

**La nueva generación: Un proyecto transmedia que destaca las experiencias de lxs
pionerxs de la música urbana en Puerto Rico**

Zoe Christine Fishter

© Derechos reservados, 2023

Proyecto de Conclusión presentado en el programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural del Programa en Estudios Interdisciplinarios, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Comité de Proyecto de Conclusión:

Pedro A. Reina Perez
Mentor

Mareia Quintero Rivera
Lectora

Tania Rosario Mendez
Lectora

Aprobado en 23 mayo 2023

Resumen

No solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo se escuchan los sonidos del género de música urbana creados por artistas puertorriqueñxs— especialmente el reggaetón. Frecuentemente criticado, sumamente politizado, y ridículamente popular, el reggaetón se convirtió en una parte importante no solo en la cultura de Puerto Rico, sino en las culturas alrededor de América Latina y más allá. Este proyecto analiza y destaca las experiencias de lxs artistas menos tradicionales de la música urbana y el reggaetón en Puerto Rico. Lxs artistas femeninas y/o cuir han roto fronteras en el género por utilizar su corporalidad y sus experiencias en maneras impresionantes y creativas. Mujeres y personas cuir en la música urbana utilizan sus realidades vividas en maneras que afectan críticamente el proceso creativo, ejecución, y recibimiento público de su arte. Este proyecto transmedia, que incluye una parte escrita, una audiovisual, y una exposición, fue una creación para reconocer lxs artistas que se han esforzado para tener un espacio seguro y exitoso dentro de un género típicamente sexista y machista.

Abstract

Not only in Puerto Rico, but around the world the sounds of urban music created by Puerto Rican artists are heard— especially reggaetón. Frequently criticized, highly politicized, and ridiculously popular, reggaetón has become an important part of not only Puerto Rican culture, but cultures around Latin America and beyond. This project analyzes and highlights the experiences of the less traditional artists of urban music and reggaetón of Puerto Rico. The cuir and/or feminine artists have broken barriers in the genre through their use of their bodies and their experiences in impressive and creative ways. Women and queer people in urban music use the lived realities in ways that critically affect the creative process, execution

and public receiving of their art. This transmedia project, that includes a written, audiovisual parts and an exposition was a creation to recognize the artists that have made the effort to have a safe and successful space in a genre that is typically sexist and machista.

Palabras claves: Reggaetón, Música Urbana, Experiencia LGBTQ, Transmedia, Corporalidad

Key words: Reggaetón, Urban Music, LGBTQ Experiencia, Transmedia, Corporality

Dedicatoria

Dedico esta obra a todas las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ de Puerto Rico, el Caribe, América Latina, y el mundo entero que viven con el miedo de existir y ocupar espacio en una sociedad machista. Somos fuertes y poderosxs—¡qué *vivamos* en paz!

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a lxs siguientes personas que me han apoyado a lograr este proyecto de conclusión. A mis profesores: gracias por su apoyo y ayuda, no sólo en los últimos meses, sino a través de toda mi carrera académica en la Universidad de Puerto Rico. A mis padres: debo todo mi éxito a su amor incondicional, sin ustedes no tendría tantas oportunidades de perseguir mis sueños. A Rose, mi hermana: gracias por dejarme hablarte (molestarte) en español todos los días. A mis mejores amigas, sin ellas este proyecto no hubiera sido posible, las amo y las aprecio mucho. Finalmente, quiero reconocer y agradecer al comité de evaluación por su tiempo en la realización de este informe.

Índice

Introducción.....	6
Capítulo dos: Encontrando el espacio teórico de la música urbana	15
Capítulo tres: La realización de La Gringa Yal en todas sus partes.....	32
Conclusión.....	41
Referencias.....	44
Anejos.....	47

Introducción

Mi proyecto de conclusión está basado en una tesina de bachillerato titulada: *Una generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón*. La tesina fue la inspiración de este proyecto y la he elaborado para crear un proyecto transmedia que tiene tres partes: un blog, *La nueva generación*, un podcast, *La gringa yal* y un evento para culminar. El proyecto está dedicado a explorar el mundo del reggaetón desde el punto de vista de mujeres y personas cuir, y sus papeles en el pasado, presente y futuro de reggaetón y música urbana en general en Puerto Rico.

Este proyecto transmedia que destaca los temas de la tesina, *Una generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón* mientras actualizo y analizar lo que ha pasado en los últimos años en el mundo de la música urbana. El enfoque del proyecto es discutir la experiencia de artistas femeninas y personas que se identifican con la comunidad cuir o que pudieran considerarse como representativas de la comunidad cuir o aliadas.

Como proyecto transmedia, tiene tres partes: un blog, un podcast y un evento. La idea es que el proyecto sea interseccional y diversas personas puedan participar en el proyecto de diversas maneras. En otras palabras, sí alguien solo quiere participar de manera puntual, en vez de todo el proyecto, podrá hacerlo.

El blog es la parte escrita. Está creado por el sitio de Blogger y se llama *La nueva generación*. Incluye los ensayos académicos que he escrito personalmente y que otrxs han entregado para publicar. También se comparten ensayos informales e ideas sobre los temas discutidos en los ensayos académicos. El blog es interactivo; lxs lectores del blog tendrán la oportunidad de dejar sus comentarios y entregar sus propios ensayos.

El podcast es la parte audiovisual del proyecto, y será tipo video-podcast. Es para hablar, discutir y conversar con personas que están interesadas en los temas del proyecto (género, reggaetón, etc.). Voy a crear un solo episodio, dividido en dos partes. La primera

parte se estrena en el evento al momento de culminar el proyecto. La segunda parte saldrá después de que el proyecto haya culminado.

Para culminar el proyecto, planifiqué y realicé un evento, tipo exposición con música, comida y bebida. Fue una celebración de la culminación del proyecto y una manera de honrar y celebrar lxs artistas mencionadxs durante todo el proceso. También se estrenó la primera parte del primer episodio de *La gringa yal*. Culminó el proceso entero y sirvió como un momento para celebrar el éxito de mujeres y personas de la comunidad LGBTQIA+ en el género de reggaetón.

Este proyecto tiene tres objetivos principales y complementarios, además de varios objetivos secundarios. Lo siguiente es una lista de los tres objetivos principales con los varios sub-objetivos de las distintas partes del proyecto.

1. Crear un blog interactivo con ensayos académicos y obras informales/no-académicas
  - a. Promocionarlo en anuncios por la universidad y las redes sociales
2. Realizar y publicar un podcast con varixs entrevistadxs
  - a. Grabar y publicar por lo menos un episodio
  - b. Entrevistar a por los menos cuatro personas
  - c. Escuchar las opiniones/enfocar en las experiencias de puertorriquenxs y personas cuir
3. Planificar y llevar a cabo un evento tipo exposición que incluya música, comida y bebida, y arte relacionada al tema del proyecto
  - a. Celebrar y reconocer el trabajo y todas las personas que participan en el proyecto
  - b. Destacar a artistxs jóvenes y de reciente incursión (música y arte visual)
  - c. Alcanzar a más gente a través de un evento en persona

Justificación

Actualmente en Puerto Rico el género urbano de música incluye a más personas no tradicionalmente reconocidas como parte del género. Hay más mujeres y más personas de la comunidad LGBTQIA+ que forman parte de lxs artistas que hacen música urbana. Sin embargo, falta una experiencia interseccional que explore el vínculo entre el reggaeton y estxs artistas. En otras palabras, falta explorar la corporalidad e inclusividad que ya existe en el reggaetón que antes no existía en un género tradicionalmente sexista y homofóbico.

Este proyecto es único porque es interseccional e inclusivo en carácter debido a la conexión entre estudios y temas de género y estudios y temas de la música urbana. Además, es inclusivo porque no hay restricciones de las personas que pueden participar en el proyecto. No es exclusivamente un proyecto enfocado en gente con una educación tradicional, ni en personas exclusivamente que tienen experiencias profesionales con la música. En vez, el propósito del proyecto es que esté accesible a todo el mundo, sin excepciones de nivel de educación, clase, raza, etc. No sólo explora la corporalidad del reggaeton del pasado, presente y futuro, sino también hay varios aspectos/partes del proyecto: escrito (blog), audiovisual (podcast), evento (exposición). Por eso el proyecto es inclusivo en edades, géneros y clases sociales. Además, la experiencia es completamente personalizada. Para explicar mejor, es posible escoger a solo participar en algunos aspectos del proyecto. No sería necesario participar en el blog, podcast y exposición, sino que unx puede escoger a lxs que quieren participar.

La tesina en que el proyecto está basado es original y destaca temas que han cambiado mucho en los últimos dos años. Enfocar en la representación de la cuerpo femenina y cuir en el reggaetón es un tema bastante nuevo, y merece la atención de ser analizado y discutido.

Otro aspecto del proyecto que lo hace único soy yo. Porque soy extranjera, el proyecto tiene una perspectiva distinta de si unx puertorriquenx fuera a hacer el proyecto.

Como extranjera, es importante que sea más consciente de cómo mis experiencias vividas influyen mis perspectivas sobre la música urbana en Puerto Rico.

El nombre del podcast, “La gringa yal,” es una reflexión de la apropiación de mi identidad con dos palabras que se contradicen. El nombre llama la atención del público porque captura el oxímoron de dos palabras, que para algunas personas, se considera un tabú decir las en un contexto normal. En el contexto del proyecto, “La gringa yal” es una manera de expresar mis dos identidades distintas que se juntan como mujer norteamericana viviendo en Puerto Rico. El punto es que en otros contextos, decir “la gringa yal” no tiene sentido, pero en el caso de este proyecto es una manera de reclamar las dos identidades en una.

Impactos previstos

El impacto de la creación de un proyecto transmedia del análisis y expansión de una tesina sobre el género de música urbana y la importancia de las influencias de mujeres y personas cuir en el género cae en la visibilización de esa música. Las personas cuir no son solo de ahora, han existido desde el principio de la música, incluyendo la música masiva de EE.UU., solo que ahora hay mayor visibilización o auto-identificación pública de las mismas como cuir. Con más visibilización y más análisis de ese sector de la música urbana, se abre un espacio para personas tradicionalmente no-incluidas en la música urbana.. Ese espacio es una parte muy importante para la cultura de Puerto Rico. Ahora más que nunca, las mujeres y personas cuir en Puerto Rico han sido reconocidas en tanto tal por su presencia en la cultura de Puerto Rico. Muchas de las principales voces de Puerto Rico han sido cuir, y muy reconocidas, pero no reconocidas como cuir. Por ejemplo, Ricky Martin, y su éxito como artista urbano como hito no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en un nivel mundial. Otro ejemplo de un artista abiertamente gay, Lil Nas X, de los Estados Unidos, quien ha admitido que muchxs en el género no quieren colaborar con él por ser declaradamente cuir. En cuyo caso, los logros de Puerto Rico no solo son apreciables en

Puerto Rico, sino que han repercutido a nivel mundial dado que la música urbana de Puerto Rico influyó en la moda de la música urbana de los Estados Unidos. Este proyecto es una reafirmación más de que su arte tiene importancia en la cultura de Puerto Rico y a nivel mundial. El proyecto demuestra que hay una población interesada en la música urbana que no sea sexista, machista, sino que se enfoca en la experiencia y placer de mujeres y personas cuir.

Antecedentes

Los siguientes proyectos son los antecedentes del proyecto. Se usan como inspiración y musa para el proyecto. Son organizaciones, programas u obras que tienen alguna relación con uno y/o varios aspectos de *La nueva generación: Un proyecto transmedia que destaca las experiencias de lxs pionerxs y las pioneras de la música urbana en Puerto Rico*.

– Tesina: “Una generacion nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón”

Zoe Fishter:

A principios de los años noventa, un nuevo tipo de música llenaba las calles de Puerto Rico—el género de reggaetón. Frecuentemente criticado, sumamente politizado, y ridículamente popular, el reggaetón se convirtió en una parte importante no solo en la cultura de Puerto Rico, sino en las culturas alrededor de América Latina y más allá. Esta tesina analiza las obras de dos “traperxs” puertorriqueñxs, Bad Bunny y Villano Antillano. Lxs dos artistas han roto fronteras en el reggaetón por utilizar los cuerpos en maneras impresionantes y creativas. Sin embargo, como revela esta tesina, lxs dos artistas son diferentes en las maneras que afectan críticamente el proceso creativo, ejecución, y recibimiento público de su arte. Como un hombre heterosexual y cisgénero, Bad Bunny tiene el privilegio de usar su cuerpo y música para jugar con la idea de feminidad. A diferencia de Villano Antillano, una mujer trans fem no-binaria, quién usa su cuerpo y música para alcanzar a la comunidad LGBTQIA+ en su ascenso a la fama.

– MAC en el barrio // Cüirtopia

<https://www.cuirtopia.xyz/>

<https://www.museomac.org/>

MAC en el barrio es un programa del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico de equidad cultural. El programa se enfoca en arte multidisciplinario y también colabora con distintos programas educativos. MAC en el barrio no se confina al museo físico del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, sino que alcanza a otras comunidades alrededor de la isla. Descentralizar el acceso de cultura y arte de San Juan e involucrando otros municipios y comunidades es parte de su meta e importancia como programa.

Una exposición que es parte de MAC en el barrio, se llama *Cüirtopia*. Cüirtopia es “a queer mapping project of Caribbean buildings and territories, by Dr. Regnor Ramos at the University of Puerto Rico”. Es una exposición en el MAC de Puerto Rico, tipo galería, y también un archivo de espacios alrededor de las islas del Caribe para la comunidad LGBTQIA+. Además, hay episodios del radio que explican estos espacios, por qué son importantes para la comunidad y una discusión de la cultura/arte.

En el contexto de este proyecto, Cüirtopia se usa como ejemplo de la importancia de espacios seguros, similar a los que se destacan en esta exposición en particular, para personas de la comunidad LGBTQIA+. El proyecto está basado en encontrar y destacar el espacio seguro para la comunidad de la música urbana y expandir en eso.

– RIMAS Foundation

<https://rimasmusic.com/rimas-foundation>

RIMAS Foundation es una organización sin fines de lucro creada por la famosa compañía RIMAS Music. Su misión es “inspirar a las próximas generaciones de líderes a través de deportes, la música y el arte”. La mayoría de su trabajo y su impacto viene de

donaciones a comunidades y otras organizaciones. La creación de alianzas con esas organizaciones ha realizado distintos proyectos por varias comunidades de Puerto Rico.

Esta organización constituye un antecedente a este proyecto porque brinda el ejemplo de la importancia involucrarse en la comunidad en la cual uno está realizando trabajo. La manera en que se solicitó dinero para este proyecto fue inspirada de las mismas maneras en que RIMAS Foundation también solicita dinero para la comunidad. También, RIMAS Foundation prioriza el arte y música de jóvenes, similar a este proyecto que se enfoca en “la nueva generación” de músicxs en Puerto Rico.

– Hasta ‘Bajo Project

<https://www.hastabajoproject.com/>

Hasta ‘Bajo Project argumenta que el reggaetón también es cultura. Es el primer archivo histórico del reggaetón en Puerto Rico. Esta organización es súper importante en la defensa del reggaetón en Puerto Rico. No solo es un archivo, sino también tienen actividades y eventos donde el reggaetón/música urbana es el enfoque. Su equipo está compuesto por personas muy talentosas; son varixs puertorriqueñes y caribeñes, incluyendo gestoras culturales, organizadoras comunitarias, escritorxs, lingüistas, etc. Tienen una galería digital, lo que es lo más cercano a una galería o exhibición de reggaetón, en general. Tienen muchos recursos de reggaetón, en general, y sí, se enfocan en artistas nuevas, cuir, etc., pero no tienen un archivo específicamente dedicado a esxs artistas. Además, realizan talleres que les enseñan a niñes la importancia de la cultura de reggaetón y cómo se puede disfrutar de una manera responsable y segura para ellos. Entre las sugerencias que ofrecen para escuchar reggaetón de manera consciente incluyen pedirle permiso a padres o encargados para escucharlo, entender que cada uno es responsable de sus acciones y cuestionar y problematizar el contenido de letra explícita, violenta y/o sexista. El propósito de los talleres

es enseñar a la juventud que es posible disfrutar de la música y entender su importancia histórica, a la misma vez que entender lo que es bueno o malo.

– Chente Ydrach Podcast

<https://www.youtube.com/c/ChenteYdrach>

El podcast de Chente Ydrach, comediante puertorriqueño, está en Youtube (audiovisual) y también en Apple Podcast (audio). Ydrach se sienta con distintos artistas para conversar sobre su música, historias, y contar chismes. Ydrach hace una conexión familiar e informal con sus participantes.

Como “podcastero,” ha entrevistado a varixs artistas cuir y sus experiencias dentro de la música urbana. Sus episodios se enfocan en el éxito “mainstream” de estxs artistas y sus vidas personales. Sin embargo, el propósito del podcast no es destacar las realidades como personas de la comunidad dentro de la música urbana, ni las implicaciones de su éxito.

– LOUD Futuro Studios y Spotify (ft. Ivy Queen)

<https://open.spotify.com/show/6OB6xOp1sWazXMMa2z53CZ>

LOUD el podcast de Ivy Queen cuenta la historia de reggaetón. Ella explica sus propias experiencias mientras cuenta la historia del reggaetón desde los barrios de Panamá hasta los penthouses de Miami. Aunque Queen cuenta la historia sola, ella tiene a varios reggaetoneros y otros expertos del género para añadir a sus experiencias y sus conocimientos. Son 10 episodios, cada uno cuenta una época de la historia.

– Motivando la Gyal

<https://www.instagram.com/motivandoalagyal/?hl=es>

Motivando a la Gyal, una organización basada en Medellín, Colombia que trabaja en la visibilización del papel de las mujeres en el reggaetón. Es un proyecto, tipo multimedia, cien por ciento trabajado por mujeres en Colombia que realizan eventos para mujeres por mujeres. También tienen un blog donde escriben y luchan contra la noción de que el

reggaeton solo existe en un mundo sexista. En el resumen del proyecto, explican que el proyecto surge, “aunque no quieran que soñemos, lo hacemos y lo hacemos con fuerza y contagiamos a muchas,” siguen, “Nos contagiamos de sueños, nos inspiramos y nos organizamos para que nuestras convicciones lleguen a otras y cada vez seamos más haciéndole jaque al sistema arrollador de rutinas y roles impuestos, creando puntos de fuga en esta maquinaria social” (Motivando la Gyal).

– Usa la Razón

<https://www.facebook.com/UsaLaRazon/>

Usa La Razón es otro movimiento de denuncia y acción global que intenta dismantlar los medios que promuevan la violencia de género, incluso el reggaetón (Usa La Razón, n.d.). En su página de Instagram hay varios ejemplos de reggaetoneros y sus canciones que incluyen letra que cosifica la cuerpo, o que es homofóbica. Su misión es enseñar a la gente las consecuencias de escuchar al reggaetón sin pensar en lo que se escucha.

Revisión de literatura: Encontrando el espacio teórico de la música urbana

La bibliografía que vincula la música urbana con los estudios de género es limitada. Por eso, *La nueva generación* será una experiencia importante en conectar los dos temas. Lo siguiente es una sinopsis de la teoría y la literatura relacionada con el proyecto y que será útil en su desarrollo.

Para empezar la revisión de literatura, es muy apropiado iniciar con el trabajo del teórico, Victor Vich. En *Desculturalizar la Cultura: Retos actuales de las políticas culturales*, Vich elabora su teoría con una reflexión de la cuestión de la importancia de las políticas culturales en la sociedad (Vich, 2014). Uno de los aspectos más importantes de su argumento es que las políticas culturales no se pueden enfocar en la organización y planificación de eventos, sino que es importante que aprovechen de la habilidad de deconstruir los sistemas hegemónicos (Vich, 2014).

Vich empieza con una definición antropológica de cultura que dice que esta ayuda a establecer y regular las formas de practicar las relaciones sociales (Vich, 2014). Además, plantea que, “la cultura ha codificado nuestras ideas sobre las diferencias” (Vich, 2014). Estas diferencias son importantes para su argumento de desculturización de la cultura. De hecho, él afirma que el proceso de desculturización debe consistir en posicionar la cultura como un agente de transformación social y revelar las dimensiones culturales de situaciones que “no son culturales” (Vich, 2014).

Según Vich, la cultura es algo que se puede utilizar como un recurso o una respuesta de intervención social. Por eso, plantea que es importante que se incluyan las políticas culturales en el proceso de lo político y en situaciones de injusticia y derechos humanos (Vich, 2014). Él da el ejemplo de la crisis en Perú y cómo no funciona la amenaza del aumento de castigo para crímenes como las violaciones de mujeres. Lo que propone Vich es que se evalúen las crisis en sus componentes culturales, para investigar la verdadera causa de

estas injusticias. Vich apunta a que esa desigualdad de la vida puede ser entendida como un problema cultural, y para mejorarlo, se tiene que evaluar e intervenir desde una perspectiva cultural (Vich, 2014). Desde este punto de vista, la cultura no solo es donde se establecen los poderes autoritarios, sino también un lugar de respuesta para estos mismos poderes (Vich, 2014). Para el contexto de este proyecto, el trabajo de Vich ayuda a dar respuesta a la cuestión de cómo la música de esta nueva generación de reggaetón está desafiando las normas culturales que ya existen en el reggaetón y cómo la música se puede utilizar como intervención social.

El tema del poder y los excluidos, en su relación con la cultura, según planeado por Vich también es un asunto importante en el trabajo de Nestor García Canclini en su capítulo, “La cultura extraviada en sus definiciones”. García Canclini empieza hablando de la plétora de definiciones para la palabra “cultura”. Discute las oposiciones entre cultura y civilización, lo corporal y lo mental, y sobre todo, la oposición entre cultura y naturaleza: “lo creado por el hombre y por todos los hombres” (García Canclini, 2008, p. 31). Elaborando esta idea inicial, García Canclini explica que una definición de la cultura es que “[la cultura] es la forma que adopta una sociedad unificada por los valores dominantes” y luego dice que una definición simple de la cultura sería “todo lo que no es naturaleza” (García Canclini, 2008, p.32). Añade que es muy común pensar en la cultura como todos los procesos de la sociedad (García Canclini 2008). García Canclini asume la idea como propia de la cultura como procesos sociales de significación o con el conjunto con los procesos sociales (García Canclini, 2008). Sin embargo, llega a la conclusión que la cultura, aunque vinculada con la sociedad, no todas las prácticas sociales son cultura (García Canclini, 2008). Se explica, “la cultura es parte de todas las prácticas sociales, pero no es equivalente a la totalidad de la sociedad” (García Canclini, 2008, p.37).

También habla de la cultura como una dramatización “eufemizada” de los conflictos sociales; que las artes expresivas como cantar, bailar, etc. son formas de expresar lo que se está pasando en el mundo (García Canclini, 2008). Esta expresión no se hace siempre de la misma manera, ni al mismo tiempo, pero es un ejemplo de expresar la lucha de poder, por poder (García Canclini, 2008).

Finalmente, él discute el concepto de cultura no como un sustantivo, sino como adjetivo; o sea, que la cultura no es algún tipo de objeto, pero es un recurso que se puede usar para hablar de las diferencias en la sociedad (García Canclini, 2008). Describe lo cultural como “el choque de significados en las fronteras en vez de la cultura como sistema de significados” (García Canclini, 2008, p. 39).

Para el contexto de este proyecto, es muy importante reconocer que la música de lxs artistas es una expresión de su lucha y subraya los conflictos de las sociedades en que viven. También, una de las metas de este proyecto es que sea un espacio, un recurso para abordar los choques culturales. El proyecto debería ser un espacio de desafío y de conversación. Un recurso que cuenta una historia, pero, a la misma vez, anima a la gente a participar en estas conversaciones.

En “Puerto Rico: performance y violencia, arte y criminalidad” Nelson Rivera discute la conexión entre el cuerpo y el arte. Más específicamente, argumenta que la performance, a diferencia de otros estilos de arte, como la pintura, es un arte en que el/la artista utiliza su propio cuerpo como mecanismo de expresión. En el contexto de este proyecto, se tiene que pensar en conciertos y videos musicales como performances de lxs artistas. En las palabras de Rivera,

La palabra performance se utiliza para designar aquellas obras temporales hechas principalmente por artistas plásticos en las cuales el cuerpo mismo del artista es el material principal utilizado para la producción de dicha obra. (Rivera, 2013, p.5)

Lo más importante de este pasaje de la obra de Rivera es cuando menciona la utilización del cuerpo mismo para la producción de dicha obra. Enfatiza cómo el cuerpo puede ser una obra de arte, puede apoyar el propósito, o misión intentada, del arte— en este caso, la poesía de la letra y la propia música. Rivera explica que la violencia y la mutilación, particularmente en el trabajo hecho por mujeres artistas, se producen como una respuesta a esa violencia del mundo en que estos artistas trabajan (Rivera, 2013).

En el caso del proyecto, se puede decir muchxs de estxs artistas han experimentado algún tipo de violencia sea física y/o emocional. Y a través de la música se está expresando esa violencia por la poesía de su arte y su cuerpo.

En la lectura de Rivera, él escribe sobre el impacto y la importancia del público en dichas obras de violencia y mutilación. Explica él, que los espectadores reconocemos que el espacio público de la ciudad, contrario al espacio del museo o de la universidad, es un espacio hostil y potencialmente peligroso (Rivera, 2013).

El género de música urbana tiene uno de los públicos más grande del mundo, eso lo hace uno de los mejores performances del mundo en que se puede participar. Claro que Rivera se refiere a la performance del mundo del arte, y no tanto a la performance de la producción musical masiva, que tiene otros fines, más comerciales. Todavía, lxs artistas tienen la capacidad y el poder de utilizar ese público y aprovechar su poder.

Es de provecho incluir el término *camp* en la discusión, porque muchas de las obras de artistas puertorriqueñxs se pueden considerar parte del género. Para entender lo que es *camp*, se tiene que leer la obra “Notes on camp” de Susan Sontag que plantea que lo más importante de *camp* es entender que es algo estético (Sontag, 1966). Ella explica lo que es y no es el *camp* de una manera útil para entender la diferencia entre las dos cosas. Sontag dice, “camp sees everything in quotation marks” (Sontag, 1966, p. 280). También Sontag explica

que en obras de *camp*, “one doesn’t need to know the artists’ private intentions, the work tells all” (Sontag, 1966, p.282). Se puede decir que una obra *camp* se explica por sí sola.

La característica que define si algo en verdad es *camp* es si tiene éxito o no. Aclara Sontag, “A work can come close to camp, but not make it because it actually succeeds” (Sontag, 1966). En el contexto del proyecto, la música urbana no es *camp*. Sin embargo, muchas de lxs artistas, antes de hacerse “mainstream” tenían periodos de tiempo donde se puede decir que pasaron por una época de *camp*. Por ejemplo, Villano Antillano sacó un tema se llama “Pato hasta la muerte”. Las intenciones de la canción son muy claras como tiraera contra Anuel AA y es una obra muy poderosa, sin embargo no logró ese éxito masivo. Por eso, se puede considerar *camp* porque incluye sentido del humor no intencionado, en donde se ejemplifica el buen gusto del mal gusto según Sontag.

En el estudio, *Reggaetón, narcocultura y desarrollo de identidad en jóvenes residentes en Puerto Rico en la etapa de la adultez emergente*, los autores destacan los efectos que tiene el reggaetón en las vidas de jóvenes en Puerto Rico. El estudio enfoca en cómo la prevalencia de violencia, machismo y sexualidad en el reggaetón tiene impactos en cómo los jóvenes se comportan y se ven a sí mismos. En el contexto de este proyecto, es importante analizar estos impactos, especialmente considerando cómo una generación nueva de mujeres y personas cuir está cambiando el género y haciéndolo más inclusivo, menos violenta, y más enfocado en el placer de personas típicamente objetificadas o negadas en el reggaetón. Los autores del estudio explican cómo las identidades de la juventud cambian basadas en si escuchan a la música urbana o no. Tener ese dato en cuenta cuando se habla sobre la generación nueva será muy relevante a las conversaciones de cómo se puede escuchar reggaetón de una manera más consciente, especialmente entre jóvenes. Este artículo también tiene vínculos con el ensayo anterior porque demuestra esa conexión entre los

productos culturales como productos económicos y cómo se pueden aprovechar de jóvenes y sus deseos de participar en la cultura popular.

Enfocando en el tema de lo patriarcal y la mirada patriarcal, que es prevalente en el género de música urbana, hay que hablar de la mirada típica de la cuerpo de una mujer, especialmente en los videos musicales de cantantes de música popular. La mayoría de las veces, la cuerpo de una mujer se usa para atraer una mirada de sensualidad y atracción. Especialmente en el reggaetón.

La teórica Luce Irigaray dice que la mujer no es capaz de satisfacerse a sí misma. En “The Sex Which is Not One”, Irigaray escribe sobre la mujer,

Thus she attempts by every means available to appropriate that organ for herself: through her some-what servile love of the father-husband capable of giving her one, through her desire for a child-penis, preferably a boy, through access to the cultural values still reserved by right to males alone and therefore always masculine, and son on. Woman lives her own desire only as the expectation that she may at least come to possess an equivalent of the male organ. (Irigaray, 1985, 363)

Sin embargo, en el reggaetón de la nueva generación, se ve que mujeres y personas cuir completamente se niegan al poder del hombre, o del falogocentrismo, porque en el mundo del video no existen restricciones de sexualidad, corporalidad ni el machismo (Irigaray, 1985).

Por eso, se puede decir que la cuerpo es una forma de resistencia a la vista de la sociedad patriarcal. Es importante destacar que su objeto de estudio es más amplio, no es solo la música sino también los videos musicales. A la vez, en diferentes instancias de la producción de videos e incluso música pueden haber, y de hecho ha habido, hombres heterosexuales involucrados, incluso en la producción de personas que se propone estudiar: letristas, compositores, ingenieros de sonido, dirección de video, etc. Así que no viene mal hablar de

“aliados”. Incluso por ser mujer o cuir en sí mismo no le excluye de ser patriarcal/masculinista en directoras de cine, etc.

Continuando con el tema de la feminidad en el reggaetón, la entrevista, *From the archives: Exploring the representation of women in reggaetón* de NPR habla sobre temas de feminidad en el reggaetón. El episodio habla mucho sobre Ivy Queen y cómo ella es una representación de mujeres en el reggaetón, pero falta hablar de artistas más recientes.

También, en el episodio se aborda la relación entre la explotación de mujeres por hombres en el género y mujeres que escuchan y bailan a la música. Una parte importante del proyecto es analizar la diferencia entre cuando hombres cantan sobre mujeres y cuando mujeres cantan sobre sí mismas lo cual no las excluye de reproducir un discurso masculino, como por ser hombre no se reproduce el discurso necesariamente. Este episodio de Alt.latinexplica bien el empoderamiento de la mujer quien tiene la libertad de bailar como quiera, vestirse como quiera y gozar de la música que a ella le gusta. Sin embargo, en el episodio falta criticar y analizar cuáles son las consecuencias de escuchar el reggaetón con letra machista y desde el punto de vista del hombre patriarcal: no está mal que el hombre hable para deconstruir la categoría masculina de su identidad. Como ya se explicó en *El reggaetón, narcocultura y desarrollo de identidad en jóvenes residentes en Puerto Rico en la etapa de la adultez emergente*, lxs adolescentes de Puerto Rico se identifican con esta música y forma parte de sus identidades e ideas sobre el mundo. Parte del proyecto es hablar sobre la influencia de tener voces femeninas y cuir en el género que celebran la sexualidad de todes desde su propio punto de vista.

Un ejemplo que enfoca en la historia del reggaetón y cómo logró ser el género de música que es hoy en día es el documental *Straight Outta Puerto Rico: Reggaetón's Rough Road to Glory*. Aunque este documental no se enfoque mucho en la presencia de mujeres en

el reggaetón a través de su historia, explica bien la controversia sobre la profanidad del reggaetón. Da un resumen de lo que le pasó al género durante los años que Pedro Roselló era gobernador de Puerto Rico, cuando el reggaetón fue amenazado por la política de “mano dura”. Aunque el documental no específicamente haga la conexión directamente entre el gobernador y esas políticas neocolonialistas y clasistas, el documental explica bien cómo esas políticas injustamente afectaron a las comunidades más pobres de Puerto Rico sin confrontar las raíces del problema de violencia narco en Puerto Rico. Este documental es importante para el proyecto porque provee la historia detrás del reggaetón y cómo llegó a ser el género que todo el mundo ya conoce. El documental también enfatiza el rol que tiene el reggaetón en la cultura de Puerto Rico. Esto es de suma importancia porque el proyecto está basado en la cultura de Puerto Rico y cómo el reggaetón tiene influencia en la cultura de todo Puerto Rico.

La reseña de "Straight Outta Puerto Rico: Reggaeton's Rough Road to Glory", Marisol Lebrón de la Universidad de Nueva York hace un análisis del documental. Lebrón crítica el documental por la adjudicación de responsabilidad del papel del gobierno de Pedro Roselló en la censura de reggaetón y cómo afectó a las comunidades más pobres de Puerto Rico. Lebrón también explica el papel de la senadora Velda Gonzalez en la censura de reggaetón para proteger la juventud de Puerto Rico. Ella reconoce la ironía de las tácticas de censurar reggaetón y cómo resultaron en el “boom” de reggaetón por todo Puerto Rico, hasta en las urbanizaciones más exclusivas del país. Ella resume que al documental le faltan argumentos claves sobre sexualidad, género y raza; que se enfoca solo en los problemas de masculinidad y clase social. Sin embargo, ella explica que el documental aún es un recurso bueno para empezar conversaciones más formales e importantes sobre la conexión entre reggaetón, raza, clase social, género, sexualidad, etc. y la cultura de Puerto Rico como país.

En la entrevista “histórica,” como dice Molusco, entre Villano Antillano y Molusco del año 2020, Villano Antillano habla sobre su música, específicamente la canción y video musical, *Pájara*. Lo más interesante de esta entrevista es cómo Molusco le habla a la Villano Antillano. Es obvio que le incomoda a Molusco usar lenguaje inclusivo con Antillano. Ellxs hablan mucho sobre los pronombres de ella, como se identifica, hasta que empiezan a hablar sobre su música. Aunque a Villano Antillano le da una plataforma para hablar sobre su música, parece que Molusco se enfoca mucho en ella como mujer transgénero y las reacciones de su familia antes de hablar de su música. Sin embargo, Villano Antillano aprovecha la oportunidad de explicarse y luego hablar de su carrera y su música. En la entrevista, Villano Antillano explica que ella hace música desde su punto de vista, sobre su placer y para el goce de otrxs como ella o que se identifican con ella y su música. Aunque se hizo este video hace dos años, aún aplica lo que ella explica y también es necesario reconocer la incomodidad de Molusco y su incapacidad de enfocarse en la música de ella. La realidad para muchxs de estxs artistas, mujeres y personas cuir, es que las conversaciones alrededor de su música se enfocan en sus identidades. Como parte del proyecto, quiero enfocar en las consecuencias, buenas y malas, de dar tanto énfasis a las vidas personales de artistas femeninas y/o cuir de una manera que artistas heterosexuales y/o hombres no reciben.

En el artículo “The World According to Bad Bunny”, la autora, Carina del Valle Schorske habla sobre el efecto que Bad Bunny tiene alrededor del mundo. Empieza con una historia breve del reggaetón y luego da contexto al estado actual de Puerto Rico. Aborda un poco del lenguaje de Bad Bunny y cómo refleja la cultura de Puerto Rico. Ella explica bien la prevalencia de elementos del idioma nativo de las personas indígenas en Puerto Rico aunque la gramática ya no está. También discute la nueva colonización del idioma por otros artistas como J Balvin y Rosalía quienes han adoptado un español bastante boricua. El artículo se

enfoca mucho en la vida de Bad Bunny, de cómo empezó en el género, y otras cosas generales.

Dicho eso, la escritora combina su historia con otros datos válidos de su éxito. Por ejemplo, explica cómo la industria de música muchas veces quiere el sonido de música afrodescendiente pero no quiere dar ese éxito a personas afrodescendientes. También ella discute la homofobia y masculinidad tóxica dentro del reggaetón y cómo las acciones de Bad Bunny tienen una función disruptiva (Del Valle Schorske, 2020). El artículo elabora las cosas que Bad Bunny había hecho para desafiar normas del género de reggaetón, pero también reconoce lxs otrxs artistas en el género que viven las realidades con las que Bad Bunny simplemente está experimentando creativamente.

El artículo es importante en el contexto del proyecto porque enfatiza que en esta nueva generación de reggaetón, hay muchas maneras de desafiar, pero que mujeres y personas cuir no solo desafían sino también viven realidades muy distintas de sus compañeros que utilizan los conceptos de género y sexualidad sin abiertamente ser parte de la comunidad LGBTQIA+. La autora escribe un párrafo sobre Villano Antillano y usa ese espacio para subrayar el asesinato de Kevin Fret. Esa es la diferencia importante que hay que destacar, que mientras algunxs artistas tienen la habilidad de jugar con el concepto de sexualidad, otrxs artistas, como Kevin Fret, se mueren por sus identidades.

Es necesario pensar y analizar las teorías feministas, específicamente las del feminismo comunitario para el contexto de este proyecto porque se habla mucho de la experiencia femenina dentro del género de la música urbana. Feminismo comunitario es una teoría política que tiene sus raíces en una comunidad de mujeres bolivianas en la década de los noventa (Espericueta, et al., 2021). Las feministas comunitarias argumentan que el sistema patriarcal, que existía en comunidades originarias antes de que llegaran los colonizadores es responsable por la desigualdad y violencia contra mujeres y el

medioambiente (Espericueta et al., 2021). Es importante notar que no se niega la culpabilidad de los colonizadores, de hecho, la llegada de los europeos repuso y dio más fuerza a las atrocidades contra mujeres, comunidades y tierra (Gargallo Celentani, 2016, p.5).

El trabajo de feminismo comunitario es recuperar memoria, territorio, espacio, cuerpo y tiempo para sanar las heridas de antepasados y prevenir violaciones en el futuro. La manera en que se trabajan estos traumas se enfoca en la habilidad de las mujeres conectarse con sus propias cuerpos y con la madre tierra. La rehabilitación es intensa, pero necesaria para comunidades que han sido víctimas de los sistemas del patriarcado y el colonialismo. Como ya mencionado, las puertorriqueñas se enfrentan todos los días con la realidad de crímenes contra sus cuerpos y sus tierras. Lorena Cabnal, mujer Maya-Q'eqchi'-Xinka y feminista comunitaria dice que las mujeres viven con la violencia naturalizada dentro de sus cuerpos (CISCSA Ciudades Feministas, 2019). Según la práctica de feminista comunitaria, una manera de trabajar con el daño es pensar en la cuerpo como territorio. El término oficial, territorio cuerpo-tierra, desarrolló Cabnal y no es una categoría analítica, pero empezó con la denuncia de la violencia sexual contra niñas y mujeres y en la lucha contra minería en la montaña de Santa María de Xalapan (Patiño, 2022, p.7). Es el pensamiento que la cuerpo es el primer territorio y se debe defender como así (Patiño, 2022, p.7). Enfatiza la cuerpo y su relación con la tierra; y vale la pena enfatizar desde el punto de vista de lo que actualmente las puertorriqueñas están viviendo.

Analizar el papel de la cuerpo en la música urbana es una parte esencial del proyecto, considerando que la tesis está basada en cómo lxs artistas utilizan sus cuerpos como una extensión de su música. Gargallo Celentani explica que el primer paso en negar al patriarcado su poder es redefinirlo e identificarlo por lo que es: explotación del ser del pueblo (Gargallo Celentani, 2016, p. 41). Se asume la cuerpo como una extensión de la violencia contra la comunidad, o pueblo, y en eso se encuentra el problema de la falta de respeto y tendencia a

violencia contra la cuerpo femenina. Si se puede reconocer el patriarcado por lo que es— un sistema violento no solo por mujeres, sino por el ambiente, personas pobres, mayores, enfermos, etc., se empieza el proceso de sanar y redefinir. Si pensamos en el reggaetón tradicional como una extensión del territorio patriarcado, se puede utilizar la teoría de feminismo comunitario para que mujeres reclamen ese territorio.

Gargallo Celentani dice que para lograr justicia verdadera la cuerpo tiene que volver a ser el centro de la acción (Gargallo Celentani, 2016, p. 42). Con respeto al reggaetón, entonces, sería posible reconocer y reclamar todas las injusticias de machismo, sexismo, etc., para evitar más injusticias en el futuro.

En el capítulo “El sentido político de la heterosexualidad” del libro *La nación heterosexual*, Ochy Curiel describe la teoría de heterosexualidad como una institución o régimen político. Por todo el capítulo, destaca las distintas teorías de Adrienne Rich y Monique Wittig, lesbianas, feministas quienes han analizado la heterosexualidad como una institución y régimen político.

Curiel explica cómo la heterosexualidad es obligatoria en la sociedad y ser lesbiana esencialmente es una existencia fuera de la obligación de heteronormatividad que demanda la sociedad. Explica que el matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres siempre han sido considerados componentes inevitables de la vida de una mujer, aunque sean insatisfactorios y opresivos. Menciona “la ideología del romance heterosexual” y cómo aparece en la televisión, las películas, la propaganda y las canciones populares (Curiel 2013, 50). En el reggaetón, es verdad que se idealizan las relaciones heterosexuales y la hipersexualidad de las mujeres para el placer de los hombres. Parte del proyecto es demostrar que con la nueva generación de reggaetón, el ideal ya no consiste solamente de relaciones heterosexuales. También habla sobre la heterosexualidad en las formas de producción capitalistas que producen la segregación por sexo en el mundo laboral. Esto también existe en

el mundo del reggaetón, donde la industria ha dado preferencia a hombres cisgéneros sobre mujeres y personas cuir.

El autor también propone que la mayoría de las veces la existencia de lesbianas se la ubica en el mismo plano de la homosexualidad masculina, entonces negándole la realidad femenina a muchas de esas mujeres (Curiel, 2013, p. 50). El reggaetón es una manera de reclamar la sexualidad y vida de mujeres lesbianas como se ve en la música de artistas como Young Miko.

También, el autor menciona la teoría de Wittig que dice que la opresión crea el sexo y no al réves. Dice,

Las mujeres son vistas como disponibles para los hombres y sus cuerpos, vestidos y comportamientos deben ser visibles, lo que a final de cuentas es una especie de servicio sexual forzoso. Así, las mujeres son visibles como seres sexuales, aunque como seres sociales sean invisibilizadas. Las mujeres, por tanto, no pueden ser concebidas fuera de la cateforía de sexo (Curiel, 2013, p. 52).

En el reggaetón, la letra y los videos musicales enfatizan y demuestran esa realidad de la relación constante entre mujeres y sexo. El autor dice que aunque algunas cosas hayan cambiado, aún existen estas relaciones prevalentes como un mecanismo social de poder (Curiel, 2013, 52).

Wittig también argumenta que las lesbianas no son aceptadas como mujeres, porque para considerarse una mujer, bajo una institución heteronormativa, implica que la mujer tiene una relación económica, político e ideológica con hombres (Curiel, 2013, p. 54). Es una idea bastante interesante, especialmente considerando cómo mujeres lesbianas en el género de reggaetón se representan dentro de un género dominado por hombres heterosexuales.

El próximo texto, *Experiences of Violence Among Transgender Women in Puerto Rico: An Underestimated Problem* aborda la realidad de violencia sobre la comunidad de

personas transgéneras en Puerto Rico. Para el contexto del proyecto, es importante tener en cuenta que para artistas que son parte de la comunidad transgénera, sus vidas suceden con un nivel de peligro debido a un alto riesgo de violencia. El artículo explora la violencia de género en Puerto Rico y cómo en muchas ocasiones cuando la victimx es transgénero, no se reporta así. Entonces, los datos sobre la violencia contra personas trans se pierden y no se reflejan de una manera factual (Rodríguez-Madera, et. al., 2017).

El artículo también analiza las razones por las altas tasas de violencia contra esa comunidad y la falta de acción sobre ellas. Por ejemplo, la falta de acceso a recursos de salud y acción inepta de autoridades. Muchas veces la violencia viene directamente desde las autoridades, y entonces hay que preguntar si las autoridades no les protege, ¿entonces quién? Este es un tema relevante en la música de reggaetonerxs cuir, especialmente para Villano Antillano quien ha mencionado varias veces que la policía no la protege, pero sus amigxs y la comunidad transgénera se protegen a sí mismxs.

En la entrevista, “Bad Bunny’s dream for Puerto Rico”, Tracie Hunte, de NPR, y Yarimar Bonilla, antropóloga política y directora del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, conversan sobre los conciertos de “Un verano sin ti” que se llevaron a cabo en Puerto Rico en julio de 2022. El tema más importante de la entrevista es el desplazamiento de puertorriqueños y otros temas políticos como gentrificación, LUMA, y derechos de mujeres y personas transgéneros. Bonilla dice que en Puerto Rico, un lugar que no tiene soberanía, es difícil tener autonomía como pueblo o individuo para hacer lo que quiera (Hunte y Bonilla, 2022). Con respecto a este proyecto, será importante relacionar el estado político de Puerto Rico con el estado de autonomía y soberanía de las personas cuir dentro del género de reggaetón. En general, es importante analizar cómo afecta a los puertorriqueños vivir en un país colonizado por los Estados Unidos. La entrevista también habla sobre cómo Bad Bunny utiliza su plataforma para hablar sobre lo político de Puerto Rico, especialmente

el desplazamiento de boricuas por extranjeros. El artículo también menciona cómo Bad Bunny está desafiando las normas de género y del reggaetón en su música y sus conciertos. Bonilla menciona que aunque desafía las normas, él lo puede hacer porque vive en un espacio seguro de ser blanco y heterosexual (Hunte y Bonilla, 2022). Ese es un tema importante en *Una generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano, y el cuerpo en el reggaetón* y se desarrollará más en este proyecto. Sobre todo, el artículo aborda cómo Bad Bunny invitó a mujeres y artistas cuir a compartir la tarima con él. Cuando la tesina se publicó, no había una conexión entre esxs artistas y Bad Bunny, ahora la hay, y es importante hablar sobre cómo esa conexión cambia las cosas.

En el artículo, “‘En mi imperio’: Competing discourses of agency in Ivy Queen’s Reggaetón”, Jillian M. Báez discute la intersección entre género y representación en reggaetón. Se enfoca en la presencia de Ivy Queen en un género de música dominado por hombres cisgéneros. La autora también menciona, otra vez, el concepto de autonomía, especialmente la autonomía femenina que tiene Queen dentro del reggaetón (Baez, 2006). Su argumento principal es que Ivy Queen utiliza su música y sus entrevistas como complemento de la autonomía femenina. Con relación al proyecto, vincula bien con la exploración de cómo las mujeres dentro del reggaetón utilizan su música como manera de luchar contra normas machistas y cómo lo hacen desde su propia autonomía. Se argumenta, hasta en la entrevista de NPR, que la música de artistas como Bad Bunny es buena porque empodera a la mujer desde el punto de vista del placer de una mujer. Sin embargo, la realidad es que no se necesitan hombres cantando sobre la sexualidad positiva de mujeres, sino que se necesita que se normalice cuando una mujer habla sobre su propia sexualidad. Su ensayo está basado en la noción de que es necesario estudiar las relaciones entre la teoría feminista y subculturas, como música, en este caso el reggaetón.

Una parte importante del proyecto es justamente esa conexión. La presencia de Ivy Queen y analizar su trabajo en el reggaetón es de suma importancia porque provee una base histórica de la presencia de mujeres en el reggaetón y cómo esta siempre ha sido importante para las mujeres. Una crítica común que la autora discute sobre Ivy Queen es el cambio en su apariencia para conformar los estándares anglosajones (Baez, 2006). Sin embargo, la manera en que la autora explica que no se puede juzgar las decisiones de Ivy Queen porque ella misma tomó la decisión desde su propia autonomía.

Siguiendo con el tema de Ivy Queen y la conexión importante que ella tendrá en este proyecto, es necesario hablar sobre su podcast LOUD. LOUD es un podcast creado por Ivy Queen sobre la historia del reggaetón. Son 10 episodios que explican y analizan la historia del reggaetón desde los barrios de Panamá, por los caseríos de Puerto Rico, hasta los penthouses de Miami. Ella tiene a varixs invitadxs que hablan sobre sus experiencias en el reggaetón. El podcast es importante con relación al proyecto porque provee una base súper efectiva de la historia del reggaetón desde el punto de vista de una reggaetonera. También, ella habla sobre su experiencia como mujer en el género. Habla mucho sobre la crítica que sobrellevó y los prejuicios que experimentó como mujer. En uno de los episodios, ella habla sobre Velda González, senadora de Puerto Rico que estaba en contra del reggaetón por la prevalencia de violencia y sexo en la letra y videos musicales. Aunque Ivy Queen no participó de esa hipersexualidad y machismo, ella fue criticada por la senadora. En el proyecto, se destaca la importancia de la relación que tiene Ivy Queen con esta generación nueva de reggaetón.

Cambiando de tema otra vez, el ensayo, “Los estudios sobre productos culturales en el Caribe contemporáneo: Primeras reflexiones”, analiza la interseccionalidad de la cultura con las vidas de las personas. Específicamente, analiza las investigaciones de productos culturales y cómo se vinculan con lo económico y lo político entre otras cosas. Kenia Dorta-Armaignac habla mucho sobre los efectos económicos de los productos culturales. En *Una generación*

nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón se presenta la idea de la materialización y comercialización del reggaetón y la importancia de ventas y transformar el reggaetón en algo que antes no era. Con relación a este proyecto, es importante analizar la diferencia entre artistas como Bad Bunny, que juega con temas de sexualidad y autonomía, y artistas como Villano Antillano que en verdad viven la vida de una persona abiertamente transgénera. Un argumento es que artistas como Bad Bunny aprovechan de esa cultura para cobrar. Entonces viene la pregunta de si su producto cultural es auténtico o si es parte del juego de tener éxito económico. El autor destaca,

Este actual escenario, al mismo tiempo que ha obligado a un rediseño de los límites de lo que habitualmente se consideraba como cultural, coloca hoy a los estudios sobre los productos culturales como una de las cuestiones esenciales para comprender cómo se desarrollan los actuales procesos culturales, al situarlos en el corazón de las tensiones entre la racionalidad económica y la racionalidad cultural. (Baez, 2020, p. 5)

Esta idea es esencial al proyecto porque no se puede hablar del reggaetón sin hablar del éxito económico de lxs artistas. Entonces, es necesario analizar ese éxito de artistas cisgéneros y hombres comparado con el éxito de sus compañerxs.

La revisión de literatura sirve para dar contexto al proyecto y tener una base de teorías y otros ejemplos que apoyan las ideas del proyecto. Esta revisión de literatura provee la base para justificar el proyecto y su validez.

Capítulo tres: La realización de La Gringa Yal en todas sus partes

La realización de La Gringa Yal duró varios meses, de hecho, el semestre entero. Fue una experiencia relevada en el esfuerzo de muchas personas, pero sobre todo en el esfuerzo de mi misma y la fé que todo iba a salir bien. La metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto dependía mucho en cual parte del proyecto estaba trabajando. Existieron semejanzas entre las tres partes, y sobre todo se enfocó en cómo crear un proyecto entero que fluía bien y conectaba entre las tres partes. Para hacer esto, se cumplieron varias metas por toda la experiencia. Era muy importante crear un calendario y apuntar las metas en el calendario para adherirse a un horario bastante firme.

El aprendizaje que más tenía valor por toda esta experiencia era que las cosas iban a cambiar, no todo iba a estar perfecto o como se lo imaginaba en papel. Aunque había cosas de la propuesta que, sí, salieron como se escribieron, lo que se tenía pensado hacer cuando se entregó la propuesta ha cambiado mucho. El proyecto cambió como resultado de las dinámicas de la vida y lo que se podía hacer en el momento. Esa es la verdadera belleza del proyecto, que cambió mucho y en verdad tenía que *gestionar* mi propio proyecto. Lo que se cumplió estos pasados meses de verdad es un proyecto cultural gestionado por esfuerzos propios con la ayuda de muchas personas de alrededor.

En este capítulo se explica la experiencia y la metodología de las tres partes del proyecto (el blog, el podcast y el evento) en distintas secciones. Luego, habrá un análisis de cómo se interactúan las partes del proyecto con mi experiencia dentro de la maestría, los enfoques teóricos y los elementos sustantivos de la experiencia del internado con la ejecución de mi proyecto: *La nueva generación: Un proyecto transmedia que destaca las experiencias de lxs pionerxs y las pioneras de la música urbana en Puerto Rico.*

Parte I: El blog: *La nueva generación*

El blog es la parte más sencilla de todo el proyecto. No es decir que no tenga contenido interesante ni bueno, sino que crear y manejar un blog es un proceso bastante sencillo. El proceso de escribir publicaciones para el blog apoyó el resultado positivo del proyecto, porque además de seguir una pasión por escribir sobre temas del género de música urbana en Puerto Rico, también servía como una guía del proceso de todo el proyecto de conclusión.

El blog ayuda a adherir a un horario estricto del proyecto; sabía que si faltaba una publicación, se estaban tardando otras partes del proyecto. El blog es un espacio personal, aún compartido, para explorar emociones, pensamientos y cuestiones a través de la vida personal y la vida académica.

Se aprovecha del uso de las redes sociales para anunciar el blog al público. Hacer esto es la decisión más económica y más efectiva de alcanzar a un gran número de personas que estarían interesadas en participar en el blog. Había mucha comunicación con las personas que manejan las cuentas de la Maestría en Gestión y Administración Cultural, la cuenta de la Red Graduada, y también unxs compañerxs de la maestría para subir el anuncio de participar en el proyecto a sus cuentas personales. También, se creó la página oficial para el proyecto en Instagram, donde hay un anuncio del blog y también tiene el enlace para leerlo.

No se recibió ni una entrega de otra persona para publicar un ensayo relacionado al tema del proyecto. Hay varias explicaciones por eso, quizás es por falta de personas que tienen trabajos que quieren compartir sobre temas del proyecto, o si fue por la manera de anunciar el blog. Se sabe, por el enlace que compartí en la cuenta del proyecto, habían alrededor de 50 personas que han interactuado con el blog y han leído mis publicaciones.

En el futuro, me gustaría compartir más publicaciones sobre artículos nuevos que salen todos los días. Aunque se hayan publicado cinco publicaciones en el blog, sería beneficioso llegar a un punto donde se suba una publicación todas las semanas sobre un tema

actual. Para el propósito de este proyecto, el blog sirve como un espacio para compartir lo que ya he escrito y algunas de los pensamientos por el proceso de hacer el proyecto. Ayuda mucho en el proceso del proyecto como herramienta para la organización. Es prueba del desarrollo que se logró este semestre.

Parte II: El podcast: *La gringa yal*

Como parte de ser un proyecto transmedia, es necesario tener varias maneras de destacar la tesina previa. Como parte audiovisual, hacer algo creativo como un podcast es una herramienta perfecta. Para aclarar, no sabía ni lo básico de hacer un podcast, nunca había hecho un podcast, ni investigado como hacer un podcast antes. Por eso, la experiencia de hacer *La gringa yal* es una experiencia completamente nueva y única a lo que he hecho en el pasado. Durante todo el proceso, se da cuenta de los recursos necesarios y las partes integrales de hacer un podcast. Se aprende mucho sobre la gestión de comunicarse con artistas, grabar, editar y publicar un podcast.

El podcast también era la parte que más cambió de la propuesta original. Cuando se entregó la propuesta, el plan era tener por lo menos cuatro episodios distintos entrevistando a solo un artista en cada episodio. Sin embargo, resultó al empezar el proyecto, que no había tiempo suficiente, ni el dinero, ni el espacio suficiente para gestionar cuatro episodios distintos de un podcast. Por eso, hay comunicación con varixs artistas y hay una coordinación de un solo día para grabar la conversación que se usa para hacer el podcast.

Se les enviaron mensajes a más de diez artistas preguntándoles si estarían interesadxs en sentarse para hablar sobre los temas de mujeres y personas cuir en la música urbana de Puerto Rico. Se envió los mensajes a Taiana, Jorly Flores, Tommy Blanco, Ana Macho, Baby Pau Pau, Keysokeys, DJ Fili Prendio y Cita. Lxs artistas con lxs que se logró hablar fueron Taiana, Jorly Flores, Tommy Blanco y Ana Macho. En la industria de gestión cultural, gran parte del éxito depende de las personas que uno conoce y las conexiones que uno tiene. Creo

que lxs artistas que respondieron contestaron porque había ya una conexión personal con cada unx de ellxs, o con algún conocido cercano. Por ejemplo, había conocido a Jorly Flores porque ella rescató el gato que adopté hace unos meses; y mi mejor amigo me presentó a Tommy Blanco en un evento de Hasta 'Bajo Project hace un año atrás. Estas interacciones, aunque parezcan irrelevantes, son importantes para proyectos como éste.

Los mensajes que se escriben a lxs artistas varían basado en el nivel de comodidad con cada unx, pero todos fueron bastante informales, aunque respetuosos, explicando el proyecto y hablando claro de las expectativas de su participación. Después de tener confirmación que tenía varixs artistas interesadxs, se cambió del plan de hacer cuatro episodios individuales. Entonces, surge la idea de grabar una sola conversación entre lxs artistas moderada por mi para hacer un episodio y separarlo en dos partes. La dificultad que planteó esa decisión fue la de encontrar una fecha/una hora que le convenía a todo el mundo. Para evitar ese problema, se escogieron dos fechas y se las ofrecen a lxs artistas. Afortunadamente, todxs lxs invitadxs estuvieron disponibles el lunes, 10 de abril a las 5pm.

Otra parte crítica de hacer el podcast fue obtener el permiso de los artistas de grabar y publicar sus imágenes y la conversión que se lleva a cabo. En un curso de la maestría se enseñó el proceso de hacer una hoja de consentimiento, o una cesión de derechos, para que todo el mundo lo firme. El proceso de crear la hoja fue fácil, pero necesario. Al momento de firmar el documento— que explica el proceso de grabación, el propósito del proyecto, y da el permiso para grabar y para publicar lo que se graba— se puede empezar con la grabación.

La próxima cosa para coordinar era buscar un sitio para grabar la entrevista. No había fondos para pagar un estudio, otra vez, toca a pensar en conexiones, colegas y los lugares conocidos que están disponibles. La oficina de la PREI/MAGAC parecía un sitio viable con luz buena, ruido mínimo, espacio adecuado para todxs, estacionamiento, etc.. Se confirma la

fecha y la hora con el mentor del proyecto de conclusión, y luego lxs artistas están informadxs para confirmar el sitio de grabación.

En esta fase del proyecto también hay que pensar en las opciones de conseguir un equipo de grabación a bajo costo, quién va a grabar, quién va a ayudar el día de grabación como director del set. No tienen el equipo adecuado para grabar un podcast en la Red Graduada. Hablé con unos compañerxs con quien yo había cogido clases de la maestría sobre ayudarme con grabar y editar, Jordan Ortiz dijo que estaba dispuesto para ayudar a un bajo costo. También hablé con el amigo de otra compañera, quien ofreció sus servicios de grabar el podcast. Para coordinar mejor el día de grabación y sus ideas y los equipos que tienen disponibles, se facilita un grupo en Whatsapp con los dos videógrafos donde pueden comunicarse entre ellos dos.

El día de grabación se acercaba, como parte de la experiencia, hay que comprar cosas para el set: decoraciones, comida, bebida, etc., confirmar con lxs artistas, el equipo, y al momento de confirmar el sitio de grabación. Ese mismo día llegó un mensaje de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: debido a una avería en la universidad, no había luz y la Universidad estaría cerrada el lunes, 15 de abril. El mensaje llegó tarde en la noche el sábado, el domingo era Pascua, tenía que buscar un sitio nuevo para grabar en menos de 48 horas con cuatro artistas confirmadxs. La única cosa que se podía hacer era pensar en las conexiones; le escribí a mi supervisor donde hice mi internado, el Taller Comunitario la Goyco. Le expliqué la situación, que estaba desesperada por un sitio para grabar para mi proyecto. Tiene un espacio para su propio podcast en La Casa de la Plena Tito Matos, y me dijo que lo pudiera utilizar para grabar el podcast.

Cuando hice mi internado en La Goyco, no sabía cómo me iba a ayudar con mi proyecto final. Mi experiencia del internado en La Goyco fue algo increíble, conocí a muchas personas involucradas en su comunidad y vi por primera vez como un taller comunitario

funciona. Ayudé con muchas cosas alrededor de La Goyco y la Casa de la Plena, pero lo más importante era adquirir experiencia hablando con miembros de la comunidad y las personas que trabajaban en los espacios de La Goyco. Aprendí a abogar por mí misma e imponerme en situaciones difíciles.

Nunca me imaginé que tres semestres después de hacer el internado, sería mi salvavida para cumplir con una parte, quizás la parte más importante, del proyecto de conclusión para la maestría. Fueron las cosas que se aprendieron durante la experiencia de internado en La Goyco que me dieron la confianza y la oportunidad de resolver y gestionar cuando me enfrenté con un gran problema en el proceso de realizar mi proyecto de conclusión, en este caso la grabación de *La gringa yal*.

Lxs cuatros artistas que llegaron el día de la grabación eran Ana Macho, Jorly Flores, Taiana y Kariel Argenis. Ana Macho es una pop star caribeña. Sus pronombres son elle. Hace reggaetón-pop en el género de la música urbana, y le encanta reggaetón y la música urbana no solo como creadora, sino como consumidora y participante, también. Jorly Flores, conocida como “DJ Afrocuty” en la industria de música urbana usa los pronombres ella. A ella le gusta traer música a la comunidad negra y la comunidad cuir. Además, le gusta conectar con seres talentosxs en el género. Kariel Argenilis, conocidx como “La Que Puede” en la industria es bailarina profesional. Ha bailado con artistas como Ana Macho, y actualmente es bailarina de Villano Antillano. Sus pronombres son elle. Taiana es una artista del género de la música urbana. Su música tiene raíces en el pop, el soul y la música urbana. Sin embargo, su estilo favorito de crear música es mezclando reggaetón con soul. Sus pronombres son ella/elle.

El día de grabar estaba super nerviosa. Tenía mucha ansiedad y me preguntaba mucho sobre mis habilidades de realizar un proyecto así. Todo cambió al momento de sentarme a hablar con lxs artistas; en ese momento sabía que lo podía hacer, y lo hice. Se corre todo el

día, buscando a personas, cosas que faltaban, repasando las preguntas, haciendo el set up, etc., se entiende este día todo lo que sucede para producir un solo episodio de un podcast. Los dos asistentes de producción apoyaron con distintas cosas durante todo el día; ayudaron a hacer el setup, y cuando llegaron lxs artistas, ayudaron a acomodarlxs en el espacio. El equipo de videógrafos también estuvo increíble con todo su conocimiento de luces, cámaras y normas de grabar.

Se hace una lista de preguntas para preguntarles a lxs artistas y unos *bulletpoints* con cosas que mencionar. La idea del podcast no es que sea una entrevista formal, sino una conversación informal entre personas de la industria. Por eso, no hay un guión, la conversación entre nosotrxs fluye como una conversación cotidiana. Durante la grabación se habla de muchas cosas. Se habla del estado colonial de Puerto Rico y como influye en la industria de música urbana, especialmente con artistas femeninas y artistas cuir quienes tienen la tendencia de utilizar más el espanglish en sus carreras. Se habla de términos como “queer-baiting” y sobre artistas como Bad Bunny. Se habla sobre la cuerpo en el género de música urbana y como los hombres cisgéneros han aprovechado de ella y como mujeres y personas de la comunidad están reclamando esa cosificación y sexualización sobre sus cuerpxs.

Sobre todo, la grabación del podcast fue un éxito. Lxs artistas fueron tan amables y después de grabar, Taiana se quedó para hablar sobre las cosas que ella pensaba que yo hice bien y otras cosas que hubiese podido hacer mejor. Esa parte fue la más exitosa porque se hizo una conexión con una artista que admiro tanto y que me había inspirado mucho durante todo el proceso de realizar este proyecto. Con la ayuda de muchas personas, se logró grabar el primer episodio del podcast. Se habló de todas las cosas de las que había pendientes para hablar, de una pasión que a muchas personas les ha interesado ya por muchos, muchos años.

Las emociones fueron muy fuertes al culminar la grabación, y en verdad hay mucho orgullo por el proceso y lo que se cumplió ese día.

En el proceso de editar el podcast; estoy trabajando con un amigo mío que ha trabajado en proyectos como el video musical *Pájara* de Villano Antillano. El proceso de aprender a editar un podcast ha sido difícil, pero es un reto que vale la pena y aprender una técnica nueva de crear. Mucho del proceso ha consistido en pensar en maneras creativas de juntar todo el pietaje de la grabación. La parte más difícil ha sido el manejo de audio y como crear un podcast que fluye bien con las partes del audio y del video. El podcast se estrena en el evento de presentación el 12 de mayo al público.

Parte III: El evento

Es súper importante incluir una parte del proyecto donde todo el mundo que ha sido parte de esta experiencia se pueda encontrar y compartir. El evento se dio el 12 de mayo, 2023. El proceso de planificar el evento fue muy bien. Muchos detalles han cambiado desde la idea original en la propuesta.

El propósito principal del evento es estrenar la primera parte del primer episodio de *La gringa yal*. Otra meta del evento es celebrar a las mujeres y a las personas cuir que trabajan en la industria de la música urbana en Puerto Rico. El evento es una oportunidad para destacar su trabajo y reconocerlxs por todos sus logros en el género. Además es para compartir con todas las personas que han ayudado de alguna manera en los pasados tres semestres.

El primer paso de planificar el evento fue buscar un espacio que acomode alrededor de 40 personas. Se habló con el profesor Ricardo Cobián Figueroux sobre la posibilidad de utilizar el antiguo teatro Cine Paradise, pero desafortunadamente, con el tiempo limitado y el seguro necesario, no fue posible. También se habló con una compañera de la maestría, Myrta Foucault, quien trabaja en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, el espacio que se

había usado para el “meet and greet” de la Asociación de Estudiantes en Gestión Cultural. Parece un espacio perfecto para realizar la presentación de “La gringa yal”. En una reunión con el director de la fundación y Myrta se discuten los detalles del evento, y dicen que se puede utilizar el espacio para el propósito del proyecto de conclusión.

El evento va a ser libre de costo y abierto a todo el público. Sin embargo, también se hicieron invitaciones para las personas cerca de la maestría, amigxs, familia, etc., para que sepan del evento, y haya una idea de las personas que van. Crear una invitación es importante porque es algo para formalizar el evento e invitar a personas específicas que han estado presentes durante todo el proceso. Sin embargo, también, se anuncia el evento en las redes sociales para todo el mundo.

En la invitación dice que “Habrá... performance, podcast, picadera y pitorro”. El plan es tener sitios locales para auspiciar el evento con bandejas de comida y bebidas para todo el mundo que llega. Se escribió una carta de auspicio para enviar a los negocios locales explicando el proyecto y cuál sería el proceso y la recompensa de su donación. En la experiencia del internado en La Goyco ayudé con la solicitud de una habitación de hotel para un artista que era invitado al Tito Mato’s Fest. Tenía la experiencia de escribir la carta para solicitar una habitación para el artista.

Otra parte importante e integral del proyecto es la solicitud de la Beca de Mellon Fondos Semillas para los costos del proyecto. En los anejos hay varias versiones del presupuesto porque hay cosas que tiene que cambiar y repensar. Es una experiencia buena, aunque retadora, y se aprendió mucho sobre los requisitos de una solicitud de fondos para un proyecto como éste. Se entiende ya la cantidad de dinero que se necesita para realizar un proyecto transmedia. No solo se pidieron fondos para el evento, sino también para el podcast y todas las cosas que se necesitaba financiar a través de todo el proyecto.

Conclusión

La conclusión de este informe es mucho más que una conclusión a un ensayo, también es la conclusión de este proyecto, la conclusión de la maestría y la conclusión de un tiempo vivido en Puerto Rico. La culminación de este proyecto y el proceso de realizarlo ha sido el orgullo de la experiencia como estudiante de la Maestría en Gestión y Administración Cultural.

Aunque solamente se matricula en el curso del Proyecto de Conclusión un solo semestre, el trabajo de hacer este proyecto empezó el primer día de matricular en la maestría. La habilidad de enfocarse en los temas que a uno le gusten desde el primer día de clases y conocer a tanta gente por las actividades, los eventos y las experiencias dentro del programa de maestría ayudan a lograr el producto final del proyecto de conclusión.

Los resultados de este proyecto reflejan los impactos previstos. Es un proyecto importante para mujeres y personas cuir no solo de Puerto Rico, sino también alrededor del mundo. Las conversaciones en el podcast de *La gringa yal* revelaron la importancia de dialogar sobre la presencia e importancia de representación de mujeres y personas cuir en el género de música urbana en Puerto Rico. También el podcast destacó la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos y cómo esa relación ha impactado la música urbana, específicamente en la comunidad cuir.

En una parte del podcast, Ana Macho menciona que las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico y las personas norteamericanas y puertorriqueñas pueden ser “nuanced”. Otro resultado del proyecto es la realización de facilitar una conversación muy pensada entre los efectos de las problemáticas socioeconómicas de Puerto Rico y los Estados Unidos y como la música urbana y lxs pionerxs non-tradicionales de esa música están trabajando por un mejor futuro para Puerto Rico.

La gestión de este proyecto, aunque no siempre fuera fácil, me enseñó la importancia de detalles pequeños y también el trabajo que cuesta realizar un proyecto transmedia. Nunca había hecho un blog, tampoco un podcast; sí, había planificado eventos antes, pero también esa experiencia fue nueva por la necesidad de auspicios, más responsabilidades, etc. Durante todo el proceso, hubo momentos en que pensaba que no tenía la capacidad de realizar un proyecto así de grande, con muchos componentes distintos con la experiencia que tenía. Sin embargo, confiar en la habilidad de facilitar relaciones y llevar a cabo los varios aspectos necesarios del proyecto fue la parte más significativa.

Los resultados del proyecto enseñan y demuestran la importancia de tener un espacio abierto y seguro para personas no-tradicionalmente reconocidxs en la música urbana. El propósito del proyecto es crear un espacio seguro y accesible para destacar las experiencias de mujeres y personas cuir dentro de la música urbana; es desarrollar una comunidad por varias plataformas para que personas interesadas en los temas del proyecto puedan compartir la experiencia.

En el podcast, las conversaciones sobre la representación de mujeres y personas cuir en la música urbana, los impactos del estado colonial de Puerto Rico en las vidas de puertorriqueñxs y la música urbana de Puerto Rico y más temas sobre la corporalidad dentro del género tendrán un impacto cuando se presente al público. También es muy importante incluir y escuchar las opiniones y las perspectivas de personas que se identifican como mujeres y/o personas cuir dentro de la comunidad de música urbana en Puerto Rico. Lxs invitadxs del podcast, formando parte de esa comunidad, ejemplifican la importancia de escuchar sus voces. El concepto de que el proyecto debería ser inclusivo y auténtico a las personas que subrayaba es crítico al éxito del proyecto.

En el futuro, este proyecto se puede convertir en algo más extensivo. El blog se puede extender, más publicaciones se pueden publicar. Ya hay conversaciones tomando lugar con

más artistas para entrevistar para un segundo episodio del podcast. La meta es recompensar a todas las personas que se esfuerzan por este proyecto, así será necesario crear algún tipo de organización formal para pagar a esas personas y seguir con anuncios pagados, auspicios, etc.

Este proyecto empezó con un amor por el arte que es la música de mujeres y personas cuir en Puerto Rico. Lo que empezó como una tesina de bachillerato, terminó en un proyecto interseccional e inclusivo, pero también académico. Muchas personas dicen que el reggaetón, la música urbana, no tienen lugar en un mundo académico. Hay otras personas xenofobicas que dicen que mujeres y personas de la comunidad LGBTQIA+ no tienen un espacio dentro de esos géneros de música. Sin embargo, en su tema, *Pájara*, Villano Antillano canta, “de mi se estudia en la academia” (Antillano, 2021). Esa letra era la inspiración para escribir la tesina *La generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón*; era la inspiración para estudiar gestión cultural en Puerto Rico. Aunque su letra es una referencia al campo de estudios LGBTQ, ahora sí, literalmente de Villano Antillano se estudia en la academia y eso, para muchas personas, es muy importante.

Referencias

Accelerate Baby. (2008). *Straight outta Puerto Rico: Reggaeton's rough road to glory (2008)*

[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gD14brshi4c>

Antillano, V. (2022, February 1). Pájara. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=G2wnhjkeVE>

Baez, J. M. (2006). "En mi imperio": Competiting discourses of agency in Ivy Queen's reggaetón. *Centro Journal*, XVII(Fall), 63-81.

<https://wildtongues.files.wordpress.com/2012/06/ivy-queen.pdf>

Berdecía Figueroa, M. M., Reyes Marrero, Y. N., & Martínez Fantauzzi, L. N. (2022).

Reggaetón, narcocultura y desarrollo de identidad en jóvenes residentes en Puerto Rico en la etapa de la adultez emergente [Unpublished master's thesis]. Universidad de Puerto Rico - Río Piedras.

https://repositorio.upr.edu/bitstream/handle/11721/2888/UPRRP_TSOC_BERDECIA FIGUEROA_REYESMARRERO_MARTINEZFANTAUZZI_2022.pdf?sequence=3&isAllowed=y

CISCSA Ciudades Feministas. (2019). *Lorena Cabnal - Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial* [Video]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=4frGU4qOnpU>

Contreras, F. (Host). (2022, March 20). From the archives: exploring the representation of women in reggaeton [Audio podcast episode]. In *Alt: Latino*. NPR.

<https://www.npr.org/2022/03/18/1087599744/from-the-archives-exploring-the-representation-of-women-in-reggaeton>

Curiel, O. (2013). El sentido político de la heterosexualidad. In *La nación heterosexual:*

Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la denominación. Brecha Lésbica y en la frontera.

- Del Valle Schorske, C. (2020, October 11). The world according to Bad Bunny. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/07/magazine/bad-bunny.html>
- Dorta-Armaignac, K., (2010). Los estudios sobre productos culturales en el caribe contemporáneo: Primeras reflexiones. *Ciencia en su PC*, (4), 18-32.
- Espericueta, José Luis, & de la Fuente López, Laura. (2021). Aportes ecoéticos a partir del feminismo comunitario de América Latina. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6169040>
- Canclini, N. G. (2006). La cultura extraviada en sus definiciones. In *Diferentes, desiguales y desconectados: Mapas de la Interculturalidad* (pp. 29–39). ensayo, Gedisa.
- Gargallo Celentani, F. (2016). Consolidación de las ideas y prácticas feministas latinoamericanas del feminismo de la igualdad al feminismo comunitario. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, 21(46).
- Hunte, T., & Bonilla, Y. (Hosts). (2022, August 19). Bad Bunny's dream for Puerto Rico; plus, 'Koshersoul' [Audio podcast episode]. En *It's been a minute*. NPR. <https://www.npr.org/transcripts/1118144224>
- Irigaray, L. (1985). *The sex which is not one*. Cornell University Press.
- Marisol, L. (2009). Reseña de “Straight Outta Puerto Rico: Reggaeton’s Rough Road to Glory” de Directed by James Chankin and Leigh Savidge. *Centro Journal* , XXI, 302–306.
- MoluscoTV. (2021, February 14). *Villano Antillano educa a Molusco y Ñejo (Entrevista histórica)* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZI6vq6HKPoU>
- Patiño, M. (2022). *Apuntes sobre un feminismo comunitario desde la experiencia de Lorena Cabnal*.
- Queen, I. (Host). (2021, September 2). Perreo intenso (Season 1, Episode 5) [Audio podcast episode]. In *LOUD*.
- Rivera. (2013). *Puerto Rico: performance y violencia, arte y criminalidad*.

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

Rodríguez-Madera, S. L., Padilla, M., Varas-Díaz, N., Neilands, T., Vasques Guzzi, A. C., Florenciani, E. J., & Ramos-Pibernus, A. (2017). Experiences of violence among transgender women in Puerto Rico: An underestimated problem. *Journal of homosexuality*, 64(2), 209–217. <https://doi.org/10.1080/00918369.2016.1174026>

Sontag, S. (2018). *Notes on camp*. Penguin Classics.

Vich, V. (2018). ¿Qué es un gestor cultural? (En defensa y en contra de la cultura). En C. Yañez Canal (Ed.), *Praxis de la gestión cultural* (Primera edición. ed.). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Administración. Dirección de Investigación y Extensión.

Vich, V. (2014). *Desculturizar la cultura: La gestión cultural como forma de acción política*. Siglo Veintiuno Editores.

Anejos

Modelo Canva

LA NUEVA GENERACIÓN: UN PROYECTO TRANSMEDIA QUE DESTACA LAS EXPERIENCIAS DE LXS PIONERXS Y LAS PIONERAS DE LA MÚSICA URBANA EN PUERTO RICO

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTAS DE VALOR	RELACIÓN CON CLIENTES	SEGMENTOS DE CLIENTES
Amigxs Auspiciadores Departamento de la MAGAC – universidad Equipo de trabajo Fundaciones	El Blog El Podcast El Evento	Explorar la corporalidad del reggaetón Interseccionalidad/Multi media Inclusivo Único Extranjera (gringa)	Inherentemente Personalizado Accesible Varias plataformas CANALES Universidad Promoción en redes sociales Word of mouth	Todo el mundo Fanáticos de reggaetón Universitarixs Mujeres/Comunidad LGBT Niñxs Afines de podcasts Clases sociales
ESTRUCTURA DE COSTOS		FUENTES DE INGRESOS		
Podcast Luz, sonido, microfono, lugar, invitadxs Blog Diseñador web, fotógrafo Evento Lugar, anuncios, artistas, luz, sonido		Auspiciadores Fondos Semillas		

Zoe C. Fishter
 Maestría en Gestión y Administración Cultural

Cesión de derechos

La nueva generación: Un proyecto transmedia que destaca las experiencias de lxs pionerxs y las pioneras de la música urbana

Cesión de Derechos Talentos Producción

Autorizo a _____ y a sus representantes a tomar grabaciones de vídeo y voz de mi participación para este podcast dedicado a una entrevista sobre mujeres y personas cuir en la música urbana y a utilizarlas a perpetuidad a través de televisión, radio o cualquier otro medio de comunicación local e internacional. Esto incluye pero no se limita a fines promocionales.

Cedo y traspaso a Zoe Fishter todos los derechos de propiedad los cuales incluirán, sin que esto se interprete como una limitación, la reproducción, distribución, modificación y exhibición de la grabación objeto de esta cesión.

También certifico y garantizo que cumplo con todos los requisitos de ley (incluyendo legislación puertorriqueña o federal, así como los otros reglamentos aplicables, de haberlos, para ceder y acceder a la utilización de cualquier material visual y/o auditivo al que se anexe la presente cesión con el objetivo de integrar la producción audiovisual de referencia.

Nombre del Talento: _____
[letra de molde/incluir dos apellidos]

Dirección: _____
[Calle, Num. y Urb., Ciudad, País, Zip Code]

Fechas de grabación: _____

Lugar: _____

CERTIFICACIÓN Certifico que la información suministrada es correcta.	
_____ (Firma de talento)	_____ (Firma productora)
_____ (Fecha)	_____ (Fecha)

Cesión de derechos (La Casa de la Plena)

La nueva generación: Un proyecto transmedia que destaca las experiencias de lxs pionerxs y las pioneras de la música urbana

Cesión de Derechos - La Casa de la Plena Tito Matos

Autorizo a **Zoe Fishter** y a sus representantes a tomar grabaciones de video y voz del espacio de La Casa de la Plena Tito Matos para este podcast dedicado a una entrevista sobre mujeres y personas cuir en la música urbana y a utilizarlas a perpetuidad a través de televisión, radio o cualquier otro medio de comunicación local e internacional. Esto incluye pero no se limita a fines promocionales.

Cedo y traspaso a Zoe Fishter todos los derechos de propiedad los cuales incluirán, sin que esto se interprete como una limitación, la reproducción, distribución, modificación y exhibición de la grabación objeto de esta cesión.

También certifico y garantizo que cumplo con todos los requisitos de ley (incluyendo legislación puertorriqueña o federal, así como los otros reglamentos aplicables, de haberlos, para ceder y acceder a la utilización de cualquier material visual y/o auditivo al que se anexe la presente cesión con el objetivo de integrar la producción audiovisual de referencia.

Nombre del supervisor: _____
[letra de molde/incluir dos apellidos]

Dirección: _____
[Calle, Num. y Urb., Ciudad, País, Zip Code]

Fechas de grabación: 10 abril 2023

Lugar: La Casa de la Plena Tito Matos

CERTIFICACIÓN Certifico que la información suministrada es correcta.	
_____ (Firma de supervisor)	_____ (Firma productora)
_____ (Fecha)	_____ (Fecha)

Invitación

¡VAMOS A CELEBRAR!

LA GRINGA YAL

viernes 12 mayo 6pm

Fundación nacional para la cultura popular
San Juan, PR

Habrará...

Performance, Podcast, Picadera, Pitorro

Blog

La nueva generación: El blog 🔍

Ponencia: Como escuchar al reggaetón de una manera consciente y responsable

- marzo 13, 2023

Se espera que todo el mundo haya tenido la oportunidad de bailar pegado contra una pared al ritmo de su canción favorita de reggaetón. No solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo hay gente que vive al sonido de reggaetón. Desde los barrios de Panamá, a las calles de Nueva York, por los caseríos de Puerto Rico hasta los penthouses de Miami, reggaetón ha capturado la atención de hombres, mujeres, pobres, ricos, la comunidad LGBTQIA+, jóvenes, adultos, latinos, gringos- reggaetón ha capturado la atención de todes. Sin embargo, el camino a ese éxito del género no ha sido fácil. ...

🗨️ [Publicar un comentario](#) [LEER MÁS](#)

La generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón

- marzo 07, 2023

Todo empezó... Hace tres años atrás, una profesora me invitó a hacer una tesis de honores para la Universidad de

←

ZOE FISHTER

[VISITAR PERFIL](#)

Archivo

[Notificar uso inadecuado](#)

La nueva generación: El blog 🔍

Baby Miko

- abril 03, 2023

El éxito de la cantante Puertorriqueña Young Miko en los últimos meses es absolutamente impresionante. Ella ha logrado un nivel de éxito mundial aprovechando de su propio estilo y su letra única. Aunque la letra de Young Miko se enfoque en su experiencia como mujer lesbiana, es evidente que a todo el mundo, incluyendo a hombres cisgeneros, les guste la música de ella. Además de culminar su primera gira en los estados unidos, también hizo un "sold out" show en Mayaguez tipo festival, Trap Kitty Festival donde miles de personas llegaron para disfrutar de su música. El otro día andaba con p... ..

🗨️ [Publicar un comentario](#) [LEER MÁS](#)

La gringa yal

- marzo 24, 2023

The screenshot shows the WordPress dashboard for the blog 'La nueva generación: El blog'. On the left is a sidebar with navigation options: 'Entradas', 'Estadísticas', 'Comentarios', 'Ingresos', 'Páginas', 'Diseño', 'Tema', 'Configuración', 'Lista de lectura', and 'Ver blog'. The main content area displays a list of four blog posts under the heading 'Todos (4)'. Each post includes a large initial letter, the title, the author 'Zoe Fishter', and the publication date. The posts are: 'Baby Miko' (published 3 days ago), 'La gringa yal' (published 24 days ago), 'Ponencia: Como escuchar al reggaetón de una manera consciente y responsable' (published 13 days ago), and 'La generación nueva: Bad Bunny, Villano Antillano y el cuerpo en el reggaetón' (published 7 days ago). A 'GESTIONAR' button is visible in the top right of the post list.

The screenshot shows a full view of a blog post titled 'Baby Miko' by Zoe Fishter, dated April 03, 2023. The post discusses the success of Puerto Rican singer Young Miko and explores the intersection of gender and music in the urban scene. The text is as follows:

Baby Miko

- abril 03, 2023

El éxito de la cantante Puertorriqueña Young Miko en los últimos meses es absolutamente impresionante. Ella ha logrado un nivel de éxito mundial aprovechando de su propio estilo y su letra única. Aunque la letra de Young Miko se enfoque en su experiencia como mujer lesbiana, es evidente que a todo el mundo, incluyendo a hombres cisgéneros, les guste la música de ella. Además de culminar su primera gira en los estados unidos, también hizo un "sold out" show en Mayaguez tipo festival, Trap Kitty Festival donde miles de personas llegaron para disfrutar de su música.

El otro día andaba con mi jevo en su guagua escuchando la nueva canción de Young Miko, "Lisa". Él me preguntó, "¿piensas que la música de Young Miko es más aceptada y menos criticada por un público general porque al final del día ella sexualiza el cuerpo de la mujer y aprovecha de ella?"

Es una pregunta súper cargada, pero importante. El propósito de este proyecto es reconocer y subrayar la presencia de mujeres y personas cuir en la música urbana. Young Miko es una mujer cuir que ha tenido "main-stream success" dentro del género de música urbana en Puerto Rico; sin embargo, mucha de su música aún se enfoca en la cosificación y sexualización de las cuerpos de mujeres.

Por ejemplo, en su canción "Lisa", Young Miko canta, "si viene con amiga", pues les doy en colectivo," y luego, "quiere que le dé tijera en el cuarto del hotel".

Obviamente, la letra sigue siendo explícita, igual a la letra de canciones escritas por hombres cisgéneros, y subjetiva a la sexualización de la mujer. Pero yo argumentaría que no es lo mismo que cuando un hombre canta una letra parecida.

Young Miko no tiene el mismo poder societal sobre las mujeres de que ella canta. Al contrario, cuando un hombre canta

Podcast

Evento

Ana Macho es una pop star caribeña. Sus pronombres son elle. Hace reggaetón-pop en el género de la música urbana, y le encanta reggaetón y la música urbana no solo como creadora, sino como consumidora y participante, también.

Jorly Flores, conocida como “DJ Afrocuty” en la industria de música urbana usa los pronombres ella. A ella le gusta traer música a la comunidad negra y la comunidad cuir. Además, le gusta conectar con seres talentosxs en el género.

Kariel Argenilis, conocidx como “La Que Puede” en la industria es bailarina profesional. Ha bailado con artistas como Ana Macho, y actualmente es bailarina de Villano Antillano. Sus pronombres son elle.

Taiana es una artista del género de la música urbana. Su música tiene raíces en el pop, el soul y la música urbana. Sin embargo, su estilo favorito de crear música es mezclando reggaetón con soul. Sus pronombres son ella/elle.

Elle pop star caribena

reggaeton pop

le encanta reg mus urb consumidora y creadora participante

Jorly Flores

DJ Afrocuty mundo de musica urbana

le gusta traer musica a la comunidad negra y la comunidad cuir

conectar con seres talentoses

La que puede

bailarina profesional

ana macho

villano antillano actualmente

elle

Taiana

artista de la musica urbana

pop, soul, musica urbana

mezclar sould con el reggaeton

ella/elle