

El Reguetón y su impacto en la sociedad como declive en la cultura musical

Martha Paola Garay Mendoza
ORCID: 0000-0001-5237-8601
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Música
martha.garaymnd@uanl.edu.mx

Resumen

La historia de la música se remonta desde la edad primitiva; en ritos religiosos en ceremonias y eventos sociales; en la caza y en la guerra. En gran medida conforme la civilización avanzaba dio paso a nuevos estilos y géneros, la música forma grandemente parte de la cultura y entrelaza tradiciones y manifestaciones que marcan con un sello original desde cada rincón del mundo. Desde la música de cámara en el siglo XVIII y hasta la música folclórica de cada región, sobresaltando, los rasgos más característicos que los define y que son algunos de los principios fundamentales y principales de la cultura actual de las diferentes razas.

Unas de las finalidades más impactantes de la música es la educación, ya que va interactuando con el ser humano para plasmar por medio de ella las ideas o sentimientos más íntimos. Sin embargo, hablando de un género nuevo “Reguetón” que tiene sus orígenes en los años 90 y que es conocido como variante del reggae y el hip-hop en español; influenciado por ritmos latinos y que actualmente ha evolucionado y mutado drásticamente los últimos años; ya que ha desbordado una imagen vulgar de quienes lo interpretan y lo consumen, debido a su imagen destructiva hacia la mujer, pues involucra diferencia de género y discriminación.

Palabras clave:
música, género,
cultura, reguetón,
decadencia,
sociedad.

Abstract

The history of music goes back to primitive times; in religious rites, ceremonies and social events; in hunting and warfare. As civilization advanced, gave way to new styles and genres, music is very much a part of culture and it intertwines traditions and manifestations that mark with an original stamp every corner of the world. From the chamber music in the XVIII century to the folkloric music of each region, highlighting the most characteristic features that define them and that are some of the fundamental and main principles of the current culture of the different races.

One of the most impacting purposes of music is education, since it interacts with the human being to express through it the most intimate ideas or feelings. However, speaking of a new genre “Regueton” which has its origins in the 90’s and is known as a variant of reggae and hip-hop in Spanish, influenced by Latin rhythms and has evolved and mutated drastically in recent years, as it has overflowed a vulgar image of those who interpret and consume it, due to its destructive image towards women because it involves gender difference and discrimination.

Key words:
music, genre,
culture, regeton,
decadence,
society.

Introducción

En la siguiente investigación abordaremos los orígenes del género musical del Reguetón, dentro del cual surgirán elementos importantes como lo son, los movimientos sociales, ideologías de género, movimiento de masas, hasta el consumismo mediático del mercadeo discográfico, y redes sociales. La opinión pública de un rango de edades de los 15 a los 45 años de un total de 35 personas (cualquier género), marcará un resultado para poder reflexionar o evaluar el tema en cuestión.

Un punto importante sería conocer también la estructura básica, hablando musicalmente del tema; armonía, melodía y ritmo, para un análisis desde el punto de vista profesional y comparar con otros estilos de música, así como abordar los objetivos principales y secundarios.

Objetivos Principales

- Análisis del origen del reguetón y su impacto en la sociedad de forma negativa o positiva.
- Consultar el auge actual de este género.

Objetivos Secundarios

- Componer un reguetón para reflexionar acerca de su dificultad.
- Revisión de encuesta de gusto o interés por el Reguetón de personas de edades de entre los 15 a los 45 años.

Análisis actual de los puntos principales en los que se basa el Reguetón

1 Expresan frases musicales o estrofas; las cuales carecen de estilo armónico cohesivo de amor o de romanticismo, y que por contrario se refieren a la instancia más próxima del sexo desmedido, distorsionado, además de grosero y degradante (Pinkas,2021).

2 El Reguetón en lo más amplio de su análisis armónico rítmico; se limita a una base progresiva de 4 acordes, que se repiten constantemente en la canción; con (I Do) (IV FA)(Vsol)(I DO); el ritmo básico de un compás de 4/4 con una (Negra con puntillo) y corchea silencio, de negra y una negra al final, o negra con puntillo y corchea, y dos negras al final(Bartra, 2019); este ritmo pudiera tener una coincidencia rítmica como una variante del tresillo; figura relacionado con la habanera; que a pesar de estar presente en el siglo XIX como música de salón en Cuba; la contradanza que es precursora del danzón y del chachachá; también relacionado con el son cubano, el mambo y la salsa; fuera de esa coincidencia rítmica, el reguetón está a miles de kilómetros de distancia de la genealogía y creatividad musical de la contradanza y del danzón. El reguetón se originó como expresión de los barrios marginados de Puerto Rico en los 90' como válvula de escape, ante un contexto político y económico complejo.

3 En principio, el Reguetón tiene tintes de vulgaridad y sexo, ya que dentro de sus expresiones contienen frases denigrantes hacia las mujeres; aunque últimamente las cantantes también se incrustan dentro del juego sexual perverso, en el cual se convierten en objetos; las cuales según las empoderan alardeando de cuántos hombres tuvieron en una noche de copas; como lo dice la canción de Thalía “No me acuerdo”.

4 Puede verse a simple vista la pornografía acentuada y sutil, dentro de los videos, además de las letras ofensivas y peligrosas (Pinkas,2021). Uno de los detonadores principales del llamado movimiento de las masas es precisamente el pensar y reflexionar qué tipo de música escucha la juventud, ya que partiendo desde ese punto es donde podemos “ objetar” ¿qué tanto valor le damos a las costumbres y tradiciones? (como pudiera ser la música regional, o vernácula), ahora los chicos simplemente dicen; “ Ma’ eso no está de moda, es anticuado” mira escucha esto si esta “cool” ; pero que quede claro que no se pretende caer en religiosidad, sino que pensar como una mente joven al escuchar esta música, inconscientemente se está llamando al libertinaje total del cuerpo; tendiendo cada vez menos a la formación de la familia como eje central de la sociedad, que es el núcleo principal.

Marco Teórico: “El auge actual del Reguetón”

Hasta ahora no existe en el criterio de la autora, como catedrática profesional de la música, ninguna canción a la cual se le atribuya el merecido respeto armónico y rítmico, en comparación a lo que conlleva la elabora-

ción de una composición (Haro, 2021), que contiene una salsa, mambo o danzón, etc.

Hablando del movimiento alucinante y evasivo de cualquier demostración de romance del Reguetón; (a la hora de bailarlo) es prácticamente un con-toneo o raspado del uno con el otro (llamado perreo), que aborda la imagen de un acto sexual, agregando vestimenta con ropa de estilo lencería. Sin embargo, hemos escuchado cantantes de origen sudamericano como Maluma, J. Balvin, Daddy Yankee o españoles como Juan Megan cuyas canciones son parecidas entre sí (Jumel, 2020). Este género musical popular alcanzó su primer gran apogeo durante la década de 2000 a 2010, sobre todo en África del sur (Bartra, 2019), y fue un *boom* internacional a partir del 2017; en particular gracias a la famosísima canción “Despacito”, interpretada por el puertorriqueño Luis Fonsi, la cual ya es conocida en todo el mundo, este tema es, sin lugar a dudas, el Reguetón que conquistó a Occidente tanto en Francia como Italia. Después comienza la nueva era del Reguetón llamado “Nuevo”, y nos vienen a la mente cantantes como Ozuna, Justin Quiles, Juan Magan.

Desde 1990 la popularidad de este género musical, trajo consigo una serie de artistas puertorriqueños, y fue que se comenzaron a dar a conocer en todo el continente americano y después por Europa. Algunos de estos cantantes siguen haciéndolo y son considerados los “representantes” del “reggaetón antiguo”, es decir, el reggaetón de los años 90 a 2010 aproximadamente (Burgues, 2021).

Daddy Yankee es considerado el Rey del Reggaetón (Burgues, 2021), que constantemente hace dúos con Wisin y Yandel y Plan B, pero que éstos utilizan un poquito más el “rap”, o Nicky Jam que ha grabado muchas colaboraciones con otros cantantes contemporáneos; como Farruko.

Las mujeres también hacen su labor en cuanto a este género, tenemos a la puertorriqueña Ivy Queen llamada la “Reina del Ritmo” que se ha impuesto y ha dado voz a las mujeres a través de sus letras feministas en las cuales aborda la denuncia al machismo y acoso que sufren. Desde ahora y hacia adelante comienzan a incursionar las voces femeninas, algunas de ellas; Natri Natasha, Karol G, Becky G y la Brasileña Anitta. El Reguetón está teniendo un éxito avasallador, incluso telenovelas se han producido desde la temática de este género.

Durante el 2020, en índices estadísticos, se anunció que 328 millones de usuarios han escuchado al menos una vez una canción de reguetón a nivel mundial, y 3,600 millones de horas de este género. El Herald de México (2021) dentro de su investigación, declara que México supera a Estados Unidos y España entre los que más escuchan este género por medio de la plataforma *Spotify*, además en los últimos 7 años el Reguetón ha aumentado más de 800 por ciento a través de su Playlist Mansion Reggaetón, también Argentina y Chile son de los países más consumidores; incluso en territorios como la India también ha habido un crecimiento de 95%.

La sociedad como parte de la masa consumidora

Gran parte de la sociedad dirá; “¿pero qué hay de malo en tener libertad de expresión ante todo?”; la libertad de expresión podría estar mejor si el condicionamiento fuera preguntarse si ¿promueve daño o beneficio a la sociedad?.

Un régimen jurídico que no haga nada más que proteger al orador de la esquina de la calle no asegura una democracia vibrante, porque en la actualidad, el carácter del debate público está determinado no por lo que el orador tiene que decir, ni por su capacidad de llamar la atención del transeúnte casual, sino por los medios de comunicación, especialmente por la televisión (Fiss, 1997, p.90).

En esta frase anterior descubrimos que realmente la democracia juega un papel contundente a la hora de utilizar la libre expresión, pero siempre acompañado del apoyo de los medios de comunicación, que finalmente son los que avalan este tipo de movimientos musicales, sean o no sean buenos para los valores en la sociedad. Las casas productoras elaboran y mercadean lo que es de moda y deja ganancias millonarias. Así como crece su evidente éxito entre la población mundial, crecen las fortunas con la venta de discos y publicidad, además de las giras de conciertos (El tiempo,2020).

La regulación de la libertad de expresión, debería de ser regulada y obligada para tratar de evitar el pensar que violentar a una mujer representa el amor o el sexo consensuado. La sociedad juega en masa, dentro de un papel sin espíritu crítico, ya que se puede observar que incluso los niños pequeños lo bailan, a los padres les parece divertido e importante presumirlo en sus redes sociales.

Las redes sociales

En la actualidad, las redes sociales son las que principalmente promueven este género musical, a pesar de existir miles de géneros, el Reguetón está tumbando, por mucho, a la música más artística, más elaborada y más creativa, con más belleza armónica y rítmica (Pinkas,2021).

Ideología de género “un sorbo hacia la denigración femenina a través de la música”

Como género musical, el Reguetón, expresa en su significado, una diferencia de género y discriminación hacia la mujer, mostrando violencia, ya que por un lado se difunde una imagen de objeto sexual y sumiso; y por la otra, el hombre es dominante y agresivo.

Pierre Bourdieu (2003, p. 12) Martínez Noriega (2014, p. 64), mencionan que la violencia es casi siempre impuesta sin ser percibida por sus propias víc-

timas: “la violencia simbólica, o amortiguada, insensible, e invisible para las mismas, y que a través de los caminos aparentemente alegóricos de la comunicación y del conocimiento, o más bien del desconocimiento y reconocimiento, o en última instancia, del sentimiento”.

Esto produce que se normalice, por medio de los usos y costumbres, entre ellas el control económico y social, además del menosprecio moral, estético y en este caso, el sexual (Valer y Zapata, 2018). Sin embargo, este género a pesar de ser una influencia negativa para la sociedad joven y no tan joven, es una expresión ajetreada, que surge ante el reflejo de diversos problemas entre ellos; la desintegración familiar, falta de empleo, falta de educación, y el desinterés de los gobiernos para impulsar proyectos políticos que propicien la permanencia de la cultura y por lo mismo, del consumo y valoración de música más artística, pero que ha vendido tanto que ahora las clases sociales más acomodadas también lo consumen.

Composición

La autora del presente artículo, como catedrática de una Licenciatura en Música, estudió a los grandes músicos en la ejecución del piano; tales como Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, entre otros, pero aun así se considera aficionada a diferentes géneros musicales.

Este acto experimental se realizó el análisis de diferentes canciones, específicamente poniendo énfasis en el ritmo, y posteriormente se compuso una canción estilo Reguetón, la cual se estructuró en dos días; la letra fácil, en estilo verso, la música con 4 acordes básicos; I Do IV fa V sol I Do.

La pista se realizó solamente con el piano, haciendo los bajos como anteriormente se mencionó en el análisis del Reguetón; Negra con punto y corchea silencio y una negra al final de un compás de 4/4. Este Reguetón se escribió con la menor idea sexual del acto entre dos personas, utilizando el tema de moda que es el sexo en línea que se da ya desde tiempo atrás; y es común entre los jóvenes y los no tan jóvenes. El esquema siguiente solo contiene los cifrados básicos comunes, el arreglo que escucharán en el enlace de la canción concluida, contiene más elaboración armónica, para tratar de lograr un Reguetón más artístico.

Solo déjenme

Letra y Música Paola Garay
(Derechos de autor en trámite)

Paola Garay

Allegro ♩ = 110

Voz

Piano

Vínculo a la canción

<https://youtu.be/-iUBEnwGqK8>

Los resultados pueden comprobar que los 4 puntos principales del Reguetón se caracterizan en:

- 1 Fácil de componer
- 2 No lleva más de 4 progresiones armónicas
- 3 Ritmo sencillo
- 4 Voz alargada
- 5 Letra con contenido sexual
- 6 Conclusión rápida: es que cualquier persona que sepa poco o nada de música pudiera componer este género.
- 7 Puedes grabar con un teclado simple, que tenga sonidos (varios) no se ocupa contratar instrumentos complementarios (aunque en este caso si se realizó con mayor acompañamiento instrumental).

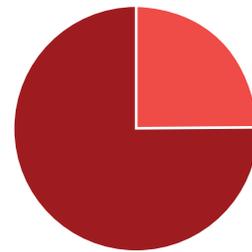
Resultados

Cuestionario sobre la opinión pública del reguetón, aplicada a un rango de edades de entre los 15 a los 45 años de un total de 35 personas (cualquier género).

35 Respuestas **03:15** Tiempo medio para finalizar **Activo** Estado

1. ¿Te gusta el género musical “reguetón”?

● Si	9
● No	26

2. ¿Por qué?

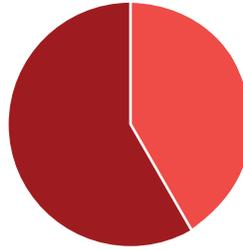
Respuestas más frecuentes

35
Respuestas

“No me llama la atención”
“Es un ritmo muy naco no tiene nada de artístico”
“No aporta nada musicalmente”

3. ¿Alguna vez haz cantado su música?

● Si	16
● No	19

4. ¿Por qué?

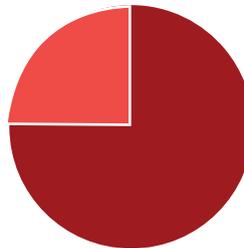
35
Respuestas

Respuestas más frecuentes

- “Tiene algo pegadizo”*
- “Ni se le entiende a las letras”*
- “No me gusta”*

5. ¿Conoces el significado de su letra?

● Si	23
● No	12

6. ¿Qué piensas acerca de ella?

35
Respuestas

Respuestas más frecuentes

- “Muy superficial, aunque aveces no se entiende”*
- “Puro sexo y diversión”*
- “Sin contenido”*

7. ¿Qué valores consideras que promueve el reguetón?

35
Respuestas

Respuestas más frecuentes

- “Tiene cierto valor cultural, pero no considero que genere buenos...”*
- “Ninguno”*
- “Promiscuidad”*

8. ¿Cuál es tu género musical favorito?

35
Respuestas

Respuestas más frecuentes

“Metal”

“Jazz”

“Jazz”

Conclusión

La muestra de la encuesta a 35 personas de edades de entre los 15 a los 45 años dio los siguientes resultados; sobre la pregunta ¿Te gusta el género Reguetón?; 26 personas respondieron que no, mientras que 9 dijeron que si, pero esta muestra es pequeña, dentro de los índices estadísticos el Reguetón ocupa el 4º lugar a nivel internacional, al ser escuchado en plataformas como; Spotify, 1er lugar el pop, 2º lugar el Rock, 3er lugar el Rap y hip hop (Wegow,2023).

Algunas de las respuestas negativas fueron que no aporta nada musicalmente, mencionan que “es un ritmo muy naco”, así también se menciona que “sus letras son sexistas, machistas y violentas en contra de la mujer”.

Algunas de las respuestas positivas fueron que algunas veces les dan risa, “les gusta la vibra que da”, “les gusta bailarlo y es muy pegajoso”. Entre los géneros de música que más les gustan mencionar al jazz, metal. rock pop, balada romántica.

La música en la filosofía griega se consideraba como reguladora de las emociones de los ciudadanos, además de generadores de valores éticos; siendo un instrumento ideal para el logro de convivencias pacíficas, que pudieran formar seres virtuosos (Forcillo, 2022). La música, como ya se mencionó, cumple una función muy importante en la educación de los seres humanos, más en los infantes, además de promover un desarrollo cognitivo sano, influye en la manera en la cual hablan de sus vivencias actuales, recuerdos del pasado, incluyendo las canciones de cuna que estremecen a cualquier adulto; desde las rondas infantiles hasta la música de Gabilondo Soler, “ Cri Cri” esta creación fenomenal bañada en rica instrumentación y de colores espléndidos de las áreas de cuerdas y alientos, que contaban grandes his-

torias; música que con solo escucharla traslada a la infancia, o tal vez la música del recuerdo de boleros de Manzanero, o hasta la música de ángeles azules o Selena, las cuales hacen bailar, disfrutando alegremente de sus letras.

La música hace vibrar con emociones vividas o no vividas, hacen querer disfrutar de la noche y el día en el momento en el que son escuchadas y bailadas, hacen llorar por recordar a algún ser querido que se fue, o que dejó una relación de amor o amistad.

Como punto aparte faltaría reconciliarnos o de plano adaptarnos con este género nuevo que promueve antivalores, lo cual parece paradójico que pudiera suceder, por lo menos de una generación más conservadora, o amante de lo artístico lo que está más elaborado, pensado y perfeccionado.

El Reguetón es un género de música que forma parte de una evolución, pero que en realidad regresa a lo más burdo, simple y obsceno de la vida; en-grandeciendo el ego del narcisismo personal, disfrazándolo con música y contoneo, careciendo de la más absoluta creatividad artística musical.

Referencias

- Bartra, B. (2019, noviembre 14). El poco discreto encanto del reggaetón | Letras Libres. Letras libres.com. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://letraslibres.com/cultura/el-poco-discreto-encanto-del-reggaeton/>
- Burgues, M. (2021, mayo 27). Cuál es el origen del reggaeton: Historia, cuándo y dónde se originó. Ok diario. Com. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://okdiario.com/curiosidades/origen-del-reggaeton-2633183>
- De México, H. (2022, mayo 5). México es el país que más escucha reguetón en Spotify | El Heraldo. heral-dodemexico.com.mx. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://heraldodemexico.com.mx/espectaculos/2021/5/22/mexico-es-el-pais-que-mas-escucha-regueton-en-spotify-298603.html>
- Fiss, O. (1997) Libertad de expresión y estructura social. México. Ed. Distribuciones Fontamara.
- Forcillo, M. F. (2022, septiembre 12)). Aspectos filosóficos de la música en la antigua Grecia: La. revistascomillas. Edu. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/19135>
- Haro, L. (2021, marzo 28). Qué es la música de cámara y características principales. debate.com.mx. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://www.debate.com.mx/cultura/Que-es-la-musica-de-camara-y-caracteristicas-principales-20210328-0179.html>
- Jumel, C. (2020, diciembre 10). El auge del Reggaeton – Papel y Pantalla. pop.hypotheses.Org/4245. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://pyp.hypotheses.org/4245>
- Martínez Noriega, Dulce Asela. (Julio-agosto, 2014). Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las asimetrías de género. El Cotidiano, núm. 186, pp. 63-67 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. Recuperado 2 de agosto de 2023, de <https://www.redalyc.org/pdf/325/32531428010.pdf>
- Valer, K. y Zapata, S. (2018) La violencia simbólica y mediática hacia las mujeres. (2018, Noviembre 26). Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Recuperado 2 de agosto de 2023, de <https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-mujeres/#:~:text=Fue%20incorporada%20por%20el%20soci%C3%B3logo,m%C3%A1s%20exactamente%2C%20del%20descocimiento%2C%20del>
- Wegow (2023) Los 5 géneros más escuchados en Spotify. (2023, January 26). Wegow Blog. Recuperado de, <https://blog.wegow.com/novedades/generos-mas-escuchados-en-spotify/>
- Pinkas, Z. (s. f.). (2021, octubre 1). El reguetón como expresión cloacal de una cultura decadente. El Quinto poder. Cl. Recuperado 1 de agosto de 2023, de <https://www.elquintopoder.cl/cultura/el-regueton-como-expresion-cloacal-de-una-cultura-decadente/>
- Tiempo, C. E. E., & TIEMPO, T. E. (2020, diciembre 27). Lo que gana un cantante de reguetón por concierto. El Tiempo. Recuperado 2 de agosto de 2023, de <https://www.eltiempo.com/amp/cultura/gente/reggaeton-lo-que-gana-un-reguetonero-como-maluma-bad-bunny-o-j-balvin-por-un-concierto-557167>

Martha Paola Garay Mendoza

Pianista, concertista y profesora de tiempo en la Facultad de Música de la U.A.N.L. Con Maestría en Educación en EDEC de Monterrey, y miembro del Comité organizador del Concurso Jóvenes Virtuosos de la Facultad de Música llevado a cabo cada año; en algunas otras ocasiones en el Festival internacional y Masterclass de Piano a cargo de la directora general Antonina Dragan.

Imparte las cátedras de Piano a nivel Técnico y Licenciatura: Música de Cámara, Acompañamiento Artístico y Coordinadora del Área de Pianistas Acompañantes. También pertenece al Cuerpo Académico de Educación para la Música. Acreedora del perfil deseable de PRO-DEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente, desde 2018. El 31 de enero de 2019 publicó su primer libro “Estrategias de enseñanza pianística musical para el desarrollo de habilidades cognitivas”, con la Editorial T&R. El 28 de diciembre de 2020 publicó su segundo libro “El lado oscuro de una Pianista con la Editorial T&R.