hoy conocemos como reggaetón es producto de múltiples circuitos musicales que no se circunscriben a fronteras geográficas, nacionales o de lenguaje, y tampoco a identidades étnicas o pan-étnica. Sin embargo, la historia del reggaetón suele ser explicada de manera lineal, afirmando precisamente estas fronteras. Estas versiones de las historias tienden a nombrar un solo punto de origen y corren solamente en una dirección. Por ejemplo, según varios artistas entrevistados en *The Chosen Few: El Documental (2004)*, el reggaetón se originó en Panamá, luego fue adoptado, transformado y popularizado en Puerto Rico y de allí fue exportado a otros países latinoamericanos, a los EE. UU eventualmente, al resto del mundo” (Marshall, Rivera y Pacini, 2010).

⁷ Karol G, Maluma y J Balvin, *La canción (+57) cuya letra fue cambiada tras las críticas por sexualizar a menores.* <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cy0g9rzpjr0o> Fecha de estreno: 14 de noviembre 2024. (consultado 10/12/2024).

Blessd, Ovy On The Drums y DFZM⁸. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció al respecto por hacer apología de la pedofilia y la sexualización a menores de edad. El argumento es que la canción no contribuye a la lucha de esa institución por erradicar la explotación sexual a menores. De hecho, Astrid Cáceres, la directora de esa institución, agregó: “No hay mercado que justifique esta letra”. Dicha institución invitó a los artistas “a que conozca las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín”. Una de las primeras alertas vino de la revista de Rolling Stone (en español) donde, desde un pronunciamiento crítico, se reseñaba: “Sin importar de qué género se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y, en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa malas prácticas”. El congreso de la República de Colombia se pronunció al respecto y la portavoz Alexandra Vásquez promovió la anulación de la pieza musical de las plataformas *streaming*. La escalación de la reclamación fue señalada también por múltiples voces de medios de comunicación, organizaciones y colectivas de la sociedad civil, entidades del Estado y expertos en el análisis cultural en Colombia, puesto que: “perpetúa estereotipos de la narcocultura y hace una preocupante apología a la sexualización de menores”. La comisión de la Cámara de Representantes propuso a los autores de la canción a asistir a una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre prevención de violencias en esta población, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.⁹

Si bien es cierto que, aunque existen muchos estudios y análisis críticos, desde la academia, el feminismo, la interseccionalidad y el sector

⁸ Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd - +57. https://www.youtube.com/watch?v=5r5UePOqMQU&list=RD5r5UePOqMQU&start_radio=1 Fecha de estreno: 8 nov 2024. Medellín, Colombia. (consultado 05/01/2025)

⁹ Karol G: más problemas para la artista, *desde el Congreso piden eliminar '+57' de plataformas digitales y redes sociales oficiales*, por Niño Luciano. <https://www.infobae.com/colombia/2024/11/12/mas-problemas-para-karol-g-desde-el-congreso-piden-eliminar-57-de-plataformas-digitales-y-redes-sociales-oficiales/> 14 de noviembre 2024. (Consultado 15/07/2025).

cultural de la música popular respecto a las dinámicas machistas y violentas en la producción de contenido del reguetón, poca ha sido la repercusión de estos trabajos. Hoy en día, posiblemente debido a la opacidad del mercado, hacen falta estudios cuantitativos sobre la repercusión que lo detectado por esas las investigaciones tiene sobre jóvenes, mujeres, masculinidades alternativas y otros colectivos sociales e instituciones. Cabe una pregunta ¿cómo esas letras fomentan el machismo? El patriarcado y las prácticas comerciales transnacionales (Marshal, Rivera & Hernandez, 2009) del reguetón operan como un síntoma, una patología de las estructuras más amplias de una batalla cultural binaria por el reconocimiento, el despojo y la explotación humana, aún latentes en la actualidad bajo estas tres aristas: capitalismo cognitivo, heteropatriarcado y poscolonialismo. En el mercado del entretenimiento también emergen contra-narrativas en el reguetón, que se encuentran disputando el reconocimiento de la autenticidad creativa, el arte crítico y la identidad racial¹⁰, a través de resistencias creativas, reconociéndose abiertamente dentro de una dualidad como artefacto cultural y/o producto comercial. Ante el despliegue erótico-capitalista que esta industria rentabiliza, es necesario generar, de por sí, un ecosistema de letras propias que, sustraídas históricamente de la música popular -en canciones con el sexo, el odio, el deseo, la venganza-, sean capaces de mostrar los acontecimientos sociales y culturales de nuestra cotidianidad

¹⁰ “La cuestión de la identidad racial también atraviesa otras percepciones polémicas que tuvo la canción de Chocolate Remix (mostrar abiertamente que la sexualidad era compatible con la aspiración de la igualdad [...]). Además de ser criticada por colectivos afro-franceses que se movilizaron en París para cancelar un concierto de Chocolate Remix programado en el bar La Mutinerie. En las críticas lanzadas a Romina estaba el apropiarse culturalmente de la lucha de las personas caribeñas contra las formas de represión racista que estaría en la base del reguetón, y de proyectar una mirada de mujer cisgénero blanca con privilegios hacia el cuerpo racializado de unas de las protagonistas del videoclip, de tal forma que “la narración del cuerpo danzante perpetúa aquí esta posición de ‘ama blanca en una casa grande’ donde las mujeres negras son reducidas a un estatus subalterno de esclavas. También se acusó de negar las raíces negras del reguetón, el que una mujer argentina se identificase con el reguetón a través de la etiqueta concreta – “música latina”- muestra las consecuencias de su comercialización transnacional actual, que ha ido acompañada de un proceso de blanqueamiento respecto a sus raíces afro-puertorriqueñas originarias.” (Moro, 2023).

empeorada de este siglo XXI. Para ello, según Suiry Sobrino¹¹ (2025): “Teta y nalga en el marketing detrás de la mujer latina, que representa el tema de *Latina foreva*”¹² de Karol G, responde al estereotipo unidimensional y descontextualizando, una versión blanqueada de lo latino para el mercado occidental”. Esto aplica algunas prácticas nocivas al bien propio como común¹³, ensalzando no sólo un problema de estructura ética de convivencia social, a causa de la hipermasculinización, la minusvaloración femenina y la hipersexualización, sino también justificándola desde la resistencia a la hegemonía cultural popular occidentalizada y globalizada.

Uno de los factores de esta causa sociocultural y económica, por no decir el más relevante, es la fuerza del neoliberalismo, de acuerdo con Amador Fernández Savater (2024), cuando sugiere que “así como se atrevió a pensar Michel Foucault: el neoliberalismo como la lógica empresarial y el cálculo económico a todas las dimensiones de la vida, incluida la relación con uno mismo. El sujeto debe asumirse como ‘empresario de sí’, gestor de un ‘capital humano’ a valorizar constantemente. Esto radica en que fabrica un tipo de ser humano, un

¹¹ Según Sobrino (2025), citando a Rafia Zakari, la industria de la publicidad convirtió al sexo en un producto de consumo. Por otro lado, expone que la industria del reguetón tanto Karol G como Shakira, por ejemplo, son mujeres latinas de fama mundial, que, con sus particularidades, encajan en el estereotipo. Ambas están alejadas de la experiencia negra de las mujeres que estuvieron en los inicios del reguetón cuando era marginalizado y sus letras representaban la resistencia de los barrios. Y ambas también tienen una comunidad enorme de seguidoras que incluye a niñas y adolescentes que consumen, a través de ellas, la idea de éxito dentro del capitalismo que está vinculado a la belleza, el poder y el sexo (Sobrino, 2025).

¹² Karol G – *Latina foreva* (Official Video). https://www.youtube.com/watch?v=BgMU9Vuj17Y&list=RDBgMU9Vuj17Y&start_radio=1 fecha de estreno: 23 mayo 2025, (consultado 17/05/2025).

¹³ “No obstante, aquellos juicios con los que se impugna tal género ¿no significan una razón para escrutar con mayor detalle lo que implican las palabras enunciadas en susodichas canciones?, ¿no merecerán atención las mismas, bajo una dinámica de análisis, cuando estas compartan un elemento de común uso por parte de los destinatarios de la educación? Lo cierto es que, aunque ampliamente recusado el reggaetón, este revela comportamientos y actitudes de una comunidad que se expresa desde un lenguaje particular digno de ser analizado” (Barbosa, 2024, pp. 18-19)

tipo de vínculo con los demás y con todo el mundo: el yo como empresa o marca que gestionar, los otros como competidores, el mundo como una serie de oportunidades para rentabilizar”.

Por consiguiente, si se habla de industria de la música para el entretenimiento, estamos adentrándonos en un universo de muchas posibilidades para la representación de lo “latino”. Esto significa que, ¿todo cuerpo de mujer latina debe suponer plusvalía para ese mercado? Retomando, y de acuerdo con Suiry Sobrino (2025), parece que no funciona así: “Quizás podríamos primero hablar de cómo se construye el concepto de latina. La mujer latina no es la panchita. Panchita es la forma despectiva con la que, en España, se nombra a quienes venimos del Sur Global, de forma particular a las sudamericanas de origen indígena. La panchita no es una fantasía erótica, es la que limpia la casa, la que te prepara la comida, la que cuida a la abuela. No es el cuerpo deseado ni deseante como las mujeres que bailan en el video de Karol G porque la panchita no es latina. La mujer latina no es solo una categoría que referencia una territorialidad es, sobre todo, un concepto que la industria del entretenimiento ha sabido explotar”.

Existen estudios sociales respecto a las masculinidades en disputa que, como los de Trujillo, Tovar & Gómez (2022), corroboran -con la información en un estudio de campo en colegios de Medellín, Colombia- la influencia de la creciente industria del reguetón en la normalización de la violencia simbólica y la heteronormatividad en letras y videoclips (ej. sexualización de cuerpos como “capital erótico”). Esto relacionado directamente con el microtráfico y la prostitución en ciertas zonas, tanto céntricas como del extra-radio, de la ciudad, permeados por la cultura machista que deriva en la cosificación de la mujer por la construcción binaria del cuerpo como factor simbólico, sometido a control y discriminación. Estas derivas hacen que el reguetón sea un escenario de disputa entre el entretenimiento consciente y la diversión indiferente. La industria de la música popular o urbana, como se le suele catalogar a este género, juega con diversas dinámicas de capitalización de canciones con contenidos que generan controversia y atracción masiva.

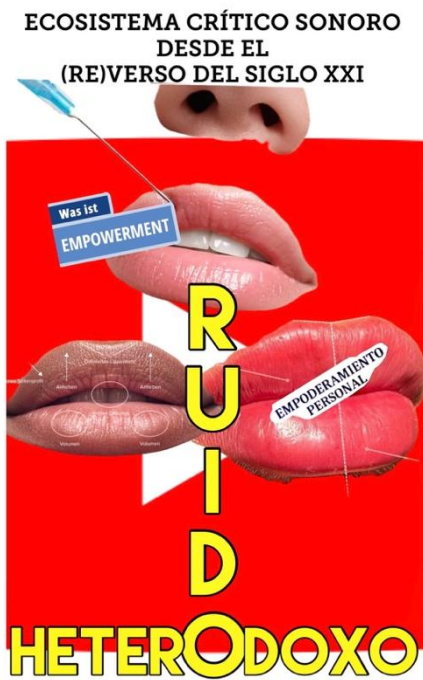
En paralelo al auge dinámico del concepto de empoderamiento de la mujer latina, fluye a la vez y perfectamente la mercantilización de la masculinidad. Estas dinámicas funcionan muchísimo en las redes sociales y plataformas de entretenimiento ligero, donde el éxito de su arte se mide en relación con la cantidad de mujeres con las que se relacionan, el consumo de lujo y la fuerza y “belleza” física de ambos sujetos. Esta dinámica es rentable para una sociedad joven carente de oportunidades profesionales y, en el peor de los casos, con una vulnerabilidad tan alta que ni siquiera las necesidades básicas son satisfechas. Este modelo de sociedad viril y empoderamiento femenino funcionan perfectamente en el mercado de la música popular emergente, resultando doblemente atractivos: por un lado, para quienes poseen en el imaginario colectivo un ideal del “Ser hombre” que implica dominar y tener poder sobre las mujeres y los recursos; por otro lado, para un feminismo atrapado por los algoritmos estéticos del poder.

Uno de los rasgos que más se destacan en este tipo de subculturas es la relación directa de los efectos colaterales de estas letras en las canciones y la transformación de los cuerpos de las mujeres en máquinas estéticas-deseantes, a través de las cirugías plásticas. Esto acelera la homogenización y negación del cuerpo de mujer latina, visto desde la mirada conquistada y balanceada desde un mercado del cuerpo-erótico en una cultura popular hegemónica.

El papel de las plataformas digitales, impulsados por el capitalismo cognitivo en la industria de la música se ajusta a la perfección con la urgencia de maximizar ganancias de nuevos talentos con belleza¹⁴ y violencia, donde se prioriza la inmediatez de comercializar. En la medida de lo posible, rápido y divertido de consumir en la escucha y el baile. Las redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube), capitalizan la llamada “sociedad del conocimiento”, con el pensamiento crítico y a la vez con

¹⁴La belleza no estaría separada de la economía. Su presencia constituiría parte del ‘hecho social total’, entre ‘los nuer’ de Evans Pritchard o en ‘los jardines de coral’ de Malinowski y con más fuerza aún en las sociedades contemporáneas. Pero no sólo nos atrae la belleza, el brillo, lo cool o chévere, como fue traducido al castellano, también las cirugías estéticas a las que el autor llama “cirugías cósmicas” (Taussig, 2014, p. 11).

bulos.

Elaboración propia

No obstante, también existen contrargumentos desde el agenciamiento feminista. La autora Frances Negrón-Mountaner (2022) señala que las artistas mujeres como Karol G (Colombia) y Villano Antillano (Puerto Rico), reconfiguran la narrativa de género desde el empoderamiento sexual o la queeridad. De hecho, la mutación del reguetón es el Neoperreo, un subgénero derivado del reguetón, el cual ha tenido una acogida más positiva que el de su predecesor". Según Arias (2019), fue la artista chilena Tomasa Real (2016) la que definió ese movimiento conceptual. También López Castilla (2018) acentúa que, desde hace ya una década, tanto desde la academia como desde el postfeminismo "la prosexualidad viene defendiendo la

necesidad de pensar el perreo, así como otros bailes hipersexualizados, como fenómeno complejo y contradictorio que puede ser entendido como una forma de empoderamiento femenino" (207).

Desde el punto de vista asumido en este trabajo, diferimos de estos argumentos, puesto que hacen una contra propuesta sólo desde el negocio hipersexualizado de la estética femenina -empoderada y esclavizada- del mercado de la imagen, para y por la industria del deseo de masas. Pero no hay un cambio de paradigma desde la acción, la creación crítica de contenido para la memoria, el cuidado y la paz sobre sus condiciones de vulnerabilidad histórica. Seguido a esto, podrían mantenerse los mismos ritmos de este género musical. La contrapropuesta del empoderamiento, lo que refleja es una aceleración antropológica neoliberal, libidinal, economicista y algorítmica. La

música popular emergente desde hace décadas toca las fibras más sensibles de la sociedad y es claro que el sistema capitaliza las perspectivas de cultura, subcultura y contracultura con esa versatilidad de géneros sin filtros, desde lo social, la clase, el género, la procedencia, la resistencia, la crítica o la complicidad del argumento, para el mercado de la música popular/ urbana sea lo más rentable posible. Lo ético, no es lo mismo que la mirada moralista, culposa o victimista de esta industria, sino que es reconocer que estamos dentro de la ecuación de consumidores y proveedores de este servicio del deseo y sus mecanismos psíquicos del poder¹⁵. El postfeminismo avala como fórmula anti-patriarcal empoderar al cuerpo que llamamos de "mujer" y ve viable retocarlo, restaurarlo como proyecto económico individual.

Un (Re)verso desde la etnomusicología para el Buen Vivir¹⁶

*¿Cómo escapar? Solo puede hacerse mediante la creación,
a la vez personal y colectiva de una abundancia también
objetiva y subjetiva: de vínculos,
de afectos, de tiempo, de cuidados, de disfrute.
Amador Fernández Savater (2024)*

El malestar singular o plural que genera cualquier tipo de violencia humana -de género, ecológica, simbólica, económica, emocional, feminicidios, abusos a niñas y niños- sigue quedando marginado, en un último escalafón de la inquietud social dentro de la industria de la música popular de este siglo. Mientras normalicemos la violencia como

¹⁵ La subordinación y deseo para Butler (2010) no son simplemente una relación de opresión, sino también una condición para la existencia del sujeto. El deseo de "ser" y la necesidad de supervivencia llevan a las personas a buscar la aceptación y la pertenencia, incluso en contextos de poder desigual. Hay una crítica al individualismo, donde esta visión forma intrínsecamente al yo, ligada a relaciones de poder y a la internalización de las normas sociales.

¹⁶ El Sumaj Kawsay ("Buen Vivir"), enfocado a la etnomusicología crítica, contribuye a abrir otros horizontes utópicos re-emergentes y multiontológicos de re-existencia creativa, frente al desarrollismo y las políticas extractivistas estatales (...). Como apuesta musical micropolítica y comunitaria, apelamos a crear redes similares que incorporen la discusión sexo-genérica, así como los procesos de cambio y transformación social particulares de cada mundo cultural. (Podhajcer, & Vega, 2021)

cuestión de otros, y sigamos replicando la mirada precarizada de un sujeto empoderado, convertido quizás hasta en un sujeto endriago¹⁷ y moderno desde la heteronormatividad, desde la necesidad económica por consumir y derrochar, desde la carencia psíquica que nos oprime este sistema y desde el desamor, seguiremos muy apartados de reconocernos éticamente frente al otro en el mundo.

Para este tipo de miradas contemporáneas, se plantea como método una performatividad ruidosa heterodoxa e insurgente, marginal, no lineal, no binaria y temporal en archivos de sonido e imagen. La base central de esta investigación doctoral es la etnomusicología crítica aplicada a cuestionar las líricas o contenidos visuales dichas producciones. Como metodología, se plantea una forma rizomática de ver y hacer para, desde la imaginación y la creación, participar en el desmantelamiento de narrativas machistas y violentas en la industria del reguetón de estos últimos cinco años. El objetivo es promover una visión y escucha crítica, panorámica y consciente de nuestro entorno en espacios como institutos escolares, barrios, universidades y en el mismo sector de la música -en espacios profesionales en festivales-. También se plantean conferencias en la academia y la asistencia a congresos a nivel local, nacional e internacional.

Proponemos, dentro del marco de este primer año de investigación doctoral en antropología de la música en la Universidad de Sevilla, una metodología rizomática que proviene del pensamiento postestructuralista de los autores Gilles Deleuze y Félix Guattari, planteados en sus dos obras referenciales: *Anti-Edipo. Capitalismo y Esquizofrenia* (1972) y *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia* (1980).

En la primera toma de contacto, con el Instituto Fuentepiña de Huelva, resultó interesante y satisfactorio aplicar una estructura rizomática de taller con los estudiantes de la ESO. El taller consistía en hacer la performance crítica de Ruido Heterodoxo, presentarla y, a la vez,

¹⁷ "Sujetos endriagos, son sujetos capitalistas radicales, es decir, emprendedores del capitalismo gore, crean una amalgama entre emprendedores económicos, emprendedores políticos y especialistas en la violencia" (Valencia, 2010, p. 46).

explicar los pasos a seguir en la siguiente actividad práctica con alumnas y alumnos. Hicimos un experimento, ejercitando la atención con la memoria visual, auditiva de mis archivos para, sobre ese material preparado, buscar de manera individual y través de la escritura los análisis y sentires, para luego compartir en colectivo la experiencia con instrumentos musicales que la institución nos facilitó. El ejercicio además de ser experimental nos pone, nuevamente, en el lugar de la creación a partir de la imaginación. Esto es ya, de por sí, una metodología contracorriente a las tendencias de I+D de innovar o crear proyectos de emprendimiento en negocios visionarios y lucrativos sin contextualizar primero las realidades coyunturales.

La etnomusicología¹⁸ crítica

Esta propuesta está enfocada en cubrir una cuota de actividades que permitan entender, analizar y pensar la expresión artística de la música con un enfoque crítico, primero en colegios, institutos e instituciones universitarias, y luego en las áreas profesionales de festivales de música, congresos y conferencias académicas. Para realizarlo, fue necesaria la incómoda elección y selección musical de este sector de la cultura y la música popular, específicamente, de contenido lírico machista y violento contra las mujeres en las canciones.

De este mismo modo, fue necesario hacer una matriz de semejanzas y análisis temporal de cómo fluye y se mueve el fenómeno del reguetón en el mercado, para contextualizar las redes que permiten su desplazamiento horizontal, de manera rizomática entre estas tres variables contemporáneas y coyunturales que nos afectan la cotidianidad sociocultural, económica y política desde la crítica y curaduría musical:

¹⁸ El objeto de estudio de la Etnomusicología no es la música docta de Occidente, dominio específico de la Musicología, sino la música en su perspectiva universal: "la música e instrumentos musicales tradicionales pertenecientes a todos los estratos culturales de la humanidad" (Kunst, 1959, p. 1). Por tanto, la Etnomusicología estudia la música docta de Oriente y la música folklórica del mundo, la cual incluye tanto aquella de las sociedades ágrafas comúnmente denominadas primitivas, como aquella de las civilizaciones más complejas (Grebe, 1976).

1. Capitalismo Cognitivo

a. Semejanzas:

- i.** El reguetón se produce y distribuye masivamente bajo lógicas de mercado digital, donde las plataformas como Spotify y YouTube, que monetizan su consumo.
- ii.** La hibridación sonora (sampling y colaboraciones globales) reflejan la apropiación capitalista de culturas musicales.

b. Crítica:

- i.** Estandarización musical: el algoritmo favorece fórmulas repetitivas (ritmo dembow, letras sexualizadas, cuerpos objeto de deseo), limitando la diversidad.
- ii.** Precarización laboral: muchos de los productores y artistas independientes quedan fuera del circuito hegemónico.

2. Poscolonialismo

a. Semejanzas:

- i.** El reguetón emerge de diásporas caribeñas (Panamá, Puerto Rico y Colombia) y se globaliza como resistencia sonora frente a la marginalización.
- ii.** Su éxito cuestiona jerarquías culturales: lo que fue estigmatizado como "música de barrio" ahora domina las listas globales.
- iii.** Artistas como Ivy Queen o Residente han reivindicado raíces afrolatinas e indígenas en las letras.

b. Crítica:

- i.** Folklorización neoliberal: La industria blanquea el reguetón, separándolo de sus orígenes racializados (ej: reguetón light para audiencias eurocentradas), postfemenismo y neoperreo avalan y apoyan el empoderamiento de la mujer a través de la hipersexualización.

- ii. Extractivismo cultural: grandes sellos explotan sonoridades urbanas sin retribuir a las comunidades originarias.

3. Heteropatriarcado

a. Semejanzas:

- i. El reguetón ha sido espacio de disputa de género: desde el machismo en letras que dominan este siglo XXI hasta alentar el discurso de empoderamiento como Natti Natasha o Tokisha.
- ii. El baile del perreo puede leerse como performance queer o biocorporales, desafiando normas corporales.
- iii. Colectivos como Riot Perreo, Kevin Fret, Chokolade Remix politizan el reguetón desde el feminismo y disidencias sexuales.

b. Crítica:

- i. Hipersexualización comercial: la industria sigue privilegiando cuerpos feminizados, hace apología a la violación de cuerpos de adolescentes y los cuerpos latinos bajo la mirada masculina (ej: Karol G, Maluma, J Balvin, Feit, entre otros).
- ii. LGBTQ+ + tokenizada: artistas queer son incluidos solo si son rentables (ej: Villano Atilano), pero persiste la censura a expresiones no binarias.

Conclusiones

Una vez identificado el problema sociocultural del machismo en la música popular, se establecieron las variables a analizar. De este modo, se concluye que, en espacios donde adolescentes y la sociedad en general tienden a banalizar la música, confundiéndola con diversión o escape, es necesario profundizar en su estudio. Desde la etnomusicología crítica se aborda el reguetón como un híbrido sónico que funciona como un rizoma, extendiéndose e influyendo en diversos ejes de la sociedad: la economía, la política y la cultura de masas. Como se evidenció en el análisis de la triada (semejanzas, crítica e

interacción), este género fluye a través de un mercado accesible a todo tipo de público, lo que refuerza su impacto.

El problema actual radica en cómo la mercantilización de un estereotipo machista sigue activa, afectando directamente a la mujer y, de manera pasiva, a sí misma, a través de prácticas neoliberales que someten su cuerpo a un proceso continuado de cambios estéticos. El impacto en las acciones sociales es directamente proporcional al consumo indiferente y a la producción musical consciente. Por esta razón, esta investigación doctoral en antropología de la música o etnomusicología se presenta como una propuesta teórico-práctica (ver anexo). Su enfoque no es un análisis crítico arbóreo, vertical o hegemónico, sino que busca reconocer las líneas de fuga dentro del mercado de la industria musical popular. Así, se pretende actuar sobre esas narrativas violentas globalizadas y desarrollistas, desde el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, en diversos espacios y tiempos.

Anexo fotográfico. Acciones rizomáticas¹⁹ desde el (Re)verso del machismo en la música popular para el Buen Vivir

¹⁹ Taller de crítica musical: "El machismo en la industria de la música popular dentro de la metodología rizomática de Deleuze y Guattari". Instituto Fuentepiña, Huelva (27 octubre 2024).

Fuentes consultadas

Adorno, T. (2003). *Filosofía de la nueva música. Obra completa, 12.*

(A.B. Muñoz Trad.). Akal.

Arias, S. M. (2019). Neoperreo, ¿Cambiando las reglas de(l) género? La escena transnacional online del "reggaetón del futuro. *Cuadernos de Etnomusicología*, 14. <https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/5-articulo-neoperreo.pdf>.

Valencia, E. (febrero de 2024). Cadera y razón. El alcance filosófico del reggaetón. *Revista Horizonte Independiente (Columna Filosófica)*. Consultado 11/06/2025.

Fernández Savater, A. (2024). *Capitalismo libidinal*. Ned ediciones.

Gushiken, Y. (2020) Cartografia do reggaeton: nainstream na América Latina, narginal no Brasil. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação*. Consultado 22/05/2025.

Grebe, M. E. (1976). Objeto, métodos, técnicas de investigación en etnomusicología: algunos problemas básicos. *Revista Musical Chilena*, 30(133), 5-27. <https://acortar.link/TFbGkH>

Marshal, W., Rivera, R. & Hernandez, P. (2009). *Reggaeton*. Duke University Press.

_____ (2010). Los Circuitos Socio-Sónicos del reggaetón. *Revista Transcultural de Música Trans-14*. <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/23/los-circuitos-socio-sonicos-del-reggaeton-> Consultado 05/04/2025.

Moro, D. (2023). *Reggaeton e identidades no normativas: Kevin Fret, Chocolate Remix y Bad Bunny desde los enfoques de la musicología feminista*" (Proyecto de investigación I+D Música en España y Sudamérica: translaciones y transculturalidad (1960 - 2019). <https://acortar.link/TFbGkH>. Consultado 06/05/2025.

Podhajcer, A. & Vega, Al. (2021). Entre el "Buen Vivir" y los feminismos.

Agencia y pensamiento comunitario en los grupos femeninos de música sikuri en Argentina. *Revista argentina de Musicología*, 22, 189-217

<https://ojs.aamusicologia.ar/index.php/ram/article/view/338/405>.

Prieto, M. T. & Carrillo, J. C. (2019). Violencia patriarcal y de género en letras de reggaetón. Opinión de Alumnos Universitarios. *Revista Perspectivas Docentes*, 30(69). <https://n9.cl/i2dv8>

Sobrino, S. (julio de 2025). Teta y nalga en el marketing detrás de la mujer latina. *Pikara Magazine*. Consultado 18/07/2025. <https://goo.su/UJBGhe>

Taussing, M. (2019). *Belleza y violencia. Una relación aún por entender*. Editorial Universidad del Cauca.

Trujillo, A., & Tovar, W. (2022). *Masculinidades en disputa: Una mirada desde el contexto escolar y regional*. Trabajo de grado en Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos, facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana.

Valencia, S. (2010). *Capitalismo Gore*. Melusina.

Archivos visuales y sonoros consultados

La Batucada Guaricha con Velandia y la Tigra. *ARRECHAS*. <https://www.youtube.com/watch?v=d6K0h6gBfhI>
Piedecuesta, Colombia. Fecha de estreno: 25N 2020, (consultado 30/11/2020).

La Morena del Chicamocha. *La Piscina Vacía Session*. <https://www.youtube.com/watch?v=IFZNqjL09Lw> La Piscina Vacía, Colombia. Fecha de estreno: 23 junio 2023. Consultado 10/06/2024.

La Muchacha. *Videoclip La Sentada*. <https://www.youtube.com/watch?v=Y2rS8Clr9t0&list=RDY2r>

S8Clr9t0&start_radio=1 Canción original: LA SENTADA, grabada por sello In-correcto en 2020. Colombia. Fecha de estreno: 12 de mayo 2022. Consultado 28/06/2022.

Las Tamboreras del Cauca: *¿Cómo se enfrentaron estas mujeres al dolor? Las Igualadas.*

<https://www.youtube.com/watch?v=yyKUTtJWCOA>. Popayán, Cauca – Colombia. Fecha de estreno: 3 diciembre 2019. Consultado 04/04/2020.

Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blesd - +57.

https://www.youtube.com/watch?v=5r5UePOgMQU&list=RD5r5UePOgMQU&start_radio=1 Fecha de estreno: 8 nov 2024. Medellín, Colombia. Consultado 05/01/2025.

Karol G – *Latina foreva (Official Video)*.

https://www.youtube.com/watch?v=BgMU9Vuj17Y&list=RDBgMU9Vuj17Y&start_radio=1 fecha de estreno: 23 mayo 2025. Consultado 17/05/2025.