

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
FACULTAD DE CREACIÓN Y HÁBITAT
CARRERA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

RAÍCES ANCESTRALES: EXPLORACIÓN VISUAL SOBRE LAS INFLUENCIAS AFRICANAS EN EL
REGUETÓN

ESTUDIANTE
VALENTINA CHAMORO RENGIFO

ASIGNATURA - PROYECTO DE GRADO

2025-2

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

CARRERA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

CONSOLIDACIÓN PROYECTO DE GRADO

ABSTRACT

This project explores the African roots present in the development of reggaeton, focusing on the years 2000 to 2010 and the ways in which these influences remain largely unrecognized by young audiences. Through historical research, cultural analysis, and the study of afrodiasporic musical traditions in the Caribbean, the project identifies key rhythmic, instrumental, and sociocultural elements inherited from African musical practices. By using visual communication design as a pedagogical tool, the proposal aims to highlight the impact of African heritage on contemporary music and to encourage cultural appreciation among students at Pontificia Universidad Javeriana Cali. A graphic narrative strategy was developed to visually map these influences, supported by qualitative validation methods including an online open-response survey and an in-person evaluation during the physical exhibition. The project contributes to the understanding of afrodiasporic legacies and emphasizes the role of design in making historical knowledge more accessible and engaging for Generation Z.

Keywords: afrodiasporic music, reggaeton, African influence, visual communication

RESUMEN

El presente proyecto analiza la influencia de las raíces africanas en la formación del reguetón entre los años 2000 y 2010, destacando cómo estos aportes continúan siendo poco reconocidos por parte del público joven. A partir de una revisión histórica y musical de las tradiciones afrodiaspóricas del Caribe, se identifican estructuras rítmicas, instrumentales y culturales que han definido la evolución del género. A través del diseño de comunicación visual, se plantea una estrategia narrativa que permite visibilizar estas conexiones y fomentar la apreciación cultural dentro de la comunidad estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La propuesta fue validada mediante un formulario en línea de respuesta abierta y una evaluación presencial

durante la exposición física del proyecto. Este trabajo aporta a la comprensión de la herencia africana en la música contemporánea y demuestra el potencial del diseño para facilitar procesos educativos significativos en la Generación Z.

TABLA DE CONTENIDO

1 TEMA	9
1.1 Temática y claves de oportunidad y motivación:	9
1.1.1 Análisis DOFA	11
2 JUSTIFICACIÓN	13
2.1 Delimitación del problema de diseño desde la caracterización del fenómeno:	15
3 OBJETIVOS	17
3.1 Objetivo general	17
3.2 Objetivos específicos	18
4 RUTA METODOLÓGICA	18
4.1 Tratamiento ético de los recursos gráficos, visuales y sonoros	20
5 CONSIDERACIONES ÉTICAS	20
6 FORMATOS DE CONSENTIMIENTO	37
7 MARCO REFERENCIAL Y BENCHMARKING	44
7.1 Marco referencial	44
7.2 Antecedentes del proyecto	45
7.3 Marco teórico del proyecto	46
7.4 Marco conceptual del proyecto	48

7.5 Benchmarking	50
8 INVESTIGACIÓN TEMÁTICA BLOQUE 1: MARCO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA INFLUENCIA AFRICANA	54
8.1 La diáspora africana en América Latina y el Caribe	54
8.2 Rutas de esclavización desde África Occidental	55
8.3 Zonas de llegada principales: Puerto Rico, Haití, República Dominicana	56
8.4 Efectos culturales de la diáspora: resistencia, religiosidad, música	59
9 Tradiciones musicales afrodescendientes en el Caribe	60
9.1 Puerto Rico: bomba, plena	60
9.1.1 La bomba	61
9.1.2 La plena	61
9.2 Jamaica: reggae, dancehall	62
9.2.1 El reggae	62
9.2.2 El dancehall	62
9.3 Haití/RD: rara, gagá	63
9.3.1 Rara (Haití)	63
9.3.2 Gagá (República Dominicana)	63
10 Conceptos clave para el proyecto	64
10.1 Música afrodiaspórica	64
10.2 Sincretismo sonoro	64

10.3 Invisibilización histórica de lo afro	64
10.4 Hibridación cultural	65
10.5 Apropiación cultural vs. herencia cultural	65
11 INVESTIGACIÓN TEMÁTICA BLOQUE 2: FORMACIÓN EL REGETÓN DESDE LA RAÍZ AFRICANA	65
11.1 Primeras fusiones: del reggae al reguetón	65
11.2 Shabba Ranks y el riddim “Dem Bow”	65
11.3 El General y el reggae panameño en español	67
11.4 Influencia instrumental (patrón rítmico africano)	68
12 Puerto Rico como epicentro: reguetón desde los márgenes	69
12.1 DJ Playero, DJ Nelson, Vico C: pioneros	69
12.2 DJ Nelson	70
12.3 Vico C	70
12.4 Cultura underground, caseríos, mixtapes	71
12.5 Criminalización del reguetón y resistencia social	71
13 Presencia afrodescendiente en la escena puertorriqueña	72
13.1 Tego Calderón y el afroreconocimiento	72
13.2 Ivy Queen, Glory, Héctor el Father: mujeres y hombres negros del género	73
13.2.1 Ivy Queen	73
13.2.2 Glory	73
13.2.3 Héctor el Father	74

14 Herramientas de investigación	74
14.1 Encuestas	74
14.2 Mapas de empatía	79
14.3 Benchmarking	80
15 Metodología de diseño (Ruta del ritmo)	83
16 Referentes	86
16.1 Entrevistas a expertos	86
17 Moodboard	91
17.1 Diáspora africana – Comercio triangular	91
17.2 Aportes afrodescendientes en la música	92
17.3 Música y cultura	93
17.4 Diseño	95
17.5 Líneas del tiempo (lineal y no lineal)	96
18 Requerimientos de diseño	96
19 Componentes gráficos del sistema desarrollado	97
19.1 Estrategia	97
19.2 Afiches promocionales	98
19.3 Instagram	98
19.4 Página web	99
19.5 Línea del tiempo física	100

19.6 Sorteo	101
20 Validación	102
21 Conclusiones	103
22 ANEXOS	105
22.1 Infografía	105
22.2 Pitch	107
22.3 Experto temático	107
22.4 Director de proyecto	108
23 REFERENCIAS	109

1 TEMA

1.1 Temática y claves de oportunidad y motivación:

La música y ritmos africanos han influenciado profundamente el desarrollo de múltiples géneros contemporáneos. Desde el jazz hasta el reguetón, pasando por el rock, el hip-hop y la electrónica, las raíces africanas han dejado una huella indeleble e imborrable en la música mundial a pesar de que fueron arrebatados de sus tierras y despojados de sus pertenencias durante varios siglos, siempre llevaron consigo su cultura y sus tradiciones musicales, las cuales se fusionaron con las culturas de localidad, dando origen a una amplia diversidad de estilos musicales.

En la actualidad, géneros como el afrobeat y el Amapiano han emergido como fenómenos globales, demostrando que la herencia musical africana sigue evolucionando y expandiéndose. No obstante, a pesar de esta gran influencia, muchos jóvenes desconocen estas fuertes conexiones y consumen música sin comprender su origen cultural. Esto resalta la necesidad de estrategias educativas que permitan a la Generación Z descubrir la historia y las raíces de la música que tanto disfrutan, promoviendo así una mayor apreciación cultural y un entendimiento más profundo del mundo sonoro en el que están inmersos constantemente.

El tema seleccionado emerge a partir de la curiosidad por lo desconocido, el interés en el descubrimiento de lo que hay detrás de los repertorios contemporáneos musicales (ritmos, instrumental, composición) que escucha la generación Z y de los prejuicios que existen hacia lo desconocido. Además, el desconocimiento no es una carencia, por el contrario, es una oportunidad para comenzar a explorar como estas influencias siempre han estado presentes entre nosotros, incluso en lo que solemos escuchar con frecuencia en nuestra playlist y ha impactado en géneros altamente reconocidos como el HipHop, el reguetón, la electrónica, entre muchos otros.

Para abordar este tema, se requieren habilidades en diseño de comunicación visual, mercadeo, investigación y tecnología. La narrativa gráfica, el diseño audiovisual y la interactividad serán clave para demostrar la influencia africana en la música contemporánea. Además, el conocimiento en historia musical y cultura facilitará la pedagogía visual, estructurando la información de forma accesible y atractiva. Por último, el dominio de herramientas digitales y estrategias de difusión asegurará un impacto significativo en la audiencia objetivo.

1.1.1 Análisis DOFA

Por medio de un análisis realizado con la herramienta DOFA de este tema, se revelan varios puntos claves importantes para la investigación, dentro de ella se encuentra una serie de fortalezas, como la relevancia cultural y los intereses de la generación Z. Por otro lado, ocurren una serie de desafíos que se deben tener en cuenta, como la dificultad para cambiar percepciones, ya que algunas personas pueden tener prejuicios o poca disposición a explorar estos géneros, añadiendo, existen amenazas que no se deben ignorar como la resistencia al cambio, el cual afecta de forma directa el objetivo del proyecto, pero, gracias a las vastas oportunidades que se presentan y a las alternativas creativas para difundir información que ofrece el diseño de comunicación visual.

Fortalezas

- Relevancia cultural: El tema destaca la importancia de las raíces africanas en la música, fortaleciendo la identidad y el reconocimiento cultural.
- Enfoque educativo: Aborda una problemática que puede generar un impacto positivo en la comunidad universitaria.
- Tendencia global: Géneros como el Afrobeat y el Amapiano están en auge, lo que facilita la receptividad del público.
- Interés de la Generación Z: La música y las redes sociales juegan un papel clave en su vida, facilitando la difusión del proyecto.
- Universidad abierta a la diversidad: La Javeriana Cali promueve la interculturalidad, lo que puede facilitar la aceptación del proyecto.

Debilidades

- Desconocimiento sobre herramientas avanzadas de diseño visual: Puede limitar algunas estrategias interactivas o digitales.
- Dificultad para cambiar percepciones: Algunas personas pueden tener prejuicios o poca disposición a explorar estos géneros.
- Falta de referentes locales
- Dificultad para sintetizar un tema amplio en piezas de comunicación efectivas: La historia y las influencias africanas en la música son extensas, lo que puede hacer complejo elegir qué aspectos destacar sin sobrecargar al público con información.

Análisis FODA

VALENTINA CHAMORRO RENGIFO

- Crecimiento del Afrobeat y Amapiano en plataformas digitales: Spotify y TikTok han impulsado estos géneros, lo que puede ayudar a viralizar la propuesta.
- Falta de conocimiento como oportunidad: Muchos jóvenes desconocen estas influencias, lo que permite generar curiosidad y aprendizaje.
- Aliados potenciales: Músicos, influencers, bailarines y académicos pueden apoyar la difusión del proyecto.
- Eventos culturales y académicos: Espacios en la universidad pueden servir para exhibiciones, charlas y actividades interactivas.
- Tendencia hacia la inclusión y diversidad: Instituciones y marcas buscan promover proyectos culturales, lo que puede abrir puertas a colaboraciones.

Oportunidades

- Competencia con otros géneros y tendencias: El reguetón y el pop dominan la industria musical y pueden opacar la visibilización directa del Afrobeat y Amapiano.
- Resistencia al cambio: Algunas personas pueden rechazar la información por desconocimiento o desinterés.
- Dificultad en la difusión dentro de la universidad: Puede ser complejo captar la atención del público en un entorno con múltiples estímulos.
- Falta de espacios físicos o digitales adecuados: Puede haber limitaciones para realizar actividades que refuercen el impacto del proyecto.
- Limitaciones en la evaluación del impacto: Medir la efectividad del proyecto en términos de cambio de percepción o nivel de conocimiento adquirido puede ser un desafío sin herramientas adecuadas de seguimiento y análisis.

Amenazas

Imagen 1

2 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la música se ha convertido en un vehículo clave para la expresión cultural y la construcción de identidad, especialmente en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Géneros como el Afrobeat y el Amapiano han emergido como fenómenos musicales con una notable expansión internacional, influenciando tendencias de baile, moda y consumo cultural. En Colombia, este impacto es evidente en el crecimiento del 640% en reproducciones de Afrobeat en Spotify en los últimos tres años (Spotify, 2024), lo que refleja un creciente interés y receptividad hacia estos ritmos africanos y sus fusiones con la escena musical local. Elementos como los ritmos sincopados, los patrones de llamada y respuesta, y el énfasis en la percusión han sido fundamentales en la evolución de la música popular. Según un estudio de Charry (2012), los ritmos africanos llegaron a América a través de la diáspora africana y se fusionaron con tradiciones locales, dando origen a géneros como el blues y el jazz en Estados Unidos, la samba en Brasil y la cumbia en Colombia.

Sin embargo, a pesar de esta creciente presencia en plataformas digitales y en el ámbito del entretenimiento, el conocimiento sobre las influencias africanas en los géneros contemporáneos sigue siendo bajo. Esta situación responde, en parte, al desconocimiento sobre sus orígenes, evolución y la conexión profunda que tienen con la historia y la identidad cultural de las diásporas africanas. Como resultado, se generan vacíos en la comprensión de cómo estos géneros no solo enriquecen el panorama musical, sino que también promueven la diversidad cultural y fortalecen la identidad de comunidades afrodescendientes y jóvenes interesados en la exploración de nuevas expresiones artísticas.

A nivel global, plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han facilitado la viralización de estos géneros, convirtiéndolos en herramientas poderosas de difusión cultural (Spotify, 2024). No obstante, este consumo digital no siempre se traduce en un conocimiento consciente de su trasfondo histórico y su significado en términos de resistencia, migración y fusión cultural. En este sentido, el presente proyecto de grado busca potenciar el conocimiento sobre las influencias africanas en el género musical del reguetón a través del diseño de comunicación visual. Para ello, se desarrollará una propuesta que permita a los jóvenes universitarios descubrir, explorar y apreciar estas conexiones culturales de manera atractiva y significativa mediante una estrategia visual estructurada, se facilitará el acceso a información que fomente el reconocimiento y la valoración de la herencia africana en la música contemporánea en la música contemporánea.

2.1 Delimitación del problema de diseño desde la caracterización del fenómeno:

En la actualidad, la influencia de las raíces africanas en los géneros musicales contemporáneos como el reguetón no es plenamente reconocida por el público joven. A pesar de que estos géneros han sido moldeados por ritmos y elementos sonoros afrodescendientes, muchas personas desconocen esta conexión, lo que limita la apreciación cultural. Esta ausencia de reconocimiento se debe, en gran parte, a la poca implementación de estrategias de comunicación visual que resalten la herencia africana en estos estilos musicales. El fenómeno que se aborda es la baja visibilidad y reconocimiento de la influencia africana en los ritmos contemporáneos como el reguetón. Aunque estos géneros incorporan elementos musicales afrodescendientes, no se comunican de manera efectiva a los jóvenes, quienes consumen la música sin un contexto claro sobre sus orígenes. La problemática radica en la desconexión entre la historia de estos ritmos y la percepción del público, lo que puede derivar en la apropiación sin entendimiento y en la perpetuación de estereotipos.

El problema se manifiesta en varios aspectos:

1. ¿Cómo se manifiestan las influencias africanas en el reguetón contemporáneo?
2. ¿Cómo puede el diseño de comunicación visual ayudar a los jóvenes a reconocer y valorar estas influencias en estos géneros?
3. ¿Cómo influyen los prejuicios culturales en la percepción del reguetón con raíces africanas?
4. ¿Cómo se puede representar visualmente la herencia africana en el reguetón de manera atractiva para los jóvenes?

Los actores involucrados en esta problemática incluyen:

Directos: Músicos y cantantes de reguetón, productores, diseñadores de comunicación visual en la industria musical, creadores de contenido, oyentes y consumidores jóvenes, así como historiadores y musicólogos especializados en influencias africanas en la música.

Indirectos: Instituciones educativas y culturales que promueven la educación musical, medios de comunicación, plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, YouTube), patrocinadores de artistas y festivales de música. Este fenómeno es evidente en diferentes momentos:

Momentos clave de interacción:

Antes: Formación y educación sobre la historia de la música y sus influencias (en escuelas, universidades, documentales, redes sociales).

Durante: Consumo y producción musical en plataformas digitales, conciertos, festivales y eventos relacionados con el reguetón.

Después: Reflexión y análisis en medios de comunicación, redes sociales y espacios académicos sobre la evolución e impacto cultural de estos géneros.

Temporalidades:

- **Diario:** Consumo de reguetón en plataformas de streaming, interacción en redes sociales sobre tendencias musicales.
- **Semanal:** Lanzamiento de nuevos sencillos o álbumes, análisis de música en programas radiales y podcasts.
- **Mensual:** Eventos musicales en ciudades clave, colaboraciones entre artistas que refuerzan influencias culturales.
- **Anual:** Premios musicales (Grammy, Billboard, Latin Grammy) donde se reconocen tendencias e influencias en el reguetón.

- Cíclico: Movimientos de reivindicación cultural que ponen en valor la herencia africana en la música.

	Antes	Durante	Después
Diario	Media (<i>educación informal</i>)	Alta (<i>consumo sin reflexión</i>)	Baja (<i>poca crítica diaria</i>)
Semanal	Media (<i>podcasts</i>)	Alta (<i>nuevos lanzamientos sin contexto</i>)	Media (<i>comentarios en redes</i>)
Mensual	Baja (<i>poco foco educativo</i>)	Alta (<i>eventos sin historia</i>)	Media (<i>colaboraciones que ignoran raíces</i>)
Anual	Baja (<i>poca formación previa</i>)	Alta (<i>premios sin contexto cultural profundo</i>)	Alta (<i>poca crítica posterior</i>)
Cíclico	Alta (<i>movimientos culturales</i>)	Media (<i>se visibiliza poco</i>)	Alta (<i>se retoma la discusión</i>)

Imagen 2

El problema se enmarca en un contexto global, ya que el reguetón es un género con alcance mundial. Sin embargo, para efectos de este proyecto, la Pontificia Universidad Javeriana Cali será el escenario donde se implementarán estrategias de comunicación visual para ayudar a los jóvenes a descubrir y valorar la influencia africana en estos géneros. El enfoque será principalmente local, ya que es el contexto más accesible para la intervención.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Una estrategia de comunicación a través de una narrativa gráfica que visibilice la influencia de las raíces africanas en el género musical del reguetón entre los años 2000 a 2010, incentivando el

reconocimiento y la apreciación cultural en la PUJ Cali.

3.2 Objetivos específicos

3.2.1 Analizar las influencias africanas en el reguetón de los años 2000 a 2010, y su conexión con los estudiantes de la Universidad Javeriana Cali.

3.2.2 Identificar los contenidos musicales, visuales y narrativos que confirman la intervención de las raíces africanas en el reguetón.

3.2.3 Diseñar una propuesta gráfica que fomente el reconocimiento y la apreciación cultural del reguetón desde sus raíces.

4 RUTA METODOLÓGICA

El siguiente cronograma establece la planificación estratégica para desarrollar una narrativa gráfica que visibilice la influencia de las raíces africanas en el género musical del reguetón. Se divide en tres fases clave: investigación, diseño de la propuesta visual y evaluación del impacto. A través de un enfoque estructurado, se busca generar un producto final que no solo informe, sino que también motive a la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana Cali a reconocer y apreciar estas influencias culturales en la música contemporánea.

Planificación de proyecto de grado																		
Actividades / Acciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fase 1: Investigación																		
Revisión de fuentes bibliográficas, históricas, sonoras y visuales sobre la influencia africana en el reguetón.	Yellow	Yellow																
Identificación de referentes musicales, visuales y culturales relevantes.			Yellow	Yellow														
Entrevistas y/o encuestas a estudiantes de la Universidad Javeriana Cali para evaluar conocimiento sobre el tema y géneros más escuchados				Yellow	Yellow													
Sistematización de hallazgos y generación de insights claves para el diseño visual						Yellow	Yellow											
Fase 2: Diseño de la propuesta visual																		
Definición del concepto visual y narrativa gráfica								Red	Red									
Desarrollo de una narrativa visual que conecte con los intereses y lenguajes de la comunidad estudiantil.									Red	Red	Red							
Ajuste final de las piezas tras recibir retroalimentación interna (tutor y/o experto temático).											Red	Red						
Fase 3: Divulgación																		
Socialización de las piezas gráficas en espacios físicos y/o digitales de la Universidad.												Green	Green	Green				
Gestión de espacios estratégicos para su difusión (redes institucionales, pasillos, murales temporales, etc.).													Green	Green				
Preparación componenetes presentación																	Magenta	Magenta
Presentación PADCV																		Cyan

Imagen 3

4.1 Tratamiento ético de los recursos gráficos, visuales y sonoros

En cumplimiento de los principios de integridad académica y artística establecidos por el Comité de Ética Institucional, este proyecto declara que todo el material gráfico, sonoro y audiovisual que se utilice será seleccionado y documentado bajo los siguientes criterios:

Autoría propia: se dará prioridad al uso de imágenes, ilustraciones, grabaciones o materiales generados directamente durante el proceso creativo del proyecto.

Uso ético de recursos de terceros: si se utilizan archivos visuales, sonoros o videográficos de terceros, estos serán de bancos de uso libre (por ejemplo, Unsplash, Pixabay, Pexels, Freepik, Free Music Archive, entre otros) o contarán con licencias Creative Commons claramente identificadas.

Permisos explícitos: en caso de que se requiera utilizar material no libre de derechos, se gestionará previamente la autorización del autor o de la fuente, y se conservará registro del permiso.

Este procedimiento garantiza la transparencia y el respeto a los derechos de autor en cada etapa del desarrollo del producto gráfico, incluso en el contexto de que aún no se ha definido cuál será la pieza final de diseño (Ese punto se tendrá en cuenta dentro de todas las fases implicadas en la metodología).

5 CONSIDERACIONES ÉTICAS

FORMATO PARA EL ANÁLISIS PREVIO DE CONSIDERACIONES ÉTICAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN O CREACIÓN

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Título del proyecto	RAÍCES ANCESTRALES: EXPLORACIÓN VISUAL SOBRE LAS INFLUENCIAS AFRICANAS EN EL REGUETÓN	
Investigador Principal (IP) () Estudiante ()	Valentina Chamorro Rengifo	
Coinvestigadores	NA	
Tutor		
Facultad / Instituto del IP	Creación y Hábitat	
Departamento	Creación	
Tipo de proyecto	Investigación	X
	Innovación	NA
	Investigación-creación	NA
	Creación	NA
Modalidad	Convocatoria Interna	¿Cuál?
	Convocatoria Externa	

	Proyecto de estudiantes	X
	Proyecto sin recursos frescos	
Tipo de FUENTE	Estudio de fuentes primarias	
	Estudio de fuentes secundarias	
	Estudio mixto	X
Tipo de estudio, tipo de investigación, diseño investigativo		Proyecto de grado
Fecha de solicitud de aval		
Fecha de inicio y fin del proyecto		

ASPECTOS POR EVALUAR	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
-----------------------------	-----------	-----------	------------	----------------------

CONSIDERACIONES ÉTICAS GENERALES

(Diligenciar para todo tipo de proyectos)

1. El proyecto incluye el análisis de las consideraciones éticas asociadas a la metodología a desarrollar.	X			
2. El proyecto acoge las normativas nacionales o internacionales, regulaciones aplicables al campo de conocimiento y estándares éticos.	X			
3. El proyecto especifica cómo garantiza la validez y confiabilidad científica: claridad metodológica (métodos, fuentes de datos, análisis de información, uso de programas software o sistemas de apoyo adecuados para toma de datos confiables, recursos acordes, etc.) y claridad procedimental.	X			
4. El proyecto utilizará fuentes o datos personales, públicos o privados, y cuenta con su respetivo soporte y autorización de derechos de uso.	X			
5. El proyecto especifica claramente el plan de gestión de datos, incluyendo la protección de datos (habeas data), la veracidad, privacidad, confidencialidad y custodia.	X			

6. El proyecto especifica si los datos obtenidos serán utilizados para el presente proyecto o servirán como base para futuras investigaciones	X			
7. El proyecto incluye el plan divulgación de los resultados	X			
8. El proyecto describe la autoría de los productos de acuerdo con la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad.	X			
9. El IP o los coinvestigadores tienen algún conflicto de interés. ¿El proyecto sustenta la solución del conflicto?			X	
10. El proyecto de investigación incluye a participantes humanos como sujetos de investigación y/o creación.	X			
11. El proyecto requiere consentimiento informado, consentimiento parental o asentimiento informado.	X			Especifique: tratamiento de datos, consentimiento informado
12. El consentimiento está redactado en lenguaje coloquial y explica qué se va a hacer, cómo (metodología), dónde, cuándo, por qué razón, para qué (beneficio), derechos, deberes, gastos, incentivos.	X			

<p>13. Indique el grupo(s) poblacional(es) incluido(s) en la investigación:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Menores de edad☐ Adultos mayores (65 años o más)☐ Adultos mayores institucionalizados☐ Personas en situación de discapacidad física mental☐ Personas con discapacidad física o mental☐ Comunidad LGBTIQ+☐ Víctimas de conflicto armado☐ Excombatientes - reinsertados☐ Pacientes☐ Minorías étnicas (indígena, afrocolombiana, rom, raizal y palenquera)☐ Habitantes de calle☐ Migrante☐ Personas en estado de embarazo☐ ¿Otro, Cual?☒ Ninguno				Ninguno
<p>Nota: Consulte la página del Ministerio de Salud y Protección Social la definición de población vulnerable</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/poblaciones-vulnerables/Paginas/poblaciones-vulnerables.aspx</p> <p>Si su proyecto involucra población vulnerable, anexe el (los) permiso (s) institucionales (es) correspondiente</p>				
<p>14. Indique si trabajará con sujetos que hacen parte de los siguientes grupos de población subordinada:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Estudiantes PUJ☐ Estudiantes de otras instituciones☐ Trabajadores Hospitales o Clínicas de convenio docencia-			X	

<p>servicio</p> <p>☐ Trabajadores de otras instituciones</p> <p>☐ Personas privadas de la libertad (internos o reclusos)</p> <p>☐ Fuerzas armadas</p> <p>☐ Policía</p> <p>☐ ¿Otro, Cual?</p> <p>☐ Ninguno</p>				
<p>15. El proyecto especifica claramente el número de participantes, su rango de edad, sexo, grupo étnico, lugar de procedencia, lugar de toma de datos, tiempo de participación. Describe la selección adecuada, y equitativa de la población.</p>			X	
<p>16. ¿El proyecto cuenta con autorización de la comunidad para llevar a cabo el proyecto de investigación?</p>			X	
<p>17. ¿El proyecto puede tener un impacto negativo en seres humanos, animales, el medio ambiente o el patrimonio cultural (material o inmaterial)?</p>			X	
<p>18. ¿Existe algún aspecto reputacional de algún integrante del equipo o entidad financiadora que deba ser tenido en cuenta?</p>			X	Especifique cuál

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS

Estos proyectos deben remitirse al Comité de Ética de la Investigación en Salud Humana adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud o a Comité de Ética de la Investigación con aval INVIMA (externo)

(Consulte a la OID)

OTROS PROYECTOS INVESTIGACION CREACION- INNOVACION -CREACION- CON SERES HUMANOS

19. Indique el tipo de estudio a desarrollar ☐ Estudio observacional ☐ Estudio de intervención ☐ Otro ¿Cuál? _____			X	
20. Indique el tipo de intervención, si aplica. ☐ Estudio de intervención con dispositivo ☐ Estudio de intervención psicosocial y del comportamiento			X	

☐ Exámenes/ pruebas físicas ☐ Intervención en medio ambiente, cultura, arte ☐ Otro ¿Cuál? _____				
21. ¿Los resultados derivados del estudio generan la necesidad de activar rutas de atención en salud o notificaciones obligatorias? (Por ejemplo, reporte a SIVIGILA, ruta de atención a víctimas por violencia)			X	
22. ¿El proyecto incluye datos clínicos?			X	Especifique
Nota: Consulte la Ley 2287 de 2023 Biobancos "Por medio de la cual se crea el sistema nacional de biobancos y se regula el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica y se dictan otras disposiciones"				
23. ¿El proyecto incluye transferencia de muestras biológicas a terceros para su tratamiento (diferentes a PUJ)? ¿Qué tipo de transferencia? ☐ Transferencia a nivel nacional ☐ Transferencia internacional			X	Tipo de muestra
24. ¿El proyecto involucra muestras biológicas de origen humano?			X	Cuáles

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ANIMALES

(Diligencie si aplica)

Estos proyectos deben remitirse al Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA) de PUJ

Bogotá por intermedio de la OID

25. ¿Su proyecto requiere obtención del respectivo aval por parte del CICUA?			X	
26. ¿Su proyecto incluye animales?			X	Especifique
27. ¿Qué proceso que se hará con animales?			X	Especifique

Conozca la ruta para el envío de proyectos aquí:

Acceda a al Formato de uso de Animales (FUA) aquí:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CON ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MUESTRAS

BIOLÓGICAS, AMBIENTALES O ACTIVIDADES DE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS

(Diligencie si aplica)

28. ¿El proyecto involucra investigación con animales vertebrados o cefalópodos (pulpos, calamares, sepias o nautilus) o sus muestras?			X	
Nota: Tenga en cuenta que requerirá autorización de PNN o de la Corporación antes de iniciar actividades. Esta autorización podrá solicitarla a través de la Oficina de Investigación y Desarrollo				
29. ¿El proyecto de investigación incluye trabajo con especies de la diversidad biológica? (Incluye plantas, microorganismos, muestras de origen vegetal o muestras de ambiente como aire, suelo o agua). Indique las especies con las cuales trabajará: ☐ Plantas ☐ Microorganismos ☐ Muestras biológicas de origen vegetal ☐ Muestras ambientales (aire, suelo, agua)			X	
30. Indique si usted o un co- Investigador: ☐ Está incluido dentro del Permiso Marco de Recolección con ANLA ☐ Está tramitando el permiso ante la ANLA ☐ No cuenta con permiso de recolección			X	

31. ¿El proyecto realizará actividades de recolección de especies de la diversidad biológica? La recolección se realizará en: ☐ Zona de Parques Nacionales Naturales ☐ Zona diferente a Parques Nacionales Naturales ☐ Zona de jurisdicción de una Corporación de Autónoma Regional			X	
32. ¿El proyecto utilizará muestras recolectadas previamente (fuentes secundarias)?, y ¿cuenta con los permisos para el uso de este material?			X	Explique
33. ¿El proyecto involucra especies amenazadas?			X	
34. ¿El proyecto incluye algún otro modo de uso del medio ambiente?			X	Especifique

Nota: Consulte en la página de CITES (especies listadas en los apéndices de la Convención Internacional para el Comercio de Especies listadas de fauna y Flora Silvestres)

<https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-serviciosecositematicos/permisos-cites>

Consulte la última resolución de especies amenazadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y los listados de los libros rojos de la biota colombiana

<https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/75-res%201912%20de%202017.pdf>)

Una vez aprobado el proyecto por el CEI, el Investigador Principal deberá informar a la OID para adelantar los trámites estatales y solicitar los permisos ante el MADS antes del inicio de las actividades.

35. ¿Las actividades de recolección se realizarán en zonas con presencia de grupos étnicos?			X	
36. ¿Cuenta con concepto de determinación y procedencia y oportunidad de consulta previa del Ministerio del Interior? En caso de que no, recuerde tramitarlo antes de empezar actividades en la zona.			X	
37. ¿El proyecto involucra muestras tomadas de cultivo a nivel comercial, semi-comercial o experimental (campo, invernadero o in vitro)?			X	
38. ¿Tiene permiso para uso de las muestras?			X	Explique
39. ¿El proyecto incluye importación o exportación de muestras de la diversidad biológica? Indique si las muestras a importar/exportar son ☐ CITES (Listadas en los apéndices de la Convención Internacional para el Comercio de Especies listadas de fauna y Flora Silvestres) ☐ No CITES (NO listadas en los apéndices de la Convención Internacional para el Comercio de Especies listadas de fauna y Flora Silvestres)			X	

40. ¿El proyecto incluye actividades de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados?			X	
41. ¿El proyecto está incluido o se encuentra en trámite el contrato marco de Acceso a Recursos Genéticos (ARG)?			X	
En caso de tener dudas sobre si las actividades a desarrollar configuran acceso a recursos genéticos, puede consultar la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosquesbiodiversidady-servicios-ecosistemicos/contrato-acceso-a-recursos-geneticos-y-susproductosderivados/				
Tenga en cuenta que para realizar actividades que configuren ARG se debe tramitar el respectivo contrato a través de la Oficina de Investigación y Desarrollo.				
42. ¿El proyecto incluye Organismos Vivos Modificados (OVM) u Organismos Genéticamente Modificados-OGM? ☐ Con fines o posibles aplicaciones ambientales ☐ Con fines o posibles aplicaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras, en plantaciones forestales comerciales o en la agroindustria ☐ Para el desarrollo de productos de uso en salud o alimentación humana			X	
43. ¿El proyecto explica las medidas de contención para			X	

OVM que se tendrán en cuenta?				
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN O CREACIÓN (Diligencie si aplica) Estos proyectos deben remitirse al Comité de Ética de la Investigación adscrito a la Oficina de Investigación y Desarrollo				
44. ¿La obra o producto de creación reconoce explícitamente los derechos morales y patrimoniales de los coautores participantes y/o colaboradores?			X	
45. ¿Los canales o medios de circulación pensados para la transferencia de la obra o producto de creación cuentan con algún tipo de censura? Explique			X	
46. ¿El proceso de transferencia de la obra o producto de creación requiere hacerse de manera anónima por seguridad o preferencia de los creadores?			X	
47. ¿El formato de la obra o producto de creación está basado en hechos verídicos o de ficción? ☒ Verídicos ☐ Ficción			X	
48. El proyecto pone de prioridad a las personas,			X	

<p>minimizando el impacto ambiental de los proyectos arquitectónicos como el uso de materiales sostenibles, la práctica de diseño ecológico, el fácil acceso para las personas con algún tipo de discapacidad, se respeta la estética, la preservación del recurso, los valores patrimoniales, culturales, la seguridad, el bienestar físico y mental sin riesgo a las representaciones visuales engañosas, de elementos que distorsionen la realidad.</p>				
<p>49. El proyecto prioriza a las personas y comunidades, minimizando posibles efectos engañosos en la comunicación visual apropiando lenguajes inclusivos que limitan la estigmatización étnica, de género, por discapacidad, filiación política, creencias religiosas y cualquiera otra forma de discriminación.</p>			X	
<p>50. El proyecto reconoce los riesgos culturales del proyecto en su realización, transferencia o divulgación con personas y comunidades, tomando las medidas de precaución necesarias en el uso de lenguajes: visual, corporal, sonoro y/o del habla oral o escrita.</p>			X	
<p>51. El proyecto requiere permisos de uso del espacio público para su realización, divulgación, circulación y/o transferencia.</p>			X	

52. El proyecto cuenta con permisos institucionales, gubernamentales, culturales, gestión del riesgo en diferentes escenarios, coberturas para el riesgo ,.etc			X	
--	--	--	---	--

De acuerdo con las respuestas anteriores, según su criterio, indique el nivel de riesgo del proyecto **(Resolución 8430 de 1993, normativas, políticas (política de ética de la investigación, bioética e integridad científica), códigos de investigación y disciplinares, leyes nacionales e internacionales de investigación, principios éticos y bioéticos en investigación):**

Sin riesgo: Son estudios científicos o de creación que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta ni sus datos personales (incluida la voz y la imagen fija o en movimiento). (fuentes secundarias)

Riesgo mínimo: son Estudios científicos o de creación de fuente primaria o mixta con datos de seres humanos (incluido el uso de datos personales como la voz y la imagen fija o en movimiento) no humanos o medioambientales, en donde la probabilidad y magnitud de los daños o molestias que un participante, una comunidad o el medio ambiente podría experimentar como resultado de su participación en el proyecto es comparable al riesgo al que las personas se exponen en su vida diaria o a situaciones similares a las que enfrentan normalmente en su entorno.

Riesgo mayor al mínimo: Son aquellos estudios científicos o de creación en los que la probabilidad o la magnitud de afectar al sujeto, a la comunidad o al medio ambiente son altas y superan el riesgo al que las personas se exponen en su vida diaria o a situaciones similares a las que enfrentan normalmente en su entorno. Esto incluye: datos sensibles, población vulnerable ensayos clínicos, proyectos de intervención, entre otros.

El proyecto requiere a revisión y aval ético de:

- Comité de Ética de la Investigación adscrito a la Oficina de investigación y Desarrollo de la Vicerrectoría Académica de la Seccional.
- Comité de Ética de la Investigación en Salud Humana
- Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA)

Firma _____

Nombre del Investigador Principal: Valentina Chamorro

6 FORMATOS DE CONSENTIMIENTO

Participación de estudiantes y/o integrantes de la comunidad manejo ético de la información

En caso de aplicar entrevistas, encuestas o pruebas piloto con estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, el proyecto garantizará el consentimiento informado, la confidencialidad y la protección de la identidad de los participantes.

Se utilizará un formato de consentimiento escrito, donde se explicará el objetivo del proyecto, el

tipo de información que se recopilará, el tiempo estimado, la voluntariedad de la participación y el uso académico de los datos. Se garantizará el anonimato de quienes participen, salvo que la persona autorice de forma explícita el uso de su imagen, nombre o testimonio.

Si se registran imágenes, voces o testimonios en video, se pedirá autorización adicional y se dará la opción de distorsionar o eliminar cualquier dato sensible. Toda la información se almacenará de manera segura, accesible solo para la autora del proyecto.

El proyecto se compromete a evitar representaciones estereotipadas, folclorizantes o extractivistas de la cultura afrodescendiente. En cambio, se promoverá una participación crítica y pedagógica, basada en el respeto, la escucha y el reconocimiento de la diversidad. Este enfoque responde a los principios de dignidad, consentimiento informado y descolonización cultural, fundamentales para la investigación visual en contextos universitarios.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Fotos y Videgrabaciones.

Nombre del Titular del Dato:						
Doc. de Identidad:	C.C.		C.E.		PP	No.
Evento:						

Por medio del presente documento, obrando en mi calidad de asistente al evento antes mencionado, otorgo la autorización de tratamiento de datos personales que sigue a las siguientes:

Consideraciones:

1. En las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, se realizará el evento reseñado en el encabezado de este documento, por lo cual, actuando en su calidad de responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección de estos datos, se me ha informado que en el transcurso del evento, la Universidad tomará registros fotográficos y/o filmicos de los asistentes, con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles.
2. Como uno de los titulares de los datos personales que serán recolectados y tratados por la Universidad, a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, lo siguiente:

Primero: Autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana para que recolecte y haga tratamiento de mis datos personales que estén contenidos en los registros fotográficos y/o filmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

- a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de la Universidad;
- b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la página web institucional e inclusive para la publicación en medios impresos y/o publicitarios;
- c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro.

En todo caso, el tratamiento que realice la Universidad de estos datos se ajustará a su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página web: www.javerianacali.edu.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como titular.

Adicional, se adjunta el correo de eticainstitucional@javerianacali.edu.co para que el presente se comunique directamente con el comité de ética institucional en caso de presentar alguna queja.

También se debe tener en cuenta que la persona que participa dentro de la actividad de recolección de datos recibirá una copia de este mismo documento, tanto en físico como digital.

Segundo: Igualmente, declaro que he sido informado por la Universidad que no estoy obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional.

En estos términos otorgo mi autorización expresa de tratamiento de datos para la Pontificia Universidad Javeriana, para

constancia se firma en Cali, el día, (____) del mes _____ del año _____.

Atentamente,

Firma

Consentimiento Informado

Formato

Facultad de Creación y Hábitat

Ciudad, fecha

Apreciad _____

Mi nombre es Valentina Chamorro Rengifo y soy estudiante del programa de Diseño de Comunicación Visual en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Actualmente, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación titulado:

“Raíces Ancestrales: Exploración visual sobre las influencias africanas en el reguetón.”

El objetivo de este proyecto es diseñar una narrativa gráfica estratégica que visibilice la influencia de las raíces africanas en el género del reguetón, incentivando el reconocimiento y la apreciación cultural dentro de la comunidad universitaria.

Este proyecto ha sido avalado por el [Comité de Ética de la Facultad y/o Comité de Ética

Institucional de la Universidad], según consta en el Acta No. [número], con fecha del [día/mes/año].

La finalidad de este proyecto, de sus resultados y productos es, exclusivamente, de carácter académico. No tiene ánimo de lucro.

Si acepta participar, le solicitaré que:

Me permita realizarle una entrevista de aproximadamente 10 minutos, con preguntas relacionadas con sus conocimientos musicales, percepciones culturales, visuales y estéticas sobre el reguetón y su relación con las raíces africanas.

Eventualmente, podría invitarle a participar en un taller o grupo focal de 30 minutos, con otros/as estudiantes, donde revisaremos una prueba piloto de piezas gráficas del proyecto.

Confidencialidad y derechos

Su participación es voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia, tener en cuenta lo siguiente:

- No se ofrecerán recompensas económicas ni materiales.
- La información recopilada se usará exclusivamente con fines académicos y será archivada de forma segura.
- Si lo autoriza, grabaré la entrevista para su posterior transcripción. Usted podrá solicitar una copia de la transcripción y hacer correcciones si así lo desea.
- Su identidad será protegida y solo se usará su nombre, imagen o voz si usted da su

autorización expresa.

- El trabajo final podrá ser publicado en el repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad.

Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para escuchar la presentación de mi proyecto y leer este documento de Consentimiento Informado.

Si tiene alguna duda, comentario o desea hacer alguna reclamación posterior, puede contactarme directamente a: valentinach@javerianacali.edu.co o directamente al Comité de Ética Institucional de la Universidad: eticainstitucional@javerianacali.edu.co

Le agradezco profundamente por su disposición y colaboración.

Nombre de estudiante/investigador(a): Valentina Chamorro Rengifo

Si está de acuerdo en participar en este proyecto por favor escriba SI o NO con su puño y letra en cada una de las casillas de la tabla siguiente. Al finalizar, por favor escriba su nombre y datos de contacto.

- [] Acepto participar de manera libre y voluntaria en el proyecto RAÍCES ANCESTRALES: EXPLORACIÓN VISUAL SOBRE LAS INFLUENCIAS AFRICANAS EN EL REGUETÓN y entiendo que no recibiré recompensa material o económica y que puedo retirarme cuando lo desee
- [] Autorizo a que grabe la entrevista y tome apuntes durante la misma
- [] Solicito que me haga llegar copia de la transcripción de mi entrevista
- [] Solicito que no revele mi nombre y si mis opiniones son citadas solicito que se haga de manera anónima o usando un seudónimo
- [] Autorizo que mi nombre aparezca en el trabajo de grado o las publicaciones resultantes de la investigación para mencionar que participé en este proyecto o cuando mis opiniones sean citadas
- [] Solicito que me haga llegar copia del trabajo de grado, y de las publicaciones que se deriven de esta investigación en cualquier formato en que se produzcan

Nombre de participante:

Cédula de ciudadanía del participante:

Fecha:

Correo electrónico:

Teléfono:

7 MARCO REFERENCIAL Y BENCHMARKING

7.1 Marco referencial

El presente proyecto se fundamenta en investigaciones recientes que destacan la relevancia de visibilizar las raíces africanas en la música contemporánea. Moguel Galván (2022) señala que muchos jóvenes consumen música influenciada por culturas africanas sin conocer su trasfondo cultural, lo que plantea la necesidad de estrategias educativas. Por su parte, Muñoz (2010) explora cómo la música es una herramienta vital para la construcción de identidad juvenil, especialmente en contextos urbanos, donde el reguetón representa un canal de expresión y pertenencia. Asimismo, Mesa Muñoz (2014) reflexiona sobre la apropiación de la cultura africana en géneros populares como el reggae, el hip hop y el reguetón, resaltando su rol como medio de resistencia y afirmación cultural.

Estas investigaciones evidencian la baja conexión entre consumo musical y reconocimiento

cultural. En este contexto, el diseño de comunicación visual se presenta como una herramienta clave para traducir narrativas invisibles en experiencias gráficas significativas. Así, este marco referencial justifica la necesidad de desarrollar una estrategia visual que conecte emocionalmente con los jóvenes universitarios, favoreciendo el reconocimiento de la herencia africana en el reguetón.

7.2 Antecedentes del proyecto

Una de las investigaciones que fundamenta este proyecto es *'La influencia africana en la música contemporánea'* elaborada dentro del marco de referencia del curso de cultura e identidad en América Latina II en la universidad Veracruzana (2022) plantea la importancia de la exposición del tema ante las grandes masas que desconocen la pluriculturalidad que existe en la actualidad. Como lo plantea Teddy Moguel Galván, *los jóvenes actualmente consumen música influenciada por las culturas africanas sin tener claridad sobre el trasfondo histórico y cultural que hay detrás de los artistas y los sonidos contemporáneos (Moguel Galván, 2022)*. Esta observación refuerza la importancia de crear estrategias educativas y comunicativas que promuevan el reconocimiento de estas raíces dentro de escenarios juveniles y académicos.

Otra de las investigación clave es la realizada por Teresa Elizabeth Muñoz titulada *música e identidad en jóvenes urbanos. Un estudio con jóvenes en la ciudad de Medellín (2010)*. En ese mismo sentido, el estudio analiza cómo el consumo musical más allá de ser un medio de entretenimiento influye y se vuelve una herramienta importante en la construcción de identidad en los jóvenes, quienes encuentran un espacio de liberación, expresión, resiliencia y pertenencia, centrado en ellos contextos urbanos donde la música se transforma en un medio/canal de expresión del sentido de pertenencia y diferenciación social. Muñoz plantea dentro de su investigación que la música no solo se escucha, sino que es algo que se vive, representa

estéticas, estilos, se comparte, se comporta y sus palabras tienen poder, formando parte altamente activa de las prácticas juveniles cotidianas.

El valor de esta investigación para el desarrollo de este proyecto radica en su capacidad para contextualizar y aterrizar el papel activo que cumple la música en la vida universitaria. Comprender que la identidad de los jóvenes se ve reflejada en lo que escuchan, y que estas elecciones musicales están profundamente marcadas por las historias de cada individuo, raíces y herencias culturales, permite proyectar una estrategia de comunicación visual más consciente y potente, también permite evidenciar el vínculo emocional, cultural y social que se genera en los jóvenes universitarios con los géneros musicales actuales y sus tendencias.

Como última investigación tenemos el artículo “La apropiación de la cultura africana a través de la música popular” de Iván Darío Mesa Muñoz, publicado en la revista Alternativas (2014), se convierte en una referencia significativa ya que plantea una reflexión profunda sobre el legado cultural africano en las expresiones musicales actuales. Mesa analiza cómo, a lo largo de la historia, la cultura africana ha sido apropiada, transformada y mantenida viva en los ritmos populares como el reggae, el hip hop, la salsa e incluso el reguetón, y cómo estos géneros se han constituido en mecanismos de resistencia y de construcción de identidad. Uno de los aportes más relevantes del artículo está en la forma en que vincula la herencia africana con procesos de mestizaje cultural, señalando que muchas de las expresiones musicales contemporáneas no serían posibles sin la presencia de estructuras rítmicas, vocales y corporales de origen africano.

7.3 Marco teórico del proyecto

Desde una perspectiva interdisciplinaria, este proyecto articula el diseño de comunicación visual con los estudios culturales, la historia musical afrodescendiente y los enfoques de

coloniales. Su objetivo es visibilizar, de forma ética, la influencia de las raíces africanas en el reguetón, sin caer en la exotización o apropiación estética superficial de dichas culturas.

Para ello, se adopta la propuesta de epistemologías del Sur formulada por Boaventura de Sousa Santos (2009), quien sostiene que *el conocimiento válido no puede seguir siendo monopolio de la ciencia occidental moderna*. Existen otros saberes que han sido históricamente marginados y que hoy resultan esenciales para construir sociedades más inclusivas y justas.

Según Santos:

“El conocimiento válido no puede seguir siendo monopolio de la ciencia moderna occidental. Existen otros conocimientos que han sido despreciados y que hoy son fundamentales para construir sociedades más justas” (Santos, 2009, p. 19).

En este sentido, el proyecto reconoce los saberes de las comunidades afrodescendientes no como influencias decorativas o artísticas, sino como fuentes epistemológicas legítimas, portadoras de memoria, resistencia y sentido identitario. El diseño de comunicación visual no se plantea aquí como una herramienta que habla sobre lo afro, sino como un medio que dialoga con estas voces, generando una narrativa situada y respetuosa.

Esta visión ética se refuerza mediante la incorporación de entrevistas y talleres con estudiantes, artistas y representantes culturales afrocolombianos, quienes aportarán desde su vivencia y conocimiento directo. Así, se garantizará que la representación visual de los aportes africanos al reguetón contemporáneo se construya desde el reconocimiento, la participación activa y el respeto mutuo.

7.4 Marco conceptual del proyecto

Este proyecto reconoce que el uso del término “raíces africanas” puede inducir a una generalización inapropiada, debido a la enorme diversidad étnica, lingüística, musical y cultural del continente africano. África no es un país ni una sola cultura: es un territorio compuesto por 54 países y más de 2000 grupos etnolingüísticos, cuyas expresiones musicales varían profundamente según la región, el contexto social y los sistemas de creencias locales.

En este sentido, cuando se hace referencia a las “raíces africanas” del reguetón y otros géneros afrocaribeños, no se pretende hablar de una sola identidad originaria, sino de una multiplicidad de influencias que llegaron a América a través de la diáspora transatlántica, producto de la esclavización forzada. Las tradiciones musicales de África occidental (como el uso del tambor parlante, la polirritmia y el canto responsorial), así como ciertas prácticas rituales afroislámicas o bantúes, se mezclaron con elementos europeos e indígenas, dando origen a formas híbridas que hoy llamamos música afrocaribeña o afrolatina.

Por tanto, el proyecto no plantea una representación homogénea ni folclórica de “lo africano”, sino que busca una aproximación crítica y contextualizada a las herencias sonoras que impactaron el reguetón contemporáneo. Esta visión plural también se reflejará en las decisiones visuales del proyecto, evitando símbolos genéricos o clichés culturales y privilegiando la investigación iconográfica situada, las fuentes académicas y la participación directa de personas afrodescendientes que puedan hablar desde su vivencia.

1 Resistencia cultural: conjunto de prácticas simbólicas, narratives y culturales utilizadas por comunidades oprimidas para mantener y defender sus tradiciones frente a estructuras hegemónicas, impulsando formas alternativas de vida y fortaleciendo la identidad colectiva (Sarasola, 2023) .

2 Diáspora africana: desplazamiento forzado de millones de personas africanas hacia América durante la trata transatlántica, proceso que creó comunidades afrodescendientes que conservaron saberes culturales como mecanismos de memoria, espiritualidad y resistencia (definición elaborada a partir de estudios históricos de migración, sin fuente directa citada).

3 Reconfiguración estética: proceso mediante el cual las comunidades afrodescendientes resignifican expresiones visuales y simbólicas ancestrales dentro de nuevos contextos sociales urbanos, reinterpretando su legado cultural en formas contemporáneas.

4 Identidad cultural: sentido de pertenencia colectivo que se expresa a través de símbolos, prácticas, memorias y estéticas compartidas; la música es un eje central para el fortalecimiento de identidad en comunidades afrojuveniles (Redalyc, 2013) .

5 Narrativa visual: uso de imágenes, símbolos y secuencias visuales para contar historias y transmitir significados; en este proyecto, busca articular visualmente la relación entre lo ancestral africano y el entorno urbano contemporáneo, desde un enfoque contextual y ético.

6 Diseño de comunicación visual: disciplina centrada en el uso estratégico de elementos gráficos y narrativos para comunicar mensajes; en este caso, se concibe como herramienta crítica para visibilizar memorias, identidades y resistencias culturales afrodescendientes en espacios universitarios y urbanos.

7 Reguetón: género musical urbano que surgió en Puerto Rico en los años noventa, fusionando dembow, hip hop y ritmos afrocaribeños, y que ha servido históricamente como vehículo de expresión y resistencia cultural entre jóvenes afrodescendientes (definición elaborada en base a literatura musical, sin fuente directa citada).

8 Raíces africanas: conjunto de tradiciones, saberes, expresiones y ritmos traídos desde

África por la trata esclavista transatlántica, que se preservaron y transformaron en géneros musicales como la cumbia, salsa, jazz y reguetón, constituyéndose como elementos de memoria colectiva y resistencia.

7.5 Benchmarking

Referentes

7.5.1 1. Festival de Música Petronio Álvarez (Cali)

Este evento es uno de los más importantes de Colombia en cuanto a visibilización de la cultura afrocolombiana. Aunque su enfoque está en las músicas tradicionales del Pacífico, en ediciones recientes se ha integrado a la escena urbana, permitiendo fusiones con reguetón y otros géneros.

7.5.2 2. Festival Afrodiáspora (Bogotá, 2024)

Realizado en el Teatro Colsubsidio, este festival exalta la herencia africana en la música y las artes visuales. Cuenta con performances, muestras visuales y espacios de diálogo sobre la influencia de las diásporas africanas en los géneros contemporáneos, incluyendo el reguetón.

7.5.3 3. Festival África en Bogotá (2024)

Organizado por Idartes, este evento busca generar un puente cultural entre África y América Latina. Explora la música electrónica, el afrobeats, el rap y el reguetón desde una mirada afrocentrada. A través de piezas gráficas, instalaciones urbanas y audiovisuales, este festival plantea una narrativa visual fuerte que rescata la conexión

entre lo ancestral y lo contemporáneo.

7.5.4 4. Campaña “Usa la razón, que la música no degrade tu condición”

Esta campaña, desarrollada por Lineyl Ibáñez y estudiantes de diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, utiliza el diseño gráfico y la fotografía para generar conciencia crítica sobre las letras del reguetón que reproducen estereotipos o contenidos sexistas. Aunque su enfoque es ético, la campaña está profundamente conectada con el análisis visual y el uso estratégico de la imagen para educar sobre el impacto de la música en la identidad cultural.

Criterios de evaluación

1. Pertinencia temática: Qué tanto se alinea con la intención de visibilizar las raíces africanas en la música actual.
2. Estrategia visual: Uso de diseño gráfico o piezas visuales atractivas, simbólicas o potentes.
3. Impacto en jóvenes: Capacidad de conectar con el público juvenil o universitario.
4. Innovación narrativa: Uso creativo de lenguaje visual, narrativas o recursos interactivos.

7.5.5 Relevancia sectorial: Qué tan cerca está del enfoque del proyecto.

Evento/Campaña	Pertinencia temática (0-5)	Estrategia visual (0-5)	Impacto en jóvenes (0-5)	Innovación narrativa (0-5)	Relevancia sectorial (0-5)	Puntaje total (máx. 25)
Afrodiáspora (Medellín)	5	5	5	4	5	24
"Usa la razón que la música no daña" (Cali)	4	4	5	5	5	23
África en Bogotá (Unal y MinCultura)	4	3	3	3	4	17
REDA – Red de Estudios Afrocolombianos	4	3	3	4	3	17

Imagen 4

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó un ejercicio de benchmarking que permitió identificar, analizar y comparar eventos reales relacionados con la visibilización de las raíces africanas en la música contemporánea, especialmente en contextos juveniles y académicos. Este análisis tuvo como objetivo encontrar referentes que aportaran insumos sólidos a la propuesta de diseño estratégico, evaluando tanto la dimensión visual como el enfoque narrativo y educativo de cada caso. Se consideraron eventos tanto sectoriales (del ámbito cultural y académico afrocolombiano) como no sectoriales (campañas institucionales más amplias), buscando entender cómo se han abordado temáticas similares desde diferentes escenarios.

En la selección se utilizaron cinco criterios clave: pertinencia temática, estrategia visual, impacto en jóvenes, innovación narrativa y relevancia sectorial. A partir de estos indicadores, se aplicó una matriz de doble entrada que permitió calificar con una escala de 0 a 5 cada uno de los cuatro eventos seleccionados. Esto facilitó una lectura comparativa de sus fortalezas y aportes para el desarrollo de una estrategia comunicativa alineada con el presente proyecto.

El evento con mayor puntaje fue Afrodiáspora, un festival cultural realizado en Medellín que se ha destacado por integrar expresiones artísticas contemporáneas con un fuerte componente de raíz africana, articulando música, danza, talleres y charlas, con una propuesta

visual potente y coherente con el mensaje. Su enfoque transversal y su conexión directa con jóvenes lo convierten en un referente clave tanto desde lo narrativo como desde lo estratégico.

En segundo lugar se ubicó la campaña institucional "Usa la razón que la música no daña", desarrollada en Cali por la Secretaría de Cultura. Esta propuesta utilizó piezas visuales llamativas, un enfoque de prevención desde la música y un lenguaje joven que facilitó el diálogo con públicos escolares y universitarios. Aunque no se centra exclusivamente en lo afro, incorpora el reguetón como género clave para el mensaje y destaca por su innovación narrativa.

El evento África en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional y el Ministerio de Cultura, aportó en términos académicos y culturales, aunque su propuesta visual y emocional fue más limitada, priorizando lo informativo. Finalmente, los conversatorios de REDA (Red de Estudios Afrocolombianos) ofrecen un gran contenido teórico y cultural, pero con menor despliegue gráfico o audiovisual, lo que limita su impacto en públicos jóvenes, aunque sigue siendo un referente útil para el componente investigativo.

Este análisis permitió concluir que los eventos más eficaces para conectar con el público objetivo de este proyecto jóvenes universitarios son aquellos que logran combinar narrativas potentes, experiencias visuales atractivas y contenidos culturalmente significativos. Estas características serán fundamentales para orientar la propuesta gráfica del presente proyecto de grado.

8 INVESTIGACIÓN TEMÁTICA BLOQUE 1: MARCO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA INFLUENCIA AFRICANA

8.1 La diáspora africana en América Latina y el Caribe

Todo data a los inicios de la diáspora africana, la cuál llegó a América Latina y el Caribe por medio del tráfico transatlántico de personas provenientes de África (origen africano) lo cuál es considerado como un elemento definitorio, sin embargo, no termina ahí.

- EJ: En Argentina, llegaron personas con descendencia afro, no como esclav@s, sino como personas libres que huían de la pobreza de sus islas (Esto ocurre de esta forma porque esas personas afro eran de habla hispana). dichas personas se asentaron en territorios como Ensenada y Dock Sud, Argentina, debido a que se encontraban cerca de los puertos y ahí podían encontrar trabajo.

A partir de 1990, llegaron personas de Malí, Senegal, Mauritania, Liberia y Sierra Leona (Llegan buscando mejores condiciones de vida, la mayoría de ellos jóvenes).

En México, se puede encontrar lugares particulares con presencia afro, los cuáles están ligados directamente a la diáspora y a la alta resistencia de esta cultura desde la época colonial. Una zona muy importante es Vera Cruz (zona cercana al Golfo de México y al Caribe Mexicano) ***aquí hubo personas que se rebelaron contra el trato español y lucharon por obtener su libertad, es así como inician con la construcción de comunidades libres, llamadas palenques o quilombos*** que hoy llevan nombres ligados a sus raíces o toman el nombre de sus libertadores.

“Algunos historiadores de las comunidades afro mencionan que la ciudad de Yanga, también conocida como San Lorenzo de Los Negros, fue el primer territorio libre formado por antiguos esclavos y con autonomía propia.”

En Colombia, **el primer territorio libre fue San Basilio de Palenque** (zona cercana a Cartagena de Indias)(UNESCO, 2008) Este lugar, al igual que Yanga Veracruz, está ligado a la historia de un rebelde: Benckos Bioho, quien en 1713 se rebeló contra el dominio español, fundando así San Basilio Palenque.

8.2 Rutas de esclavización desde África Occidental

La forma en como las personas de descendencia Afro llegaron a Latino América fue por medio del Comercio Transatlántico, el cuál fue un sistema brutal de comercio humano que estuvo vigente entre los siglos XVI y XIX. Millones de africanos fueron capturados, privados de su libertad, transportados por medio del atlántico y vendidos como esclavos en las américas, enriqueciendo así a potencias Europeas y conquistadores del nuevo mundo.

Dentro de esta trata trasatlántica de esclavos se encuentran involucrados tres continentes: África, Europa y América, siendo conocido como “comercio triangular”

8.2.1 De África a América

Los africanos esclavizados fueron transportados en barcos por medio del Atlántico, siendo conocido como “paso medio” un viaje altamente peligroso y deshumanizante. Gran parte de los africanos eran vendidos en las colonias americanas para trabar en las diferentes plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y otros productos agrícolas.

8.3 Zonas de llegada principales: Puerto Rico, Haití, República Dominicana

Las primeras zonas de América donde llegaron los esclavos africanos a través del comercio trasatlántico fueron principalmente las islas del Caribe y las costas continentales. Dentro de ellas se encuentran 3 países importantes donde ocurren las primeras llegadas de los esclavos, Santo Domingo y la isla de la Española, ahora conocida como Haití y República Dominicana en el siglo XVI (***El primer individuo de origen africano llegó a Puerto Rico en 1509 como funcionario libre en el séquito de Juan Ponce de León.***) (*Minority Rights, s.f.; Britannica, s.f.*).

8.3.1 Puerto Rico

La primera llegada de africanos a PR se produjo con la llegada de africanos occidentales, quienes tenían como función principal proporcionar la mano de obra forzada en las explotaciones mineras (de oro españolas) y en las plantaciones de jengibre y azúcar. Para el año 1664 se redactó un edicto oficial español, en el cual se ofrecía libertad y tierras a los africanos libres, conocidos como cimarrones, quienes deseaban emigrar a colonias no española, como Jamaica y Santo Domingo (Haití). Tras el Real Decreto de Gracias de 1789, España permitió a sus súbditos comprar esclavos africanos, lo que aumentó su llegada a Puerto Rico. Los esclavizados provenían principalmente de la Costa de Oro (Ghana), Nigeria y Dahomey, pertenecientes a grupos étnicos yoruba, ashanti, fon e igbo, entre otros. También llegaron africanos como parte de los refugiados de La Española, especialmente tras la Revolución Haitiana (1804).

8.3.1.1 Papel de los africanos en la economía colonial

Puerto Rico fue, junto a Cuba, uno de los últimos territorios del Caribe en mantener la esclavitud. Con el Real Decreto de 1815, se incentivó la inmigración europea a cambio de tierras, lo que aumentó la

demanda de mano de obra esclava. **Los africanos fueron la base del trabajo en plantaciones de azúcar, tabaco, café y algodón, pilares económicos de la colonia.**

8.3.1.2 Racismo estructural y rebeliones

España impuso leyes como "**El Bando contra la Raza Africana**", que criminalizaban y controlaban a los afrodescendientes, tanto libres como esclavizados.

La cultura africana fue sistemáticamente devaluada, promoviendo el rechazo al color de piel oscuro y al cabello afro. Se dieron levantamientos contra el régimen esclavista, siendo el más destacado **El Grito de Lares (1868)** (*Britannica, s.f.*), donde participaron esclavizados a quienes se les prometió libertad. La esclavitud fue abolida en 1873 (*EnciclopediaPR, s.f.; Library of Congress, s.f.*), pero los africanos liberados siguieron trabajando en las plantaciones, aunque la diferencia es que contaban con salario.

8.3.1.3 Afrodescendencia e identidad nacional

Personajes clave como **Pedro Albizu Campos** y **Arturo Alfonso Schomburg** conectaron la lucha anticolonial e independentista con la reivindicación de la identidad afroborincana. Schomburg acuñó el término "Afroborincano", reconociendo simultáneamente la raíz indígena y africana de Puerto Rico. La ciudadanía estadounidense en 1917 permitió a muchos afropuertorriqueños emigrar y comparar su situación con el racismo en EE. UU., lo que impulsó una revalorización de sus raíces africanas.

8.3.2 Haití

Fue colonia francesa durante aproximadamente 150 años. A lo largo de este periodo, Haití fue conocida como Saint-Domingue, una colonia basada en la producción de azúcar, madera y otros cultivos comerciales, la cual implementaba mano de obra esclava africana.

Los franceses obtenían sus riquezas a costillas de la explotación de la población africana, dicha situación de veía reflejada en las condiciones inhumanas de trabajo, la violación total a los derechos humanos y la violencia sistemática.

A pesar de las grandes crisis socioeconómicas, culturales y políticas que ha estado enfrentando el pueblo haitiano, día tras día siguen en una constante lucha para defender sus derechos y recuperar todo lo que se les fue arrebatado de las manos. Cabe resaltar que el pueblo haitiano tuvo la primera revolución social y fue el primer país negro libre e independiente de América Latina y el Caribe, siendo también conocida como “La segunda nación libre” de todo el planeta, esto comprende un legado que ha modelado su resiliencia, resistencia y dignidad humana.

La revolución Haitiana desarrollada entre los años 1791 y 1804 (*Britannica, 2024*) fue un hito de la libertad, llegó a tal grado el movimiento revolucionario que logró darle la independencia al país y abolir la esclavitud. La revolución fue liderada por grandes figuras como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Petion y Henri Christophe, además, desafiaron directamente el sistema colonial impuesto por Francia y la supremacía blanca. Obtuvieron la victoria en 1804, lo cual marco un hito histórico a nivel mundial, demostrando así el poder de la resistencia, luchar por su libertad y la autodeterminación de las personas oprimidas por el injusto sistema colonial.

8.3.3 República Dominicana

El 26 de diciembre de 1521 tuvo lugar en la isla Hispaniola el primer levantamiento de esclavos africanos contra sus amos coloniales españoles. Este levantamiento, protagonizado por personas de la etnia gelofe, fue planificado con la intención de eliminar a los cristianos, liberar a otros esclavos y tomar

control de plantaciones cercanas. Aunque la ubicación exacta sigue en debate entre Boca de Nigua y las zonas de ingenios junto al río Isabela, su trascendencia histórica es indiscutible.

Solo días después, el 6 de enero de 1522, se promulgaron las primeras leyes esclavistas en el Nuevo Mundo, imponiendo registros, prohibiciones y castigos para evitar futuras rebeliones. Este episodio pionero sembró una conciencia de libertad entre los africanos esclavizados, inspirando insurrecciones posteriores durante el siglo XVI y más tarde en el Caribe, hasta la abolición.

8.4 Efectos culturales de la diáspora: resistencia, religiosidad, música

8.4.1 Resistencia

- En Puerto Rico, la bomba emergió como una danza de rebelión durante la época de esclavitud, utilizada en conspiraciones de escape y como forma de comunicación oculta entre personas esclavizadas (Dufrasne- Gonzalez citado en Afropop Worldwide, 2025) .
- En Haití, géneros como el rara y mizik rasin fueron vehículos sonoros de resistencia; letanías sociales, ritmos contestatarios y crítica política estaban presentes en manifestaciones públicas y festivales comunales (Moments Log, s.f.) .
- La ceremonia de Bois Caiman (1791) un ritual Vodou que marcó el inicio de la Revolución Haitiana utilizó la música y el canto como fuerzas catalizadoras del levantamiento (New Yorker, 2009; AP News, 2024) .

8.4.2 Religión

- El Vodou haitiano, arraigado en tradiciones de África Occidental, combina música, danza y espiritualidad; los rituales incluyen polirritmia, llamada-respuesta y sincronía comunitaria, características clave de la música afrocubana y afrocaribeña moderna (Fiveable; Moments Log) .

- En Puerto Rico, aunque la práctica religiosa no está visibilizada en forma ritualista, la bomba refleja elementos ceremoniales africanos adaptados en contextos de plantación, con estructuras de improvisación, polirritmia y diálogo corporal rasgos que perduran en identidades musicales negras contemporáneas (Journal of the Anthropological Study of Human Movement, 2025) .

8.4.3 Música

- En toda la diáspora, la música fue una herramienta para preservar lenguaje, ritualidad, memoria ancestral y solidaridad frente a la fragmentación cultural traída por la trata (Edubirdie, 2025) .

- Grupos como Rasin en Haití mezclan ritmos ceremoniales con géneros contemporáneos (rock, reggae), llevando las tradiciones religiosas a un público más amplio y generacional (Wikipedia Rasin, 2025) .

- En Puerto Rico, bandas como Los Pleneros de la 21 mantienen viva la bomba y la plena, reconociendo su origen como vehículo de resistencia y orgullo negro urbano (Wikipedia Pleneros de la 21, 2025) .

9 Tradiciones musicales afrodescendientes en el Caribe

9.1 Puerto Rico: bomba, plena

La Bomba y la plena son tradiciones musicales puertorriqueñas, las cuales se basan en la percusión que inspira a la gente a bailar. Suelen mencionarse juntas, como si fueran un solo estilo musical, esta claro que ambas reflejan herencia africana, sin embargo cuentan con diferencias básicas como el ritmo, instrumentación y letra.

9.1.1 La bomba

Surge de las tradiciones musicales traídas por los africanos esclavizados del siglo XVII. Para ellos, esta música era una forma de expresión política y espiritual, las letras buscaban transmitir un sentido de ira y tristeza por los eventos que ocurrían en ese momento, entonces, las canciones servían como un catalizador para rebeliones y levantamientos.

Este ritmo no solo es una forma de protesta y rebelión, sino que también es una invitación a bailar y celebrar, ayudando a crear comunidad e identidad. La música tuvo una evolución por medio del contacto con otras poblaciones esclavas de diferentes colonias y regiones del Caribe.

Como resultado de esta mezcla, la bomba ahora cuentan con dieciséis ritmos diferentes. Los instrumentos de la bomba incluyen el subidor o primo (barril o tambor de bomba), las maracas y el cuá o fuá, son dos palos que se tocan contra la madera de los barriles.

9.1.2 La plena

Se desarrollo a partir de la música bomba a principios del siglo XX en el sur de Puerto Rico. Las letras de la plena son narrativas que transmiten historias sobre eventos que abordan temas de la actualidad, por lo general toca temas sobre movimientos de protesta política y ofrecen comentarios satíricos.

La plena tiene un solo ritmo básico a diferencia de la bomba que cuenta con dieciséis ritmos. Esta música ha cambiado mucho con el pasar del tiempo, sin embargo, sigue conservando su elemento indispensable y definitorio que es la pandereta, un tambor de mano redondo que viene de diferentes tamaños.

9.2 Jamaica: reggae, dancehall

El reggae y el dancehall son géneros musicales que han trascendido las fronteras de la isla para influenciar la música a nivel mundial.

9.2.1 El reggae

Es un género musical originario de Jamaica que emergió en la década de 1960 como resultado de un proceso de hibridación cultural entre ritmos africanos, caribeños y elementos del ska y el rocksteady. Su base rítmica se caracteriza por el uso del offbeat (acentuación en el segundo y cuarto tiempo del compás), líneas de bajo prominentes y patrones sincopados que reflejan una fuerte herencia africana en su estructura musical. Más allá de lo sonoro, el reggae adquirió una profunda carga simbólica gracias a su estrecha relación con el movimiento rastafari, el cual influyó en su filosofía, estética (como las rastas) y en el uso de la música como vehículo de resistencia política, espiritualidad afrodescendiente y reivindicación identitaria.

Este género logró posicionarse internacionalmente, siendo reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al igual que expresiones como el flamenco o el vallenato. En el imaginario popular, el reggae está asociado con figuras como Bob Marley, la protesta social, las playas del Caribe y la espiritualidad rastafari. Sin embargo, su trasfondo evidencia cómo las músicas afrodiaspóricas han sido espacios de resistencia y visibilización cultural.

9.2.2 El dancehall

Nace a finales de los años 1970 en las comunidades populares y marginadas de Kingstown, inicialmente fue una versión distista al reggae roots de la isla, con esto se refiere a que se trata del

reggae digital, producido con sintetizadores y sin instrumentación análoga, también es considerado un estilo de baile urbano y callejero. Este género es asociado a una población que habla a través de expresiones artísticas. Más que un estilo musical, el dancehall se consolidó como una plataforma cultural que, al igual que el reguetón, articula resistencias desde los cuerpos, el ritmo y el lenguaje popular. Su evolución evidencia cómo las expresiones afrodiaspóricas se adaptan a contextos urbanos para reafirmar identidad, liberar tensiones sociales y crear esferas públicas desde la música (Newell, 2009).

9.3 Haití/RD: rara, gagá

9.3.1 Rara (Haití)

La rara es una forma musical y festiva originaria de Haití, tradicionalmente interpretada durante la Semana Santa. Consiste en procesiones callejeras en las que participan trompetas de bambú (vaksin), tambores, maracas y cencerros.

Se caracteriza por su estructura polirrítmica y uso de técnicas como hocket y llamada-respuesta, reflejo de tradiciones africanas y vudú, además de cantar en criollo haitiano celebrando la herencia africana del pueblo. Surgió durante el periodo colonial como una forma de expresión espiritual y política, y evolucionó por medio del vínculo con movimientos de resistencia e identidad colectiva (McAlister citada en Smithsonian Music; Wikipedia, 2025).

9.3.2 Gagá (República Dominicana)

Es la versión dominicana del rara haitiano, adaptada y practicada en comunidades rurales mixtas (bateyes) a lo largo de la Semana Santa. Combina elementos del catolicismo, el vudú haitiano y tradiciones africanas, incorporando tambores rituales, cantos responsoriales y procesiones. Aunque comparte su origen con la rara, se distingue por su sincretismo cultural dominicano y por servir como

espacio de cohesión comunitaria entre descendientes haitianos y dominicanos en la región fronteriza (Wikipedia, 2025) .

10 Conceptos clave para el proyecto

10.1 Música afrodiaspórica

- Se refiere a las tradiciones musicales creadas, producidas o inspiradas por personas de origen africano, incluyendo tanto las músicas originadas en África como las desarrolladas en comunidades afrodescendientes dentro de la diáspora (por ejemplo, Caribe, Brasil, Estados Unidos). Esta música emergió durante la esclavitud y se caracteriza por estructuras como el ostinato, el canto responsorial y formas que evolucionaron en géneros como el gospel o el hip-hop .

10.2 Sincretismo sonoro

- Tipo específico de hibridación que implica la fusión integrada de tradiciones musicales o religiosas en un nuevo sistema coherente. En contexto musical, se refiere al entrelazamiento profundo de ritmos, melodías y prácticas rituales de diversas raíces culturales .

10.3 Invisibilización histórica de lo afro

- Fenómeno sociocultural mediante el cual las contribuciones, memoria y presencia de personas afrodescendientes son subrepresentadas o borradas en narrativas oficiales y académicas. En lo musical, esto implica que géneros y prácticas musicales originadas en la diáspora sean ignorados o minimizados en la construcción de patrimonio cultural.

10.4 Hibridación cultural

- Proceso mediante el cual se crean formas culturales nuevas al combinar elementos de diferentes culturas. No es simplemente mezcla sino una negociación constante: canciones, ritmos e instrumentos de tradiciones africanas, europeas e indígenas se fusionan para dar lugar a expresiones musicales originales .

10.5 Apropiación cultural vs. herencia cultural

- Apropiación cultural: adopción de elementos de una cultura ajena, frecuentemente por parte de grupos dominantes, sin permiso o reconocimiento, y con frecuente explotación y descontextualización .
- Herencia cultural o apreciación cultural: reconocimiento respetuoso del origen cultural, uso consciente del contexto, con crédito y diálogo entre comunidades.

11 INVESTIGACIÓN TEMÁTICA BLOQUE 2: FORMACIÓN EL REGETÓN DESDE LA RAÍZ AFRICANA

11.1 Primeras fusiones: del reggae al reguetón

11.2 Shabba Ranks y el riddim “Dem Bow”

El Dembow es un género musical originario de República Dominicana el cuál nace entre las décadas de los años 80 - 90 y 2000. Se caracteriza por su asociación cultural al baile, la comunidad y el tiempo de ocio, también se deriva especialmente de géneros Jamaiquinos como el reggae y el Dancehall; cuenta

con una mezcla de otras características musicales como del hip hop y otros ritmos caribeños , actualmente es uno de los géneros urbanos más importantes a nivel global.

cuenta con características como un patrón rítmico constante, el cual se deriva del Dancehall jamaicano. El Dembow tiene la percusión como elemento fundamental, gracias a esto, el género musical esta estrechamente relacionado con ser un género de baile.

El estilo vocal es rápido, cuenta con armonías sencillas ya que todo el peso del género se lo lleva la cadencia rítmica. En sus letras narran temas sobre festividades, el amor, la fiesta, el alcohol o también se centra en temas de la calle. A medida que el Dancehall fue legando a República Dominicana y Puerto Rico, jóvenes influenciados por el hip hop y el reggae en español lo adoptaron y lo fueron transformando. En los años 90 ocurrió un tráfico pirata de cassettes en RD, el cual permitio que estos ritmos se expandieran a las zonas más bajas de la sociedad, aqui es donde DJs y productores modificaron el riddim original. Este género se consolido como un género independiente en un contexto de censura y estigmatización, porque las letras y la cultura visual desafiaban directamente las normas sociales de la época. Gracias a esto, se convirtió en una forma de expresión juvenil, un símbolo de identidad urbana y resistencia cultural.

Este termino proviene de una canción escrita por el artista jamaiquino Shabba Ranks y producida por Bobby Digital titulada *dembow*, lanzada en 1990 (*Wikipedia, 2025; Pitchfork, 2018*). El título traduce *ellos se inclinan*, este término es lamentablemente homofobo y Ranks se ha disculpo por ello en la actualidad; tambien es una critica al colonialismo que en su momento sacudió la tierra natal del artista.

Un punto a tener en cuenta es que esta canción se popularizó entre las clases sociales más bajas de república dominicana y los productores locales comenzaron a utilizar esa base rítmica Para crear sus

propuso canciones, de esta forma es como nacen los primeros exponentes del dembow dominicano, ellos el género hasta llegar a su forma actual.

El estilo vocal es rápido, cuenta con armonías sencillas ya que todo el peso del género se lo lleva la cadencia rítmica. En sus letras narran temas sobre festividades, el amor, la fiesta, el alcohol o también se centra en temas de la calle.

11.3 El General y el reggae panameño en español

Edgar Franco, más conocido como “El general” nace río9 abajo en la Ciudad de Panamá. Su madre panameña es descendiente de Jamaica y su padre es de origen Colombiano. El hombre se ganaba la vida vendiendo bebidas en distintos conciertos de la Ciudad de Panamá, sin embargo más adelante, en la década de los 80's comienza a adentrarse en el mundo del teatro de baile y música (fue aprendiz de Rasta Nini). Su camino por la música cobra más sentido con su llegada a New York, ahí conoce a Michael Ellis, quien fue un activista panameño en el movimiento musical del reggae en español; aquí es donde Edgar, apodado “El general” lanza sus primeros temas internacionales "Tu Pum Pum" y "Te Ves Buena" en el año 1990. Gracias a la popularidad de ambos temas, se dio a conocer el reggae en español de forma internacional junto a otro artista que nació al mismo tiempo, Nando Boom.

Estas fueron bases importantes de lo que hoy es conocido como Música Urbano. A pesar del alto reconocimiento que ganó el generas con su trayectoria musical, hoy en día, el pionero del género (el reguetón) vive lejos de los reflectores debido a un problema con el gobierno Panameño (A consecuencia de este problema, le quitaron el pasaporte diplomático, el cual se había ganado por su gran labor de llevar la música del país por el mundo).

A pesar de dicho inconveniente, El General siguió en el mundo artístico, pero sin estar en los escenarios. Al año siguiente produjo un disco que nunca salió, de Anayaka Fox. La artista fue su novia y con ella hizo una colaboración para la canción “Rica y apretadita”. Una de sus últimas canciones fue “Ella tiene fuego” con la reconocida artista Celia Cruz (De hecho, fue el último tema que grabó esta gran leyenda conocida como El general).

11.4 Influencia instrumental (patrón rítmico africano)

Uno de los elementos distintivos de la música africana es su complejidad rítmica. Los ritmos polirítmicos se refiere a donde se tocan varios ritmos que son diferentes entre si, esa es una característica clave que ha influenciado en muchos géneros de la música moderna, no solo proporcionan una base sólida, sino que también buscan incentivar la improvisación y la creatividad.

Las comunidades africanas han utilizado la música y el baile como un medio de comunicación, narración histórica y conexión espiritual. Los instrumentos de percusión como los tambores djembe, los balones y los tambores de agua se han utilizado durante muchos siglos para diseñar y crear los complejos ritmos que buscan imitar los ritmos naturales y de la vida cotidiana.

La música latina está altamente influenciada por las raíces africanas, ya que dentro de los géneros implementan los ritmos del tambor y las técnicas de “llamada y respuesta”, estos elementos son tradiciones africanas.

Instrumentos como la conga y los timbales tienen orígenes africanos y son una parte fundamental de los ritmos latinos.

11.4.1 Características de la música africana

La participación comunitaria fue un elemento importante, ya que en muchas tradiciones africanas, la música no es solo algo que se escucha, sino que es algo que experimenta, creando una sensación de unidad y pertenencia.

La Poliritmia y polifonía, como se dice anteriormente, estos elementos buscan combinar varios ritmos diferentes de tal forma que se crea una complejidad rítmica envolvente. La polifonía busca diferentes voces o instrumentos que tocan líneas melódicas distintas al mismo tiempo.

Al improvisar dentro de estos ritmos les permite expandir su creatividad y expresión corporal, ya que hace parte de las tradiciones musicales africanas.

12 Puerto Rico como epicentro: reguetón desde los márgenes

12.1 DJ Playero, DJ Nelson, Vico C: pioneros

Los Djs y Vico C son los pioneros y figuras claves para el desarrollo del reguetón. DJ playero y Dj Nelson fueron quienes difundieron el género por medio de mezclas y diversas producciones, mientras que Vico C fue quien asentó las bases musicales de lo que hoy conocemos como reguetón; para esto, él fusionó ritmos caribeños y rap.

Dj Playero es originario de Puerto Rico, fue el creador del género urbano Underground en los 90's, el cual se conoce hoy en día como reguetón, el cual se encuentra actualmente entre los géneros más importantes de la industria musical.

Sus mixtapes con estilo libre fueron difundidos inicialmente en barrios como San Juan y fueron recogidas por varios músicos que llegarían a convertirse en grandes nombres de la escena del reggaetón.

También fue famoso por debutar a jóvenes talento como el conocido cantante y mayor exponente del género Daddy Yankee. Gracias a el DJ surgieron otros artistas que han permanecido hasta la actualidad como Mejicano, Tempo, Don Omar, Vico C, Alberto Style, Nickey Jam, OG Black y Master Joe, BF Yavia, Chezina, Rey Pirin, Maikol y Manuel, Rankin Stone, Héctor y Tito el Bambino, entre otros.

12.2 DJ Nelson

Nelsón Díaz Martínez quién es más conocido como DJ Nelson también nace en Puerto Rico, sus inicios en el mundo de la música se dieron en el año 1992 al formar parte de The Noise, quienes son considerados como una de las primeras organizaciones de la música urbana.

Tiempo después, en 1997 DJ Nelson lanzó su álbum titulado 'The low', el cual se convirtió en un hito en el mundo del reggaetón, gracias a esto y muchos otros logros se pudo consolidar como uno de los artistas y productores musicales más importantes del género.

12.3 Vico C

Apodado como 'El filósofo' y cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, es un rapero, compositor y productor puertorriqueño, quien es reconocido como uno de los pioneros del reguetón. Su carrera musical dio inicio en los años 80's y estuvo influenciado por el rap estadounidense. Sus letras se destacan por tratar temas sociales, políticos y personales, dando un enfoque que suele ser cristiano.

12.4 Cultura underground, caseríos, mixtapes

Estas tres definiciones están intrínsecamente relacionados a la historia y evolución musical del género Urbano y la expresión artística alternativa, ya que el escenario underground contiene orígenes de marginalidad y autosugestión y en medio de los caseríos (barrios populares o zonas marginales) y los mixtapes encontró un medio de difusión musical y expresión cultural que desafían las normas establecidas.

La cultura underground hace referencia a movimientos culturales alternativos. En la música se traduce en artistas y géneros que no buscan un éxito comercial, esta cultura se caracteriza por la autogestión, la contracultura, énfasis en la autenticidad y en la diversidad de géneros.

Por otro lado, los caseríos (zonas donde la población vive en condiciones de vulnerabilidad) han sido los espacios en los cuales se ha vivido la resistencia y la creatividad para las comunidades marginadas.

12.5 Criminalización del reguetón y resistencia social

Para nadie es un secreto que el reguetón contienen en sus letras fuertes críticas sociales, políticas y culturales, este género suele ser objeto de estigmatización y restricciones, por ende, esto genera resistencia por parte de las comunidades y los artistas que lo utilizan como medio de expresión y denuncia social.

El reguetón es muy asociado a los estereotipos negativos como la violencia, el machismo, el consumo de drogas y la objetivación de la mujer, especialmente en sectores populares (caseríos). En

algunos casos en reguetón ha sido censurado y algunos de sus discos han sido confiscados o restringidos a su difusión, como paso en los 90's en Puerto Rico.

Uno de los puntos a favor que tiene este género es que ha servido como una herramienta de denuncia y resistencia social - política, aborda muchos temas de alta importancia como la violencia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

Por ejemplo, en Puerto Rico, el reguetón surgió como una voz para dichos barrios marginales en los cuales se viven a diario los temas anteriores y por esto ha sido objeto de censura, por su contenido obscuro o violento.

13 Presencia afrodescendiente en la escena puertorriqueña

13.1 Tego Calderón y el afroreconocimiento

Tego es uno de los artistas más influyentes y significativos del reguetón. Nacido el 1 de Febrero de 1972 en Santruce, Puerto Rico. Según Mesa Muñoz (2014), El artista ha luchado contra el racismo por medio de sus ritmos y letras, lo que busca dentro de ellas es denunciar estas prácticas de racismo en PR, al mismo tiempo quiere revertir los prejuicios negativos que sufren los afropuertorriqueños y desea transmitir ese orgullo que siente por ser afrodescendiente.

Tego ha convertido la música urbana en una plataforma de resistencia y visibilización cultural. Como señala Mesa Muñoz (2014), el artista utiliza el hip-hop como un vehículo para celebrar la herencia africana y confrontar la discriminación racial, estableciendo un puente entre simbólico entre su pueblo natal, Loíza y las comunidades negras de la Diáspora.

Este compromiso que tiene el cantante se ve reflejado en canciones como *Loíza*, donde exalta las raíces africanas de su comunidad y denuncia la marginación histórica a la que ha sido sometida.

De esta forma es como su obra trasciende lo que es simplemente musical y se convierte en un acto de afroreconocimiento, en el que la reivindicación de la identidad afrodescendiente no solo fortalece el orgullo personal, sino que también busca inspirar a nuevas generaciones a reconocerse, valorarse y resistir frente a los prejuicios raciales.

13.2 Ivy Queen, Glory, Héctor el Father: mujeres y hombres negros del género

13.2.1 Ivy Queen

Ivy es una cantante, bailarina y compositora nacida el 4 de marzo en Manhattan, Nueva York. Es reconocida como “La reina del Reguetón” , ha utilizado sus letras como in instrumento de empoderamiento y resistencia frente a las estructuras machistas

de la industria. Desde álbumes icónicos como *diva* (2003) hasta presentaciones históricas como su actuación en el Carnegie hall su figura proyecta un mensaje de orgullo afrodescendiente e independencia artística.

13.2.2 Glory

es reconocida por so estilo vocal distintivo y su participación en múltiples colaboraciones con artistas del género, ha sido una de las mujeres negras más influyentes en el estilo sonoro y estético del reguetón en los inicios del 2000. Su voz en temas muy sonados como *gasolina* o *la popola* se ha convertido en un sello que visibiliza la participación femenina y afrodescendiente en un entorno predominantemente masculino.

13.2.3 Héctor el Father

Fue una de las figuras más influyentes de la primera década de los 2000, consolidando junto a Tito el Bambino, una de las duplas más reconocidas del género. Su imagen y estilo representaban no solo la dureza y autenticidad de las calles, sino también la presencia afrocaribeña como elemento central en la identidad estética y musical del reguetón.

14 Herramientas de investigación

14.1 Encuestas

Jovenes

El levantamiento de información permitió evidenciar que la mayoría de participantes son mujeres (74,2%), lo cual marca una ligera tendencia de género en la muestra (gráfico 1). En cuanto a los hábitos de consumo, se observa una división clara: un 51,6% escucha reguetón de manera frecuente (ya sea todos los días o varias veces por semana) mientras que un 45,2% lo hace de forma ocasional; solo un 3,2% afirmó no escucharlo nunca (**gráfico 2**). Esto muestra que el género, aunque no es universalmente consumido, sí mantiene una presencia significativa en la vida cotidiana de los encuestados.

Al analizar las emociones que genera, predominan las sensaciones positivas: un 41,9% lo asocia con ganas de bailar, seguido de un 32,3% que lo relaciona con energía y un 12,9% con alegría. La molestia casi no aparece como respuesta, lo que confirma que el reguetón se percibe, principalmente, como un género que activa y moviliza al oyente (**gráfico 6**). En coherencia con ello, los espacios considerados más apropiados para escucharlo son sobre todo las fiestas o discotecas (77,4%), aunque también se mencionan el transporte o la vida diaria con un 12,9%

(gráfico 9).

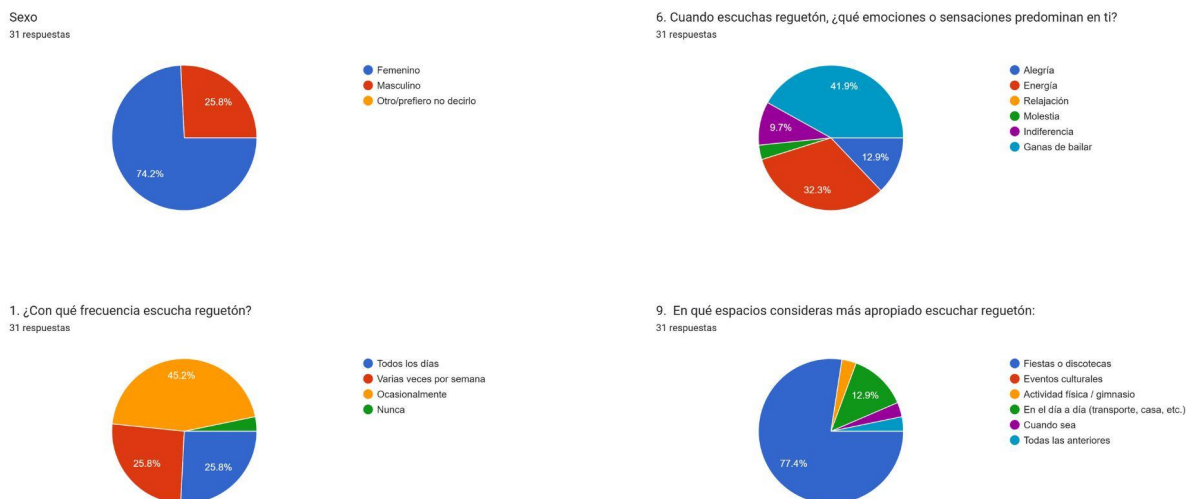

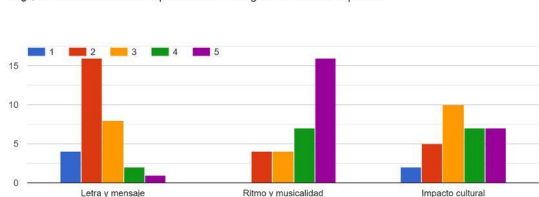
Imagen 5

En cuanto a los aspectos evaluados, el ritmo y la musicalidad destacan como el punto más fuerte, con una percepción mayormente positiva, mientras que el aspecto más cuestionado es la letra y el mensaje, donde predominan las calificaciones bajas. Por su parte, el impacto cultural se percibe de manera ambivalente: algunos lo consideran positivo, mientras otros lo valoran de forma moderada (**gráfico 4**). Un hallazgo relevante es la percepción de estigmatización: el 90,3% de los encuestados afirma haber notado que la gente juzga o estigmatiza a quienes escuchan reguetón, ya sea de forma frecuente o ocasional (**gráfico 8**). Este dato abre una oportunidad importante para contrarrestar prejuicios y resignificar el género desde una mirada cultural e histórica.

De hecho, el 61,3% de los encuestados considera que conocer más sobre los orígenes y la

historia del reguetón podría cambiar su opinión de manera favorable, mientras que un 19,4% no está seguro y solo otro 19,4% cree que no influiría (**gráfico 10**). Esto demuestra que existe un interés genuino en comprender el trasfondo del género y que la narrativa sobre sus raíces, (especialmente las africanas) puede ser una vía efectiva para transformar percepciones y fomentar su reconocimiento cultural.

4. ¿Qué tan favorable es tu opinión sobre el reguetón en cada aspecto?

8. ¿Ha notado que la gente juzgue o estigmatice a quienes escuchan reguetón?
31 respuestas

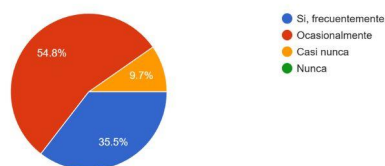

Imagen 6

10. ¿Cree que conocer más sobre la historia y los orígenes del reguetón podría influir en su opinión?
31 respuestas

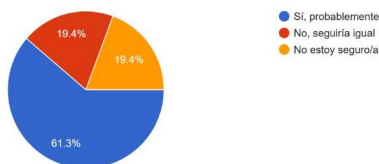

Imagen 7

Adultos

1. Edad de los participantes

Rango entre 24 y 52 años (gráfico de edad).

Predomina la franja de 30 a 45 años, lo que refleja una visión madura y variada de la música, distinta a la de los jóvenes.

2. Sexo

En el gráfico circular se observa mayoría de un sexo (color azul) y menor participación de otros (rojo y naranja).

Esto puede influir en la percepción musical, ya que hombres y mujeres tienden a tener hábitos y referencias culturales distintas.

3. Preferencia de géneros musicales locales (gráfico de géneros)

Dembow es el único género con cierta relevancia entre los adultos (15.38%).

Merengue Congo aparece con un 3.85%, pero bastante bajo.

Plena no obtuvo respuestas (0%).

Ninguno representa un 7.69% y la mayoría se agrupa en “otros” (38.46%), lo cual sugiere que los adultos prefieren géneros diversos fuera de lo urbano tradicional.

4. Artistas o grupos favoritos (respuestas abiertas)

Hay una gran diversidad que mezcla clásicos académicos (Beethoven, Vivaldi), música popular latinoamericana (Ángeles Azules, Buena Vista Social Club, Ismael Rivera, Calle 13), reguetón / urbano (Don Omar, Tego, Wisin & Yandel, C. Tangana), rock / pop (Soda Stereo), y hasta referencias de jazz/fusión (Quantic).

Esto muestra que los adultos no se encierran en un solo género, sino que construyen una identidad musical amplia y ecléctica.

5. Opinión sobre el reguetón (gráfico de barras)

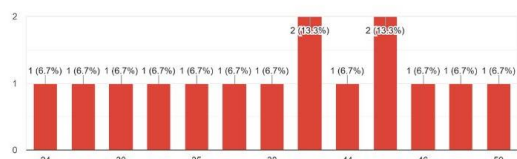
Hay percepciones divididas: se ven barras en naranja (neutralidad o bajo grado de favorabilidad), morado (favorabilidad alta) y rojo (rechazo).

Esto refleja que el reguetón en adultos genera tanto aceptación como rechazo, con posiciones menos homogéneas que en jóvenes.

Se interpreta que los adultos reconocen su influencia cultural, pero también lo critican por letras o estilos

Imagen 8

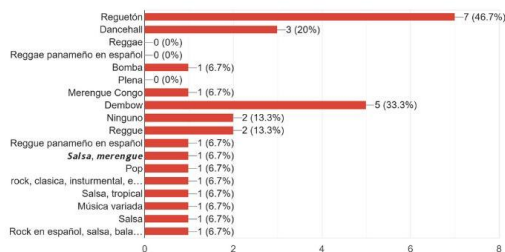
Edad
15 respuestas

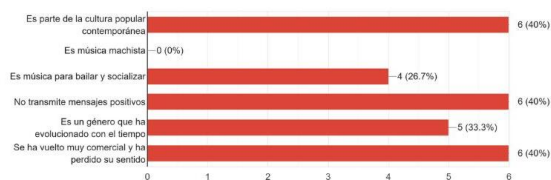
Sexo
15 respuestas

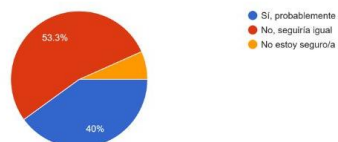
2. ¿Cuáles son los géneros que más suele escuchar?
15 respuestas

5. Seleccione las frases con las que más se identifique sobre el reguetón
15 respuestas

10. ¿Cree que conocer más sobre la historia y los orígenes del reguetón podría influir en su opinión?
15 respuestas

Conclusión del análisis:

Los adultos presentan un panorama más diverso y menos homogéneo que los jóvenes.

Sus gustos abarcan desde música académica hasta lo urbano, pasando por salsa, cumbia y rock latino. En cuanto a los géneros locales, no hay apropiación fuerte (baja valoración de Plena y Merengue Congo). Sobre el reguetón, las opiniones están polarizadas: algunos lo disfrutaban y otros lo critican.

14.2 Mapas de empatía

Imagen 9

Imagen 10

14.3 Benchmarking

Talento de Barrio (2008)

La cinta, protagonizada por Daddy Yankee, narra la historia de Edgar Dinero, un joven que crece en los caseríos de Puerto Rico, rodeado de violencia, drogas y pandillas. En medio de ese entorno hostil, Edgar descubre en la música una vía de escape y una oportunidad para transformar su vida. Sin embargo, su camino hacia el éxito no es fácil: debe enfrentar las tentaciones del poder, la lealtad a su barrio y los conflictos con los grupos delictivos que controlan su comunidad.

La película muestra de manera cruda la realidad de los caseríos, reflejando la lucha diaria de muchos jóvenes atrapados entre la marginalidad y la esperanza de superarse. A través de la historia, se plantea una crítica social y se resalta cómo el talento y la música pueden convertirse en herramientas de resiliencia y transformación personal. *Santiago, J. I. (Director). (2008). Talento de barrio [Película]. Maya Entertainment.*

En lo visual se rescata lo siguiente:

- **Estética urbana y callejera:** calles estrechas, grafitis, vecindarios populares, discotecas pequeñas, espacios marginalizados.
- **Paleta cromática:** tonos oscuros, saturados, neón en ambientes nocturnos, contrastando con colores cálidos del barrio.
- **Moda y corporalidad:** ropa oversize, cadenas, gorras, sneakers → elementos que hoy siguen inspirando la estética urbana.
- **Lenguaje audiovisual:** cámara en mano, tomas rápidas, ángulos cerrados que transmiten tensión y cercanía a la vida del barrio.

- **Música como motor narrativo:** el reguetón no solo está en la banda sonora, sino que es parte del guion, lo que marca una integración entre sonido y visualidad.

Reggaeton: The Sound that Conquered the World

Revelando la fascinante narrativa de la trayectoria global del reggaetón, *Reggaetón: El Sonido que Conquistó al Mundo* explora la evolución del género desde sus inicios en los barrios de Puerto Rico hasta su estatus actual como potencia cultural y comercial en la industria musical global. Con la producción ejecutiva de Daddy Yankee, figura clave en el auge del reggaetón, y con un elenco estelar que incluye a Bad Bunny, Feid, Ivy Queen, J Balvin, Karol G, Myke Towers, Rauw Alejandro, Shaggy, Vico C y más, el documental ofrece una inmersión profunda en los vibrantes orígenes y el imparable impulso del género, mostrando su impacto inigualable en el panorama mundial. (*Peacock, 2024*)

¿Por qué sirve como referente en el Benchmarking?

- **Visión global:** a diferencia de *Talento de Barrio* (centrada en Puerto Rico y en un relato ficcional), este documental es histórico y sociológico: muestra cómo el reguetón pasó de ser un género marginal a convertirse en un fenómeno mundial.
- **Diversidad de voces:** reúne testimonios de artistas, productores, periodistas y expertos, lo cual da una mirada amplia y polifónica, útil para entender la evolución cultural.
- **Contextualización histórica:** traza el recorrido desde sus orígenes afrocaribeños hasta la actualidad, lo que encaja con tu objetivo de visibilizar la herencia africana y la diáspora.
- **Relevancia actual:** es un referente reciente, pensado para una audiencia global, lo cual ayuda a contrastar percepciones entre generaciones.

¿Qué estética visual se puede sacar?

- **Archivo histórico + estética documental moderna:** combina imágenes de archivo de los inicios del reguetón (casetes, VHS, conciertos underground) con gráficas modernas en HD y edición dinámica.
- **Paleta de colores:** tonos vibrantes y saturados que evocan lo tropical y lo caribeño, mezclados con contrastes en blanco y negro para narrar momentos de resistencia o censura.
- **Recursos visuales:**
 - Uso de entrevistas en primeros planos (sensación de intimidad y testimonio directo).
 - Secuencias de archivo mezcladas con animaciones gráficas y transiciones rápidas.
 - Collage de ciudades y públicos diversos para resaltar la globalización del género.
- **Música como identidad:** cada capítulo está acompañado de hits representativos, reforzando la dimensión transnacional del reguetón.

¿Para qué sirve en el proyecto?

- **Benchmark de documental histórico y global:** permite analizar cómo se narran las raíces y la evolución del género desde una óptica más académica y menos ficcional.
- **Inspiración estética:** se puede retomar el recurso del archivo audiovisual intervenido (animaciones, gráficos, tipografías urbanas) como estrategia visual para el desarrollo de la propuesta.
- **Recurso de legitimación:** el documental posiciona al reguetón como un género serio y digno de estudio cultural, lo que fortalece el valor investigativo del proyecto.

- **Contraste con Talento de Barrio:** mientras la película de 2008 mostraba el estigma y lo marginal, este documental de 2023 muestra el reconocimiento y la conquista global.

15 Metodología de diseño (Ruta del ritmo)

Fase 1: Exploración investigativa (Semanas 1–3)

Objetivo: Comprender a fondo el contexto cultural, histórico y visual del reguetón y su herencia africana, así como las necesidades y percepciones del público meta.

Actividades clave:

- Investigación documental y análisis visual.
- Entrevistas a docentes y/o profesionales en el área.
- Recopilación de referentes.
- Organizar y sintetizar la información más relevante.
- Desarrollo de documentos entregables.
- Encuestas a jóvenes y adultos.

Entregables: *Carpeta de referentes, documento síntesis inicial, documento de registro de las entrevistas.*

Fase 2: Definición (Semanas 4–6)

Objetivo: Delimitar el problema y la oportunidad de diseño, estableciendo un enfoque claro y

alcanzable.

Actividades clave:

- Priorización de insights.
- Redacción de objetivos (en caso de ser necesario) y alcance.
- Mapas de empatía.
- Benchmarking.
- Encuestas a jóvenes y adultos (resultados y análisis).

Entregables: Mapa de empatía, análisis de encuestas, entrevistas, Benchmarking, requerimientos de diseño.

Fase 3: Ideación (Semanas 7–10)

Objetivo: Generar, depurar y seleccionar conceptos y elementos creativos que comuniquen la herencia africana en el reguetón.

Actividades clave:

- Selección de 2–3 conceptos viables.
- Propuestas de producto.
- Propuestas de experiencia.
- Esquema de infografía.
- Moodboard.

Entregables: Registro de ideas, shortlist de conceptos, moodboards.

Fase 4: Creación (Semanas 11–14)

Objetivo: Desarrollar un sistema visual coherente y piezas de alta fidelidad para la primera socialización del proyecto.

Actividades clave:

- Definición de paleta, tipografía, elementos gráficos y estilos.
- Prototipado de media y alta fidelidad.
- Desarrollo de storytelling visual.
- Ensayos y ajustes de la presentación de 6 minutos.

Entregables: Sistema de diseño, mockups finales, presentación y material visual listo para socialización.

Fase 5: Validación e Implementación (Semanas 15–22)

Objetivo: Validar, ajustar y presentar el proyecto final, asegurando su documentación y difusión.

Actividades clave:

- Pruebas con usuarios y retroalimentación.
- Ajuste de prototipo final.
- Preparación de ficha técnica y sustentación ante jurados.

- Publicación en Behance y Vitela.

Entregables: Proyecto final validado, sustentación realizada, publicación en plataformas, carpeta final archivada.

16 Referentes

16.1 Entrevistas a expertos

16.1.1 Docente Carlos Duzan

Durante la charla con el profesor Carlos Duzán se acordó afinar el foco del proyecto: visibilizar la herencia africana en el reguetón desde una propuesta ética de diseño para jóvenes universitarios de la PUJ Cali y ajustar el alcance a un entregable central: Una línea de tiempo no lineal/interactiva que conecte diáspora africana → Caribe afro → dancehall/dembow → reguetón “old school” → escena actual en Colombia, acompañado por piezas de apoyo (microfichas pedagógicas, clips cortos y una guía para aula).

Aspectos clave tratados:

1. Énfasis metodológico y coherencia

- Coherencia entre objetivo – método – resultado: cada decisión visual debe responder a una pregunta investigativa.

2. Marco teórico mínimo sugerido

- Diáspora y negritud (Hall, Gilroy).
- Mestizaje y sincretismo (Quintero Rivera).

- Cuerpo y baile.

3. Metodología propuesta

- Enfoque mixto.
- Encuestas a estudiantes: percepción, estigmas y reconocimiento de raíces africanas.
- Entrevistas semiestructuradas: DJs, productores, bailarinas y docentes de danza afro.
- Revisión de archivos audiovisuales.

4. Variables y nodos de análisis

- Ritmo y herencias (clave/dembow).
- Cuerpo y agencia (baile/performatividad).
- Estética afro-diaspórica (color, trenzas, tipografías, vestuario).
- Discursos sociales (racialización, género).
- Circuitos de circulación (barrio, plataformas)

5. Ética en la investigación

- Consentimiento informado.
- Permisos de uso de imagen/audio.
- Evitar folklorización y lenguaje exotizante.
- Cita y crédito a fuentes.
- Devolución de resultados a participantes.

6. Aspectos de diseño

- Sistema gráfico consistente (retícula modular).
- Paleta contenida inspirada en referencias sonoras/ritmogramas.
- Tipografía legible con acentos gestuales.
- Visualizaciones de audio–ritmo para explicar el dembow.
- Narrativa interactiva por “nodos” más que por fechas lineales.

7. Gestión del proyecto

- Cronograma en sprints: instrumentos → trabajo de campo → codificación → prototipo → pruebas con usuarios → iteración.
- Criterios de calidad: claridad pedagógica, rigor de fuentes, accesibilidad y usabilidad.
- Métricas de impacto: reconocimiento de la herencia africana, utilidad en clase, comprensión del mapa de influencias.

8. Riesgos y mitigaciones

- Tiempo del trabajo de campo.
- Permisos musicales → uso de fragmentos breves o análisis visual sin audio.
- Sesgos de confirmación → diarios de campo y revisión por pares.

9. Cierre de la charla

- El profesor resaltó que el aporte diferenciador del proyecto está en combinar investigación rigurosa con artefactos visuales pedagógicos, de manera que el conocimiento pueda transferirse tanto a las aulas como a las redes sociales.

16.1.2 Influencer / experto Hebert Andrés Cardozo

Aspectos clave tratados

1. Contexto del reguetón y su evolución

- El reguetón de los 2000 tuvo un fuerte carácter social y cultural, representando la voz de los jóvenes y comunidades marginadas.
- Ejemplo: Tego Calderón y otros pioneros representaron la cultura afrocaribeña desde lo musical, no solo desde el entretenimiento.
- En la actualidad, la música se ha vuelto más comercial, perdiendo parte de su ADN social y de protesta.
- Antes el reguetón se difundía voz a voz y desde los barrios, hoy se construye para viralizarse en redes sociales y TikTok.

2. Identidad cultural y raíces afro

- Las bases rítmicas afrocaribeñas siguen siendo el soporte del género (dancehall, dembow), pero la representación afro en la industria actual es débil.
- En Colombia sí hay expresiones afro visibles, como ChocQuibTown, Junior J o artistas emergentes del Pacífico, aunque suelen quedar opacados por la inmediatez del mercado.
- Reconoce que la cultura afro es la “más top” porque ha dado al mundo ritmos, rituales y expresiones de resistencia que siguen vigentes.

3. Evolución estética y simbólica

- Elementos visuales característicos: cadenas, joyas, zapatillas de marca, gorras, ropa oversized. Estos símbolos fueron claves en la construcción de la identidad visual del género.

- Contraste: artistas como Tego Calderón se alejaron del lujo para representar a su pueblo desde la sencillez.

4. Producción musical y mercantilización

- Antes: producción más lenta, elaborada y de calidad; los álbumes se trabajaban por años.

- Ahora: exceso de lanzamientos (dos álbumes por año), lo que diluye la originalidad y genera música desechable.

- Importancia de los productores: figuras como Tainy han marcado el reguetón moderno al fusionar lo antiguo con lo nuevo.

5. Percepción social del reguetón

- Estigmatización actual, sobre todo entre adultos, que diferencian el reguetón “de antes” (más estructurado, social, narrativo) del actual (moda pasajera).

- Sin embargo, la música sigue conectando por el ritmo, que atrapa antes que la letra.

6. Industria, mercado y racismo

- La industria musical prioriza artistas que generan números y viralidad, dejando de lado propuestas sociales.

- Se requiere un nuevo “Tego Calderón” que represente la cultura afro en el mainstream.

- Reconoce que quizás ocurre una persistencia del racismo en la industria musical, lo que limita la visibilidad de artistas afrodescendientes.

7. Reflexiones finales para el proyecto

- El reguetón nació como expresión social y cultural afrocaribeña, no como moda, lo cual busca ser rescatado dentro de la investigación.
- La estética visual y simbólica del género urbano es inseparable de sus raíces afro y del barrio.

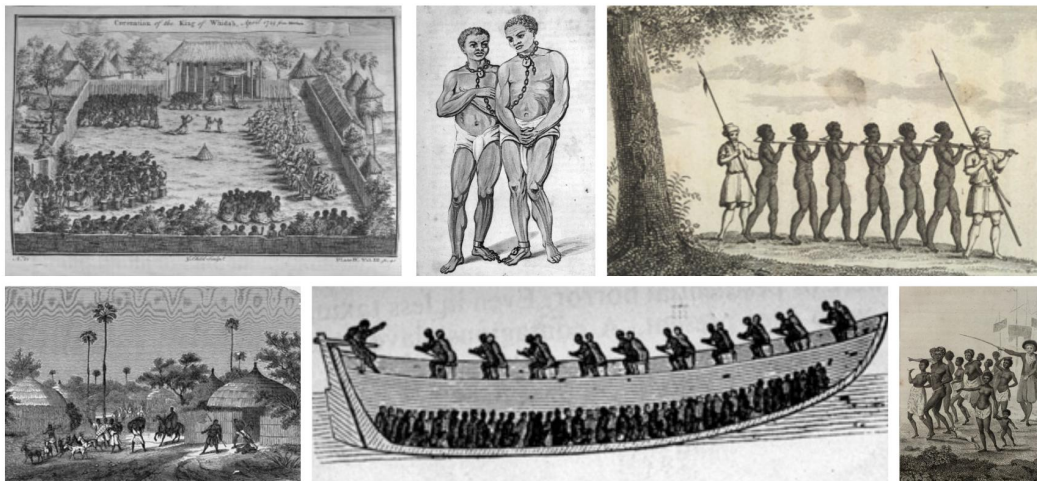
Esta charla tuvo lugar en el barrio Caney, el Jueves 22 de Agosto a las .3:30 pm

17 Moodboard

Moodboards del proyecto. Imágenes tomadas de diversas fuentes para uso académico.

Nota. Cada Moodboard es elaborado con imágenes de referencia tomadas de internet exclusivamente para fines educativos. Las imágenes pertenecen a sus respectivos autores.

17.1 Diáspora africana – Comercio triangular

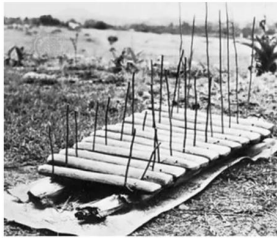

Diáspora Africana, comercio triangular

<https://slaveryandremembrance.org/articles/article/index.cfm?id=A0002>

Imagen 11

17.2 Aportes afrodescendientes en la música

Amadinda africana, un tipo de xilófono; propiedad del Museo de Uganda, Kampala.

Agitateiros, calabazas pintadas, Zimbabue

Arpa de 5 cuerdas, principios del siglo XX, Zande, República Democrática del Congo

Tambor, pueblo Amhara, Etiopía, siglo XX

Tambores de Candombé

el djembé

El güiro

El pandeiro

Guitarra étnica africana. Artesana

Aportes afrodescendientes en la música

<https://www.britannica.com/art/percussion-instrument/Percussion-instruments-in-the-Americas>
<https://www.contemporary-african-art.com/african-musical-instruments.html>

Imagen 12

17.3 Música y cultura

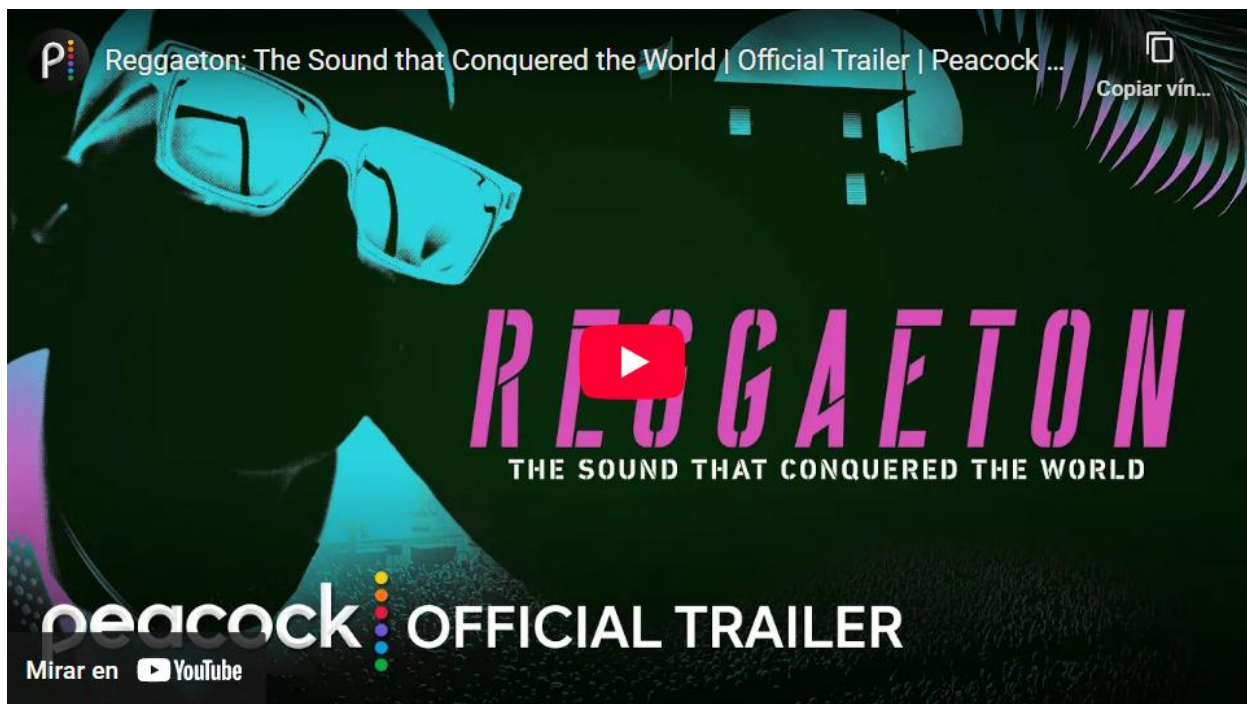

Imagen 13

Revelando la fascinante narrativa de la trayectoria global del reggaetón, Reggaetón: El Sonido que Conquistó al Mundo explora la evolución del género desde sus inicios en los barrios de Puerto Rico hasta su estatus actual como potencia cultural y comercial en la industria musical global. Con la producción ejecutiva de Daddy Yankee, figura clave en el auge del reggaetón, y con un elenco estelar que incluye a Bad Bunny, Feid, Ivy Queen, J Balvin, Karol G, Myke Towers, Rauw Alejandro, Shaggy, Vico C y más, el documental ofrece una inmersión profunda en los vibrantes orígenes y el imparable impulso del género, mostrando su impacto inigualable en el panorama mundial.

Imagen 14

Greeicy Rendón y Paulina Dávila, llegan para mostrar sus mejores pasos y hacer que el mundo entero libere su Ritmo Salvaje. Es una serie colombiana que entrelaza reguetón y danza urbana como expresiones juveniles cargadas de tensión social y cultural. Aporta referentes visuales y narrativos sobre cómo se conecta el género con la identidad de los jóvenes y su cotidianidad.

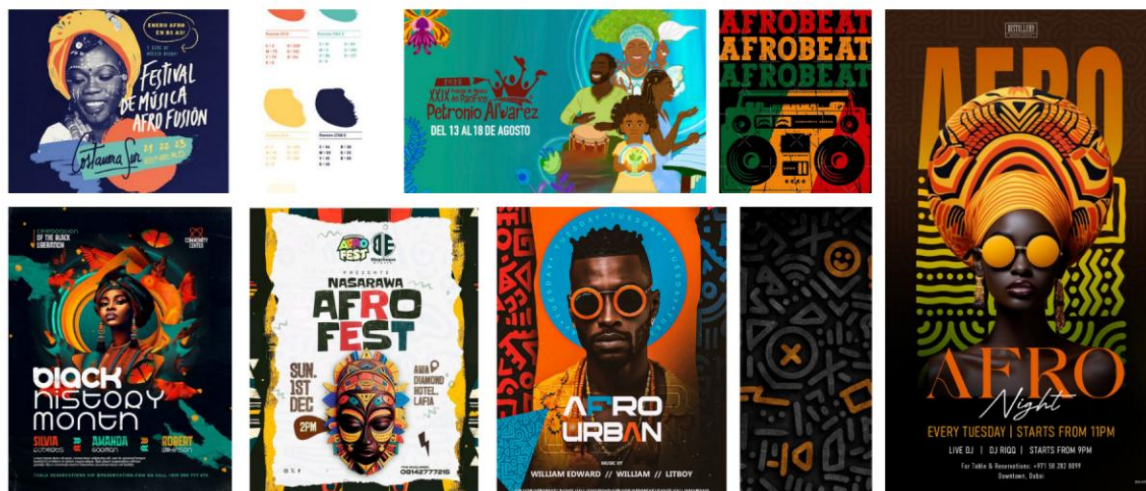

Referentes musicales y culturales

Artistas como Tego Calderón, Ivy Queen, Héctor El Father. Eventos folclóricos como el Petronio Álvarez, San Pacho en Quibdó, Carnaval de Barranquilla.

Imagen 15

17.4 Diseño

Referentes Visuales y de Diseño

Eventos festivos como petronio, afro fest, afro urban, entre otros eventos.

Imagen 16

17.5 Líneas del tiempo (lineal y no lineal)

Línea temporales no lineales y lineales

Puesta en escena e ideas de diseño

Imagen 17

18 Requerimientos de diseño

Síntesis de los lineamientos metodológicos y operativos que estructuran los componentes gráficos, interactivos y multiformato del proyecto, orientados a garantizar la coherencia conceptual y la eficacia comunicativa en la experiencia del usuario. Imagen 18

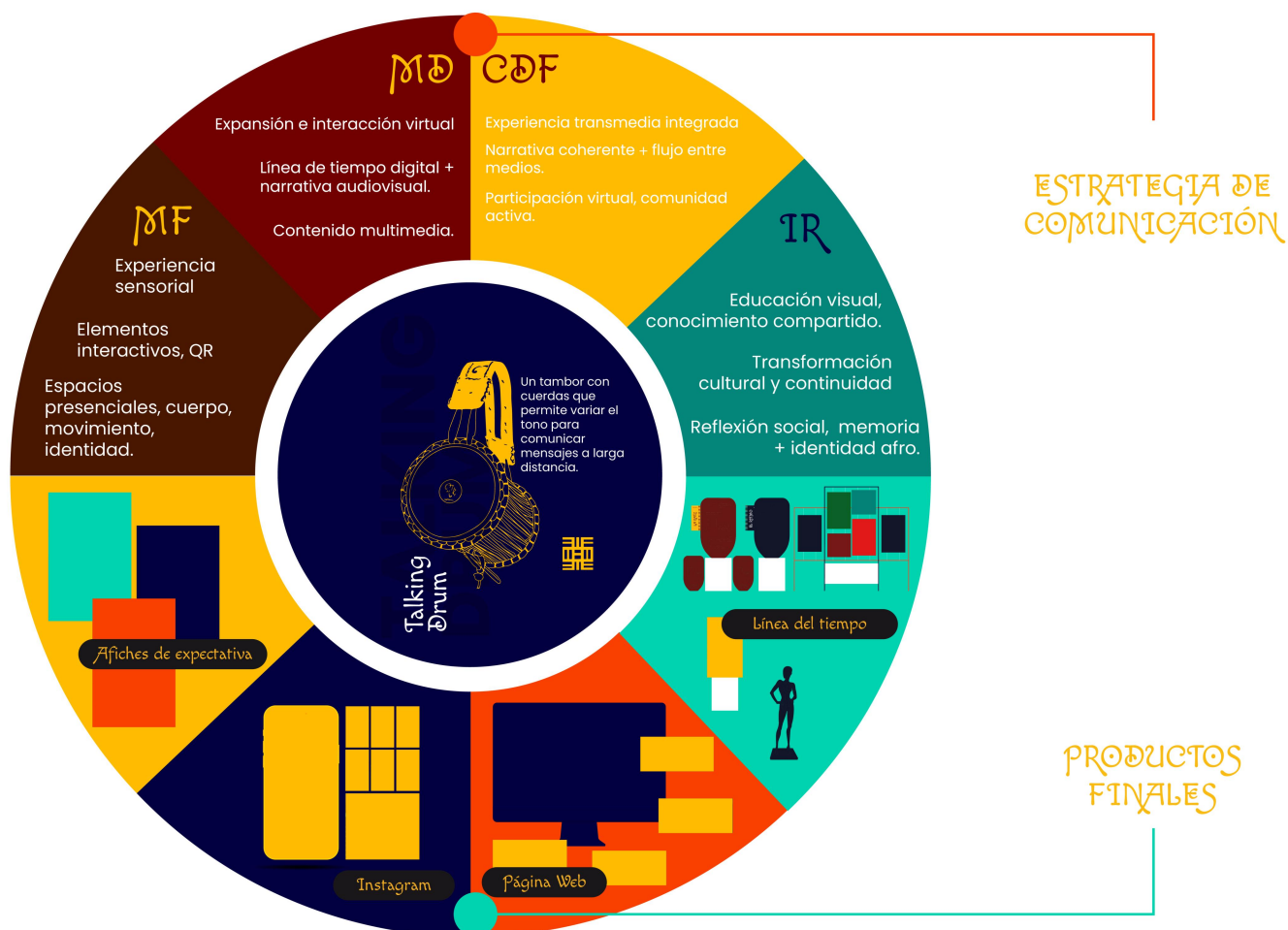

19 Componentes gráficos del sistema desarrollado

19.1 Estrategia

Esquema integrador de la estrategia de comunicación y del sistema de productos finales, en el cual se articulan los recursos visuales, digitales y sensoriales que configuran la propuesta del proyecto y su aporte a la comprensión de la herencia africana en el reguetón.

Imagen 19

19.2 Afiches promocionales

Los afiches de expectativa constituyen el primer punto de contacto del usuario con el sistema. Se producirán tres afiches, publicados con una frecuencia de dos días a través de redes sociales. Su función principal es generar curiosidad y dirigir al público hacia el perfil de Instagram del proyecto mediante un código QR. La meta de esta pieza es invitar a los usuarios a asistir a la exposición física.

Imagen 20

Imagen 21

Imagen 22

19.3 Instagram

El perfil de Instagram funcionará como un espacio inicial de interacción y descubrimiento. En él se publicarán contenidos con datos curiosos sobre la historia, los géneros y los artistas vinculados al reguetón y sus raíces africanas. Tanto el feed como la biografía incluirán un enlace o QR que dirigirá a los usuarios a la página web del proyecto, ampliando así la navegación y facilitando el tránsito entre medios.

Imagen 23

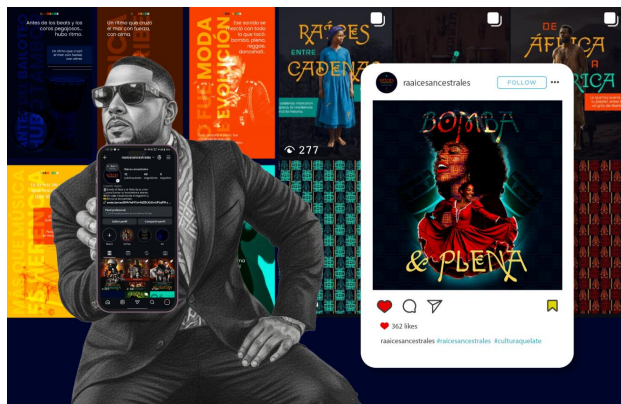
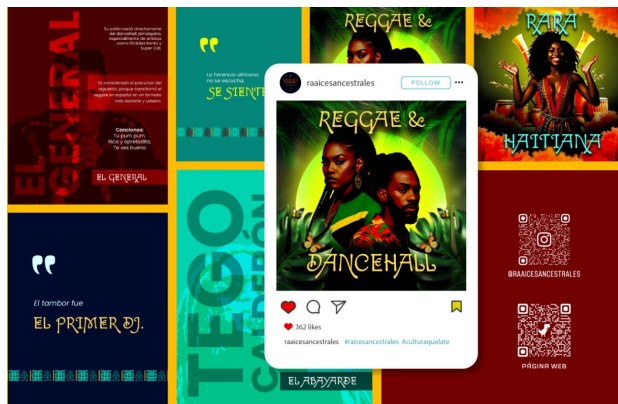
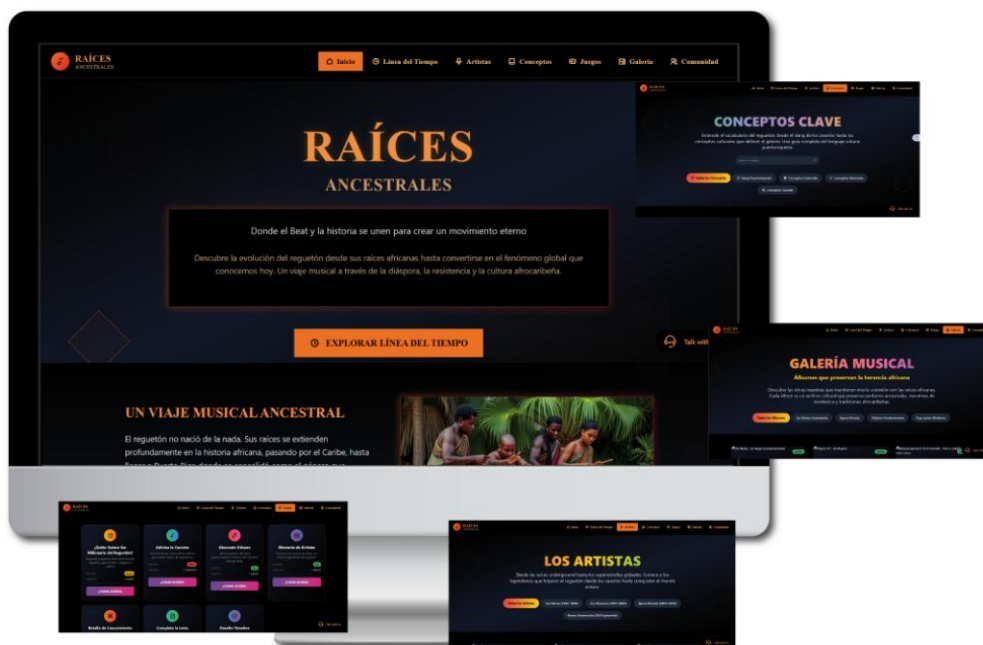

Imagen 24

19.4 Página web

La página web constituye el eje central del sistema digital. Dentro de ella se integran múltiples recursos, entre ellos: una línea del tiempo visual, discografías y artistas representativos, conceptos clave, juegos interactivos y un espacio de comunidad. Su objetivo es fomentar la participación del usuario y propiciar un aprendizaje activo sobre la temática del proyecto. Imagen 24

19.5 Línea del tiempo física

La exposición física presenta la línea del tiempo del reguetón y sus raíces africanas en un formato tangible y experiencial. La muestra incluye un código QR con un componente auditivo que permite escuchar la narración correspondiente a cada sección. Esta propuesta busca ofrecer una experiencia multisensorial combinando la dimensión visual con la auditiva.

Imagen 25

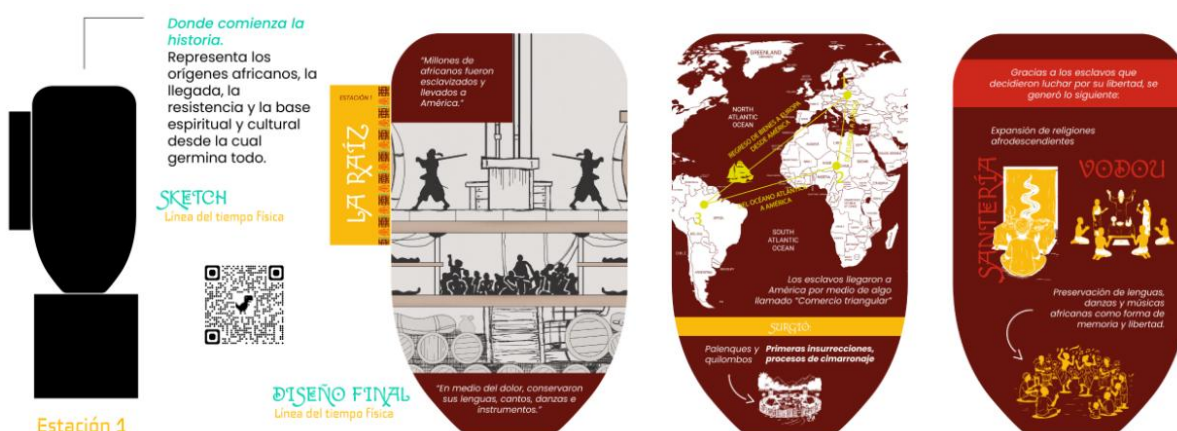

Imagen 26

Imagen 27

19.6 Sorteo

La dinámica final tiene el propósito de fomentar la participación activa y promover la reflexión de los asistentes acerca de la exposición Raíces Ancestrales. Su intención es reforzar el vínculo entre el espacio físico y las plataformas digitales del proyecto.

1. Forma n.º 1 – Sorteo (participación presencial)

Para participar en esta modalidad del sorteo, el usuario debe asistir a la exposición física Raíces Ancestrales y tomar una fotografía dentro del espacio expositivo. Posteriormente, debe publicar dicha fotografía en sus historias de Instagram, etiquetando a la cuenta oficial del proyecto. Asimismo, se requiere seguir la cuenta de Raíces Ancestrales y escribir una breve reflexión sobre lo aprendido o aquello que más llamó su atención durante la experiencia. Esta reflexión se realiza como comentario en una de las tres publicaciones ancladas en el perfil. El cumplimiento de estos pasos habilita la participación formal en la dinámica.

2. Forma n.º 2 – Sorteo virtual (para quienes no pueden asistir)

La modalidad virtual está dirigida a personas que no pueden asistir presencialmente a la exposición. Para participar, se solicita escuchar el audio sensorial de la exposición disponible en YouTube y publicar en las historias de Instagram una fotografía o fragmento de una canción de

reguetón antiguo favorita, evocando la estética de los años 2000. En dicha historia, la persona debe etiquetar a la cuenta @raaicesancestrales. Adicionalmente, se debe escribir una breve reflexión sobre lo aprendido o aquello que más llamó la atención, dejando un comentario en una de las tres publicaciones ancladas del perfil. Finalmente, es necesario seguir la cuenta oficial @raaicesancestrales para completar la participación en esta modalidad.

20 Validación

El proceso de validación de los elementos del sistema de diseño se llevó a cabo mediante dos estrategias complementarias que permitieron obtener retroalimentación cualitativa y evaluar la efectividad de la propuesta gráfica en diferentes niveles. En primer lugar, se implementó un Google Forms con formato de preguntas abiertas, dirigido a estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este instrumento permitió recoger opiniones, percepciones y observaciones detalladas sobre la claridad visual, la pertinencia narrativa y la capacidad del sistema para comunicar la influencia de las raíces africanas en el reguetón. Las respuestas abiertas facilitaron identificar patrones de interpretación, aspectos a fortalecer y elementos que lograron generar mayor conexión con el público objetivo.

En segundo lugar, la exposición física del sistema de diseño se validó mediante un ejercicio de interacción presencial. Durante la presentación, los asistentes pudieron observar, tocar e interactuar directamente con las piezas gráficas, lo que permitió evaluar la experiencia estética, la legibilidad, el impacto visual y la coherencia narrativa en un entorno real. A través de comentarios verbales, observación participante y preguntas realizadas durante la muestra, se obtuvo retroalimentación inmediata que complementó los resultados del formulario digital.

La combinación de estas dos modalidades (virtual y presencial) fortaleció la evaluación del

proyecto, al integrar tanto percepciones espontáneas como análisis reflexivos del público. Esto permitió comprobar la pertinencia, funcionalidad y recepción del sistema de diseño dentro del contexto universitario, asegurando que la propuesta final fuera coherente con los objetivos del proyecto y con las necesidades de la audiencia.

21 Conclusiones

A partir del análisis realizado en el marco referencial y el ejercicio de benchmarking, se evidencia que existe una profunda desconexión entre el consumo musical juvenil y el reconocimiento de las raíces culturales que lo sustentan, especialmente en el caso del reguetón. Aunque este género se encuentra altamente posicionado entre los estudiantes universitarios, su fuerte influencia africana sigue siendo desconocida o poco valorada, lo que refuerza la necesidad de desarrollar estrategias comunicativas que visibilicen esta herencia.

Las investigaciones analizadas coinciden en destacar el papel de la música como una herramienta de construcción identitaria, especialmente en contextos juveniles urbanos. Esto sugiere que una estrategia visual que conecte con las emociones, vivencias y estéticas propias de los jóvenes puede ser altamente efectiva para generar conciencia cultural. Además, se confirma que el diseño de comunicación visual no solo cumple una función informativa, sino que tiene el poder de transformar percepciones, generar reflexión y construir puentes simbólicos entre pasado y presente.

Por otro lado, el benchmarking permitió identificar que las iniciativas más impactantes son aquellas que integran narrativas potentes, experiencias visuales simbólicas y lenguajes cercanos al público juvenil. Propuestas como Afrodiáspora o la campaña “Usa la razón, que la música no degrade tu condición” demuestran que es posible conectar los contenidos culturales con

estéticas contemporáneas, generando espacios de diálogo y reconocimiento.

Finalmente, se concluye que para que una estrategia gráfica sea pertinente en el contexto universitario, debe articular elementos educativos, visuales y emocionales. El diseño debe actuar como mediador entre la historia y la cotidianidad de los jóvenes, permitiéndoles reconocer la influencia africana en su entorno musical desde una experiencia significativa. Estos hallazgos fundamentan los próximos requerimientos de diseño que orientarán el desarrollo de la propuesta visual del proyecto.

El desarrollo del proyecto Raíces Ancestrales permitió evidenciar el potencial del diseño de comunicación visual como herramienta pedagógica y cultural para resignificar la presencia africana en el reguetón y, más ampliamente, en la música contemporánea. A través de una ruta de investigación rigurosa, un proceso de diseño iterativo y una validación híbrida —digital y presencial—, fue posible construir una narrativa visual accesible, estética y fundamentada que acercó a los estudiantes a una historia que usualmente permanece invisibilizada o simplificada. Los resultados reflejan que, cuando se presentan contenidos culturales desde estrategias gráficas claras, experienciales y emocionalmente conectadas, los jóvenes no solo reconocen la herencia africana, sino que la integran a sus propias formas de comprender el género musical que consumen cotidianamente.

El proyecto también demostró que el diseño puede funcionar como un puente entre memoria, identidad y contemporaneidad, evitando representaciones estereotípicas y promoviendo un diálogo respetuoso con las raíces afrodiaspóricas. La retroalimentación recibida tanto en la encuesta como en la exposición física confirmó que la propuesta no solo cumplió su objetivo informativo, sino que generó curiosidad, reflexión y apropiación crítica por parte de los participantes. En conjunto, el proceso reafirma que la visibilización de estas narrativas no es solo un ejercicio estético, sino un acto de

responsabilidad cultural que abre camino para futuras iniciativas que articulen diseño, historia, ética y educación desde enfoques más incluyentes y conscientes.

22 ANEXOS

22.1 Infografía

<https://www.behance.net/gallery/226820229/RITMOS-ANCESTRALES-AFRO-MOVE/modules/1297553595>

22.2 Pitch

<https://youtu.be/LUgMZvghZWk>

22.3 Experto temático

El experto temático sugerido para el desarrollo de este proyecto es el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, ya que esta entidad promueve activamente el reconocimiento y la difusión de las expresiones culturales y artísticas, incluyendo aquellas relacionadas con las raíces afrodescendientes, el docente del Depto. De Creación Manuel Enrique Sevilla Peñuela, quien tiene experiencia en la gestión de eventos culturales, talleres y actividades académicas orientadas a la diversidad, lo convierte en un aliado estratégico ideal para enriquecer el enfoque del proyecto y garantizar una perspectiva contextual, informada y pertinente para la comunidad universitaria, Carlos Duzan docente del Depto. De Creación y el experto Hebert Andrés Crdozo, Comunicador Social y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia). Su trayectoria profesional se ha caracterizado por la articulación entre la comunicación estratégica y la cultura urbana, posicionándose como un referente en la divulgación y análisis del reguetón y su evolución histórica en Latinoamérica. Es fundador y director de Callejón Urbano, un proyecto digital especializado en contenido sobre el género urbano, con énfasis en el reggaetón clásico y su impacto cultural. A través de un lenguaje cercano, narrativo y documental, Callejón Urbano ha logrado consolidar una comunidad de más de 80.000 seguidores, más de 1.3 millones de “me gusta” y acumulando más de 20 millones de reproducciones en su historial de publicaciones. Este alcance lo ha convertido en uno de los espacios independientes más

influyentes en torno al reggaetón old school en redes sociales. Gracias a esta visibilidad y credibilidad dentro del movimiento urbano, Hébert ha sido vinculado a proyectos internacionales, entre ellos la edición de videos oficiales de presentación para conciertos en Perú con artistas de talla internacional. Más recientemente, fue convocado para la realización de un video destinado a la aparición televisiva de un artista nominado a los Billboard 2025, ampliando así su presencia en escenarios de la industria musical global. Su trabajo combina memoria musical, comunicación estratégica y narrativas digitales, aportando a la preservación, análisis y difusión del reguetón como fenómeno sociocultural. Esta experiencia lo ha llevado a ser consultado como fuente de investigación en proyectos académicos universitarios entre ellos, el presente trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana debido a su conocimiento del género y su capacidad para interpretar su evolución estética, mediática e histórica.

22.4 Director de proyecto

Ángela Maria Sánchez

23 REFERENCIAS

- Acción Cultural Española & Diputación Provincial de Cádiz. (s. f.). A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro hispanoamericano (s. XVI–XX). https://www.accioncultural.es/en/three_faceted_music_crossbreeding_syncretism_and_hybridization_in
- AllMusic. (s. f.). Héctor el Father: Biography. Recuperado el 12 de agosto de 2025, de <https://www.allmusic.com/artist/h%C3%A9ctor-el-father-mn0000672626/biography>
- American Slavery Reparations. (s. f.). Atlantic slave trade. <https://www.americanslaveryreparations.org/atlantic-slave-trade>
- BBC. (2012). México: El reguetón y la discriminación. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120912_mexico_reggeton_discriminacion_jcps#:~:text=%22Se%20criminaliza
- CEIPA. (s. f.). La controversia del reggaetón y el fenómeno 57. <https://ceipa.edu.co/la-controversia-del-reggaeton-y-el-fenomeno-57/#:~:text=Si%20bien%20muchos>
- CNN Español. (2021, 29 de julio). ¿Qué es la apropiación cultural y por qué es tan controversial? CNN en Español. <https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/29/apropiacion-cultural-que-es-y-por-que-es-tan-controversial/>
- Codiscos. (s. f.). DJ Nelson. <https://codiscos.com/artists/DJ-Nelson>
- DancehallMag. (s. f.). The birth of dancehall. Medium. <https://medium.com/@dancehallmag/the-birth-of-dancehall-42cb5abb740e>
- DANE — Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). Boletín técnico: Resultados para población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Encuesta Nacional de Calidad de Vida

(ECV) 2023. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/827>

- Deezer. (s. f.). Artist biography: Playero. <https://www.deezer.com/mx/artist/11443666/biography>
- Discover Puerto Rico. (s. f.). A guide to reguetón in Puerto Rico. Recuperado el 11 de mayo de 2025, de <https://www.discoverpuertorico.com/article/guide-to-reguetón-puerto-rico>
- Discover Puerto Rico. (s. f.). Guía del reggaetón en Puerto Rico. <https://www.discoverpuertorico.com/es/articulo/guia-reggaeton-puerto-rico#:~:text=Artistas%20pioneros>
- Discogs. (s. f.). Glory (2). Recuperado el 12 de agosto de 2025, de <https://www.discogs.com/artist/156449-Glory-2>
- EcuRed. (s. f.). El General. https://www.ecured.cu/El_General
- El País. (2024, 12 de diciembre). “Buscaba un sitio con gente parecida a mí”: La música afro reivindica los orígenes de una generación migrante. <https://elpais.com/cultura/2024-12-01/buscaba-un-sitio-con-gente-parecida-a-mi-la-musica-afro-reivindica-los-origenes-de-una-generacion-migrante.html>
- El País. (2025, 31 de mayo). Ivy Queen: “Jamás en mi vida pensé que se podía llevar el reguetón al Carnegie Hall”. <https://elpais.com/us/entretenimiento/2025-05-31/ivy-queen-jamas-en-mi-vida-pense-que-se-podia-llevar-el-regueton-al-carnegie-hall.html>
- El Tiempo. (2024, 10 de octubre). Afrobeat: Un género que está conquistando a Colombia... <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/afrobeat-un-genero-que-esta-conquistando-a-colombia-las-reproducciones-han-aumentado-un-640-en-los-ultimos-tres-anos-segun-spotify-3386679>

- Le Monde. (2024, 4 de octubre). Au sommet des « charts »...
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/04/au-sommet-des-charts-la-selection-musicale-du-monde-afrique-200_6343849_3212.html
- Mesa Muñoz, F. D. (2014). Tego Calderón: Defendiendo lo negro desde Loíza. *alter/nativas*.
<https://www.alternativas.osu.edu/es/issues/spring-2014/essays1/mesa-munoz.html>
- Minority Rights Group International. (s. f.). Afro–Puerto Ricans.
<https://minorityrights.org/communities/afro-puerto-ricans/>
- NUSO — Nueva Sociedad. (s. f.). La nación del reggaetón. <https://nuso.org/articulo/nacion-reggaeton/#:~:text=En%201995>
- OER Project. (s. f.). La expansión de la agricultura de plantación. <https://www.oerproject.com/OER-Materials/OER-Media/HTML-Articles/Origins/Unit6/The-Transatlantic-Slave-Trade/Spanish>
- Ogbona, A., & Agaba, F. (2021). Cultural hybridity, convergence, syncretism and glocalisation in African Pentecostalism. *Religion*, 15(1), 102–118. <https://doi.org/10.3390/rel15010102>
- PageOn. (s. f.). ¿Qué es el diseño de comunicación visual? Recuperado el 11 de mayo de 2025, de <https://www.pageon.ai/es/blog/visual-communication-design>
- PRPOP — Fundación Nacional para la Cultura Popular. (s. f.). Ivy Queen. Recuperado el 12 de agosto de 2025, de <https://prpop.org/biografias/ivy-queen/>
- PRPOP — Fundación Nacional para la Cultura Popular. (s. f.). Vico C.
<https://prpop.org/biografias/vico-c/>
- Redalyc. (2013). Identidad cultural: concepto, origen y sentido de pertenencia. *Ciencia y Sociedad*, 38(2), 169–187. <https://www.redalyc.org/pdf/870/87031312004.pdf>

- ResearchGate. (s. f.). [Artículo sobre música o historia relacionado]. <https://www.researchgate.net/publication/313796030quienes-son-sus-maximos-exponentes>
- Rodgers, R. (2022). Cultural appropriation in music education. Journal of Music Education. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00274321221126222>
- Santanders Music. (s. f.). ¿Qué es la música reggae y quiénes son sus máximos exponentes? <https://www.santandersmusic.com/magazine/diccionario/que-es-la-musica-reggae-y-quienes-son-sus-maximos-exponentes>
- Santanders Music. (s. f.). Dembow. <https://www.santandersmusic.com/magazine/diccionario/dembow>
- Santos, B. de S. (2009). Descolonizar el saber, reinventar el poder: Epistemologías del Sur. CLACSO. <https://caritascolombiana.org/wp-content/uploads/2016/10/Descolonizar-el-saber.pdf>
- Secretaría de Bienestar Social Cali. (2024). Cali es la ciudad con la mayor población afro... [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/BienestarSocialCali/videos/895448775951931/>
- Shifta. (s. f.). ¿Qué es la narrativa visual? <https://weareshifta.com/que-es-la-narrativa-visual/>
- Slavery and Remembrance. (s. f.-a). The transatlantic slave trade. <https://slaveryandremembrance.org/articles/article/index.cfm?id=A0002>
- Slavery and Remembrance. (s. f.-b). Overview: The transatlantic slave trade. <https://slaveryandremembrance.org/articles/article/?id=A0096>
- Street Dance Area. (s. f.). El dancehall desde Jamaica a Barcelona. <https://streetdancearea.com/el-dancehall-desde-jamaica-a-barcelona/>
- Swissinfo. (2021, 29 de diciembre). La primera rebelión de esclavos negros en América cumple 500 años. <https://www.swissinfo.ch/spa/la-primera-rebeli%C3%B3n>

- UNESCO. (2018). Reggae music of Jamaica. <https://ich.unesco.org/en/RL/reggae-music-of-jamaica-01398>
- Unidad Latina. (s. f.). La influencia africana en Latinoamérica. <https://unidadlatina.org/cultura/la-influencia-africana-en-latinoamerica/>
- Uniandes. (s. f.). Historias en la música del barrio. <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/teatro-cine-y-musica/historias-en-la-musica-del-barrio>
- Uruguay Educa. (s. f.). Música afrocaribeña. <https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/2216>
- VICE Colombia. (2024, 21 de febrero). Colombia es el tercer país con mayor número de población afro... [Tweet]. X. <https://x.com/ViceColombia/status/1809706292086280393>
- Virginia Humanities. (s. f.). The transatlantic slave trade. Encyclopedia Virginia. <https://encyclopediavirginia.org/entries/transatlantic-slave-trade-the/>
- Wearemitú. (s. f.). El General: Vida antes y ahora. <https://wearemitu.com/wearemitu/entertainment/el-general-regueton-vida-antes-ahora-testigos-de-jehova-panama/>
- Wikipedia. (s. f.). Apropiación cultural. Recuperado el 25 de junio de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_cultural
- Wikipedia. (s. f.). Identidad cultural. Recuperado el 11 de mayo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
- Wikipedia. (2025). Music of Africa. https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Africa

- Wikipedia. (2025). Music of West Africa. https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_West_Africa
- Wikipedia. (2025, febrero 3). Ivy Queen. https://es.wikipedia.org/wiki/Ivy_Queen
- Wikipedia. (2025, junio). Comercio atlántico de esclavos. https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_atl%C3%A1ntico_de_esclavos
- Wikipedia. (2025, junio). Music of the African diaspora. https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_African_diaspora
- Wikipedia. (2025, junio). Reggae. <https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae#:~:text>
- Wikipedia. (2025, junio). Syncretism. <https://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism>
- Minority Rights Group International. (s. f.). Afro–Puerto Ricans. Recuperado de <https://minorityrights.org/communities/afro-puerto-ricans/> . [Minority Rights Group](#)
- Encyclopaedia Britannica. (s. f.). Puerto Rico — History. Recuperado de <https://www.britannica.com/place/Puerto-Rico/History>
- UNESCO. (2008). Cultural space of Palenque de San Basilio (inscripción en la lista del Patrimonio). Recuperado de <https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-space-of-palenque-de-san-basilio-00102>
- Editores de la Enciclopedia Británica (21 de noviembre de 2025). Revolución haitiana . Enciclopedia Británica . <https://www.britannica.com/topic/Haitian-Revolution>
- Encyclopaedia Britannica. (s. f.). Grito de Lares. Recuperado de <https://www.britannica.com/topic/Grito-de-Lares>. [Encyclopedia Britannica](#)
- EnciclopediaPR. (s. f.). Abolition of slavery (1873) — Puerto Rico. Recuperado de <https://en.enciclopediapr.org/content/abolition-slavery-1873/>

- *Dem Bow*. (s. f.). Wikipedia. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Dem_Bow. [Wikipedia](#)
- Pitchfork. (2018). *An introduction to urbano in 50 songs* (contexto y mención de Shabba Ranks).
Recuperado de <https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/guide-to-urbano-music>.