

P R O Y E C T O

perreo is art too

D E G R A D O

POR: NADYA LÓPEZ

PERFIL

ORIGINAL

La moda como medio de expresión me ha permitido liberar toda mi creatividad y poder sincronizarme en un mismo canal con los demás a través de la música puesto que expone mi identidad. La conexión que hay entre la música junto a mis emociones es innegable. Considero que a todos los que nos dedicamos a las diferentes disciplinas del diseño en este caso en la Moda nos ocurre lo mismo. La música mejora mi flexibilidad de pensamiento a la hora de crear e imponer mi identidad y estilo en mis trabajos. Es necesario tener estilo, puesto que nos ayuda a despertarnos todos los días; sin él no seríamos nada.

La música involucra unas determinadas formas de vestir y pensar sobre moda.

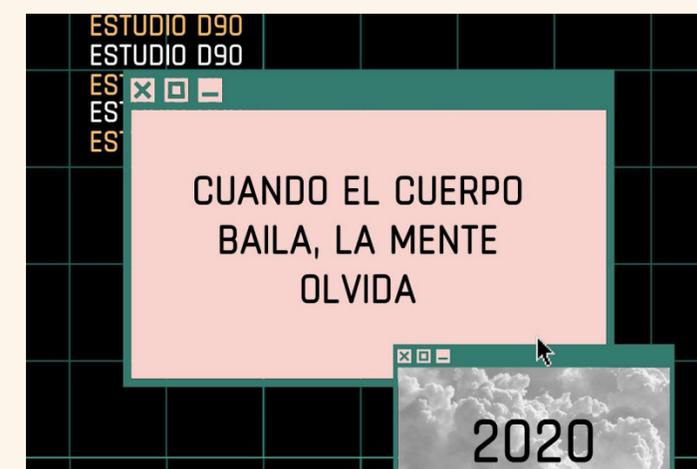
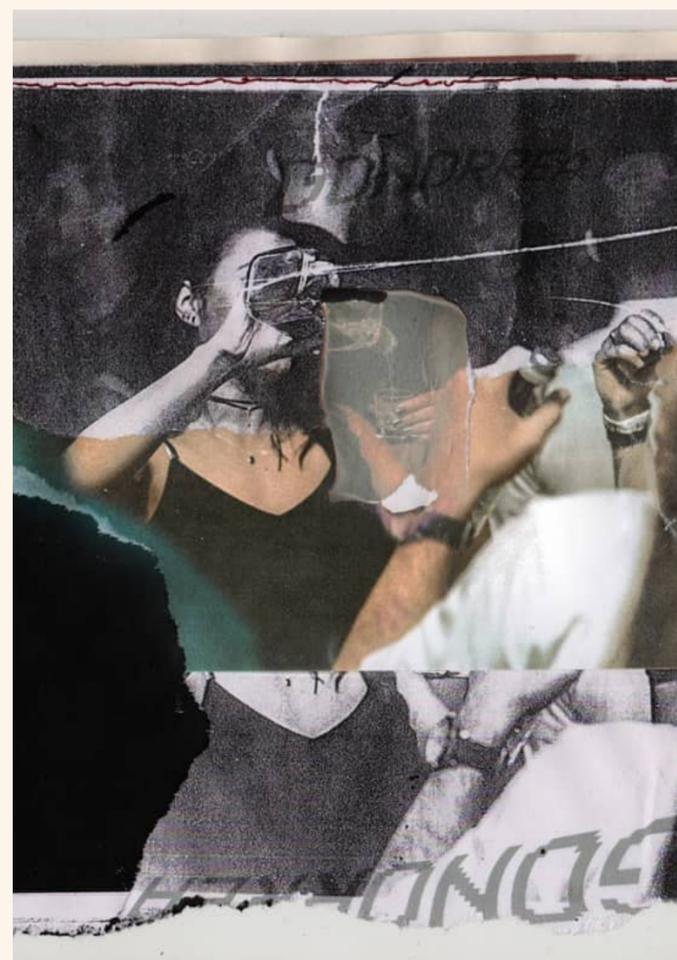
Música + Moda = Imagen personal (libertad y creatividad)

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de música no solo ayuda una década o un movimiento social, también aporta una identidad sonora; lo mismo hace la moda, brinda una identidad visual a toda una generación. La música y la moda enaltecen una identidad. Señalar la preferencia musical es la base de algunas identidades sociales. Sin lugar a duda la música es una de las actividades culturales más frecuente en el día a día de las personas, y poco a poco se está entendiendo como una forma de exteriorizar las emociones haciendo de la identidad una parte esencial de la vida. La música involucra unas determinadas formas de vestir y pensar sobre moda.

En primer lugar, hablaré del género reggaetón por varios motivos, puesto que es el ritmo que se encuentra a la vanguardia en popularidad dentro de ese amplio género llamado música latina, no solo dentro del subcontinente sino en otras latitudes. Segundo juega un papel que cumple actualmente a un ritmo que ha generado diversas reacciones sociales por su contenido en torno al cambio social y estética.

La mirada del reggaetón como un estilo moderno, no solo musical, sino estético, es la base sobre la cual se sustenta esta investigación, que surge a través de la inquietud por aclarar las letras de sus canciones, códigos estilísticos, estereotipos e ideologías y la imagen que proyectan en sus videoclips que está reconstruyendo los valores y juicios sociales, dirigiendo sus mensajes a quienes son más vulnerables a ellos y están más dispuestos a participar de nuevas tendencias de moda, tanto de comportamiento como de consumo. El reggaeton ha invadido el universo musical actual en todos los confines de la tierra conocida. Esta música bien merece una reflexión para apoyarla a través de las artes plásticas, estilismo que generen un movimiento que deje un recuerdo en la historia.

Con esta investigación busco marcar una especie de identidad en un punto específico en el tiempo para la cultura del reggaeton y la música en general, así como la vida de los artistas. A través de este análisis quiero dar a conocer a profundidad el reggaeton y mostrar los elementos significativos que se ven proyectados en nuestra sociedad; ya que se ha consolidado como el género musical de moda por excelencia. Empleando una narrativa que le permita a los artistas poder traspasar los límites de la creatividad y conectar con los fans de formas únicas y poderosas; convirtiendo sus músicas en imágenes que cuenten historia.

Palabras Claves: Reggaeton, arte, imagen, tendencias, ideología y códigos estilísticos.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El reggaeton es uno de los géneros más conocidos y escuchados hoy en día. Después de haberse librado de una muy mala imagen, este género urbano se ha convertido en una corriente de referencia del mundo de la moda. Se cuestionara sobre ¿Cuáles son las principales características de la imagen y comunicación visual en la interacción de los jóvenes de Medellín a partir de la recepción del reggaeton? y ¿De qué manera influye el poder de la imagen y el lenguaje visual de la moda del reggaeton en los jóvenes de Medellín?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la semiótica visual del reggaeton con fundamentos cualitativos e interpretativos, que señalan una perspectiva diferente del reggaeton que nos permitirá percibir el entorno que se desenvuelve este género musical y sus significados que otorga a los jóvenes de Medellín.

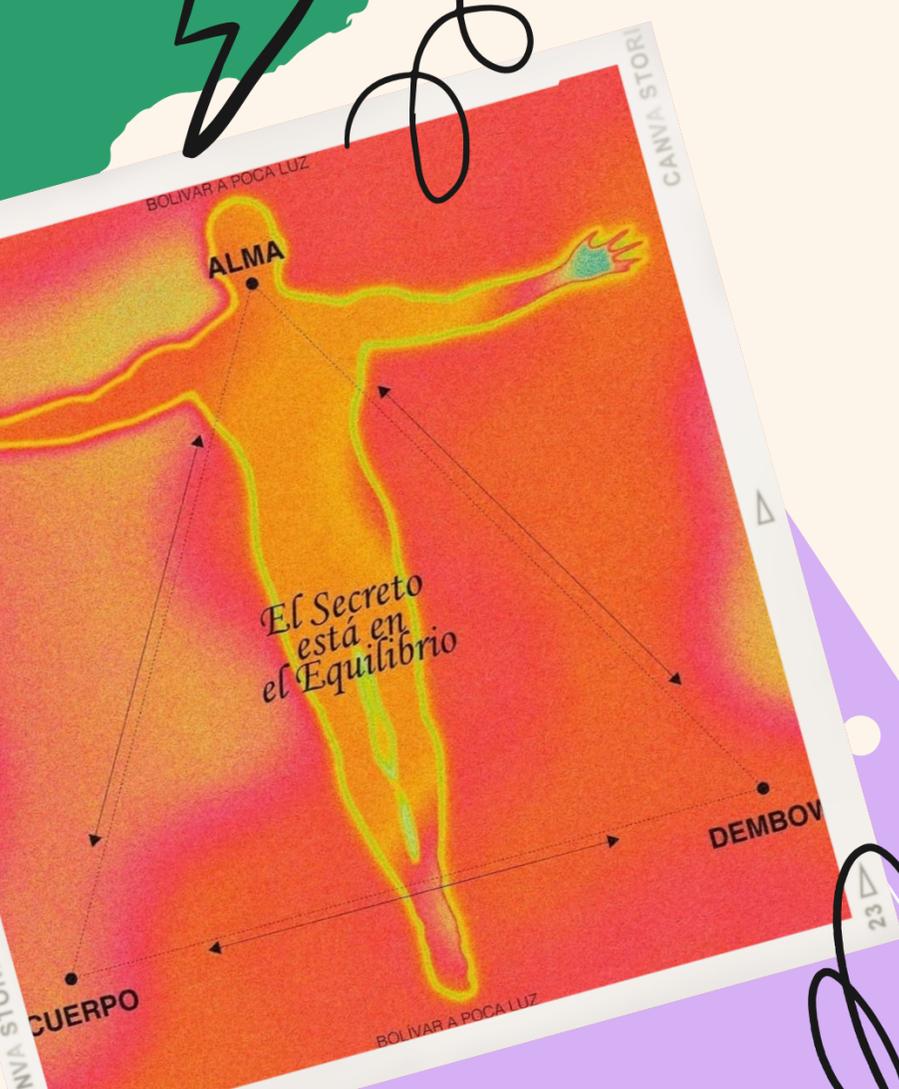
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los textos musicales del reguetón como un discurso o acto narrativo.
2. Examinar las variaciones estilísticas de los reguetoneros y cómo este influye a su público.
3. Determinar los estereotipos aspiracionales del reguetón que representan al conjunto de masas influenciados por este género.
4. Evaluar las apreciaciones de un grupo de personas sobre las letras de canciones de reguetón.

JUSTIFICACIÓN

Como diseñadora puedo percibir como los estudios sobre el reguetón y las investigaciones sobre el contenido de sus letras y vídeos, afirman que si bien responde a situaciones de la cotidianidad de la sociedad, rodeado de una fuerte protesta y crítica social en sus líricas, son una representación de entornos deprimidos de América Latina. Su lenguaje obsceno y violento revelan la crudeza de los hechos en dicho territorio, la separación entre distintas clases y valores sociales sigue apareciendo y manifestándose en las letras y en su estética, ofreciendo una óptica de qué el producto ha sido oprimido desde sus orígenes, pero finalmente aplaudido por la masa.

La realidad es que frente al mercado que existe dentro del reggaeton, éste no ha abandonado la crítica social sino que la ha reformulado y lo ha abordado con temáticas más vigentes; con un estilo más propio que nunca a la par, vienen pisando fuerte y creando tendencias. Así entonces establecemos al reggaeton como un fenómeno y producto cultural particular que visibiliza una estética y valores que se va conformando por jóvenes, que están escuchando estos contextos, que viven en ellos, y a partir de esto generan procesos de identificación, relaciones sociales y la construcción de una identidad. Mi intención es dar a conocer como el reggaeton influye en los productos de consumo de moda y como sus prácticas habituales son independientemente de su lugar de procedencia y estatus social. Al mismo tiempo el reggaeton busca mantener una corriente de actividad e investigación para poder generar nuevas formas de creación en el mundo del arte.

FANCITY

Metodología

Fancity nace como un arte nuevo, que parte de la música reggaetón, busca como inspiración, influencia e incluso por reacción, que pretende unir las artes plásticas con la música, la danza y el diseño de moda en buscar una forma de entender los tiempos en los que vivimos, de forma universal. Abre una nueva línea de expresión entre la juventud, música y arte: el reggaeton expresa la nueva visión de una época donde lo positivo se antepone al drama diario global. Este es el movimiento que hace la diferencia en cualquier lugar.

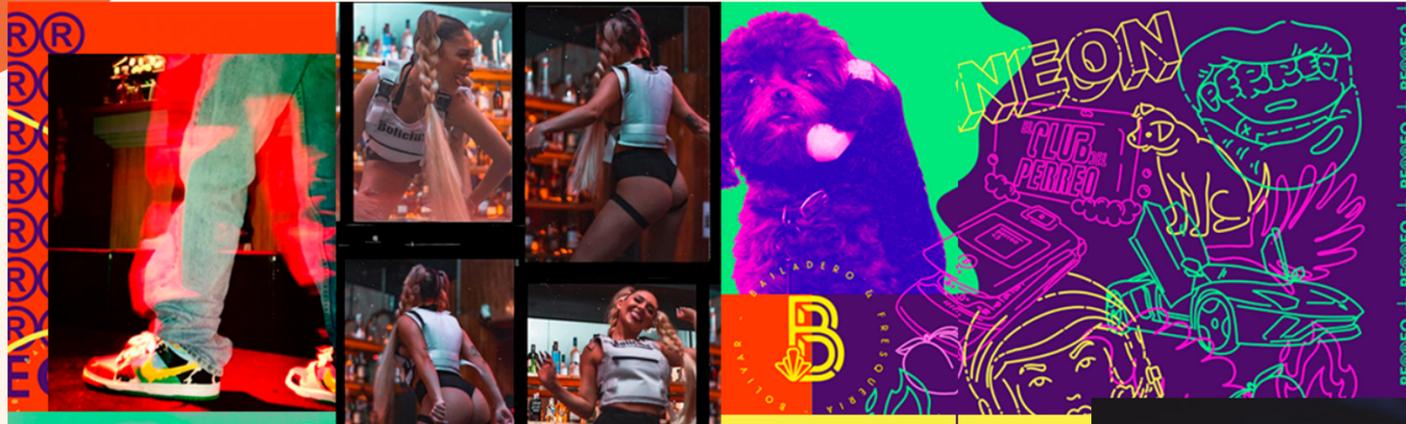
La metodología de la investigación acudió , como principal fuente de información, a los jóvenes, que son los protagonistas del fenómeno cultural que constituye a este objeto de estudio. El propósito de la entrevista fue brindar un espacio en el que los entrevistados pudieran utilizar sus propias palabras para expresar sus sentimientos, visiones e interpretaciones sobre el reggaetón como medio de manifestación artística y su gran auge en la moda. Adicional se planteó una encuesta que se basó en examinar el comportamiento de los jóvenes frente a aspectos como la motivación, involucramiento y valores seleccionados de preferencia que tiene por imitar a sus ídolos, con la finalidad de obtener respuestas a los objetivos planteados; es decir, examinar las variaciones estilísticas de los reguetoneros y cómo este influye a los jóvenes de Medellín; la importancia que éste concede en la moda, su grado de información, aspectos sociológicos vinculados con la música del momento.

En este caso el género reggaetón y su percepción sobre cómo este influye en la construcción de las identidades (imagen personal) de los jóvenes. Por otro lado; la entrevista pretende, dar a conocer las funciones en que la música en la moda desempeña en la construcción de identidad; desde dos puntos de vista, la de un experto en el área de la música y por otra parte en el área psicosocial.

Los resultados obtenidos fueron analizados con el fin de tener un mayor entendimiento en el tema, este dio la pauta para llevar a cabo un registro territorial (Cartografía); un mapa conceptual que da a conocer las representaciones simbólicas e imaginarias del tema que a simple vista no acostumbramos a detallar en dichos espacios. Los jóvenes que lo habitan son quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. La necesidad de dar a conocer el relato de los espacio que se ve influenciado por el reggaetón.

Al mismo tiempo, el registro cartográfico permitió tener un mejor entendimiento sobre el estudio de campo, para tener un visión panamericana más detalladas sobre los componentes que atribuyen a una manifestación y movimiento artístico en el reggaetón dando pauta para la realización del alfabeto visual donde se determinó y analizó los elementos como el color, la luz, la variación estilísticas, los textos musicales, la arquitectura, el baile, las obras gráficas, la fotografía y el movimiento con la finalidad de tener más información para el análisis semiótico del reggaeton en la moda, propuesta planteada en el proyecto presente.

Perreo

erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia
erreoterapia

el perreo es para todxs

- El reggaetón como reflejo de la cultura paisa
  - La Moda en tiempos de Reggaeton
  - Manifestación del Reggaetón en el arte

VARIABLES

CAPÍTULO 1: EL REGGAETÓN COMO REFLEJO DE LA CULTURA PAISA

Es importante para entender la investigación, iniciar definiendo algunos conceptos fundamentales; como lo es música e identidad. La música es un elemento de representación y comunicación, porque en la música la construcción es intencional, ya sea en narración, evento o descripción. Para algunas personas, pueden ser ciertos tipos de sentimientos o eventos. Para Bernabé la música es una:

manifestación artística, es un medio de expresión de ideas, de emociones, de vivencias de una sociedad. El arte musical combina sus elementos propios de tal forma que acerca al oyente a la cultura del pueblo que la ha producido y a las emociones humanas. Por todo esto, podemos considerarla como una base para el establecimiento del diálogo intercultural, como una herramienta más de trabajo de la interculturalidad. Bernabé, M. (2012)

De esta forma, la música no es solo parte de la cultura que produce música, más bien alienta a otras culturas a establecer una relación entre ellos o permitir que se reconozcan aspectos de las culturas en las que se construyen, brindando acercamientos a las vivencias del contexto, del que se generan o nacen las representaciones en la música.

La relación que existe entre la música e identidad se establece a través de los medios de comunicación que pertenecen a un mismo campo de acción: La primera que participa como forma simbólica, la segunda como discurso. Señalar la preferencia musical es la base de algunas identidades sociales de aquello que se conoce como identidad socio musical. Un fenómeno que se produce en una colectividad que es determinada por preferencia de un género musical que crea una cierta identidad. Cultura, música y juventud: una reflexión acerca del reggaeton como fenómeno cultural. El reggaetón es un género musical que tiene gran popularidad y fanatismo en los jóvenes actualmente.

A la juventud, posiblemente aquel ámbito social con más necesidad de asumir signos identificadores por razones intrínsecamente generacionales, no le basta el disfrute de su música, sino que también la necesidad de creer en ella y en todo lo que representa. (Martí, 1995, p.10)

A pesar de tener un auge mundial, y que sus canciones han llegado a ser escuchadas en otros continentes de habla no hispana, su influencia es criticada por lo que se expresa en dicho género musical. La influencia de este género se ha debatido en varios ámbitos. Debido a que antes este género era considerado de mal gusto con su contenido de sus letras, la imagen que proyectaban los reguetoneros, sin embargo, hoy en día es todo lo contrario. El Reggaeton no nació un día concreto. Tampoco lo inventó una sola persona. Surgió en Latinoamérica de la combinación de distintos sonidos como el reggae, dembow, hip hop y rap. En los años 2000, algunos músicos mezclaron esos géneros sin ser conscientes de que ese nuevo ritmo provocaría una gran revolución. Convirtiéndolo en una manifestación que busca estimular los sentidos e invita de manera espontánea a los más jóvenes para liberar tensiones e incertidumbres propias de la edad. Todo ello ha contribuido decisivamente a la enorme expansión de esta música.

Medellín a pesar de ser conocida por su historia oscura sobre el narcotráfico. Ha logrado durante sus peores años despegar y arrasar en una industria millonaria como la producción musical. Hoy, es la segunda ciudad más grande de Colombia, donde se producen algunos de los éxitos más grandes del reggaetón; convirtiéndolo en nuestros días en el estilo de música que escucha un muy elevado número de personas en todo el mundo, especialmente en la juventud. Existen estadísticas que calculan en un 85% los jóvenes que escuchan y/o lo bailan. Ello convierte a este género musical en un auténtico fenómeno social, del que empiezan a aparecer estudios sociológicos que tratan de analizar y explicar este fenómeno, que ha pasado a ser la música de referencia de nuestra juventud. Medellín, una de las ciudades más innovadoras del país es también una de las capitales mundiales del reguetón. La fuerza que han tomado estos ritmos tiene una larga historia y un profundo arraigo en la ciudad. Desde las comunas, el centro y el exclusivo sur, Medellín es una suma de voces que narran la ciudad y de colores que cubren la arquitectura, el baile, el diseño, la fotografías, obras gráficas pero principalmente el vestuario en una transformadora apropiación de la Moda urbana.

Medellín está viviendo un momento trascendental y ve como una inmensa oportunidad el potencial del reggaetón como industria naranja; donde la moda y la industria musical como servicios creativos pasan a ser una verdadera industria de interés nacional, con una clara ventaja competitiva por su posicionamiento. Algunos productores discográficos dicen: “Canción que pega en Medellín, despega con toda”. Su posición geoestratégica, diversidad de locaciones y clima son ventajas.

Muchos de los productores, artistas gráficos y urbanos, bailarines de la música urbana, diseñadores e influenciadores con millones de seguidores están allí. Solo un video como Machika (2019) ha empleado 300 personas bien pagadas de múltiples profesiones, desde productores, artistas, bailarines, maquilladores, peluqueros, y camarógrafos, hasta abogados, contadores y chefs, y beneficia los sectores de hotelería, transporte y prestadores de servicios. Entonces ¿por qué no aprovechar el reggaetón como industria y canal de comunicación en la juventud y destino?.

Siendo Medellín una ciudad cuya cultura está basada en el espíritu festivo, la alegría y el baile, el reggaetón se ha convertido en parte del imaginario contemporáneo de la rumba paisa. Al ser un producto musical cuya influencia ha sido tan poderosa ha sido capaz de llegar a convertirse en parte de la cultura juvenil de esta ciudad, influyendo en su manera de consumir, de expresarse, de ver el mundo y de construir y reconstruir su identidad. La moda en el reggaeton será la clave, por lo que las marcas y productos audiovisuales permitirán a las personas poder conectarse en torno a historias locales y globales auténticas, la estética y los valores del reggaeton cada vez tendrán un impacto más fuerte. Además, Costa Cordero citó a Gramsci en su tesis de maestría, diciéndonos que la manera de ver la cultura surge de la reflexión sobre las experiencias de la vida. Con la música urbana, estos reflejos se producen a la hora de componer canciones. Por ejemplo, la canción de J Balvin Mi gente.

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es

Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper.

**Toda mi gente se mueve
Mira el ritmo cómo los tiene
Hago música que entretiene**

**El mundo nos quiere, nos quiere, y me quiere a mí
(J Balvin, 2018)**

Todo aquello que influye o demuestra el comportamiento, tradiciones o costumbres de determinada sociedad forma parte de su cultura. La música podría decirse que es una expresión popular que refleja nuestro sentir, demuestra los valores y es generadora de conductas.

El reggaetón es cultura, no debes verlo solo como música. Presta atención a sus letras, melodías y ritmos porque cada mensaje transmite la identidad cultural de la juventud latina. "Sus canciones tienen un ritmo que trasciende idiomas y culturas", Markus, que vio cómo 20.000 personas bailaban encantadas en el primer show de Balvin en Suecia. "Pero entendió perfectamente que hoy no se trata de tener la mejor voz, sino de ser un ícono cultural". El artista colombiano ha impuesto un estilo y nos ha hecho sentirnos orgullosos de ser latinos. Los ídolos de este género como J Balvin, Bad Bunny entre otros han permitido el fortalecer dentro de la cultura urbana temas antes no hablados, además de reforzar el estilo, de dejar atrás el "somos del barrio" a una propuesta más contemporánea y capitalista.

CAPÍTULO 2 :LA MODA EN TIEMPOS DE REGGAETON

La moda es un lenguaje visual determinante para la sociedad, un movimiento que aporta distinción entre las personas, establece rangos sociales y se convierte en una expresión cultural indispensable para la humanidad. Cada "tendencia" que aparece es reflejo de la situación global, sea cual sea el año de su aparición. En otras palabras, "La moda es un fenómeno moderno, temporal, cíclico, social, cultural, estético, artístico, visual, comunicativo y semiótico." Parra Vorobiova, Leaño Barreto, Mestre Vélez, & Paz Gago (2016)

En la moda, la persona mediante su indumentaria es quien emite mensajes para expresar las maneras en las que quiere ser vista o cómo quiere tener contacto con el otro. En cuanto al mensaje, para que este funcione requiere de un referente y una interpretación, por ello este debe construirse bajo una serie de diversidad cultural, cargadas de elementos simbólicos, que identifican específicamente una prenda de vestir hasta universalizarla (por ejemplo, el concepto de un pantalón). Los efectos son inesperados, es difícil construir una hipótesis sobre los resultados que se causen sobre otro por el hecho de vestir cierta tipología de vestimenta, pues ello depende del contexto y del receptor.

En la moda "es un claro ejemplo del tipo discursivo, puesto que se refuerza la relación entre un 'yo' y un 'tú', es decir, un uno que asume representarse a través de la moda y un otro al que se dirige; este vínculo genera un impacto o diálogo polifónico con alto intercambio de contenidos" Radulescu, 2016. Una experiencia del ser humano y de su manera de proyectarse hacia los demás, generando un patrón de conducta.

Por otra parte, cuando se habla específicamente sobre la semiótica en la moda como un producto cultural, existen diversos elementos y estructuras en el vestuario que intervienen entre el emisor y el receptor a niveles estéticos, funcionales, sociales, de los sentidos, de formas y de efectos; estos son: el código de color (tonos cromáticos), las formas y las estructuras (cortes o siluetas), y las simbologías (derivadas en el diseño textil). La importancia de todos estos elementos radica en saber traducir la narrativa de la moda a través de cortes, superposiciones, colores y formas que permiten dar estructura y movimiento al cuerpo; Radulescu (2017) dice que es a través de la corporalidad y la anatomía que existe una dinámica e interacción con el vestuario,

la cual crea tensiones tales como: asimilación-exclusión, lo vivido y lo construido, identidad y cambio, sentido y diferencia, formas de alteridad y elecciones estratégicas, presencia ante sí y ante el mundo. En otras palabras, dichos elementos nos permiten entender qué significado hay detrás de todo ello y su forma de representarse en un contexto influenciado por la cultura, donde la moda será abordada por su usuario desde el concepto de identidad como un ser/estar y querer/poder/hacer.

En la música, como manifestación cultural, también involucra unas determinadas formas de vestir y pensar sobre la moda. De hecho, la música y la moda son dos medios de expresión de imagen personal muy importantes. Pero de ¿dónde viene la relación entre música y moda? Desde jóvenes, cuando comenzamos nuestra relación con la moda, tenemos la tendencia a imitar a nuestros ídolos. O, bien, a inspirarnos e ir definiendo en relación con ellos lo que nos gusta y lo que no. Se podría decir que antes de la era de Internet, de hecho, los influencers de moda eran los músicos y los grupos musicales. Y, también otro tipo de celebridades pero sí, muchas de ellas están relacionadas con el mundo de la música. La música ha sido protagonista en la definición de la estética de determinadas épocas.

Es decir, de tendencias. La moda es capaz de crear tendencias a seguir pero, en la mayoría de los casos, como sistema social abierto, es también influenciada por otro tipo de corrientes artísticas y formas de hacer las cosas. Los iconos de la música están en el ojo mediático y sus seguidores los miramos. Nos fijamos en cómo visten, en cuál es su estilo, cuáles son sus trucos de belleza. Se puede decir que son modelos a seguir en ese sentido para determinadas audiencias. Y, a su vez, también los diseñadores, que se mueven en el mismo ámbito cultural, encuentran en estos iconos musicales como una fuente de inspiración. La música y la moda están tan relacionadas que definen estilos y subculturas. Por ejemplo, en los jóvenes que se autodefinen como reggaetoneros tienen procesos de interacción y prácticas culturales específicas; que incluye desde moda, peinados, lenguaje, baile llamado perreo e incluso cultos religiosos. Por ello, la pertinencia de continuar analizando sobre el vínculo entre música y moda, para comprender los nuevos fenómenos culturales que nacen desde el ámbito musical.

“Para mí la moda no podría existir sin música”, dijo el director creativo de Balmain

Todos sabemos que el reggaetón y moda es un buen combo, un dúo que funciona pues muchos de los cantantes de este género se han vuelto iconos de la cultura popular, no solamente por su música y su aporte al género urbano, sino que también se han posicionado en el mundo de la moda. Ya sea por colaboraciones que realizan, marcas que los patrocinan o porque han decidido dar un paso adelante y olvidarse de los simples jeans y tank top blancas para que quede claro que los reguetoneros han puesto de moda más cosas que simples accesorios, estos artistas están para quedarse.

Como ya ocurrió con el rock, el country o el rap, en el reggaetón han sobrepasado los límites de la música y se han instalado en los armarios de una generación con un estilo que combina lo vintage, la ropa deportiva y las grandes marcas, en una oda al mundo urbano. Al contrario de lo que ocurría en los años ochenta, cuando las firmas se echaban a temblar al asociarse con qué artistas y según sus géneros, ahora las marcas quieren adueñarse y ser una referencia de la estética urbana. Están interesadas en que reggaetoneros vistán sus diseños por los escenarios de todo mundo y los propaguen como una epidemia por sus redes sociales.

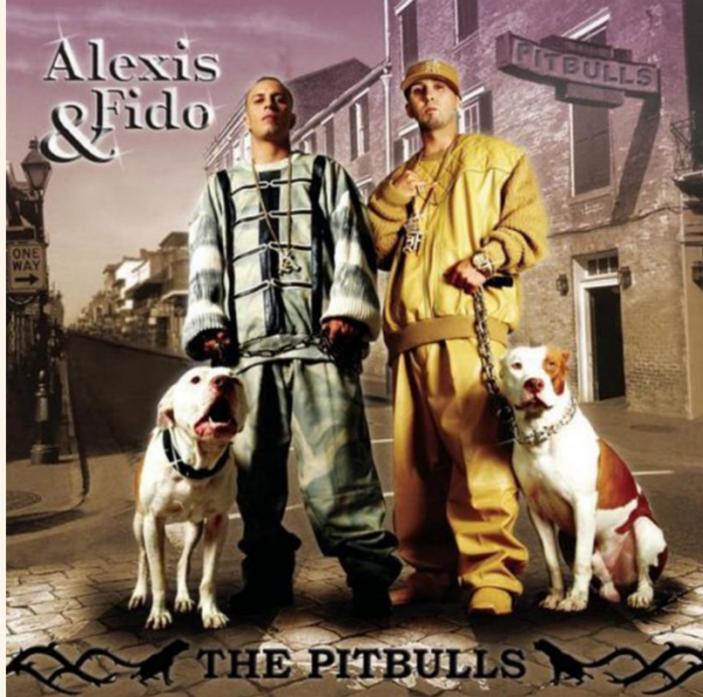
El reggaeton es uno de los géneros más conocidos y escuchados hoy en día. Después de haberse librado de una muy mala imagen, este género urbano hasta se ha convertido en una corriente de referencia del mundo de la moda. Pero, ¿cómo ha sido su evolución en materia de estilo?

Cuando apareció el reguetón hace más de una década, artistas como Daddy Yankee lucían un estilo pegado a la herencia del hip hop. Pantalones anchos, camisetas aún más anchas, gafas de sol, cadenas, gorras. Justo cuando el hip hop empezaba a desprenderse de sus prendas más icónicas, acaso reducidas a cliché después de ser paseadas por calles, pasarelas y escenarios durante tres décadas, una nueva estirpe de artistas urbanos venidos de Panamá, Puerto Rico y Colombia parecía querer recuperarlas. Pero aquel estilo poco a poco fue mutando hacia formas más sofisticadas de indumentaria. Trajes estrechos hasta la asfixia, camisas estampadas, cortes de pelo en formato arte figurativo y relojes caros. La imagen se ha movido de la calle al centro comercial de gama alta del mismo modo que la música ha suavizado sus formas y sus letras para ser más amable a los oídos del público medio. “A media que el reguetón rompía barreras y se acercaba a nuevos públicos, se fue abandonando el look callejero, para tratar de convertir la música urbana en algo mucho más estiloso”, apuntaba en una entrevista al medio Business Of Fashion Michelle Rivera (2019), estudiosa del género en la Universidad de Michigan.

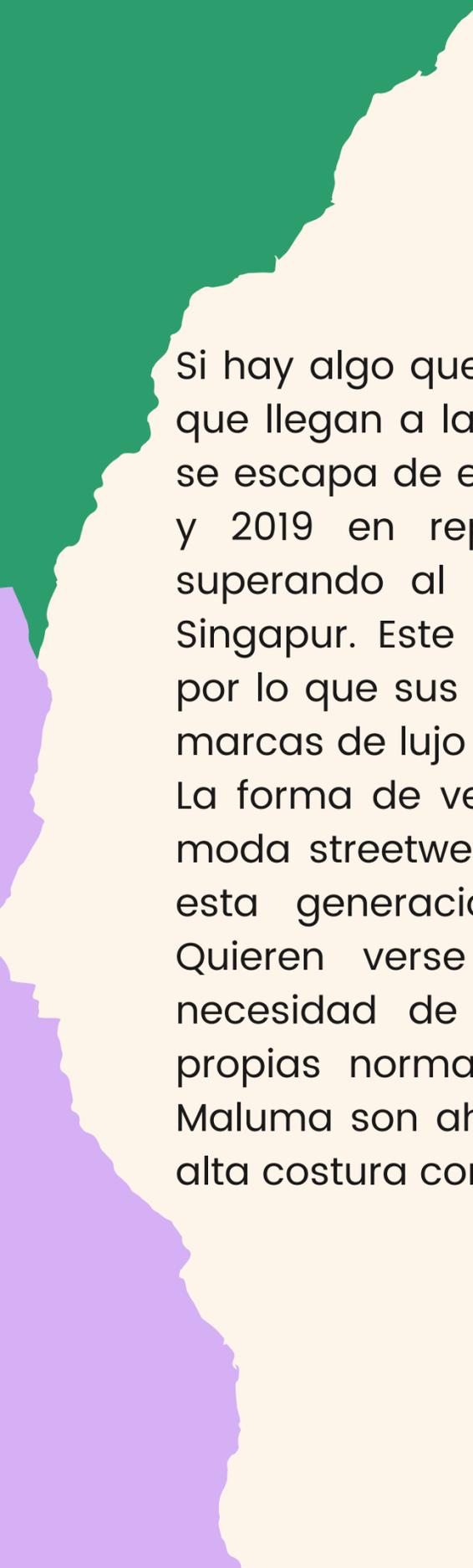
En esta etapa predominaba la ropa ancha, las gafas de sol y mucha joyería.

Algunos de los exponentes más conocidos del reggaeton con algunos de sus looks más excéntricos y coloridos.

El reggaeton llegó a una época en la que las grandes cadenas de oro y las gorras para atrás dejaron paso a un look más actualizado.

Si hay algo que la moda y el reggaeton tienen en común es que llegan a las masas y que nadie, por mucho que quiera, se escapa de ellos. El reguetón ha crecido un 119% entre 2014 y 2019 en reproducciones, según las cifras de Spotify, superando al pop y al hip hop, y se escucha hasta en Singapur. Este género ha captado a la población mundial, por lo que sus artistas se convierten en plataformas que las marcas de lujo aprovechan para acercarse a sus audiencias. La forma de vestir de los reguetoneros influenciados por la moda streetwear es una manera clara de demostrar cómo esta generación entiende y consume la indumentaria. Quieren verse bien, pero sentirse cómodos. Tienen la necesidad de romper con lo establecido y escribir sus propias normas. Artistas del reggaeton como J Balvin o Maluma son ahora los perfiles más buscados por firmas de alta costura como Louis Vuitton, Chanel, Dior o Versace.

Por una parte el streetwear ayuda a las marcas de lujo a acercarse a estas nuevas generaciones que son y serán sus consumidores. Esta transformación social hace que la industria tenga que pensar una manera de llegarles a los millennials y a la generación Z y es ahí donde entran los artistas de reggaeton y su particular estilo.

CAPÍTULO 3 :MANIFESTACIÓN DEL REGGAETÓN EN EL ARTE

El reggaetón busca mantener una corriente de actividad para poder generar nuevas formas de creación en el mundo del arte. No representa a un grupo, más bien representa un movimiento que pretende unir a los artistas que quieran compartir esta época que nos ha tocado vivir porque creen que se puede hacer un mundo mejor con alegría y pasión, junto al español como idioma de unión entre los pueblos del mundo. El reggaetón en el arte, siempre he tenido un problema por entender si este género musical es arte o no; para comprender si el reggaeton es considerado como una de las bellas artes. Será importante para entender la investigación, iniciar definiendo que es el arte. Como primera definición el arte es la manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Real Academia Española (2020).

La segunda definición es la capacidad de toda habilidad para hacer algo. La primera va más enfocada en lo que son las bellas artes y lo que hay alrededor de ellas. O sea, la literatura, la música, la arquitectura, la danza, la fotografía. Y la segunda va enfocada hacia la artesanía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Puede ser muy subjetiva la respuesta y también puede ser muy redundante. La diferencia es la superación y el discurso artístico.

“Efectivamente, cualquier expresión artística es un reflejo de la realidad, o de cómo el artista la concibe. El discurso artístico no siempre lo dicta el mismo artista, sino también la gente que aprecia su arte. Podemos comprender que el reggaetón en definitiva es un arte, representa la cultura latina y sus características, como el color, la luz, la arquitectura, las obras gráficas, la fotografía, la música, la literatura y la moda; como es que a pesar de las carencias y de las problemáticas a las que nos enfrentamos, tenemos motivos para para compartir con ésta algunas características e coexistir y nutrirnos de ellas. Refleja contextos específicos en sus letras y en sus videos, como es que son las calles, a lo que nos enfrentamos, narra nuestra realidad y es precisamente ahí donde se encuentra su función social, reconocer y comunicar cómo es nuestro modo de vida, nuestra características sociológicas, refleja nuestros retos y contexto, por más complejo que sea.

La música urbana hace referencia a géneros como el hip-hop, el trap y el reggaetón. Este último ha representado, desde la década de los 90's, una expresión de cultura urbana para la juventud latinoamericana. Con la intensificación del uso de los medios socio-digitales, el reggaetón ha dejado de ser característico de los sectores marginados y de la clandestinidad, para dar lugar a una identidad cultural colectiva en Medellín y a su masificación global.

La cultura, por su parte, implica a la totalidad de conocimientos, creencias, moral, leyes, costumbres especialmente en el arte que hace dar a conocer los miembros de una sociedad (Noriega, 2015, pág. 19). De esta manera, el reggaetón se ha consolidado como un artefacto cultural capaz de moldear el pensamiento, los intereses y el accionar de los jóvenes de Medellín, quienes se identifican con sus sonidos y bailes característicos. El baile y el reggaetón están más vivos que nunca en las calles de la capital antioqueña. El baile, como un arte colectivo, es la expresión corporal de cualquier música existente. En el reggaetón, el baile es un solo cuerpo entre ritmo y ser. Generalmente su baile se ha caracterizado por el carácter provocativo y sensual de su forma de bailarlo puesto a que transmite el cuerpo como un acto performativo. Sin embargo existen usuarios que practican este ritmo de manera artística donde utilizan sus movimientos corporales, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento, artísticos y reproductivos, mezclando distintos estilos como el hip-hop, comercial dance y el break dance ya que son estilos técnicos con mucho juego de piernas, vueltas refinadas y movimientos rápidos, acrobáticos e inventivos.

Los jóvenes que se animan a bailar reggaeton como formación en la danza urbana les genera la capacidad de aprender coreografías que les permite desarrollar seguridad, ganar control, precisión y actitud, confianza en sí mismos, musicalidad, ritmo, coordinación, liberación de estrés, tonificación del cuerpo y soltura de libertad e ritmo que irradia en sus bailes.

Lo urbano que ha adoptado Medellín no responde únicamente a la obviedad de ser una ciudad, sino más bien a las formas de apropiación del espacio público. Las calles, que en otro tiempo les fueron negadas a sus habitantes, están siendo recuperadas, resignificadas y este proceso se está haciendo a través del arte, de cambiar el silencio por los sonidos punzantes del reggaeton, de cambiar los pasos cautelosos por el perreo propio del reggaeton y de llevar la cultura fuera de los museos y de los lugares tradicionales, con el fin de ponerla a la vista de todos. Un claro ejemplo es La comuna 13 que registra esa historia de las distintas versiones de Medellín que han habitado, paredes que aparecen como símbolo de lo que fue y de lo que sigue. Allí se ve como en ningún otro lugar que las calles grises quedan atrás para llenarse de narrativas diversas y de voces que cuentan nuevas historias.

Además de ser herramientas con las que los medellinenses se han apropiado de las calles con obras gráficas (grafitis) y junto al reggaeton parecen no tener fronteras de ningún tipo. Toda la ciudad los vive, los comparte y se reúne alrededor de ellos. Los espacios que se viven en Medellín con el tiempo se han transformado a través de los colores y de la felicidad en los espacios creados a través del reggaeton en el arte. El reggaeton, como podemos observar, parece oscilar en una línea imaginaria cultural donde todas de las categorías anteriormente nombradas lo representan. Al mismo tiempo sus letras remiten a la denuncia social y su origen de clase baja para hacer notar que la etiqueta cultura de masas es capaz de recoger incluso lo enteramente contrario a ella.

Quizás, entonces, esta etiqueta no es la más adecuada. Aunque puede establecerse un punto de inflexión entre las intenciones comunicativas del reggaetón en sus inicios y la actualidad, la realidad es que, frente al mercado que existe dentro del género, este no ha abandonado la crítica social, sino que la he reformulado y la abordado sobre temáticas más vigentes. Esto puede observarse en las siguientes letras como:

Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español
pero se aprendió la canción a la perfección.
Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación
Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación.
— **Que calor, Major Lazer, J Balvin ft. El Alfa, 2019.**

No me vuelvas a decir "Bebé"
Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy sólo
de mí
Y no me vuelvas a decir "Bebé"
Ya tú lo sabe' que yo no estoy ni un
poquito pa' ti
Lo nuestro ya se murió
Lo siento si te dolió
No fui yo quien decidió
Fuiste tú que lo jodió
Que en paz descansa lo de nosotros'
No me rompiste el corazón, ya yo lo
tenía roto

Por eso, ni te amo, ni te odio
Alzando botella' en tu velorio
Esta noche me amanezco
¿Que me quisiste? Te lo agradezco; ey
Pero no te pertenezco
Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco
Baby, tú ere' un atraso
Pon lo que tú quiera' en Facebook que
yo no te vo'a hacer caso
Echa pa' allá, no me eche' el brazo
— **Solo de mí, Bad Bunny, 2018, en el
álbum X100PRE.**

Como vemos, las letras manifiestan no sólo un rechazo al racismo sino la inclusión del feminismo dentro de ellas, reivindicando un papel activo de la mujer y tachando al machismo como una ideología nociva en nuestra sociedad. En la canción Solo de mí de Bad Bunny, acompañada de su videoclip en el 2018, puede verse a una mujer maltratada que abandona la relación que mantiene con su pareja, denunciado de esta manera la toxicidad de cierto tipo de tratos interpersonales. Esto es respaldado,

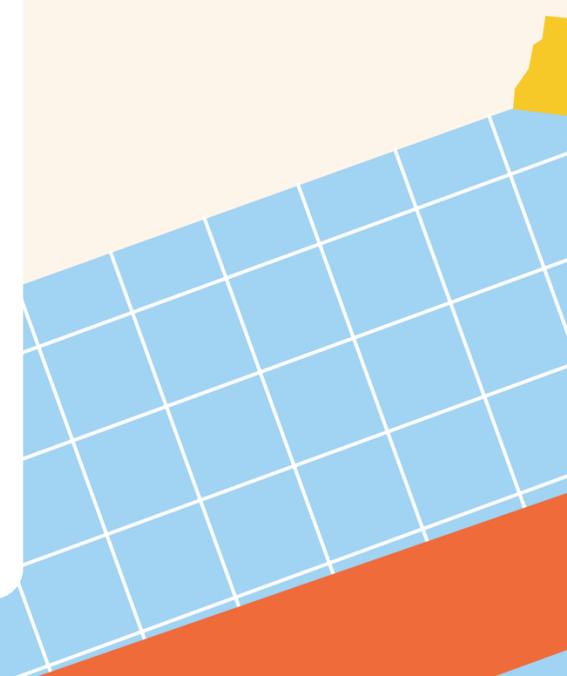
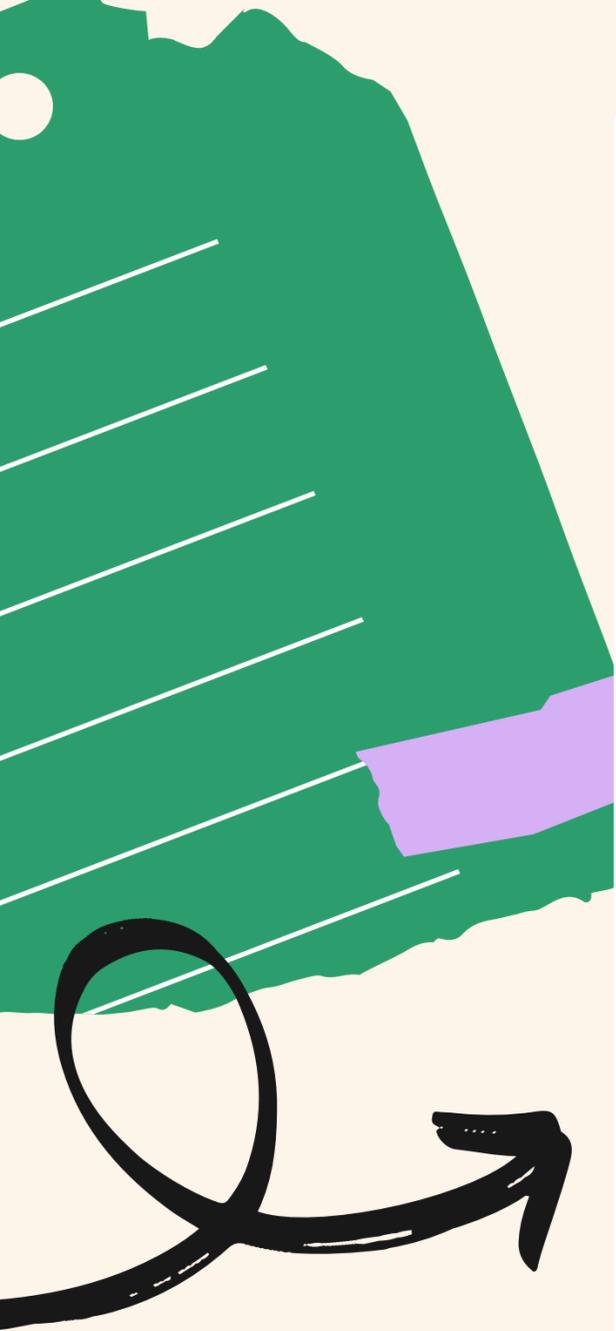
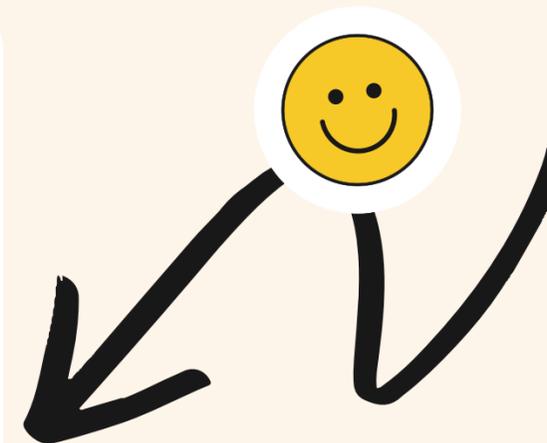
además, por la frase que se enuncia en la canción Que calor de Major Lazer y J Balvin, cuando hacen referencia a una extranjera que no sabe español, pero ha conseguido aprenderse las letras del reggaetón con total fluidez. El triunfo es un hecho. La separación entre distintas clases y valores sociales sigue apareciendo y manifestándose en las letras, ofreciendo una óptica de qué producto ha sido oprimido desde sus orígenes, pero finalmente aplaudido por la masa. Establecemos el reggaetón como un fenómeno y producto cultural particular para manifestar la necesidad de repensar la jerarquización de culturas, con el fin de conseguir o graduar una CULTURA en mayúsculas. La búsqueda de un punto medio o de un nuevo marco teórico capaz de pensar la cultura como una, es un requerimiento básico para la demanda estética y la filosofía del arte del siglo XXI.

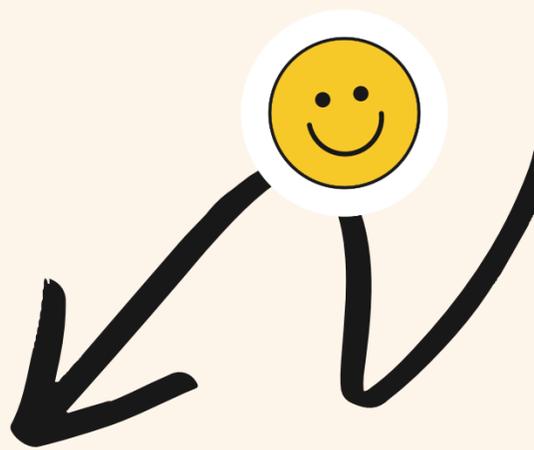
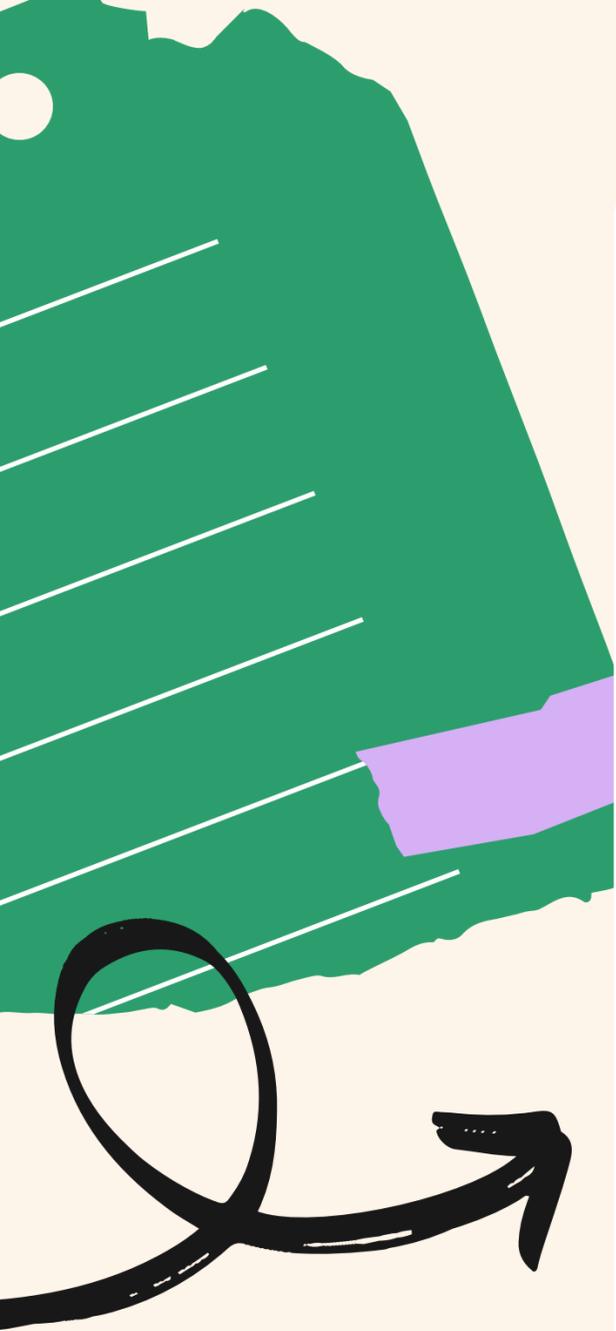
CONCLUSIÓN

Si bien esta investigación no ha sido algo fácil de elaborar también podría afirmar que está resultando ser una muy buena experiencia personal. Una de las más grandes dificultades que tuve fue la poca información que hay sobre temas tan específicos como el que estoy investigando, ya que hasta el momento casi nadie se había tomado la molestia de profundizar en el género y gracias a varios trabajos que he leído, incluyendo el que estoy elaborando, muchas más personas podrán comprender y entender todos los pormenores sobre el Reggaetón y la moda.

La investigación tiene una utilidad muy grande ya que al contrastar todos los aspectos negativos de los que se hablaba en el pasado sobre el Reggaetón, se está visualizando más bien como una expresión artística, y poco a poco se resalta la marcada influencia de la moda en el género, la persona mediante su indumentaria es quien emite mensajes para expresar las maneras en las que quiere ser vista o cómo quiere tener contacto con el otro. Para poder entender el gran avance que a dado el género en las últimas décadas existen muchas variables que necesitan de nuestra atención.

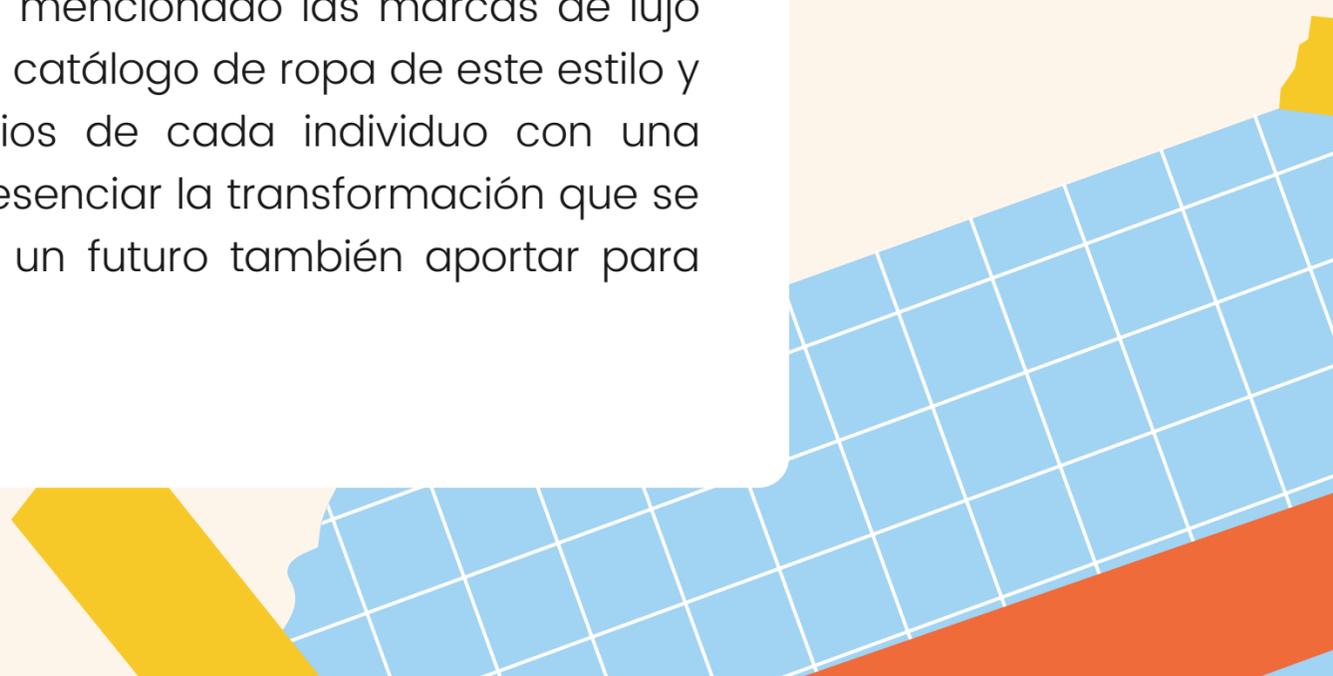
En primer lugar, en el apartado musical hay mucha diferencia de los antiguos temas que uno escuchaba en aquellas épocas, ahora lo que uno puede resaltar es la relación de estas canciones con los actuales movimientos sociales y el estado emocional del público al que va dirigido y lo están llevando a acabo de una manera más globalizada.

Ahora un tema que a mi parecer es el que lo ha catapultado al estrellato es el buen manejo del marketing en base al comportamiento del consumo actual, Nosotros como latinos ya tenemos en nuestra sangre gran parte de ese Flow que manejan estos artistas, sin embargo en la actualidad estos temas no solo los disfrutan los millones de personas de este continente sino casi todo el mundo lo hace, gracias a la iconografía o el simbolismo que han aplicado, esto ha permitido meter en el subconsciente las canciones que ahora son tendencia y propagadas en todas las redes sociales por los ahora llamados influencers, esto ha provocado la masificación del público de estos artistas. Y otro apartado muy importante que hay que poner énfasis es la evolución de la moda, de los que ahora los Reggaetoneros son grandes referentes, es impresionante darse cuenta que ahora las grandes marcas e industrias de la moda como Versace, Gucci, Chanel, etc., están buscando ser patrocinadores de los artistas urbanos del momento, esto es un gran aporte a la industria de la moda porque permite explorar una infinidad de nuevos estilos que se pueden incorporar e innovar de lo convencional.

En la actualidad esta muy de moda el estilo Streetwear, que ha sido una evolución de los outfits principales de los Reggaetoneros de antaño, como ya había mencionado las marcas de lujo ahora están buscando a estos artistas para fabricar un nuevo catálogo de ropa de este estilo y con ese objetivo llegar a las masas e innovar los armarios de cada individuo con una indumentaria más cómoda y mucho más cool. Me fascina presenciar la transformación que se esta dando en la moda junto a estos grandes artistas y a un futuro también aportar para continuar con esta revolución textil.

BIBLIOGRAFÍA

- Bernabé, M. (2012). Importancia de la música como medio de comunicación intercultural en el proceso educativo. (PDF). Valencia. España. Ediciones Universidad de Salamanca. Disponible en: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131098/Importancia_de_la_musica_como_medio_de_c.pdf;jsessionid=9A5DB88D429FC3A952E75368D7D55C62?sequence=1
- Martí, Josep. 1995. "La idea de 'relevancia social' aplicada al estudio del fenómeno musical". En Trans-Revista Transcultural de Música, nº1. <http://www.sibetrans.com/trans/a301/la-idea-de-relevancia-socialaplicada-al-estudio-del-fenomeno-musical>, visitado 05/12/2009.
- J Balvin. [J Balvin] (2018). Reggaetón [Archivo de Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=6DHDIDgn2oA>
- J. Balvin, Jeon, Anitta (2018). Machika [Archivo de Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=liczsmUSMA4>
- Major Lazer, J Balvin (2019). Que Calor [Archivo de Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=ZBBS4imvlqo>
- Bad Bunny (2019). Solo de mi. [Archivo de Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=7rbprAR_Reg
- Parra Vorobiova, R., Leño Barreto, M. J., Mestre Vélez, H., & Paz Gago, J. M. (2016). Manual para el estudio de la moda en Latinoamérica. Colombia: Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
- Radulescu, M. (2016). 24 horas de fundamentos discursivos para la semiótica del diseño. Perú: Facultad de Arte y Diseño, PUCP.
- Radulescu, M. (2017). Segundo Simposio de Semiótica de la Moda, 1 parte. Perú: Facultad de Arte y Diseño, PUCP.
- Suarez, S. (2021). Así están revolucionando los artistas de la música urbana la moda [Artículo]. TendenciasHoy. Para mí la moda no podría existir sin música. Recuperado de: <https://www.tendencias hoy.com/arte/moda/asi-estan-revolucionando-los-artistas-del-regaetton-la-moda.html>
- Real Academia Española. (s.f.). Arte. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 10 de febrero de 2020 , de <https://dle.rae.es/arte>