

Reguetón y Educación Musical: Justicia Curricular en la Educación Superior Colombiana

Reggaeton and Music Education: Curricular Justice in Colombian Higher Education

Ary Alberto Alvarez Davila*,

Bellas Artes Cali, Universidad Icesi

 <https://orcid.org/0009-0008-6514-3818>

Recibido: 1 de octubre de 2024 - |Aceptado: 4 de diciembre de 2024| Modificado: 3 de marzo 2025

RESUMEN

Este ensayo reflexiona sobre la inclusión del reguetón en la educación musical superior en Colombia como un paso hacia la justicia curricular. En un país donde el reguetón tiene un fuerte nicho en algunas ciudades, especialmente Medellín y Cali, que se destacan como centros de producción y desarrollo de este género, se analiza cómo esta inclusión puede desafiar las jerarquías tradicionales de la música académica. Al considerar el reguetón como una forma legítima de expresión cultural, se promueve una educación más inclusiva y representativa de la diversidad cultural contemporánea colombiana.

Además, se exploran las posibilidades de estudiar el reguetón desde diversos ángulos del lenguaje musical, incluyendo el ritmo, la teoría musical, la producción, el texto, los arreglos y otros aspectos técnicos y creativos. La inclusión del reguetón en el currículo no solo beneficia a los artistas que se desarrollan en este género, sino también a toda la comunidad académica al fomentar una comprensión más amplia y profunda de la música popular contemporánea. Este análisis aborda las implicaciones pedagógicas, los desafíos y las oportunidades de integrar el reguetón en el currículo musical, subrayando la necesidad de una pedagogía adaptada a los contextos locales y culturales.

Palabras clave: Reguetón, educación musical, justicia curricular, diversidad cultural, producción musical, teoría musical.

ABSTRACT

This article reflects on the inclusion of reggaeton in higher music education in Colombia as a pathway toward curricular justice. In a country where reggaeton occupies a prominent cultural niche, particularly in cities such as Medellín and Cali, recognized as key centers for the production and development of this genre, this study examines how its integration into academic programs can disrupt the traditional hierarchies of academic music. By framing reggaeton as a legitimate form of cultural expression, this initiative seeks to foster a more inclusive education that accurately reflects Colombia's contemporary cultural diversity.

Furthermore, the study explores the potential to analyze reggaeton through various dimensions of musical language, including rhythm, music theory, production, lyrics, arrangements, and other technical and creative elements. Incorporating reggaeton into the curriculum not only benefits artists who engage with this genre but also enriches the broader academic community by facilitating a more comprehensive and nuanced understanding of contemporary popular music. This analysis delves into the pedagogical implications, challenges, and opportunities of integrating reggaeton into music curricula, highlighting the need for teaching approaches that are attuned to local and cultural contexts.

Keywords: Curricular justice, cultural diversity, reggaeton, applied music theory, music production, higher education

INTRODUCCIÓN

La construcción de los currículos de las carreras de música en la educación superior en Colombia ha estado históricamente arraigada en la implementación de “cánones ideales” derivados de una tradición musical eurocéntrica. Esta influencia se refleja en las estructuras de las escuelas de formación musical, la selección de los modelos pedagógicos a implementar, el repertorio musical, las técnicas de ejecución instrumental, las metodologías de enseñanza y las obras musicales que los estudiantes deben estudiar y apreciar. Este enfoque perpetúa una visión reduccionista y excluyente de lo que constituye la música legítima, marginalizando expresiones musicales locales y contemporáneas (Carabetta y Duarte Núñez, 2018). “Todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente” (Santos, 2011, p.110).

Mi interés por investigar la inclusión del reguetón en la educación musical superior en Colombia surge de mi experiencia como profesor de teoría musical en tres universidades en la ciudad de Cali, Bellas Artes, Universidad Icesi y la Universidad del Valle. Aunque estas instituciones permiten el uso de repertorio de música popular, bajo la mesa, el reguetón no es bien visto como material pedagógico para explicar conceptos teóricos o como repertorio digno de interpretar en audiciones académicas y demás. Considero que el reguetón puede ser un género relevante para incluir en los currículos académicos debido a su innegable impacto cultural, social y artístico. Integrar el reguetón en el currículo de música es, por tanto, una manera de reflejar y respetar la diversidad cultural contemporánea colombiana.

Las principales críticas a la inclusión del reguetón en la educación musical se centran en la percepción

de su simplicidad rítmica, repetitividad melódica y monotonía armónica. Los defensores de los cánones tradicionales argumentan que músicas con dichas características, no deberían formar parte del repertorio que dictan las escuelas de música con enfoque popular, donde se privilegian géneros como el jazz, el Pop y las músicas tradicionales de Colombia.

Desde mi perspectiva, es esencial que los educadores rompan con estos paradigmas y examinen la industria del reguetón para comprender qué lo hace tan atractivo y masivo. El principal objetivo de este artículo es fomentar una reflexión docente y curricular crítica sobre la inclusión del reguetón. Aunque no a todos les gusta o desean participar en la industria del reguetón, es pertinente conocerlo, rescatar sus valores y encontrar caminos pedagógicos y didácticos para su investigación. Al considerar el reguetón como una forma legítima de expresión cultural, se promueve una educación más inclusiva y representativa de la diversidad cultural contemporánea colombiana. Este enfoque es respaldado por investigaciones que destacan la importancia de integrar prácticas interculturales en el currículo educativo para enriquecer el proceso educativo y promover una comprensión crítica y creativa entre los estudiantes.

1. DESARROLLO/REFLEXIÓN

1.1 Justicia Curricular

La justicia curricular es un marco conceptual que busca asegurar que los currículos educativos sean inclusivos, significativos y representativos de la diversidad cultural. En el contexto de la educación musical superior en Colombia, este concepto adquiere una relevancia especial, ya que históricamente los programas han privilegiado tradiciones musicales eurocéntricas, excluyendo géneros populares como el reguetón que tienen un fuerte impacto en la cultura contemporánea.

Según De la Cruz Flores (2016), la justicia curricular no solo busca garantizar el derecho al aprendizaje, sino también asegurar que dicho aprendizaje sea significativo y relevante en función de las necesidades y contextos socioculturales de los estudiantes. Esto requiere un currículo que no solo reconozca las músicas populares como el reguetón, sino que las integre activamente como herramientas para el análisis técnico, la reflexión cultural y el aprendizaje creativo.

1.2. Mediación Artística y el Reguetón

La mediación artística, según García Langa y Alonso Pérez (2018), puede ser una herramienta poderosa para integrar géneros populares en el aula. En su análisis sobre el uso del reguetón en la enseñanza del español como lengua extranjera, destacan cómo su ritmo, estructura lírica y popularidad pueden facilitar aprendizajes significativos. Esta metodología puede adaptarse para el estudio del reguetón en clases de teoría musical, utilizando su patrón rítmico, estructura melódica y letras para explorar conceptos como síncopas, armonías y análisis crítico.

Además, los aportes de Gómez Huertas (2021) sobre jóvenes productores como Alejandro Ramírez ('Sky') resaltan la importancia de entender el reguetón desde su producción. Este enfoque no solo permite analizar aspectos técnicos como la creación de beats y la manipulación de sonidos en DAWs, sino también visibilizar cómo el reguetón colombiano ha evolucionado en el ámbito internacional.

1.3. Prácticas Interculturales en la Educación Musical

Las prácticas interculturales son esenciales para enriquecer el proceso educativo y promover una comprensión crítica y creativa entre los estudiantes. La inclusión del reguetón en el currículo de educación musical fomenta una pedagogía adaptada a los contextos locales y culturales, permitiendo a los estudiantes explorar y valorar las diversas expresiones musicales presentes en su entorno.

1.4. Aportes del Reguetón: Texto, Rima y Más

El reguetón, más allá de sus ritmos contagiosos y su popularidad masiva, aporta significativamente desde el punto de vista textual y lírico. Las letras del reguetón a menudo abordan temas de la vida cotidiana, relaciones personales, identidad cultural y problemas sociales, proporcionando una plataforma para la expresión de experiencias y perspectivas diversas. La rima en el reguetón, caracterizada por su fluidez y ritmo, juega un papel crucial en la entrega emocional y en la conexión con la audiencia. Arias Salvado (2009) señala que “las letras del reguetón están profundamente conectadas con la realidad cotidiana de sus oyentes, abordando temas desde la vida diaria hasta cuestiones sociales más amplias” (p. 9). La estructura lírica del reguetón, con sus estribillos pegajosos y versos repetitivos, no solo facilita la memorización y la participación del público, sino que también refleja una sofisticación en su capacidad para transmitir mensajes potentes de manera efectiva.

Además, el uso del lenguaje coloquial y la incorporación de jergas locales en las letras del reguetón contribuyen a su autenticidad y resonancia cultural. Este género ofrece un espacio para la innovación lingüística y la creatividad poética, demostrando que el reguetón es una forma de arte válida y rica en contenido literario. La inclusión del análisis de estos aspectos en el currículo de educación musical no solo enriquece la comprensión de los estudiantes sobre la música popular, sino que también fomenta una apreciación más profunda de la riqueza cultural y lingüística presente en el reguetón.

2. TEORÍA MUSICAL Y PRODUCCIÓN DEL REGUETÓN

El reguetón se define principalmente por su patrón rítmico de kick y snare conocido como Dembow. Este patrón rítmico es fundamental para el carácterailable del reguetón y, aunque es criticado por su repetitividad, es posible apreciar diversas tendencias estilísticas dentro del género. Marina Arias Salvado (2009) destaca que el reguetón ha desarrollado diferentes estilos en su vertiente más comercial, principalmente en Puerto Rico y Colombia, permitiendo observar los “circuitos socio-sónicos” trazados por productores, artistas, industria musical y audiencias (p. 5).

El Dembow, con su base rítmica constante, invita al baile y se convierte en objeto de crítica por su carácter repetitivo. No obstante, la producción musical del reguetón ha evolucionado, incorporando técnicas que permiten diferenciar varias corrientes estilísticas. Por ejemplo, los productores utilizan software de estaciones de trabajo de audio digital (DAW) para crear y manipular sonidos, añadiendo efectos como reverb, delay, autotune para resaltar elementos melódicos y rítmicos. El

uso de loops y sintetizadores MIDI también es común, proporcionando una riqueza sonora que desafía la percepción de monotonía.

En la producción del reguetón colombiano, se observa una mezcla del Dembow con percusiones variadas, influencias del Dancehall y elementos melódicos prominentes. Este estilo se caracteriza por su enfoque en la voz cantada y la incorporación de ritmos y sonidos autóctonos, como el vallenato y la cumbia. La ciudad de Medellín, en particular, ha emergido como un centro de producción de reguetón, con artistas y productores que han definido un estilo propio y distintivo, influyendo incluso en la producción musical en Puerto Rico. Es importante aclarar que, aunque el reguetón no es un género tradicional colombiano, ha sido adoptado y adaptado en Colombia, generando un impacto significativo en la industria musical del país.

Influencias del Dembow: Habanera y Cinquillo

La influencia del dembow en el reguetón puede rastrearse hasta la habanera, una forma musical del siglo XIX originada en La Habana, Cuba. La habanera, con su distintivo ritmo sincopado, se convirtió en una base rítmica que influyó en muchos géneros musicales (Radio Habana Cuba, n.d.). El cinquillo, un patrón rítmico asociado con la habanera, también ha jugado un papel crucial. Este ritmo, caracterizado por cinco notas en un compás de cuatro tiempos, es un componente esencial en la música afrocaribeña (Diario del Sureste, n.d.).

El dembow, utilizado en el reguetón, es una evolución de estos patrones rítmicos históricos. Aunque mantiene la esencia rítmica de la habanera y el cinquillo, el dembow se adapta a las necesidades y preferencias contemporáneas, incorporando elementos del dancehall y otros géneros modernos (Objetivo Reggaetón, n.d.). Esta conexión histórica demuestra cómo los patrones rítmicos afrocaribeños han sido reinterpretados y adaptados en diferentes contextos culturales y temporales, resultando en el sonido distintivo del reguetón.

Experiencia en el Curso “Reguetón Inteligente”

En el año 2024 tuve la experiencia de asistir al curso Reguetón Inteligente dictado por el poeta y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, el cual ha sido fundamental para comprender la profundidad y el valor educativo del reguetón. Este curso, descrito por Díaz Pimienta (n.d.), aborda la estructura del reguetón desde un enfoque literario y poético, destacando la complejidad de sus rimas y su capacidad para transmitir mensajes significativos. La participación en este curso me permitió explorar las técnicas de improvisación y la importancia de la poesía en la composición del reguetón, reforzando la idea de que este género musical tiene un lugar legítimo en la educación musical superior.

2.1. Opiniones a Favor y en Contra del Reguetón

El reguetón, como fenómeno cultural y musical, ha generado opiniones diversas entre artistas y críticos. Este debate resalta tanto su impacto en la música contemporánea como los desafíos y controversias que plantea.

2.1.1. Opiniones a Favor

Jorge Drexler, reconocido cantautor uruguayo, señaló que la música, incluida el reguetón, es el resultado de la interacción cultural, destacando su capacidad para conectar con audiencias diversas. En una entrevista afirmó: “No hay una cultura pura, todas se han contaminado”, subrayando el

papel del reguetón como una manifestación híbrida que refleja la realidad cultural de América Latina (Granada Hoy, 2019).

Residente (René Pérez, Calle 13) ha valorado el reguetón por su potencial para abordar temas sociales relevantes. Según declaró en una entrevista con Rolling Stone: “El arte debe estar por encima del negocio”, destacando que este género puede ir más allá del entretenimiento y convertirse en un medio para reflexionar sobre cuestiones importantes (Rolling Stone en español, 2022).

2.1.2. Opiniones en Contra

Raphael, figura emblemática de la música en español, ha expresado su escepticismo sobre la profundidad del reguetón, afirmando que sus artistas “desaparecen igual que aparecen porque no conectan profundamente con la gente” (El Mundo, 2024). Esta crítica pone en duda la capacidad del reguetón para sostenerse como un género duradero.

Joan Manuel Serrat criticó la tendencia del reguetón a priorizar el ritmo sobre la melodía, señalando que esta simplificación limita su potencial creativo. Según comentó: “El ritmo le ha ganado a la melodía”, refiriéndose al género como una representación de la música comercial en su forma más básica (Infobae, 2024).

2.2. Estrategias para la Inclusión del Reguetón en los Currículos de Música

Para incorporar el reguetón en los currículos de educación musical, se proponen las siguientes estrategias:

1. *Análisis del Lenguaje Musical*: Estudiar el reguetón desde perspectivas técnicas como el ritmo (Dembow), la estructura melódica, armónica y su evolución estilística. Esto podría incluir talleres prácticos donde los estudiantes creen adaptaciones o producciones basadas en el género.
2. *Producción Musical*: Aprovechar el reguetón como un caso de estudio en cursos de producción musical, enfocándose en técnicas contemporáneas como el uso de DAWs (Estaciones de Trabajo de Audio Digital) y sintetizadores, destacando su evolución desde influencias afrocaribeñas hasta su estado actual.
3. *Exploración Lírica y Cultural*: Integrar el análisis de las letras del reguetón para reflexionar sobre temas sociales como la identidad cultural, la resistencia y las dinámicas de género. También es posible utilizar las letras como campo de análisis en el caso de las figuras literarias. Estas actividades pueden combinarse con ejercicios creativos donde los estudiantes escriban letras propias.
4. *Metodologías Interculturales*: Implementar enfoques pedagógicos que promuevan el diálogo de saberes y la interacción entre tradiciones locales y globales. Esto incluye la creación de espacios de debate sobre el papel del reguetón en la sociedad colombiana y su representación en la industria cultural.

5. *Evaluación Contextualizada*: Asegurar que las actividades académicas sobre reguetón sean evaluadas considerando su relevancia en el contexto cultural y su impacto en las competencias creativas de los estudiantes.

La integración del reguetón en los currículos de música no solo responde a la necesidad de justicia curricular, sino que también abre nuevas posibilidades para la innovación pedagógica y el aprendizaje significativo, permitiendo a los estudiantes conectar su formación musical con su realidad sociocultural.

3. CONCLUSIONES

La inclusión del reguetón en la educación musical superior en Colombia no es únicamente una cuestión de moda para ampliar los repertorios académicos, sino un paso crucial hacia la justicia curricular, que aboga por un currículo más representativo, equitativo y pertinente para los estudiantes y sus contextos culturales. Este artículo ha explorado cómo el reguetón, con sus raíces en dinámicas sociales contemporáneas y su impacto global, puede convertirse en un vehículo para reflexionar sobre las jerarquías musicales tradicionales, enriquecer los enfoques pedagógicos y fortalecer la conexión entre la música y la realidad sociocultural colombiana.

Desde una perspectiva técnica y musical, el análisis del dembow como patrón rítmico fundamental y la exploración de las estructuras melódicas y armónicas del reguetón revelan un potencial significativo para su estudio en el aula. Más allá de las críticas sobre su repetitividad, la evolución estilística del género y su capacidad para integrar elementos tecnológicos y culturales lo convierten en una herramienta educativa valiosa para comprender las transformaciones en la música popular contemporánea.

En términos líricos y culturales, el reguetón destaca como una expresión artística que aborda temas de identidad, resistencia y cotidianidad. Su capacidad para resonar emocionalmente con audiencias diversas lo posiciona como un recurso para fomentar el análisis crítico, la creatividad y el diálogo intercultural en el entorno académico. Estas cualidades subrayan la necesidad de superar prejuicios y reconocer al reguetón como una forma legítima de arte y conocimiento.

La implementación de estrategias pedagógicas específicas, como el análisis técnico, la producción musical y la exploración lírica, permitirá integrar al reguetón de manera efectiva en los currículos de música. Estas estrategias no solo beneficiarán a los estudiantes al proporcionarles herramientas para analizar y crear música contemporánea, sino que también contribuirán a formar docentes capaces de reconocer y valorar la diversidad cultural en sus prácticas pedagógicas.

Por último, este análisis destaca que la resistencia hacia el reguetón en contextos académicos refleja tensiones más amplias sobre qué constituye la música “legítima”. Al desafiar estas jerarquías y adoptar un enfoque más inclusivo, las instituciones educativas tienen la oportunidad de liderar un cambio paradigmático en la educación musical, promoviendo una pedagogía que refleje la riqueza y complejidad de las culturas contemporáneas. La integración del reguetón no es solo una cuestión de representación cultural, sino también un paso hacia la construcción de un sistema educativo más equitativo y transformador.

REFERENCIAS

1. **Academia Oralitura. (n.d.)**. Reguetón inteligente. Recuperado el 2 de junio de 2024, de <https://www.academiaoralitura.com/regueton-inteligente/?v=42983b05e2f2>
2. **Arias Salvado, M. (2020)**. Rasgos estilísticos del reggaetón mainstream, una aproximación desde la producción musical. Cuadernos de Etnomusicología, 15(2), 130-137. Recuperado de ResearchGate.
3. **Carabetta, S., & Duarte Núñez, D. (2018)**. Escuchar la diversidad. Músicas, educación y políticas para una ciudadanía intercultural. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Maipue.
4. **García-Huidobro Munita, R., & Hoecker Gil, G. (2022)**. Prácticas de mediación de artistas y artistas-docentes en Chile: Artes relacionales como formas de enseñanza. Perspectiva Educacional, 61(1), 78-99.
5. **Gaudio, M. (2022)**. Habanera. Hearing the Americas. Recuperado de <https://hearingtheamericas.org/s/the-americas/page/habanera>
6. **Ladson-Billings, G. (1995)**. Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Educational Research Journal, 32(3), 465-491.
7. **Santos, B. de Sousa. (2009)**. Justicia entre saberes: Epistemologías del sur contra el epistemicidio. Madrid, España: Morata.
8. **Santos, B. de Sousa. (2009)**. Una epistemología del Sur. Ciudad de México, México: CLACSO y Siglo Veintiuno.
9. **YouTube. (2022, marzo 21)**. Jorge Drexler - Entrevista sobre el reguetón y su impacto cultural [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xYx2gMquPUU>