

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO

MATRIZ MUSICAL LATINA: SHAKIRA Y JUANES

**TRABAJO TERMINAL DE LA LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL.**

Presentan:

Guerrero Aldana Erick Antonio
Herrera Martínez Alfredo Ángel Gabriel
Malo Ruiz Uzziel Yair
Mendoza Ánimas Emiliano
Arriaga Morquecho Miguel Ángel

Asesor responsable: Dr. Marco Alberto Porras Rodríguez

Asesor interno: Lic. Fernando Lozano Ramírez

Asesor externo: Mtro. José Ali López Pérez

26 DE MAYO DEL 2022

AGRADECIMIENTOS

A los maestros que nos guiaron en este camino y proceso de creación, a aquél maestro “gruñón” que nos enseñó a aguantar las críticas fuertes y soportar el trabajo como lo que venga, a esos dos grandes que nos enseñaron la belleza de contar historias y apasionarnos por ello, a amarlo y a comprenderlo y agradecemos especialmente a nuestros padres y familiares por hacer posible todo esto, sin su apoyo, aliento y motivo, no estaríamos aquí.

A todos ellos, gracias infinitas

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	6
Pregunta principal.....	6
Preguntas secundarias.....	6
Objetivo principal	6
Objetivos secundarios	6
Hipótesis	6
Hipótesis secundaria	7
Justificación	7
CAPÍTULO 1 - MARCO CONTEXTUAL: EL DESARROLLO DE LA MÚSICA COLOMBIANA Y SUS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MÚSICA POP COLOMBIANA	8
La Música en Colombia.....	8
Cumbia.....	9
Salsa	12
Vallenato.....	14
Música Pop Latina	17
Biografía de Juanes.....	17
Biografía Shakira	20
CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO: COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL.....	23
Las compañías de discos.....	26
Contrato de 360°	28
Contrato Royalties	28
Contrato de Licencia.....	29
Contrato de participación en beneficios.....	30
Contrato de manufacturación y distribución.....	30
Autodistribución	30
Habitus.....	38
Capital cultural.....	42
CAPITULO 3 – UN ANÁLISIS A LAS CARRERAS DE JUANES Y SHAKIRA	45
Análisis descriptivo	48
Análisis explicativo	72

Análisis interpretativo	87
CONCLUSIONES.....	100
ANEXO	106
BIBLIOGRAFÍA.....	191

INTRODUCCIÓN.

La música pop en general es la más escuchada del momento de acuerdo a la lista de *Billboard*, ya que “Pop” es la forma acortada de “Popular”, puede ser cualquier canción que se encuentre siendo parte de lo más sonado, por lo tanto, puede abarcar desde reggaetón hasta metal. Por otra parte, tenemos el género pop, el cual se caracteriza por tener una composición melódica agradable, contiene un patrón repetitivo a lo largo de la pieza musical, y tiene influencia de otros géneros que pueden ir desde el *R&B* pasando por el *jazz*, *funk*, hasta el *electrolash*. Este mismo tiene el objetivo de llegar a grandes audiencias impulsados por medios como la radio o el *streaming*. Es en este segundo aspecto es sobre el cual se indagará en esta investigación, ya que nos centraremos en dos artistas de este género. Con este proyecto terminal trataremos de comprender cómo es que la industria ha influido en sus carreras para los cambios que han tenido en su música e imagen.

Así mismo se busca definir y exponer el proceso y la forma de la constitución de las trayectorias de dos artistas colombianos, *Shakira* y *Juanes*, como *Juanes* quien es el artista colombiano con 26 *Grammy Latinos* mientras que *Shakira* ha tenido ventas por más de 80 millones de álbumes y sencillos, escuchando su discografía, analizando su imagen, sonido musical y cambios a través del tiempo ya sean por factores estéticos, económicos y/o políticos.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Pregunta principal

¿Cómo funcionan las compañías discográficas y cuál es su participación en la configuración visual y sonora de las carreras de *Juanes* y *Shakira*?

Preguntas secundarias

¿Cuáles son los momentos o cambios más significativos en la historia visual/sonoro musical de *Shakira* y *Juanes*?

Objetivo principal

Identificar y explicar la manera en que se relacionan los factores estéticos, políticos, económicos y como confluyen en la construcción de la trayectoria visuales/sonoros musicales de los artistas a observar.

Objetivos secundarios

Definir las etapas en la trayectoria visuales/sonoros musicales de los artistas Juanes y Shakira

Exponer las prácticas culturales y sociales de los agentes pertenecientes a las industrias discográficas mainstream y como estos intervienen en la configuración de las carreras de los artistas (*Juanes* y *Shakira*)

Indagar y explicar las formas visuales/sonoro musicales de las carreras de Juanes y Shakira

Hipótesis

La convergencia entre bandas y disqueras se rige por un sistema de reglas de producción serializada y de imágenes impuestas por la industria, que configuran los perfiles de los artistas, basados en diversas tendencias estéticas y musicales propicias para el momento. La industria de la música modifica aspectos de los artistas y/o bandas cuando se integran a una disquera, tales como estilo, visual hasta lo sonoro-musical.

Hipótesis secundaria

La industria forma el habitus del artista e influye en su música y en su forma de componer e interpretar esta, también se ve modificada por distintos factores, como su ubicación geográfica, su clase social, su educación e incluso su experiencia personal, es decir, por su capital cultural de acuerdo con Bourdieu. Al entrar a la industria discográfica *mainstream*, estas influencias se ven modificadas, ya que su habitus se verá reformado y tendrá que adaptarse a las nuevas tendencias que hay en la industria, en las cuales los productores influyen para los elementos visuales y sonoro-musicales que tiene el artista sean obligados a modificarse y dar el resultado que la compañía disquera requiere, es decir, que el artista cree o interprete canciones que tengan éxito comercial y puedan generar grandes ganancias económicas, para que de esta manera siga vigente en las tendencias de la industria.

Justificación

La industria musical es algo que está detrás de los artistas pero que rara vez tomamos en cuenta como algo importante y/o como responsable de lo que ese artista es o puede ser. Esta investigación es escrita con base en la necesidad de comprender cómo las disqueras influyen en las decisiones musicales, así como visuales de una artista, ya que este no solamente debe servir a sus intereses personales o de gusto, sino a los intereses económicos de la empresa discográfica para la que trabaja, entendiéndose como ganancias y ventas, lo que se traduce en dinero para la empresa más que para el artista. Es importante entender la relación entre el artista y la empresa y cómo es que esta funciona correctamente para el éxito o desgracia de un artista con base en las modificaciones que por ganancias crea la industria. En esta investigación buscaremos observar y analizar cómo es que se construye el sujeto artístico y lo que lo rodea, explicando cómo en realidad el artista es la punta del iceberg. Un ejemplo de lo anterior dicho puede ser el éxito de Shakira, siendo que es una de las artistas musicales más premiadas con 39 premios *Billboard* latino, 7 *Billboard* y 3 *Grammys*, además de ser la intérprete del mundial de fútbol Sudáfrica 2010.

Esta investigación busca abordar el tema de la industria musical desde una perspectiva distinta a la que se ha abordado anteriormente en otras investigaciones y artículos (Véase *Estado del arte*), ya que se busca analizar cómo la imagen y sonido de un artista se ve influenciado por la industria, tema que aportará en el estudio de este campo al sumarse con los estudios previos existentes. La importancia de este trabajo de investigación radica justamente en su aportación de nuevos conocimientos y perspectivas al estudio del campo de la industria musical visto desde una perspectiva más sobre el artista y su cambio conforme a la evolución de las exigencias de la industria más que desde dentro de la misma o sobre figuras de ella como pueden ser los *managers*.

CAPÍTULO 1 - MARCO CONTEXTUAL: EL DESARROLLO DE LA MÚSICA COLOMBIANA Y SUS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MÚSICA POP COLOMBIANA

La Música en Colombia

La música en Colombia tiene una historia importante para el mundo, diversos géneros musicales y artistas, han sido trascendentales en busca de la identidad colombiana. Por ende, es importante hacer una mención sobre ello.

La música colombiana tiene sus orígenes en la mezcla de tres razas: africana, americana e indígena. Dicha música empieza a ganar aceptación hasta el punto en el que se vuelve parte de la identidad nacional de aquel país. Es posible ver este fenómeno, pues los artistas colombianos han tenido un gran éxito en diversos géneros musicales. (Báez, J. Á., & Pérez, A. (s. f.). *Música Colombiana: así suena la música*. Semana. Recuperado 11 de noviembre de 2021) Es importante mencionar que la música colombiana sigue siendo pieza clave en el acontecer colombiano pues su éxito radica en la versatilidad de sonidos que se generan.

Cumbia

La Cumbia es el aire musical más representativo de Colombia. Sobre su origen, la mayoría de los folclorólogos reconocen su carácter triétnico; es decir, producto del aporte de tres culturas: africana, indígena y blanca.

La cultura negra aportó la estructura rítmica y la percusión (tambores); la indígena, aportó las flautas (caña de millo y las gaitas) y por ende, parte de la línea melódica; la blanca, por su parte, las variaciones melódicas, coreográficas y la vestimenta de los danzantes.

Cabe aclarar que esta relación de aportes es algo arbitraria, porque no se puede asegurar que la melodía e interpretación de los instrumentos sean exclusivas de una u otra cultura —con la excepción de la rítmica negra—, ya que, si bien las flautas son de origen aborígen, la ejecución de estas fue de dominio primero de los negros, y, posteriormente, de los mestizos, y muy poco de los propios indígenas. La razón se explica en virtud del carácter a sincopado de la cumbia, tanto en su ritmo como en su melodía.

Lo mismo se podría decir de la coreografía de la cumbia, pues la forma de baile de los hombres es, sin lugar a duda de impronta negra; mientras que la forma de bailar de las mujeres podría ser indistintamente indígena, negra y, por qué no, blanca; aunque algunos folcloristas hacen notar el movimiento de las caderas de las bailarinas como una característica negra y no indígena.

Sea cual fuere el origen primigenio de la cumbia como ritmo y como danza, parece que al principio primero se dio la fusión negro-aborígen, en el marco del esclavismo, y luego se enriqueció con el aporte de los europeos. Hoy por hoy, la cumbia expresa claramente el mestizaje de la cultura colombiana.

La otra cuestión que interesa a los estudiosos del folclor es el sitio o lugar de nacimiento de la cumbia. Según el maestro José Barros (compositor de la Piragua, Navidad Negra, etc.) la cumbia nació en el país de la cultura indígena Pocabuy (que habitaba la región del Banco, Magdalena. Otros folclorólogos y músicos plantean que la cumbia debió nacer en Ciénaga, Magdalena (cerca de Santa Marta), o en Soledad, Atlántico (cerca de Barranquilla), o en Cartagena, debido a la cercanía a

los puertos por donde entraron inicialmente los conquistadores y colonizadores españoles, Santa Marta y Cartagena.

Si la cumbia es de naturaleza negroide e indígena, la lógica nos plantea que la cumbia debió nacer cerca los asentamientos esclavistas, donde los negros podían exteriorizarse o expresarse libremente, y donde podían relacionarse con los indígenas, y estos sitios debían estar cerca de los puertos por donde ingresaron los negros debido al tráfico de esclavos. Y, como quiera que sea muy difícil señalar el lugar de nacimiento de la cumbia, lo mejor es conformarnos con que ésta nació en algún lugar de la Costa Caribe Colombiana, cerca de Santa Marta o Cartagena, de cara al mar y con el peso del grillo esclavista. Las demás tesis, son proposiciones hipotéticas.

El conjunto típico o autóctono de la cumbia está conformado por una tambora, un tambor alegre, un llamador, un guache (o maracas), y una flauta de millo (o gaitas). El uso de las maracas y de las gaitas se circunscribe a ciertas regiones geográficas:

En el departamento del Atlántico, el instrumento melódico es la caña de millo o la gaita corta; mientras que en la región de San Jacinto y Ovejas (Sucre), predominan las gaitas: la gaita hembra es la que lleva la melodía; y la gaita macho, marca el bajo continuo. En el departamento del Atlántico se utiliza también la gaita corta, que es una flauta recortada con 6 orificios.

1

¹ Tambora: tambor grande de doble parche, marca el bajo.

Tambor alegre: tambor de tamaño mediano que lleva la línea rítmica básica.

Llamador: tambor pequeño que marca en contratiempo el compás.

Maraca: totumo relleno de semillas de capacho o de piedrecillas de río.

Guache: cilindro de metal relleno de semillas de capacho o piedras pequeñas de ríos.

Gaita: flauta vertical, larga, con cabeza hecha de cera de avispa y carbón vegetal, y pluma de pavo o pato.

La gaita hembra tiene 5 orificios, y lleva la melodía; y la gaita macho tiene un solo orificio y hace las veces de bajo. La gaita corta tiene 6 orificios.

Flauta de millo: flauta pequeña fabricada con caña de millo o sorgo, con lengüeta, que se ejecuta de manera transversal.
(Q, 2010)

Se cree que la palabra cumbia viene del vocablo africano cumbé, que significa celebración, festejo o jolgorio. Además, dicha palabra está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española como Baile de Negros.

Pero, hay más tipos de cumbia colombiana, como la cumbiamba, la cual a diferencia de la cumbia se baila con acordeón, flauta de millo y sin velas, integra más pasos y ritmos musicales como el pasodoble y el tango; la cumbia sabanera, que se toca con el instrumento hojita de limón, el cual produce un sonido suave; la cumbia vallenata, que integra el famoso acordeón vallenato y puede llevar o no cantos. Esta última puede clasificarse en cumbia maya, porro recogido, perillero y cumbia popular, presente en el carnaval de barranquilla.

Una de las peculiaridades del baile es que la mujer juega con su falda y alza con una de sus manos un velón encendido que derrama parafina (Antiguamente usaban mechones) para iluminar y defenderse del cortejo del hombre. Por el contrario, los hombres llevan siempre un sombrero *vueltaio* con el que se juega a apagar los velones, es un ademán del jale y afloje. Por lo general, es un lujo que los bailarines den a sus parejas dos o tres velas.

En 2006, este ritmo musical y baile folclórico colombiano fue reconocido por el Ministerio de Cultura como símbolo cultural de Colombia y en 2013, el Congreso de Colombia declaró el Festival Nacional de la Cumbia José Barros como patrimonio cultural de la Nación. Sin embargo, aún no es declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Colombiana como gran manifestación cultural, pero desde 2013, el alcalde de Guamal, Magdalena, Álex Ricardo Rangel Arismendi, promueve el proyecto para declarar la cumbia como patrimonio, pues es una práctica cultural, memoria e identidad de Colombia.

A mediados del siglo XX la cumbia se difundió por gran parte de Latinoamérica, razón por la cual hoy en día existen una gran cantidad de variaciones del género musical a lo largo y ancho del continente. Las más reconocidas son, la cumbia argentina, mexicana, salvadoreña, marimbera y peruana.

Los festivales más importantes son el Festival Nacional de la Cumbia “José Barros”, Festival Nacional de la Cumbiamba, Sirenato de la Cumbia, Festival de Cumbia

Autóctona del Caribe Colombiano, Festival de Bailadores de Cumbia e incluso el Carnaval de Barranquilla.

Algunas de las canciones más representativas de la cumbia colombiana son: La Pollera Colorá, La Piragua y La Cumbia Cienaguera. ("Diez datos para conocer la cumbia colombiana | Marca País Colombia", n.d.).

Muchos artistas han trabajado, ya sea individualmente o de forma colectiva, en diversas estrategias de globalización musical para la consolidación de uno mismo que, a nivel mundial, busca dar paso a lo que se conocerá como "*World music*",² tomando en cuenta que ninguna música tiene un significado real antes el dado por el intérprete y por el escucha.

Considerando lo anterior y la intención de globalizar el sonido, debemos tomar en cuenta la transculturación, ya que al mezclar dos sonidos de diferentes en culturas distintas, podemos obtener algo nuevo y diverso, adaptándose a una localidad específica conformada por diversas culturas, creando así la base de un globalización musical, aunque deberíamos de resaltar si esta música es resultado de un proceso transcultural y si este nuevo sonido ayudará a comprender mejor a una sociedad o solamente podrá tergiversarla o darle un enfoque erróneo. Basados en lo anterior y comprendiéndolo, podemos pasar a hablar acerca de la música colombiana y sus exportación y aportación al mundo.

Salsa

Haremos un viaje en el tiempo al siglo XVI a Cuba la música hispana es traída por los colonos españoles y esclavos africanos dando un abanico de ritmos musicales

² Estos aspectos se resumen en una concepción de la World Music que el autor destaca como: ● Un fenómeno ligado a la globalización (lo local depende de lo global) ● Una etiqueta occidental (determinada por el *business*) que implica el reconocimiento de la diversidad cultural y musical del planeta (los festivales de World Music van acompañados de todo un conjunto de actividades culturales como gastronomía, artesanía, etc.) ● Una manifestación cultural entendida como una realidad abierta y no estática, siempre en contacto con otras (movimientos de población) ● Un fenómeno que abarca un amplio espectro de estilos, consistente en recoger patrones de la música tradicional y adaptarlo a los patrones de la música popular. ● Una manifestación con una dimensión imaginada y una dimensión real ● Una realidad ligada estrechamente a la cuestión de la identidad ● Un conjunto de músicas marcadas por el revival, la nostalgia, la fusión y la hibridación, en el que el público consumidor que marca sus patrones es el urbano. ● Un fenómeno que replantea la diferencia entre cultura, sociedad y estado (no siempre coincidentes) y que constituye un perfecto campo de estudio para la etnomusicología ● Una música cuya difusión y cantidad es actualmente enorme gracias a los medios de comunicación y la tecnología. Gómez, Rubén (2004). Reseña de "World music: a very short introduction" de Philip V. Bohlman. Trans. Revista Transcultural de Música, (8) ,0. [fecha de Consulta 18 de Mayo de 2022]. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200816>

tales como el son cubano, el chachachá, el mambo, la guaracha, y el son cubano, este último tiene gran relevancia porque es a partir de ahí que nace lo que conocemos como salsa.

Después de la segunda guerra mundial, 1960 la identidad de una nueva generación latina empezó a nacer en NY cuando muchas personas decidieron emprender la aventura hacia dicha ciudad.

En el año 1967, el empresario italoamericano Jerry Masucci y el flautista dominicano Johnny Pacheco, junto con el sello creado como Fania Records, dieron origen a "Fania All Stars". La idea de Pacheco fue crear un proyecto de salsa conformando a grandes músicos: Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Willie Colón, Ricardo Ray, Bobby Cruz, Bobby Valentín, Ray Barreto, Mongo Santamaría, Justo Betancourt, Ismael Miranda, Rubén Blades, Pete Rodríguez, Roberto Roena, Nicky Marrero, Larry Harlow, Richie Ray, Héctor Zarzuela, Yomo Toro y artistas invitados como: Tito Puente, Celia Cruz, y Eddie Palmieri.

La Fania fue un parte aguas en la historia de la salsa dando conocer este género musical por todo el globo terráqueo, esto fue posible gracias a la comercialización y el marketing de la salsa.

Durante los años 80 y 90, nuevos instrumentos, nuevos métodos y formas musicales fueron adaptados a la salsa y nuevos estilos como la salsa romántica tuvo un gran éxito, naciendo grandes artistas como: Frankie Ruiz, Marc Anthony, Eddie Santiago y cubanos como Dan Den.

La salsa se convirtió en parte importante de la música en los países de: Cuba, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Panamá y países lejanos como Japón.

Con la llegada del Siglo XXI, la salsa se convirtió en una de las formas más importantes de la música popular del mundo.

En los tiempos modernos se pueden referir algunos exponentes de la salsa: Grupo Niche (Colombia), La Sonora Matancera (Cuba), Rubén Blades (Panamá), Andy Montañéz (Puerto Rico), Gilberto Santa Rosa (puerto Rico), Maelo Ruiz, el Joe

Arroyo (Colombia), Alfredivo Linares (Perú), Luis Enrique (Nicaragua) y Los Van Van (Cuba) entre otros.

La ciudad de Cali es conocida por su gran forma de hacer salsa, aunque no se originó en esa ciudad adoptó ese apodo siendo el género más popular hasta nuestros días además ha construido una serie de circuitos alrededor de la salsa y cuenta con el archivo discográfico salsero más grande del mundo.

La salsa en Colombia se remonta a mediados del siglo XX, la ciudad empezó a desarrollar un estilo original, pero fue en los años 70 cuando tuvo su pico más alto, algo que empezó con las clases más desfavorecidas y se convirtió en algo universal.

Fue de tal trascendencia que se empezaron a crear academias de salsa y a través de un acuerdo comunitario se declara el baile de la salsa como Patrimonio Cultural de la ciudad y en el año 2006 nace el Festival Mundial de Salsa, que reúne a las más de 50 escuelas de baile, y como símbolo mundial de la salsa y el bailarín caleño.

El baile se ha convertido en un distintivo de Cali, cada año viajan millones de personas a la capital mundial de la salsa para aprender a bailar salsa caleña, sentir la pasión de ésta en los diferentes bares de la ciudad, discotecas, ferias y fiestas. Así, es como la música ha cobrado realce en la vida de Cali.

Vallenato

Entre un espectacular valle enmarcado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá se ubica Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Una ciudad con uno de los principales centros musicales de ese país por ser la cuna del vallenato, un género musical declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial. Debido a esto, uno de sus más importantes atractivos turísticos es el Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado desde 1968.

Es considerado el más importante del género en el país, ya que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales cada año que llegan a disfrutar del talento del vallenato colombiano. Entre los eventos se encuentran la coronación del rey vallenato y las tradicionales piquerías o duelos de versos entre los participantes.

Este género musical nace en Valledupar, donde yacían tribus indígenas, incluidas las Chimilas y Tupes, gobernadas por un poderoso jefe conocido como el Cacique Upar. Ahí es donde la ciudad recibe su nombre Valle de Upar y vallenato, a su vez, significa nacido en el valle.

Se dice que los agricultores de la región heredaron las tradiciones de juglares españoles y africanos, cantando y tocando sus instrumentos mientras viajaban de ciudad en ciudad con sus vacas, compartiendo noticias y mensajes. Finalmente, los instrumentos africanos e indígenas, como las flautas de gaita, la guacharaca y los tambores, se unieron al acordeón europeo y así es como nace el vallenato.

La música vallenata hace parte de la música folclórica de la Costa Caribe colombiana y es el género que más ha alcanzado popularidad, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, al inicio no era tan apreciado, sus raíces se encuentran en esos granjeros, que cantando de vereda en vereda contaban noticias e historias, tejiendo bromas, chismes y hasta obscenidades en sus canciones.

Así se dio a conocer, y empieza a tomar importancia cuando las clases de élite quisieron llevar esta música al Valledupar Social Club, para poder beber y escuchar las historias de los juglares (hoy en día la gente baila al vallenato, pero muchos continúan escuchándolo). Así fue ganando popularidad, al punto de crear un Festival exclusivo del género musical; Alfonso López, entonces gobernador de César, el periodista Consuelo Araujo y el compositor Rafael Escalona crearon en 1996 el Festival de la Leyenda Vallenata para coronar lo mejor de lo mejor.

El Festival de la Leyenda Vallenata se celebra cada mes de abril en Valledupar y busca a los mejores representantes del género musical, en especial los acordeonistas, quienes suelen adueñarse del *show* (En el pasado los acordeonistas cantaban ellos mismos, hoy en día se juntan con cantantes).

La música de Vallenato tiene cuatro ritmos diferentes, conocidos como aires (son, paseo, puya y merengue) los cuales dependen del estado de ánimo de la canción y su estructura lírica, así como del ritmo que establezca el acordeonista. Cada año, estos músicos compiten para coronarse como Rey Vallenato en este importante

Festival de Colombia y cada diez años, los reyes del festival compiten entre sí para ser coronados como Rey de Reyes.

Además del Festival Vallenato, Valledupar ofrece al visitante la posibilidad de dar un paseo por el parque lineal del río Guatapurí, visitar la Plaza Alfonso López o disfrutar de un momento de relajación en los cómodos hoteles que se han establecido en la ciudad.

Hoy en día el Vallenato se toca con estos tres instrumentos musicales principales:

Un pequeño tambor (caja vallenata) sostenido entre las rodillas y tocado con las manos desnudas, una tradición traída a Colombia por esclavos africanos

La guacharaca, un instrumento indígena diseñado para imitar la llamada del ave guacharaca y utilizado inicialmente para rituales de caza y citas. Es acanalado y de madera, raspado con un tenedor de tres puntas.

Por esta razón, el vallenato es tan especial, representa la unión de tres culturas (indígenas, europeas y africanas) en un género único que ha roto frontera el vallenato es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia: canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todas estas expresiones se han mezclado también con elementos de la poesía española y el uso de instrumentos musicales de origen europeo. Nostálgicas, alegres, sarcásticas y humorísticas, las letras de las canciones del vallenato interpretan el mundo a través de relatos en los que se combinan el realismo y la imaginación.

Este género musical, que posee cuatro aires principales con esquemas rítmicos propios, se interpreta en festivales musicales específicos y también, esencialmente, en parrandas de familiares y amigos, por lo que desempeña un papel esencial en la creación de una identidad regional común. Además de su transmisión en esas ocasiones, el vallenato es objeto de una enseñanza académica formal. Actualmente, la viabilidad de este elemento del patrimonio cultural afronta una serie de amenazas, en particular las derivadas del conflicto armado existente en el país,

exacerbado por el narcotráfico³. Además, un nuevo tipo de vallenato está marginando el género musical tradicional y atenuando el papel que éste desempeña en la cohesión social. Por último, cabe señalar que cada vez se usan menos los espacios callejeros para las parrandas vallenatas, con lo cual se corre el peligro de que desaparezca un medio importante de transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas musicales.

Música Pop Latina

Biografía de Juanes

Juan Esteban Aristizábal Vásquez mejor conocido como “Juanes” nació el 9 de agosto de 1972 en la clínica del rosario Medellín, creció en el centro de Antioquia en una zona dominada por la guerra entre el gobierno y el narcotráfico es el menor de 6 hermanos (2 hermanas, 3 hermanos), tomando el amor por la música de parte de su hermano mayor y su papá, su casa estaba debajo de una cantina en la cual la *rockola* solo tenía canciones de cumbias, boleros, entre otros.

Desde pequeño influenciado por su hermano mayor empezó a tocar la guitarra, hasta que empieza a tomar clases de música, pero fu hasta el bachillerato que encuentra en el sonido del rock y el metal de artistas como: “*Slayer*”, “*Sepultura*”, “*Metallica*”, “*Iron Maiden*”, “*Kiss*”, “*Bon Jovi*”, entre otros que se decide a tomar más en serio la música y con sus amigos en 1982 a la edad de 15 años crean la banda de *punk* “*Ekhymosis*”.

³ Todo mundo asocia el narcotráfico con el país de Colombia y es que en los 80s dicho país vivió tal vez sus años más oscuros en la historia con el nacimiento, desarrollo y caída de uno de los capos más grandes, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien tuvo la inteligencia y maldad para poder cometer actos de delincuencia y tráfico de drogas hacia EU y partes de Sudamérica siendo una de las personas con más poder y la más buscada en su momento, cosa que tuvo mucha influencia en la vida de miles de colombianos quienes atestiguaron masacres, explosiones, y una ola inconmensurable de violencia por dos décadas comprendidas de 1970 a 1993 año en que es abatido Pablo Escobar, lo que desencadenó en una pacificación de Colombia por lo que gracias a ello se pudo abrir el camino de la actividad musical lo que originó el nacimiento de varios artistas colombianos como Joe Arroyo Carlos Vives, Jarabe de Palo, Los Fabulosos Cadillac entre otros.

Como ejemplo de globalización musical y de lo que Colombia ha aportado a la música, podemos mencionar al cantante colombiano, que empezó siendo vocalista de la banda de "Ekhymosis" una banda del género del metal donde las letras de las canciones están enfocadas en problemas de Colombia del momento, estado contra narcotráfico; al lanzarse como solista cambio a un sonido más pop, pop-rock, con este cambio se hizo más popular a nivel internacional y con respecto a la letras, incluyen los mismos mensajes de su anterior banda, hasta su segundo disco "*Un Día Normal*" con el que se catapultó a lo más alto de las listas con sencillos como "A dios le pido", "Es por Ti" y "Fotografía" popular en América Latina, el siguiente álbum, "*Mi sangre*" su popularidad se hizo internacional por medio de las canciones: "La Camisa Negra", "Para tu Amor" y "Volverte a Ver", en este momento el artista llegó a su punto más alto de fama en esa década, en su siguiente disco aunque un poco cansado de la industria este lanzó "La vida es un Ratico" el cual a pesar de tener un buen sencillo de presentación "Me Enamora" no tuvo las ventas como los dos últimos discos y hasta tuvo una reedición del disco en vivo nunca despegó como se esperaba, en 2010 lanza su disco "PARCE" el cual fue su punto más bajo en cuanto a ventas se habla; después de esto Juanes tomó un descanso y volvió el 2014 a lado de Juan Luis Guerra para sacar su "MTV Unplugged" el cual tuvo casi las mismas ventas que "Mi sangre" y "Un día normal", Juanes inspirado por el sonido acústico del disco lanzó "Loco de Amor" donde nuevamente las ventas bajaron, en este momento se tomó un tiempo para reencontrarse con su música y estaría en Colombia con los productores Sky y Mosty, los cuales ayudaron a Juanes a hacer un sonido más moderno de su música, en ese momento Juanes se aventuró a probar diversos géneros, si bien sus letras siguen vivas el sonido cambió totalmente con "Más Futuro que Pasado" el cual es un disco de duetos y para 2021 realizó su disco "Origen" donde hace homenaje a todas esas figuras que lo influenciaron para ser músico, en este si bien volvió al *rock* tiene tintes de muchas más sonidos como cumbia, *rock*, metal, etc.

En este momento Juanes encuentra la forma perfecta de expresar su amor por la música al igual que su sentir sobre la guerra que había en esos años en su país del estado contra el narcotráfico, después de dos años la banda saca un EP con ayuda

de una disquera independiente; en 1991 bajo el sello de *Codiscos* lanzan su segundo EP, con el cual ya tenían puesta la visión para poder crear su primer álbum de estudio “Niño Gigante” de 1993, en el cual Juanes decide añadir un piano, además este trabajo les da un reconocimiento mundial.

En el siguiente álbum “Ciudad Pacifico” se cambiarían del punk al pop-rock y añaden tintes de música colombiana esto alejando a parte de su público.

En su tercer álbum “Amor Bilingüe” y ya con varios cambios dentro de la agrupación, pero aun el apoyo de *Codiscos* siguen haciendo su música, pero haciendo notar más sus raíces colombianas, para el cuarto disco “*Ekhymosis Unplugged*” revisitan todas sus canciones en formato acústico y para su quinto y último disco de la banda con Juanes, *Ekhymosis* cambiaron de sello discográfico de *Codiscos* a *Fonovisa* y siendo grabado en Los Ángeles.

Juanes decide quedarse en Los Ángeles e intentar conseguir un contrato para grabar un disco, esto se haría posible gracias al interés de Santaolalla y después de meses de negociación, en 1999 Juanes pone manos a la obra en el estudio para lanzar en el 2001 el que sería su primer disco como solista “Fíjate Bien” bajo el sello de *Universal Music Latino*, el disco en el que en cuanto música y letras nos deja ver sus raíces colombianas, pues las letras hablan sobre la problemática del país y en el tañido del disco se denota sonidos colombianos, el cantautor fue premiado por los *Latin Grammy* como: Mejor nuevo artista, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal.

Para el segundo álbum y bajo la producción de Santaolalla y Juanes se intentaría llegar a más público y como primer sencillo del disco “Un Día Normal” (2002) se lanza “A Dios le Pido” canción con gran aceptación por parte del público y con el apoyo de canciones como “Fotografía” a dueto con Nelly Furtado y “Mala Gente” (está teniendo una versión con los “Black Eyed Peas”) el disco llegó a ser un completo éxito en Colombia, México, Estados Unidos y España.

En el 2004 lanza el disco “Mi Sangre” el cual es producido por Santaolalla, Aníbal Kerpel y Juanes, de este se desprenden los sencillos “Volverte a Ver”, “Nada Valgo” “Sin tu Amor”, “Dámelo”, “Ámame”, “No siento Penas” y el sencillo con el cual haría

sentir mucho más el sonido de su región Antioquia inspirándose en la guasca (Música colombiana se diferencia por tener letra sencilla con humor y ser vulgar) para lanzar el sencillo "La Camisa Negra" y para finalizar la canción que escribió para su esposa y que empieza a denotar otra dirección en sus composiciones "Para tu Amor"

El álbum ha sido o es el de mayores ventas que ha tendido el cantante con más de 4 millones de copias vendidas, esto consolidándolo como un artista internacional.

Biografía Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es hija única de William Mebarak, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia a los 5 años, y de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de ascendencia catalana. Tiene ocho medios hermanos mayores de un matrimonio anterior de su padre.

Creció en una pudiente familia de orígenes árabes y españoles, por lo que la multiculturalidad siempre estuvo presente en su vida. A sus 4 años, Shakira escribió su primer poema, "La Rosa de Cristal", inspirada por las historias que escribía su padre. El señor Mebarak se fascinó con el talento de su hija, tiempo después, decidió regalarle una máquina de escribir, que la pequeña usó para plasmar por mucho tiempo sus pensamientos y emociones.

A esa misma edad, Shakira viajó con su padre a Oriente Medio, donde escuchó los sonidos producidos por el *derbake* (instrumento de percusión propio de la región). La cantante fue criada en la fe católica y se le puso el nombre de Shakira por ser una palabra árabe, que quiere decir "agradecida" o "llena de gracia". También tomó clases de idiomas, por lo que puede hablar fluidamente no solo español, sino inglés, portugués, italiano y árabe.

Su gran influencia en su infancia fue la cantante Gloria Estefan, una de las primeras latinas con más éxito internacional por su música.

Cuando tenía trece años, un representante de Sony Music le consigue su primer contrato discográfico. En el año 1991 Shakira debutó con el álbum "Magia", de

género pop, romántico, el cual debido a problema en la disquera fue un fracaso publicado únicamente en Colombia y gracias a este trabajo fue elegida para representar a su país en el Festival de la OTI en España, aunque no pudo participar en el certamen por no contar con la edad mínima, que era de dieciséis años.

En 1993 Shakira lanzó "Peligro", su segundo disco y apareció como actriz en una teleserie llamada "El Oasis", en Caracol Televisión un disco Pop y rock que aunque Shakira triunfó en Viña del Mar, no quiso promocionar el disco, pues no le gusto el resultado final, haciendo este disco un mayor fracaso que el anterior, Su tercer álbum "Pies descalzos" (1996), vendió más de cuatro millones de copias en todo el mundo e inició una gira mundial que duró dos años.

En 1998 apareció "¿Dónde están los ladrones?" el cual se volvió el disco en español más vendido de la artista con siete millones de copias, de aquí sobresalen los sencillos: "Ojos así", "Ciega, Sordomuda" e "Inevitable", álbum que compuso al haber sido robada en un aeropuerto junto con todas las canciones que tenía para un disco nuevo.

Steven Spielberg le ofreció un papel en su película La máscara del Zorro en 1998, pero no aceptó porque su inglés no era lo suficientemente bueno. El papel finalmente lo interpretó Catherine Zeta-Jones.

En el año 2000 el gobierno colombiano nombró a Shakira Embajadora de Buena Voluntad. Un año después, lanzó "Laundry service" (2001), que vendió más de diez millones de copias en todo el mundo. El sonido rockero cambió en el 2001 con su álbum pop "Laundry Service", aquí la artista entra de lleno al pop con reggae y tenemos el primer álbum en inglés y español, dándole reconocimiento internacional, a su vez vemos el cambio de look de cabello negro a rubio, de este disco destacan los sencillos: "Suerte" y "Objection" (Tango);

El 25 de septiembre de 2002 Shakira anunció en Nueva York una nueva gira mundial titulada "Tour de la mangosta".

El sonido español-inglés y pop continua en el 2005 con "Oral fixation" vol. 1 y vol.2, estos representan su mejor momento de acuerdo a la lista *Billboard* pues debutó en el número 4, siendo la más alta de las listas de popularidad y lo mejor en ventas,

destacando los sencillos: “La tortura” con Alejandro Sanz, “Día de enero” y “Hips Don’t Lie”.

El 3 de abril de 2006 Shakira recibió una mención honorífica en una ceremonia de la Organización de las Naciones Unidas por la creación de la fundación llamada Pies Descalzos, que se encarga de ayudar y proteger a los niños que sufren de violencia intrafamiliar en Colombia.

El 27 de abril de ese mismo año Shakira ganó seis premios *Billboard* Latinos y fue elegida para cantar su canción “Hips Don’t Lie” en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA, Alemania 2006.

En 2007, colaboró con su amigo Alejandro Sanz, en el álbum “El tren de los momentos en la canción” y en el mismo año, en una canción y el vídeo musical titulado “Beautiful Liar” con la cantante estadounidense Beyoncé, correspondiente a su álbum "B'Day".

El 12 de octubre de 2009 lanzó “She Wolf” su sexto álbum de estudio. El 29 de junio de 2009 estrenó la versión en español del primer sencillo titulado “Loba” (She Wolf en inglés). Que en cuanto ventas fue de los más bajos de su carrera, pero en cuanto a las listas de popularidad fue bueno, sobresaliendo las canciones: “Loba” y “Gitana”, El álbum fue un éxito en las listas y disco de Oro en Rusia, Irlanda, Suiza, Polonia, Francia, Argentina, Grecia y Hungría, de Platino en España, el Reino Unido y el Oriente Medio, 2X Platino en Colombia y México, y 3 veces Platino en Taiwán.

Durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 Shakira se convirtió en la intérprete de la canción oficial del evento, la llamada “Waka Waka (*This Time For Africa*)”, que utiliza fragmentos de una canción militar africana, la interpretó con la colaboración del grupo sudafricano Freshly Ground y se convierte en uno de los mayores éxitos de Shakira en Latinoamérica y Europa. En 2010 con “Sale el Sol” si bien mejoró en general sus ventas, aún fue bajo, pero aun así teniendo críticas positivas y estando en buenas posiciones en las listas de popularidad con los temas: “Rabiosa”, “Loca” y “Addicted to You”

Para 2014 con su álbum homónimo Shakira volvió a tener éxito comercial y crítico con ayuda de los sencillos: “Can’t Remember to Forget You” (con Rihanna) y “Daré (La la la) / la la la” interpretó “La la la” con el músico brasileño Carlinhos Brown en la ceremonia de clausura en el Estadio Maracanã de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

En el siguiente trabajo hasta el momento con “El Dorado” cambió su sonido a *reggaetón* y fue un álbum con varios duetos desde Nicky Jam, Maluma, Prince Royce y Carlos Vives, a pesar de tener puestos de popularidad bastantes mixtos internacionalmente el álbum fue bien recibido por la crítica y con buenas ventas, a principios del 2016 y en mayo, colaboró con el cantante colombiano Carlos Vives en la canción “La Bicicleta”. En octubre, presentó el sencillo “Chantaje” en colaboración con el cantante colombiano Maluma. En marzo del 2017 lanzó el single “Deja Vu” con Prince Royce, después aparecen Me Enamoré como segundo sencillo oficial y Perro Fiel como el tercer sencillo de su álbum El Dorado, el cual fue finalmente presentado el 26 de mayo de 2017. En enero de 2018 consiguió su tercer *Grammy Awards* por el álbum “El Dorado” en la categoría de Mejor álbum pop latino.

El 11 de enero de 2020 anunció vía twitter el lanzamiento de un nuevo sencillo en colaboración con el puertorriqueño Anuel AA con el título de Me Gusta.

El 16 de mayo de 2019, en Madrid se rechazó la demanda contra Shakira y Carlos Vives por la acusación de plagio en el tema La Bicicleta, determinando que “no existe plagio” alguno ya que la melodía, el ritmo y la armonía son “diferentes”.

En noviembre de 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en los Latin Grammy de ese año, la academia le galardonó como la ganadora del prestigioso premio por sus logros artísticos, así como sus contribuciones filantrópicas. (“Biografía de Shakira (Su vida, historia, bio resumida)”, n.d.)

CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO: COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL.

En este segundo capítulo abordaremos algunos temas que nos ayudaran a comprender como funciona la industria musical, que es la música pop, o como ha sido la transición hacia el *streaming*, apoyados en textos de diversos autores que están relacionados directa o indirectamente con la música, como lo son David Byrne que es el ex vocalista de los Talking Heads, , un escritor, sociólogo y periodista de origen francés o el profesor Keith Negus, quien ha escrito libros y artículos académicos sobre música, solo por mencionar a algunos.

Para comenzar este capítulo es importante mencionar lo que señala Keith Negus en su libro “Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales”. En este trabajo el autor estudia dos ideas principales, la cuales son el género (Musical) y las estrategias de las multinacionales y como estas tiene relación con la cuestión de la creatividad de los artistas. El autor intenta resaltar como es que la producción musical está condicionada por los géneros musicales, ya que cada uno tiene una cultura específica, igualmente destaca el contexto donde tiene lugar la producción de música popular, de una manera histórica y social. El autor David Byrne menciona también sobre esto en su libro “Cómo funciona la música”, ya que nos habla acerca de que la música tiene un actuar social y de corrientes implícitas en ella, incluso hablando acerca del manejo de las masas en tiempos antiguos y cómo es que esta tenía tintes participativos y todo estaba de acuerdo con el contexto social del momento en el que esta se escuchaba. (Byrne, 2012).

Keith Negus se refiere al género como la forma en la que se clasifica y se categoriza la música, y también como estas mismas categorías definen la organización de las compañías musicales, así como la percepción del público y las practicas creativas de los músicos o artistas. También escribe sobre como la industria discográfica con su estrategia tiene como objetivo ordenar y tener control sobre algo que es imprevisible, los procesos sociales e incluso sobre el comportamiento humano, el cual siembra incertidumbre en el negocio de la música.

A su vez el autor define algunos perfiles, como el del rap, el country o la salsa y como las fórmulas que tienen los géneros junto con las relaciones sociales, dan origen a los departamentos especializados en los mismos dentro de las

multinacionales. esta misma especialización ayuda a lograr un concepto de las culturas de género y como se llega a una intersección con la cultura dentro de la industria musical, los medios de comunicación, los fans, el público en general y los colectivos de músicos.

Negus también nos habla de la industria musical y de la música en general que la describe como rasgos estilísticos identificables, frases melódicas, patrones rítmicos, armonías e intercambios instrumentales-vocales, explicando cómo está conformada la matriz cultural.

La música latina es un choque de identidades que convergen en un espacio social, histórico, político y prácticas comerciales. Así mismo menciona que hay una especie de “submercado” de los hispanos en EU desde los 80s se ha vuelto más llamativa para la gente, dada la mayor población en Estados Unidos.

Así mismo indica que hubo un cambio generacional de la audiencia de habla hispana ya que no era la clase obrera y de mayor edad si no los jóvenes de padres hispanos, pero quienes poseen la capacidad de hablar 2 idiomas, por lo que se genera una transformación de clase, educación y lenguaje utilizados por la industria con el objetivo de que esa nueva audiencia viva una experiencia “bicultural”

Negus menciona que en una entrevista que realizó a varios ejecutivos de la industria por más que se intente crear o tener un artista pop que pueda cruzar toda limitante entre diversos grupos latinos es casi imposible homogeneizar el mercado y la industria no ha sido capaz de hacer ese hito.

A finales de los 60s y principios de los años 70s las *majors* obtenían la mayor parte de sus ingresos gracias a los géneros del *rock*, *pop* y *soul*, mencionando el ejemplo de “CBS para distribuir solo ciertas grabaciones del catálogo de Fania Records, particularmente The Fania All Stars, quienes eran expertos en crear algunas fusiones imaginativas de salsa, *rock* y *soul*, por ende, según los oídos de las *majors*, tenía mayor potencial para cruzarse a oyentes ajenos al público latino”. (Negus, 1999, pp. 140-141).

Las divisiones de la música latina pasan por 3 dificultades: la posición estructural, los acuerdos de distribución y la ubicación geográfica.

Negus define la matriz cultural como:

Un intento de identificar las redes a través de las cuales se hace y se mueve la salsa. Basado en una serie de formas relacionadas en las que se ha utilizado el término "matriz". En primer lugar, se ha basado en la terminología utilizada en la industria de la música, según la cual se percibe que un artista tiene lo que se denomina un "valor matriz", esto quiere decir que si puede salir de su mercado de origen. La suposición es que esto puede generar potencialmente un mayor rendimiento financiero por una inversión adicional proporcionalmente menor. Este es claramente un motivo e influye en el movimiento estratégico de muchos estilos musicales en todo el mundo, por lo que se puede resumir en que si un artista puede convertirse en un símbolo global tendrá el valor matriz y generará ganancias económicas para la disquera, pero no es algo con lo que el artista nazca o decida tenerlo, es un conjunto de cosas por las cuales se puede determinar el éxito del artista en el resto del mundo, que va desde el habitus, la exposición a nivel global, la renta corporal y la capacidad para adaptarse a los constantes cambios en la industria.

Además de hacer una referencia a Martin Barbero quien mencionaba que las matrices musicales estaban regidas por origen étnico, religión entre otros con el objetivo de resaltar las diversas identidades sociales.

Para finalizar, la matriz cultural menciona que en la distribución de mercancías se involucran una serie de creatividad innovadora de los músicos sin pasar por la lógica de lo económico.

Las compañías de discos

Las compañías disqueras tienen el capital económico, social y cultural para desarrollar un artista o banda hasta el estrellato, ya que sin estos capitales sería imposible que un artista por sí solo lograra el éxito, dada la monopolización que las discográficas han creado.

Anteriormente las compañías discográficas tenían un desarrollo muy específico y cuadrado para la realización de un producto, el cual, según David Byrne es el siguiente:

- Financiar sesiones de grabación
- Manufacturar el producto
- Distribuir el producto
- Promocionar y vender el producto
- Anticipar dinero para gastos (giras de conciertos, vídeos, eventos de promoción, peluquería y maquillaje)
- Aconsejar y guiar la trayectoria y las grabaciones de los artistas (Se supone que los *manager* hacen esto, pero las compañías de discos lo hacen también) (Byrne, 2017, p. 199).

Sin embargo, ha habido una serie de cambios con el paso de los años y el avance de la tecnología siendo el primero de estos las sesiones de grabación, ya que actualmente se tiene más al alcance los medios para realizar una grabación desde casa como: una laptop, un micrófono, unos altavoces, entre otros.

Otro de los cambios podemos notarlo en la distribución ya que anteriormente se realizaba por medio de una cadena de imprentas, empaquetado, distribución, almacenaje, etc. sin contar las pérdidas por mercancía dañada o defectuosa. Hoy en día, gracias a la distribución digital se elimina la mayor parte de la cadena antes mencionada, así como las pérdidas. A pesar de que las distribuidoras digitales como Amazon, iTunes, entre otras cobran hasta el 30% del costo del producto, sigue siendo menor a lo cobrado por las tiendas de discos, aunque este ahorro no lo llega a ver reflejado el artista en sus ganancias.

Otro cambio en la actualidad es que ya no se les pagan anticipos a los artistas como solía hacerse, esto debido a que en repetidas ocasiones las ventas de sus discos no eran las previstas, por lo tanto, se volvía poco rentable para la empresa, esto va de la mano con el siguiente que es las presentaciones en vivo como fuente de ingresos para los artistas.

Este cambio se debe a que hoy en día las giras ocasionan un repunte en las ventas de los discos de los artistas o bien se llega a tal nivel de ventas en los conciertos que estos significan más ganancia para los cantantes.

Ya que hablamos de la relación compañía-artista habría que especificar los términos de está, existen distintos tipos de contratos los cuales determina los acciones y ganancias de cada una de las partes.

Contrato de 360°

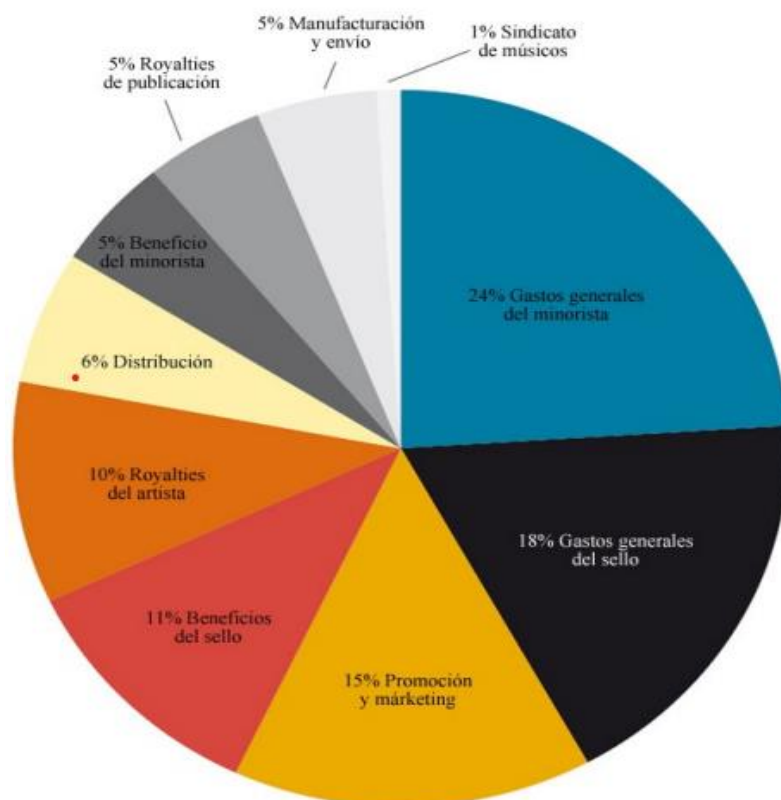
El contrato de 360° abarca todas las aristas posibles en la carrera del artista ya que esta controla las ganancias del artista desde la venta de sus discos hasta el uso de su imagen, pasando por sus presentaciones ya sean grandes o pequeñas.

Hay dos posturas en este contrato por parte de la disquera, activo y pasiva, la pasiva es en la cual la disquera esta mayormente inmiscuida en el proceso de creación del producto, desde la concepción del disco hasta cobrando ganancias de las presentaciones en vivo; el pasivo dándole un poco más de libertad al artista y dejándole las ganancias de sus presentaciones en vivo.

Contrato Royalties

En este tipo de contratos el artista recibe un porcentaje más alto de ganancias, pero con la ventaja o desventaja que la compañía se deslinda de los gastos de *management* y gastos sociales. Además, la disquera tiene el control de la grabación, mas no de la canción, esto quiere decir que los artistas son libres de hacer distintas versiones de la canción sin tener que pagar a la disquera.

DESGLOSE FÍSICO DE ROYALTIES

Fuente: David Byrne “¿Cómo funciona la música?”

Contrato de Licencia

En este tipo de contrato los artistas venden el derecho de uso de sus canciones por cierta cantidad de tiempo y después de cumplido dicho lapso acordado, los artistas se vuelven los propietarios al cien por ciento de las ganancias del disco.

Contrato de participación en beneficios

Este contrato implica que como en los gastos y las ganancias de la grabación se dividirán 50-50. Esto implica que si hay algún beneficio o gasto extra también se dividirán en partes iguales.

Contrato de manufacturación y distribución

El artista se encarga enteramente de la grabación, *marketing*, etc. del disco y contrata de cierta forma una disquera que le ayude a la manufacturación y distribución del disco, dándoles un porcentaje o comisión de las ventas del siguiente, las disqueras no suelen hacer a menudo este tipo de contratos pues no tienen ningún tipo de control sobre la creación y promoción del disco, provocando que tengan una cantidad limitada de ganancias.

Autodistribución

Para finalizar, en este último apartado no se hace como tal un contrato, pues el artista o banda se encargan de todos los gastos, así como absorber todas las ganancias, pues ellos se encargarían de cubrir gastos de grabación, manufacturación, venta, viajes, etc.

Habiendo entendido lo que nos plantea el autor David Byrne sobre contratos, distribución y finanzas pasemos a hablar de algo que está relacionado con lo ya mencionado y que es planteado por el autor John Illescas como *La renta corporal* en la cual nos plantea el uso del cuerpo como una maquinaria de venta que al pasar de los años tendrá una devaluación dado los cánones estéticos y de voz que esto requiere, siendo analizado incluso bajo los ejemplos de Marx y Engels de un medio de producción ya que en este caso la imagen del artista así como su nombre son su "mercancía" tomando como un ejemplo a la propia industria discográfica que su producto es la música. En la renta corporal se toma en cuenta el nivel de popularidad y fama del artista ya que no vale lo mismo el nombre e imagen de una artista poco conocida, poco sexualizada y escuchada contra la imagen de Justin Bieber que tiene incluso una línea de perfumería o Jennifer López que tiene un celular vendido en solamente una cadena de tiendas. Cabe resaltar que el valor del sujeto en el mercado depende de varios factores, como la relevancia que tenga en el mercado,

su edad, el deterioro físico o su capital simbólico, por ejemplo, Bono es un artista ya entrado en años, sin embargo, su imagen en los años 80 y 90 fue muy distintiva en el mundo de la música, pero debido al paso de los años y el cambio en las tendencias, su imagen fue quedando atrás hasta el punto de no ser ya tan rentable en la época actual a pesar de haber tenido un pequeño resurgimiento en el año 2010 con la gira *360 Tour* junto con toda la banda U2, cayendo de nuevo estrepitosamente al terminar la misma. Un ejemplo de vigencia actual es el actor Chris Hemsworth, quien renta su nombre, imagen y voz a la compañía de Whisky Buchanan's. Hemsworth, al ser una figura destacada en la época actual por su actuación en diversas películas (Principalmente en Marvel con el papel de *Thor*), puede rentar su “mercancía” a un buen precio (Para las compañías, claro, no para un civil cualquiera) dada la tendencia actual. Resumiendo: El cuerpo y nombre también son una mercancía, la cual depende mucho de su valor estético, social y simbólico, esto hará que la mercancía valga más o se devalúe, incluso lo que esté de moda en ese momento. (Illescas, 2015)

Como podemos apreciar en su biografía (refiérase anexo) Shakira siempre ha tenido un importante capital social ya que comenzó su carrera musical con ayuda de su tío que tenía contactos en la filial de Sony en Colombia. Por su parte Juanes se hizo de este capital social por medio del capital cultural que adquirió en su estadía con la banda Ekhyrosis, donde conoció a Gustavo Santaolalla el cual fue una parte importante en la producción de su primer disco “Fíjate Bien” (2000).

Ambos cantantes tienen algo en común, quien los ayudo tiene un alto capital simbólico, por nombrar uno, Gustavo Santaolalla quien en ese momento ya era un reconocido productor y promotor de grandes bandas y cantantes de rock y rock-pop latinoamericanos, y Shakira por su parte tuvo a Ciro Vargas que tenía relaciones en Sony, teniendo ambos un título y renombre suficiente para ser reconocidos por su trabajo y méritos o simplemente llamado su capital simbólico, además del suficiente capital social como para lograr apoyar por medio de relaciones a su respectivo artista.

Como podemos observar todo lo anterior está relacionado de una manera u otra siendo que desde los contratos la imagen del artista puede llegar a estar involucrada lo cual nos puede llevar a la propia renta corporal y todo esto gracias a los capitales sociales, culturales y simbólicos debido a todos los personajes involucrados en este campo. (Illescas, 2015).

Por otro lado el autor David Byrne nos dice que los músicos así como los pájaros van adaptándose a su entorno, esto lo vemos en el canto de los pájaros, pues al intentar ser oídos estos varían su forma de cantar dependiendo su hábitat, lo mismo pasa con los artistas y un perfecto ejemplo de esto es Juanes, pues en su carrera como solista tuvo que adaptarse a las nuevas tendencias del campo, esto para seguir siendo escuchado, pues en el 2016 con su disco “Mis Planes son amarte” trabajo con los productores Sky y Mosty (Productores de J Balvin entre otros cantantes de reggaetón) para crear una mezcla de su sonido rock con reggae, confirmando el planteamiento de Byrne. (Byrne, 2017, pp. 30-33).

Además, que para su siguiente producción Juanes llevo al siguiente nivel su proceso de adaptación pues no solo canto géneros desde el reggaetón, sino rap y un poco de música regional mexicana, pues su disco “Mas futuro que pasado” se basó en su mayoría en duetos pues 7 de las 13 canciones que componen el álbum son duetos, así ampliando su rango musical como el público al que va dirigido ese material.

Por ejemplo, con Shakira pasa algo un poco más interesante pues su música iba cambiando casi en cada disco, intentando adaptarse a las novedades del momento, a finales de los 90s el rock aún estaba vigente en las listas de popularidad latinoamericana y para la década de los 2000s realizo discos más bailables de géneros dance pop, pop y alternativo, permitiéndole pasar a un espectro mayor de alcance de público.

Fue hasta 2016 ya con un disco que no tuvo una buena recepción crítica y tuvo bajas, tuvo que reinventar su música a lo popular, sacando un disco con varias colaboraciones y adaptándose a varios estilos musicales como la bachata con Prince Royce, reggaetón con Maluma, etc.

David Byrne a lo largo del capítulo 5 de “Como funciona la música” habla de cómo fue la grabación de algunos de los discos de “The Talking Heads” y como desde su perspectiva fueron los cambios a nivel de producción.

Nos cuenta cómo es que a finales de los años 70 la tecnología evoluciono y con ello los métodos como se grababan los discos de las bandas fueron cambiando al mismo tiempo, llevando así a que aparecieran muchos músicos y productores que aprovecharon muy bien estos nuevos formatos de grabación, pero también hubo muchos que no supieron adaptarse a estos cambios, él fue a uno de los que le costó trabajo adaptarse, ya que afirmaba que muchas veces después de escuchar la cinta no sonaba a lo que acababan de tocar en la sala grabación, lo que lo llevo a preguntarse ¿a quién creerle? Ya que “Tal como señaló el pianista Glenn Gould, la tecnología de grabación puso parte del proceso creativo en manos del productor, el editor de cinta y el técnico de grabación” (Byrne, 2012, p.134).

Esto lo llevó a pensar en cómo la música estaba siendo dividida y en quien influía más en el sonido final de un álbum, si el productor, el técnico de grabación o los músicos e intérpretes, debido a que cada productor tiene una manera distinta tanto de grabar como de hacer los arreglos de cada pista, desde los que aíslan a la banda en cuartos separados, los que dividen las pistas en la sala de edición, los que son más obsesivos y buscan que el sonido sea lo más limpio posible o hasta los que como nos cuenta Byrne, estaban en extinción y cada vez era más raro y grababan a la banda entera en un solo cuarto.

Más adelante en el texto nos habla de la relación que tenían los “Talking Heads” con Brian Eno, y comenta algo que es importante resaltar, por qué eligieron al ya mencionado Eno, y fue porque el entendía y era afín a su música y sabía lo que ellos querían hacer, esto tuvo un impacto positivo en la creación de su música ya que sentían la comodidad de poder trabajar con él.

Eno al entender que la banda se comportaba más compacta en directo, sugirió que para la grabación del siguiente álbum tocaran en directo en el estudio, es decir quitando todo el material aislante, eso ayudo a que sonaran más a ellos mismos (Talking Heads), lo que fue una grata sorpresa para Byrne, y es importante recalcar

el papel que tuvo Eno para esto, ya que el en su papel de productor ayudo a la banda dirigiéndolos a un camino en el que se sintieran cómodos, esto nos hace notar la importancia de la visión de cada productor y como es su interacción con la banda o artista y que es importante porque de esta dependerá en gran manera el resultado final del disco.

También nos menciona algunos problemas que tuvieron al grabar, tanto al nivel técnico como por la parte económica, ya que tener un presupuesto bajo, limita algunas decisiones creativas, sin embargo, para ellos en ese disco eso fue algo positivo.

Para los siguientes 2 discos siguieron trabajando con Brian Eno, disfrutando de la dirección en la que llevaba a la banda y fue el quien los alentó a experimentar más, tanto con sonidos como instrumentalmente, a trabajar con otros músicos y a grabar de otras maneras en diferentes estudios, esto nos muestra la importancia que tiene un productor dentro de industria musical.

El siguiente momento que resalta Byrne es la capacidad de tener un estudio en casa, pues con los avances de la tecnología y las distintas marcas sacando productos de grabación se pueden adquirir estos componentes de forma más barata.

Dejando de lado el apartado económico, este estudio en casa da la oportunidad a los creadores de tener más control sobre su música, desde la concepción de las canciones hasta la grabación y mezcla de las mismas.

Otra ventaja es que se abaratan los costos de producción de los discos, pues no se paga por el uso de un estudio, ni por el traslado, ya que estos no se hacen tan a menudo como antes se acostumbraba.

Lo más importante de todo es que en este caso el artista pasa a ser su productor, esto quiere decir que él es libre de seguir su visión hacia donde él crea conveniente, aunque pueda ser contraproducente ciertamente es un gran paso en la producción musical de los creadores, pues manejan casi en un 100% su producto.

Por otra parte, En el capítulo 6 de este libro, Byrne nos habla acerca de la colaboración musical y las ventajas que esta puede traer (Así como mencionarnos un poco sobre sus ocasionales desventajas). Comienza mencionándonos que colaborar es una parte esencial de la música, así como una ayuda a la creatividad y nos remarca que esto es con la excepción de un DJ o un cantante de folk en solitario, una actuación en directo involucra a otros músicos (Byrne, 2012, p. 171)

Se nos explica cómo es que el talento individual dentro de un grupo es algo que en un “todo” es lo que realmente forma una canción de una banda, sin embargo, esta misma canción, si fuera tocada por alguien en solitario, tendría una entonación y ritmo muy diferentes. Aunado a lo anterior, se menciona que los músicos añaden cosas que los compositores no pensaron, por lo que esto genera que el propio resultado de alguien en solitario pueda cambiar tanto (Byrne, 2012, p. 171).

Byrne nos habla de lo despectivos que los músicos clásicos pueden llegar a ser, ya que no le toman importancia a la música popular, puesto que no son capaces de ver y comprender su gama de sonidos y los matices que esta propone (Byrne, 2012, p. 172). Los músicos clásicos no son capaces de observar normalmente algo más allá de su género, dados los géneros que están acostumbrados a tocar, siendo esto algo más cuadrado y ajustado a las reglas de composición “Clásicas” y rebuscadas, siendo incapaces de notar que algo más simple y menos arraigado es posible que tenga un buen sonido también.

El componer y tocar con otras personas (Vaya, en un equipo o banda) puede ser desigual en cierto sentido, dada la influencia que puede tener una persona sobre una canción, la cual puede ser mayor que otra, teniendo como un buen ejemplo *The Beatles*, ya que en esta banda las composiciones son muy notorias entre unos y otros, pero ¿Realmente estas escuchando a una banda o estás escuchando el sentir de una persona con el acompañamiento de sus músicos?

Si bien podemos observar que la colaboración es un elemento fundamental para la música dadas sus implicaciones en una banda, podría decirse que la interpretación sería una especie de colaboración, dado que cada intérprete le da un enfoque diferente a la pieza que toca sin importar el artista del que se trate. Podemos

comprender la colaboración como un todo por lo que los músicos y escritores pueden transmitir un mensaje por medio de la música, ya sea este con una mayor carga individual por parte de un músico o un mensaje músicos trata de expresar.

Entrando al tema de ventas y popularidad el autor Simon Frith nos menciona en su texto "*Hacia una estética de la música popular*" que las listas de popularidad no están basadas en su totalidad en la popularidad real de la canción sino en las ventas y reproducciones en la radio que este alcance, dejando de lado la popularidad real de esta independientemente del gusto o desagrado del público hacia la canción, llevando esto a un agrado o desagrado colectivo dependiendo de los gustos sociales. Debemos comprender que finalmente la industria musical busca la mayor ganancia económica sin importar los gustos colectivos, sino que su música sea comprada. (Frith, 1987, p. 1).

Tomando en cuenta lo anterior acerca de las ganancias económicas, debemos considerar a la crítica como un factor importante en el proceso de venta de un álbum/LP/sencillo de un artista, ya que por medio del juicio de valor emitido por los críticos, la masa es fácilmente influenciada aunque como individuos seamos capaces de crear nuestros propios juicios de valor, lo que finalmente dicta nuestros gustos personales, los que a su vez, son influenciados por nuestro entorno, experiencias e incluso la educación recibida, tomando como ejemplo la música "seria" como la llama Frith, contra la música popular, ya que para escuchar música seria debe tenerse, según el autor, un cierto nivel de educación para poder comprenderla como debería, tal como también menciona David Byrne, desde los 1900 se impuso la suposición de que esta música era mejor apreciada por la clase alta ya que se pensaba que la clase baja era bulliciosa y desordenada, por lo que no podrían comprender el valor real de esta música.

La música seria es considerada música de las esferas altas, ya que esta no busca la venta por la venta, sino que busca la difusión cultural que la misma representa, siendo vista como sinónimo de cultura y una alta educación (Byrne, 2017, pp. 262 263), aunque tomando en cuenta a Gillian Hampton-Thompson, el capital cultural

puede manifestarse por medio de los intereses y del interés cultural que el individuo tenga, por lo cual, una persona puede ser de clase media o baja pero tener un gran interés cultural y por lo mismo, un buen capital cultural que le permita apreciar de esta música (Hampden-Thompson, Jun, 2012, pp. 98 124.). Sin embargo, según Alma Hernández y Sara Grineski, el capital cultural y el social están íntimamente ligados, por lo que lo anterior puede llegar a ser muy complicado (Hernández, Grineski, 2012, pp. 373 379).

Por otra parte, la música popular, tiene como objetivo central llegar a la mayor cantidad de gente posible para lograr su principal cometido que es vender a todo aquel que se pueda, dejando de lado la popularidad real como se ha mencionado ya anteriormente. Por otra parte, la música pop, dejando de lado la frivolidad de su misión principal, tiene en sus letras una cierta carga de valor emocional en la que el autor expresa su sentir hacia algo o alguien, así mismo, cree el autor que la escucha activa de la música será una experiencia única por desarrollar para poder obtener ciertos valores, producto de lo histórico trascendiendo a nuestros tiempos. Con base en esto último, especialmente en el tema de las letras, podemos ver en la juventud (e incluso en gente de mayor edad) la apropiación de temas musicales y líricas que mencionan como “Mi canción” o en el caso de las parejas, “nuestra canción”.

Las canciones sin importar la era a la que pertenezcan, pueden ayudarnos a expresar y darle forma a nuestras emociones y sentimientos, es por eso que existen las dedicatorias de canciones, incluso de los propios artistas, siendo que incluso artistas de diversos géneros han cantado para sus hijos, familiares o parejas, incluso exparejas y, tomando este ejemplo en cuenta, muchas veces tomamos estas canciones como una manera de poder expresar nuestros propios sentimientos a falta de palabras y formas propias y lograr de alguna manera externar nuestro sentir hacia alguna persona o situación en particular, tomando como ejemplo a una pareja de novios que está a pocos meses de iniciada su relación, tienen mucho que decirse, pero pocas maneras de expresarlo, por lo que recurren a las canciones o a las letras de las mismas para poder expresar sus emociones de manera eficaz y puntual.

Como podemos ver, la música pop, a pesar de su meta de ventas, tiene un valor implícito emocional que puede ser reflejado en la expresión de los sentimientos y una sensación de pertenencia al identificarnos con una canción y la emoción de pertenecer a un grupo de fans con quienes se comparten gustos y aficiones.

Frith menciona que la relación entre sonido e imagen va más allá de lo elemental que puede ser el sonido, gracias a la música se genera un vínculo innegablemente entre lo que se escucha y lo que se puede llegar a sentir o palpitar en la psique y en los sentimientos.

Ahora si pasamos directamente al artista como algo más allá de su género musical y lo vemos desde el punto de vista de la industria un artista no es más que un trabajador asalariado como cualquier otro que labora en ella, sin embargo, el estatus que tiene no es el de un trabajador cualquiera tales como fotógrafos, maquillistas, dibujantes, ilustradores, entre otros; si no el de una estrella por lo cual su salario comparado con el de otras personas de la industria es desproporcionadamente alto.

Aunado a esto las “estrellas” tienen un capital económico detrás de ellos que los respaldan, este capital es el que facilita ciertos accesos a marketing, contactos u otros medios para poder sobresalir en la industria, sin mencionar que esta también se da por el capital simbólico que tiene el artista.

Habitus

Otro de los conceptos que es importante desarrollar es el de habitus, que conlleva muchas definiciones de acuerdo con diversos autores y épocas, desde Aristóteles es mencionada una similitud a lo que el filósofo francés Pierre Bourdieu explicará años más tarde y será en su definición en la que partiremos como base de este.

El concepto de habitus da un paso más allá del simple hábito (Bourdieu, 1984, p. 268). Es un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación debidos a la inculcación generada por el origen y la trayectoria sociales. Estos principios generan tanto disposiciones como hábitos característicos de dichas posiciones, sincrónicas y diacrónicas, en el espacio social, que hacen que personas cercanas en tal espacio perciban, sientan y actúen de forma parecida ante las mismas

situaciones y cada uno de ellos de forma coherente en distintas situaciones. En cierta manera, podemos entenderlo como un genotipo propio de la posición en el espacio social, siendo el fenotipo los hábitos y las prácticas observadas. Además, el habitus solo se puede entender su sentido si se relacionan entre sí los distintos hábitos y predisposiciones para la acción de una misma persona, o los habitus entre distintas personas.

Bourdieu menciona en su libro *El sentido práctico* una definición de habitus como:

“Los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2009, p. 86).

En otras palabras, el habitus es el actuar del individuo en todo lo que nos rodea socialmente, en el espacio y tiempo en el que vivimos, mediante diferentes tipos de capitales y campos es como un individuo posee un habitus diferente del otro.

Otro de los conceptos en lo que habla Bourdieu es el de campo.

Un campo consiste en un conjunto de relaciones objetivas entre posiciones históricamente definidas, mientras que el habitus toma la forma de un conjunto de relaciones históricas incorporadas a los agentes sociales (Gutiérrez, 2006, p.23).

Bourdieu define a los campos sociales como: espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias.

Esas leyes generales del funcionamiento de los campos logran ser comprendidas en relación con otros conceptos, tales como posición, capital, interés, espacio social.

Pensar en términos de campos es pensar relacionamente:
se trata de espacios estructurados de posiciones, a las cuales están ligadas cierto número de propiedades que pueden ser analizadas independientemente de las características de quienes las ocupan (Gutiérrez, 2005 p 31).

Cada campo engendra el interés que le es propio, que es la condición de su funcionamiento y este

Un campo se define, entre otras cosas, definiendo lo que está en juego (enjeu) y los intereses específicos del mismo, que son irreductibles a los compromisos y a los intereses propios de otros campos. (Bourdieu, 1976 p.136)

A sí mismo el campo puede ser una lucha de fuerzas en las que estamos inmersos por los intereses adjuntos dentro del campo en el que se adhiere sin intervenir los propios. Visto de otra forma es el campo en el que se podría decir el espacio tiempo de este.

"Es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que este dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etc." (Gutiérrez, 2005 p.32)

En este punto el habitus forma parte fundamental de los actores dispuestos a jugar con una preconcepción de reglas impuestas por los entes hegemónicos

"Aquellos que, dentro de un estado determinado de la relación de fuerzas, monopolizan (de manera más o menos completa) el capital específico, que es el fundamento del poder o de la autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de conservación -las que, dentro de los campos de producción de bienes culturales, tienden a defender la ortodoxia-, mientras que los que disponen de menos capital (que suelen ser también los recién llegados, es decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias de subversión: las de la herejía" (Gutiérrez, 2005 p.32).

Dichas fuerzas son adquiridas mediante el uso de su poder y en cierta medida la experiencia y el conservadurismo del mismo, al contrario de las personas jóvenes quienes no poseían los medios necesarios para tener esa fuerza mencionada.

Asimismo, también se definen y redefinen históricamente los límites de cada campo y sus relaciones con los demás campos, lo que lleva implícita una redefinición permanente de los límites de la autonomía relativa de cada uno de ellos. (Gutiérrez 2006 pp.33)

Ahora bien, el capital cultural que va de la mano con los 2 conceptos mencionados con anterioridad.

Capital cultural

Pierre maneja la definición del capital cultural en su libro poder derecho y clases sociales, pero con fines prácticos podemos definirlo como:

El capital cultural puede existir en tres formas o estados: en estado interiorizado o incorporado, esto es, en forma de disposiciones duraderas del organismo; en estado objetivado, en forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra de disputas intelectuales, de teorías y de sus críticas; y, finalmente, en estado institucionalizado, una forma de objetivación que debe considerarse aparte porque, como veremos en el caso de los títulos académicos, confiere propiedades enteramente originales al capital cultural que debe garantizar. (Bourdieu 2011 pag.143) El capital incorporado según Bourdieu.

La mayoría de las características del capital cultural pueden ser inferidas del hecho de que éste se encuentra fundamentalmente ligado al cuerpo y presupone la interiorización (incorporación). La acumulación de cultura en estado incorporado - en la acepción que en francés tiene *wlture*, en alemán *Bildung* y en inglés *cultivation* -, presupone un proceso de interiorización, el cual, en tanto que implica un periodo de enseñanza y de aprendizaje, cuesta tiempo. Y un tiempo, además, que debe ser invertido personalmente por el inversor. Al igual que la adquisición de un físico musculoso o de un bronceado, la incorporación de capital cultural no puede realizarse por medio de otro. Aquí está excluido el principio de delegación. Quien se esfuerza por adquirir cultura, trabaja sobre sí mismo, "se está formando". Esto implica un coste personal que se "paga con la propia persona" (*paie de sa personne*, como se dice en francés-). Lo cual quiere decir, ante todo, que uno invierte tiempo, pero invierte también una forma de afán (libido) socialmente constituido, el afán de saber (libido *sciendi*), con todas las privaciones, renunciaciones y sacrificios que pueda comportar (Bourdieu 2011 página 139)

El capital cultural en estado objetivado posee una serie de propiedades que sólo son determinables en relación con el capital cultural incorporado o interiorizado. Así,

el capital cultural es materialmente transferible a través de su soporte físico (por ejemplo, escritos, pinturas, monumentos, instrumentos, etc.). Una colección de pinturas, pongo por caso, puede ser transferida tan bien como pueda serlo el capital económico -si no mejor, pues la transferencia es más sutil-: Ahora bien, lo que se transfiere es sólo la propiedad legal, puesto que el elemento que posibilita la verdadera apropiación no es transferible, o al menos no necesariamente. Para la verdadera apropiación hace falta disponer de capacidades culturales que permitan siquiera disfrutar de una pintura o utilizar una máquina. Estas capacidades culturales no son sino capital cultural incorporado, sujeto a las mismas reglas de transmisión referidas antes. (Bourdieu 2011 pág. 144)

Y, por último

El capital cultural incorporado está sometido a las mismas barreras biológicas que su correspondiente portador. Pues bien, la objetivación de capital cultural incorporado en forma de títulos es, precisamente, un mecanismo para neutralizar esta carencia: así puede, por ejemplo, establecerse una diferencia entre el capital cultural del autodidacta, siempre sujeto a la carga de su demostración, y el capital cultural académicamente sancionado y garantizado de forma legal mediante títulos, que son (formalmente) independientes de la persona de su portador. El título académico es un certificado de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional duradero y legalmente garantizado. La alquimia de la vida social ha producido, a partir de ahí, una forma de capital cultural que no sólo es relativamente independiente de la persona de su portador, sino también del capital cultural que éste efectivamente posee en un momento determinado. A través de la magia colectiva, como dice Merleau Ponty, el capital cultural resulta institucionalizado del mismo modo en que los vivos "institucionalizan" a sus muertos con ayuda de ritos funerarios y luctuosos.

El capital cultural puede existir en varias formas instituidas, objetivadas e incorporadas.

El capital instituido parte de la formación académica en forma de bienes culturales como libros, cuadernos, y todo el material requerido para el mismo que va

dependiendo de acuerdo a la institución a la que asistas y el nivel académico que posees. Así mismo se puede decir que el capital instituido se puede adquirir del gusto personal que se va formando para poder seguir generando dicho capital a coste de ciertas preferencias.

El capital objetivado es el adquirido por la familia, es ahí donde te van orientado hacia tu forma de ver el mundo y tu forma de comportarte o lo que coloquialmente se puede definir como estar rodeado de. Un claro ejemplo puede ser *Ozzy Osbourne*, *Sharon Osbourne* y *Kelly Osbourne*, *Ozzy* es un miembro de la banda de metal "Black Sabbath" y compositor británico quien tuvo un gran éxito en la industria musical, mientras que su esposa *Sharon* es una compositora y productora de música por lo que forjaron en su hija ese habitus y capital cultural de la música mismo que le serviría para destacar en la industria musical pues *Kelly* es una cantante británica de pop, desde pequeña acompañó a su familia en giras artísticas y todo lo relacionado a esto fue parte de su infancia por lo que desarrollo esa forma de vida y le fue más fácil poder entrar a la industria musical.

El incorporado se podría decir que es el adquirido a través de esta interioridad y es apropiado por los seres humanos para el raciocinio del mismo en el medio en que se desenvuelven.

CAPITULO 3 – UN ANÁLISIS A LAS CARRERAS DE JUANES Y SHAKIRA

ETAPA 1 Fíjate bien con quien piso

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
FIJATE BIEN	“Fíjate bien” “Podemos hacernos daño” y “Nada”	2001	Gustavo Santaolalla	Universal Music Latino	Los Ángeles EE.UU	Rock	Reiner, NYC
UN DÍA NORMAL	“A dios le pido” “Y es por ti” “Un día normal”	2002	Gustavo Santaolalla	Universal Music Latino	Los Ángeles EE.UU	Pop	Reiner, NYC
MI SANGRE	“Nada valgo sin tu amor” “La camisa negra” “Mi sangre”	2004	Gustavo Santaolalla, Juanes y Aníbal kerpel	Universal Music Latino	Miami y Los Ángeles, California, EE.UU	Pop y Rock	Roger Gorman/Reiner, NYC
LA VIDA ES UN RATICO	“Me enamora” “Minas piedras” “La vida es un ratico”	2007	Gustavo Santaolalla, Juanes y Aníbal kerpel	Universal Music Latino	Buenos Aires Argentina y Los Ángeles, California EE.UU	Pop y Rock	Edoardo Chavarin, Luis Diaz

ETAPA 2 Experimentación: buscando un nuevo sonido

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
PARCE	“Yerbatero” “Segovia” “Amigos”	2010	Stephenson Lipson y Juanes	Universal	Londres, Miami, Medellín	Pop y Rock	Edoardo Chavarin, Luis Diaz
JUANES MTV UNPLUG		2012	Juan Luis Guerra	Universal Music Latino Entertainment	Miami	Pop y Rock	Paul Natkin
LOCO DE AMOR	“Loco de amor” “La luz” “Mil pedazos”	2013	Steve Lillywhite	Universal Music Latino	Hollywood, California EE.UU.	Pop y Rock	Humberto Howard

ETAPA 3 Crossover y mainstream

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
MIS PLANES SON AMARTE	"Fuego" "El ratico" "Mis planes son amarte"	2017	Tristana Robles Reyes	Universal Music Latino	Colombia	Pop y Rock	Luis "Orion" Buñuelos
MAS FUTURO QUE PASADO	"Más futuro que pasado" "La plata" "Hermosa Ingrata"	2018	Tristana Robles Reyes	Universal Music	Colombia	Reggaetón Balada	Sebastián Londoño
ORIGEN	"Origen" "La Bilirrubina"	2021	Juanes y Sebastian Kryz	Universal Music	Colombia	Pop	NAVS

SHAKIRA

ETAPA 1 Shakira y el éxito en pies descalzos

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
MAGIA	"Gafas oscuras" "Magia"	1991	Miguel E. Cubillos, Pablo Tedeschi	Sony Music Colombia	Colombia	Pop	Álvaro Eduardo Ortiz
PELIGRO	"Brujería" "Quince años"	1993	Eduardo Paz	Sony	Colombia	Pop	Fabio Enrique Torres
PIES DESCALZOS	"Pies descalzos" "Antología"	1995	Shakira, Luis Fernando Ochoa	Sony Music Columbia	Colombia y Miami	Pop y Rock	Javier Hincapie
¿DONDE ESTAN LOS LADRONES?	"Ojos así" "Ciega sordo muda"	1998	Shakira, Emilio Estefan (ejecutivo), Pablo Flores, Javier Garza, Lester Méndez, Luis Fernando Ochoa	Sony Columbia Latin	Miami	Pop y Rock	Ron Jaramillo

ETAPA 2 Shakira a lo internacional

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
LAUNDRY SERVICE	“Suerte” “Te aviso te anuncio” “Underneath your clothes”	2000	Emilio Estefan (ejecutivo), Brendan Buckley, Pablo Flores, Javier Garza, Lester Méndez, Tim Mitchell, George Noriega, Luis F. Ochoa, Shakira	Universal	Miami y Bahamas	Pop	Ron Jaramillo
ORAL FIXATION VOL. 1	“La tortura” “Días de Enero” “No”	2005	Shakira, Gustavo Cerati, Lester Méndez, Luis F. Ochoa, Rick Rubín (ejecutivo), José "Gocho" Torres	EPIC	EU	Pop	Shakira y María Paula Marulonda
ORAL FIXATION VOL. 2	“Hips dont lie” “Timor” “Hey you”	2005	Gustavo Cerati, Jerry "Wonda" Duplessis, Wyclef Jean, La matriz, Lester Méndez, Tim Mitchell, Luis F. Ochoa, Shakira, José "Gocho" Torres	EPIC	California EE.UU	Rock	Shakira y María Paula Marulonda
SHE WOLF	“Loba” “Lo hecho está hecho” “Spy”	2009	Amanda fantasma, Lukas Burton, Corte futuro, Jerry Duplessis, Jerome "J-Roc" Harmon, John Hill, Wyclef Jean, Los neptunes, Shakira, Timbaland	EPIC, SONY LATIN	Bahamas	Electro pop	Christina Rodríguez

ETAPA 3 El mainstream y el crossover sonido de clase mundial

ALBUM	SENCILLOS	AÑO	PRODUCTOR	DISCOGRAFÍA	LUGAR DE GRABACIÓN	GENERO MUSICAL	DISEÑO
SALE EL SOL	“Sale el sol” “Addicted to you” “Waka Waka”	2010	Shakira, Josh Abraham, Lukas Burton, El Cata, John Hill, Lester Méndez, Luis Fernando Ochoa, René Pérez	EPIC SONY LATIN	Londres, Barcelona y Republica Dominicana	Pop latino y merengue	John Hill
SHAKIRA	“Nunca me acuerdo de olvidarte” “La la la” “Empire”	2014	Roy “Battleroy” Cartelera, Busbee, Cirkut, Fernando Garibay, Dr. Luke, John Hill, Greg Kurstin, Steve MacAdam Messinger, Nasri, Luis Fernando Ochoa, Shakira.	RCA, SONY LATIN	Barcelona y Miami	Pop	Hossam Ramzy
EL DORADO	“La bicicleta” “Chantaje” “Perro fiel”	2017	Shakira, Supa Dups, Luis Fernando Ochoa, Boyz grosero, La maquinita, Afo Verde (ejecutivo)	SONY LATIN	Barcelona y Miami	Pop y reggaetón	Hossam Ramzy

Análisis descriptivo

Las carreras de *Juanes* y *Shakira* han estado paralelas en el tiempo, teniendo algunas particularidades y en algún punto diferencias y es a través de este tiempo

que analizaremos de forma interpretativa como han llevado sus trayectorias y cuáles son esas particularidades y diferencias.

Como se puede observar, en esta primera parte de las carreras de *Juanes* y *Shakira* ambos buscaban formarse un nombre dentro de la industria discográfica y es esto lo que los lleva a moverse dentro de la matriz cultural que se había formado, siendo esta conformada por Miami, Colombia y el resto de Latinoamérica, y es de esta manera que ambos se adecuan a lo que la industria discográfica manejaba en ese entonces, Juanes siendo guiado por un productor consagrado en América Latina como lo es Gustavo Santaolalla, siguiendo una fórmula muy hecha por este último y a *Shakira* la guiaría quien hasta ese momento era su productor de confianza y quien la acompañaría más adelante a lo largo de su carrera, Luis Fernando Ochoa.

En la segunda etapa de estos 2 artistas es donde se encuentra un punto que los separa de una manera muy notable ya que mientras Juanes tuvo esta etapa donde busco experimentar con otros sonidos, *Shakira* se internacionalizo, consiguiendo un éxito mundial con producciones como “Laundry Service” y “Oral fixation vol.1” y “Oral fixation vol.2”.

Si bien no sucedió en la misma época *Juanes* en cuanto a ventas no logro gran éxito, pero se dedicó a buscar una nueva fórmula para su música, intentando dejar atrás la fórmula que fue su sello distintivo y la cual lo acompañó durante 4 discos, “la formula Santaolalla”.

La primera producción de esta segunda etapa para Juanes fue “P.A.R.C.E.” que conto con Steven Lipson como productor, el sonido que se intentó adaptar fue el pop dando como resultado un álbum inconsistente que no agrado a sus fans y esto queda demostrado en las bajas ventas que tuvo ese álbum, ya que al intentar desprenderse de la formula Santaolalla y cambiar su sonido no estaba dentro de lo que se estaba produciendo en la industria en ese momento ni a o que estaban acostumbrados su base de fans.

Para su siguiente producción estuvo acompañado por el cantautor y productor dominicano *Juan Luis Guerra*, con el que se llevó a cabo el especial acústico ““MTV Unplugged”” que le ayudaría a volver a un momento de buenas ventas y buenos

puestos en las listas de popularidad, relanzando éxitos de sus discos pasado como “Hoy me voy” y “Me Enamora”, esta producción ayudaría a *Juanes* a mantenerse dentro del gusto del público en un momento en el que su carrera estaba teniendo un declive importante, tanto así que en uno de los conciertos de la gira del disco el productor *Steve Lillywhite* vería a *Juanes*, el cual quedaría encantado de la presentación, y de ahí nacería la idea para realizar un disco juntos.

Este disco en su mayoría sería dominado por un sonido acústico con muchas melodías de piano y baterías más marcadas y tras empezar a trabajar con *Juanes* nacería el disco “Loco de Amor” que si bien tuvo buenas ventas y canciones con un éxito moderado como “La Luz” no se llegaría ni a lo que fue el ““MTV Unplugged””.

Esta etapa de la carrera musical de *Juanes* se vio marcada por el cambio de productores en sus discos, lo que lo llevo a salir de la matriz, ya que estos tres álbumes se grabaron en diferentes partes del mundo como lo fueron Londres, Los Ángeles o Miami.

Después de que *Shakira* se consolidaría como una estrella internacional con los discos: “Laundry Service” y los 2 Volúmenes de “Fijación Oral” gracias al impulso que le proporciono la pareja más importante en cuanto a música latina se refiere, Emilio y Gloria Estefan y también a factores como el cambio de disquera (paso de Sony Music Latín a EPIC) y de productores, además de saber aprovechar las colaboraciones con otros artistas como lo es Gustavo Cerati quien compuso junto a la colombiana la canción “No” aunado a entablar una amistad fuera de la música que a la postre le serviría para consolidarse dentro de la industria, al contrario de *Juanes*, su carrera se catapulto de manera muy notoria.

Con los álbumes “Loba”, “Sale el sol” y “Shakira” alcanzaría su mayor momento en cuanto a popularidad y ventas, además de lograr entrara las listas de *Billboard* a tal grado que hasta fue invitada para hacer la canción oficial del mundial de futbol del 2010 en Sudáfrica combinando el ritmo africano con su toque personal, con su éxito “Waka Waka”; sin duda alguna “Sale el sol” fue el momento más alto en la carrera de la colombiana, para “Shakira” (2014) aunque se intentaría repetir el éxito de la canción del mundial con “La la la” el sencillo ni el disco podrían continuar con este

éxito en 2 idiomas, es decir, canciones en inglés y en español, cabe destacar que para estos tres discos volvió a tener cambios en sus productores y es gracias a eso que la cantante colombiana se adecuaría de manera muy buena a los ritmos que estaban sonando y a lo que la industria estaba manejando en ese momento moviéndose entre la música electrónica o el hip hop, sin dejar de lado el género en el que siempre tuvo su habitus, el pop.

En esta etapa de la carrera de ambos artistas hubo un contraste muy notorio, ya que *Juanes* viniendo desde un habitus rockero tenía la necesidad de salirse de lo que ya tenía establecido y poder experimentar con sonidos con los que realmente se sintiera más en armonía, es por esto que a pesar de no sonar a lo que la industria tenía como modelo él quiso salir de su zona de confort y así cambiar de habitus

y de matriz, mientras que *Shakira* supo adecuarse de mejor manera a esto, ya que solo en una ocasión se salió de la matriz para ir a grabar a Londres-Barcelona-Republica Dominicana y tampoco se salió del habitus de la estrella pop, transitando dentro de este género pero incorporando a su sonido los ritmos que estaban de moda en ese momento, otro punto a destacar es que *Shakira* supo aprovechar de mejor manera las relaciones formadas, por ejemplo con la familia Estefan, y gracias a esto logro posicionarse como una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial.

Dentro de la tercera etapa en la carrera de los 2 artistas coincidentemente habría una pausa de la creación musical para buscar una nueva dirección para su carrera, mientras la colombiana se centró más en sus responsabilidades maternas, Juanes para el 2016 encontraría este sonido en Colombia, regresando así a la matriz después de haber salido a grabar a Londres y los ángeles en su anterior etapa, pues colaborando con Sky y Mosty un dueto de productores colombianos originarios de Cali, salió a la luz “Mis Planes Son Amarte” en el cual se intentaría fusionar el ritmo urbano con el rock, mostrando de esta manera que Juanes comenzó a adecuarse al modelo que la industria estaba manejando. En Latinoamérica el disco recibió muy buenas críticas y ventas bastante buenas.

Para el 2017, Shakira regresaría de la pausa que hizo en su carrera y ella no intento adaptar el sonido, lo abrazo y lo llevo a su máxima expresión con un disco *crossover* en “El Dorado” acompañado de un nuevo ritmo, mezcolanzas del género gracias a la colaboración de productores que están dentro del género Reggaetón y artistas del momento como Maluma, Carlos Vives, Nicky Jam, *Magic* o Prince Royce, demostrando así que Shakira ha sabido adecuarse al modelo de la industria, moviéndose dentro del habitus del pop y sin tener que salirse del todo de la matriz.

En 2018 Juanes adoptaría la misma tendencia que Shakira en “El Dorado” pues su producción “Mas Futuro que Pasado” fue su álbum *crossover*, en el que volvió a trabajar con Sky Y Mosty en el cual no solo hizo reggaetón pues intento distintos sonidos latinos, desde el vallenato, rap, hip, hop, norteño y el ya conocido pop y rock, teniendo colaboraciones con artistas de los cuales su música era muy sonada en ese momento como Cristian Nodal, Sebastián Yatra o Alessia Cara, el álbum fue exitoso e incluso se hizo acreedor a nominaciones al Grammy volviendo al radar de artistas del momento, adecuándose de manera más notable a lo que la industria manejaba en ese momento.

Para el álbum “Origen” *Juanes* seguiría estando dentro del mainstream de la industria, ya que este álbum está compuesto de *covers* de todos esos artistas que influyeron en algún momento de la vida de *Juanes* y los cuales marcaron de manera importante su carrera musical, apelando así a la nostalgia por artistas consagrados como *Juan Gabriel*, *Joaquín Sabina*, *Bob Marley*, *Juan Luis Guerra* y otros más. Estos *covers* fueron adaptados a varios estilos del rock actual, de este disco las canciones más populares son “No tengo dinero”, “La rebelión” y “La bilirrubina”, con esta producción Juanes gano el Grammy al mejor álbum por rock vocal.

Es en esta tercera etapa dentro de la carrera de *Juanes* que vemos como transita de un habitus más rebelde y rockero a uno de estrella mainstream pop y como esto lo llevo a estar dentro de la maquinaria de la industria discográfica adaptándose a lo que esta misma industria pone de moda y como igualmente de esta manera la necesidad por mantenerse en el gusto de público lleva a los artistas a modificar mucho de su sonido, sacándolos así de su habitus para transitar en uno más acorde

al momento musical, siendo así el tener que colaborar con otros artistas y adentrarse dentro del género que se escucha más en el mundo.

De igual manera, la tercera etapa de *Shakira* se caracteriza tanto por las colaboraciones como por estar dentro del habitus del género reinante en ese momento, sin embargo, podemos darnos cuenta de cómo a ella no le costó trabajo esta adaptación, al contrario que a Juanes, debido a que ella siempre estuvo dentro de la matriz y dentro del habitus de la estrella pop, por lo cual simplemente podía moverse entre géneros continuando con su base pop sin tener que salirse completamente y solamente transitando dentro de otros géneros.

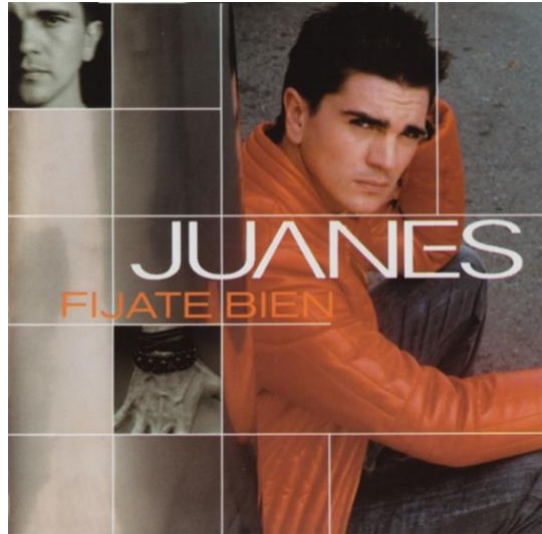
En esta tercera etapa es notorio que los artistas al querer estar dentro del mainstream de la industria cambiaron sus estilos y los adecuaron a lo que en esta época esta reinando, las colaboraciones y *crossover* entre diferentes géneros, con lo cual ambos han llegado a estar dentro del molde que la industria impone para llegar al éxito comercial.

En este apartado llevaremos a cabo un análisis diacrónico en el cual vamos a recorrer la carrera artística de Juanes, la cual consta de 10 discos de estudio como solista, y la de Shakira que consta de 11 discos de estudio, y en el cual señalaremos los cambios que han tenido durante este tiempo.

A la par desarrollaremos un análisis sincrónico en el cual hablaremos de cada uno de los discos de los artistas mencionados, señalando momentos clave dentro de su carrera.

FIJATE BIEN

Comenzaremos por hablar de Juanes y su producción discográfica del año 2000 titulada “Fíjate bien” que grabó con la compañía Universal music latín y el cual fue producido por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel.

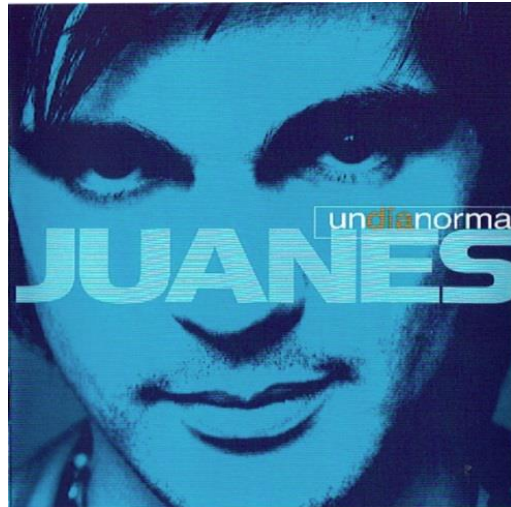
Dentro del apartado visual (portada) del disco se pueden ver algunos elementos que nos hablan de cómo se está tratando de insertar al artista dentro de lo que podemos catalogar como artista pop, siendo uno de ellos la chamarra que usa Juanes, ya que el color nos habla de la juventud, sin embargo no es una juventud que se refiera a la edad, sino a la actitud, pero sin dejar de lado su imagen rockera ya que también podemos ver en la contraportada que se muestran su piercing, algo que en la portada no se aprecia del todo.

También podemos ver que Juanes está observando hacia el lugar donde está ubicada la cámara, que en ese caso es una toma picada, mostrándonos una mirada pensativa la cual si nos basamos en las letras del disco puede reflejar melancolía, ya que las mismas tratan temas como la soledad, el amor y los conflictos políticos que había en su país por esos años.

En cuestión de las canciones y sus letras, observamos que algunas de ellas reflejan la situación política de Colombia que se encontraba en un conflicto contra las guerrillas, pero tampoco deja de lado temas más introspectivos como el amor o la soledad.

UN DIA NORMAL

Para su segunda producción musical Juanes siguió con el mismo equipo Santaolalla y Anibal Kerpel y el apoyo de Universal Music Latin, el álbum llamado "Un Dia Normal" salió a la luz en el año 2002.

Dentro del apartado visual podemos ver que la portada del disco “Un día normal” es completamente azul reflejando tranquilidad, seguridad, confianza, la cara de Juanes ya no refleja la melancolía impregnada en el álbum anterior, su mirada es frontal viendo directamente a la cámara, coincidiendo con el color azul, a diferencia de su anterior portada, en esta se ve su cabello largo cambiando su imagen dejando de lado la juventud que mostraba en el disco anterior, ahora se nota que está entrando en una madurez tanto musical como de actitud, un cambio muy notorio que también se puede ver en las letras y temática de este disco, también se puede ver que su nombre es de mayor tamaño, reflejando que el artista será más conocido, ya que tiene una mayor proyección internacional.

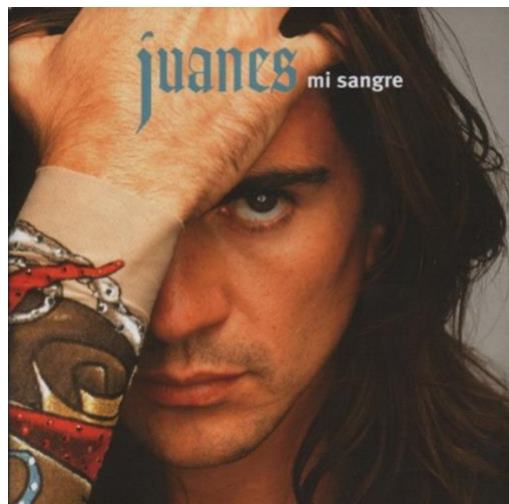
El tema de este disco cambia radicalmente, los elementos sociopolíticos son menos notorios, siendo en este caso el amor el tema principal de esta producción, este cambio puede venir precedido por cómo es manejado *Juanes* como producto musical, ya que para este álbum se buscó darle una mayor proyección internacional.

Otra de las razones por lo que tiene ese cambio de temática tiene que ver con que en el mundo hubo un cambio de orden a nivel internacional después de los ataques que se llevaron a cabo contra estados unidos el 11 de septiembre, lo que desencadenó una lucha contra el terrorismo, misma que se adoptó en Colombia después del término del mandato presidencial de Andrés Pastrana y el comienzo del de Álvaro Uribe, quien catalogó a las guerrillas como terrorista para de esa manera legitimar su lucha.

Si bien el eje central de este material discográfico es el amor, junto a este podemos escuchar que todavía tiene reminiscencias de los temas políticos que tocó en su primer álbum, sin embargo la canción que analizaremos a continuación “A dios le pido” podría pensarse como alguna forma de plegaria, tanto para el pueblo colombiano como a nivel internacional, después de que las torres gemelas fueran atacadas, y es gracias a esto que *Juanes* comienza a ser una especie de portavoz de un mundo utópico para sus fans.

MI SANGRE

En el álbum “Mi Sangre” aun producido por el equipo Santaolalla y Anibal Kerpel, se nota un cambio casi de 180° grados al anterior, pues desde la portada vemos un estilo más roquero, tenemos un *Juanes* con el cabello largo y una manga de tatuajes con la que tapa la mitad de su cara. Esta imagen nos recuerda a *Juanes* en su etapa de *Ekhymosis*, una versión más rebelde que aún se dejaba vislumbrar en su primera producción, pero esta vez se acrecienta este sentimiento y aunque aún tiene toques pop lo que más sobresale es el rock.

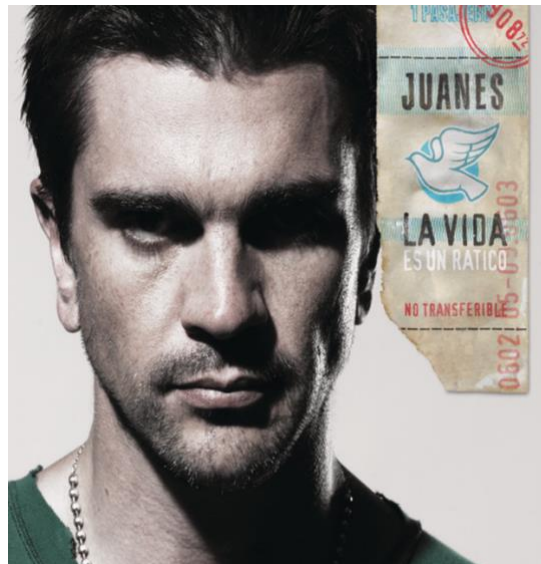

En el apartado musical vemos que vuelve a hablar los temas relacionados con Colombia y aunque no siempre se dice de manera explícita, nos enseña lo que *Juanes* sueña y cree, un futuro utópico donde su sangre (su comunidad) pueda ser una, un futuro utópico en el que confía puede lograr ser Colombia.

Ahora hablando de lo instrumental vemos a un *Juanes* mucho más conectado con sus raíces colombianas y roqueras, pues, aunque en el primer sencillo “Nada Valgo sin tu Amor” se omite esta oración, todos los que le siguieron (“La Camisa Negra” y “Volverte a Ver”) son la combinación entre rock y sonidos tradicionales de Colombia).

LA VIDA ES UN RATICO

“La vida es un ratico” es el cuarto álbum en la carrera de solista de *Juanes* y fue lanzado en el año 2007 bajo el sello Universal Music Latino, la producción corrió a cargo del mismo equipo con el que venía trabajando, es decir, Gustavo Santaolalla y Anibal Kerpel más el mismo *Juanes*, quien se involucró en mayor medida en la producción de este material discográfico.

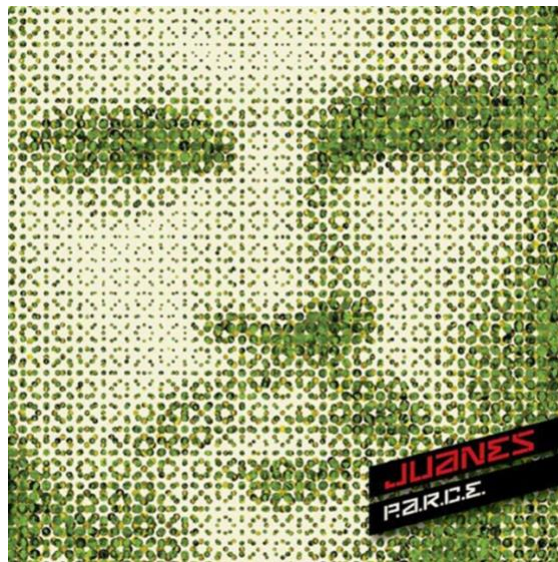
Con respecto al apartado visual, podemos observar que *Juanes* vuelve a cambiar el estilo de su cabello una vez más, ahora lo tiene corto, una imagen muy parecida a la que presentaba en su disco “Fíjate bien”, sin embargo, a diferencia de la imagen de juventud que presentaba en el disco mencionado, puede observarse que tiene barba, esto puede representar que como artista tanto como persona ha alcanzado la madurez.

De igual manera un elemento que llama la atención de gran manera es que el título del disco y el nombre del artista están dentro de lo que parece ser un boleto de autobús y dentro del mismo esta una paloma, que es considerada el símbolo de la paz, uno de los temas centrales de los que se nos habla en las letras de este disco.

Un dato interesante es que el nombre del disco “La vida es un ratico” fue inspirado por la mama de Juanes en una plática que tuvieron y dentro de la cual le menciono “No te preocupes, porque la vida... es un ratico”, frase que le ayudo para crear una canción y después un álbum en el que uno de los mensajes dentro del mismo es que la vida se tiene que pasar junto a los seres queridos y la familia, dando paso así al tercer tema del que se habla en el álbum, el amor.

P.A.R.C.E.

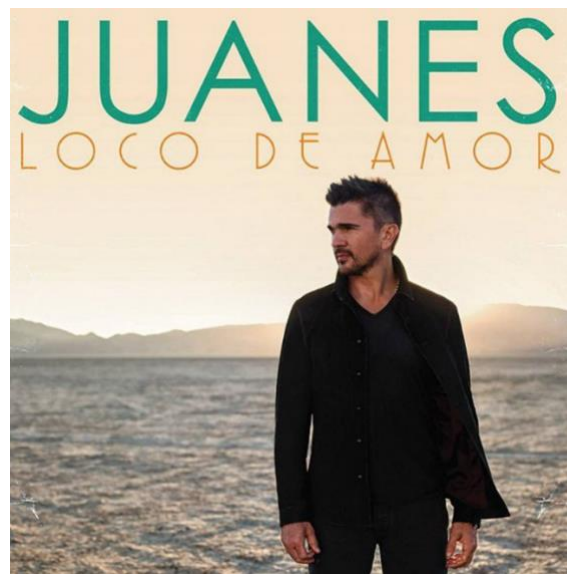
Continuando con la discografía de Juanes, nos encontramos con “P.A.R.C.E” el quinto disco de estudio del cantante colombiano, el cual salió a la venta en el año 2010 y es el primero en el que cambia a su ya conocido combo de productores (Santaolalla y Kerpel), en esta ocasión nos presenta como productor a Stephen Lipson quien ha trabajado con artistas de la talla de *Paul McCartney*, *Aniñe Lenox* o *Rod Stewart*, junto a él *Juanes* también se encargó de los deberes de productor y como productor asociado esta su habitual colaborador Anibal Kerpel.

En la portada de este disco se puede apreciar la cara de *Juanes* en una toma frontal, mirando directamente a la cámara, como ya lo ha hecho en anteriores también se les llama “P.A.R.C.E.”, al mismo tiempo esos son los temas centrales de esta producción.

LOCO DE AMOR

El sexto disco del cantante colombiano Juanes titulado “Loco de amor” salió a la venta en el año 2014 bajo el sello Universal Music Latino y es el segundo en el que cambia de productores, en esta ocasión el combo está conformado por Steve Lillywhite quien estuvo a cargo de las primeras producciones de *U2* y *Emanuel del Real*, mejor conocido como “Meme”, integrante de la banda mexicana *Café Tacuba*.

En la portada de este disco se puede observar a *Juanes* parado en lo que parece ser un desierto, su imagen nos muestra de nuevo su cabello corto, pero en esta ocasión se aprecia que su barba está más crecida que en otras de las portadas ya analizadas, su ropa a diferencia de sus álbumes anteriores es de color negro en su totalidad, esto quizá simbolice la madurez en la que se encuentra en ese momento, tanto musicalmente como en su vida personal. Otro detalle que destacar es que está mirando al horizonte, parece pensativo, pero tiene una expresión tranquila, esto puede reflejar que él se siente liberado ya que en algunas entrevistas dijo que para

el este es su mejor álbum porque hizo un disco que él quería hacer sin la presión de tener que agradarle a nadie más.

El tema principal en este disco es sin duda el amor, lo que está implícito en el título de este. Como en su disco anterior los mensajes en sus canciones son concisos y deja totalmente de lado los temas políticos que no habían faltado en sus trabajos anteriores.

MIS PLANES SON AMARTE

Desde la portada del disco podemos ver un concepto totalmente distinto, pues es el primer disco que no incluye foto alguna de *Juanes* en la portada y el reverso, se incluye una animación correspondiente al tema visual del álbum, el cual es el espacio.

Aunque aún vemos de cierta forma a *Juanes* ya no le es necesario mostrarse de frente en la portada, esto nos habla del reconocimiento que se ha hecho a lo largo de estos años, pero también nos habla del viaje que hizo al adentrarse en este disco, pues aquí cambio de productores, *Sky* y *Mosty*, los cuales se mueven más en el género del reggaetón y ambas partes trabajaron en conjunto para crear un sonido en medio del rock y lo urbano.

MAS FUTURO QUE PASADO

En el apartado visual la portada cambia de una animación y título del disco a solo la imagen de un amanecer y en la esquina superior derecha el título del disco, pero sin nombre y/o imagen del artista.

ORIGEN

En esta portada vemos la silueta de *Juanes*, pero con colore y efecto que nos remonta a los 70s y la tipografía del título del disco muy parecido a “Mas Futuro Que Pasado” vemos que sirvió como puente para este disco.

En la misma portada se puede ver un poco del pasado de *Juanes* con su pose con la guitarra, pero al mismo tiempo de su actualidad con la tipografía y los colores y edición en la fotografía.

En este disco se hicieron *covers* de los cantantes y/o bandas que le inspiraron a ser músico a *Juanes*, canciones a las que revisita para recordar quien es, de donde viene y hacia dónde va.

En el caso de las canciones que eligió como sencillos la que más resalta es “La Bilirrubina” de *Juan Luis Guerra*, recordemos que él fue el productor del “MTV Unplugged” de *Juanes*, causando un gran impacto en el, así como devolverle el amor y pasión por la música cuando sentía que se estaba perdiendo.

Para concluir podemos ver que en este disco ya no se habla más sobre los temas sociales como en sus inicios, se podría decir que es en cuanto a letras el más alejado a su estilo pues, aunque mantiene el amor aquí se mueve por temas más sexuales.

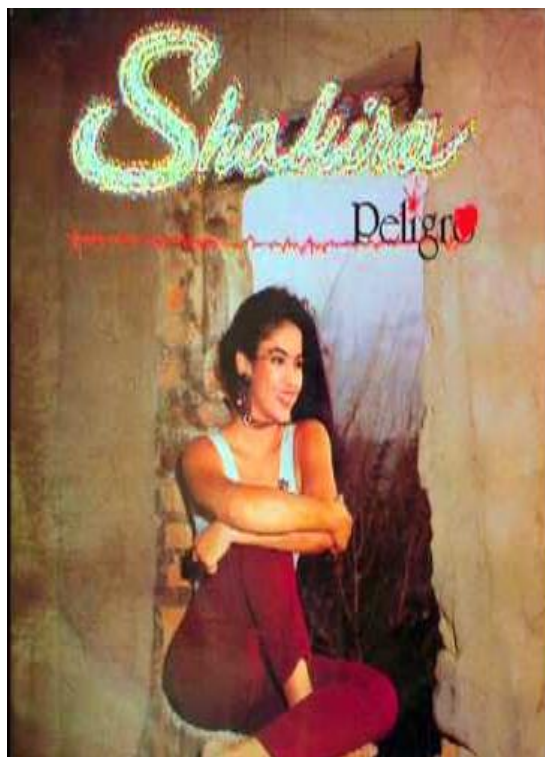
SHAKIRA

MAGIA

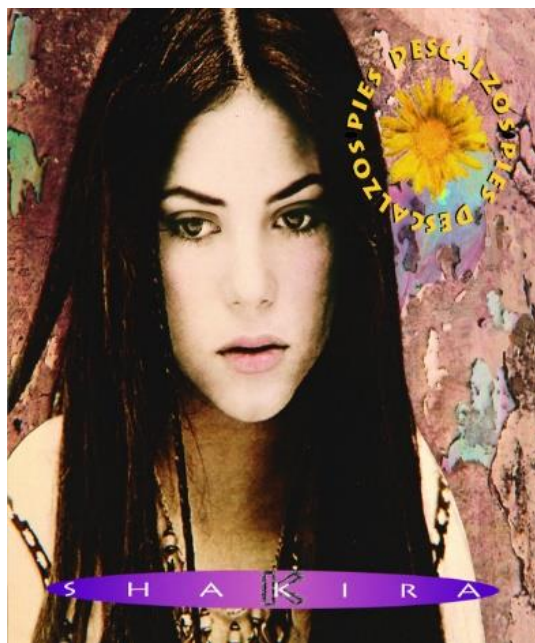
En el primer disco llamado “Magia” en 1991 luce una *Shakira* niña, con colores de la década de los 80’s 90s, su vestimenta es de un estereotipo de la época de los 90s, con un aspecto de liberación femenina y en busca de ser la imagen nueva con una posee de liberación además de lucir accesorios característicos de la época. En la contraportada se puede ver a una artista con un toque de misterio usando el panorama de la naturaleza a su favor con una vestimenta diferente a la de la portada y una toma contrapicada, además de una mirada risueña y coqueta clásica de una niña de 14 años, además de que tiene en los lados del disco fotos de ella misma posando de diversas formas para reforzar más la imagen de la colombiana.

PELIGRO

En el disco “Peligro” grabado en 1993 cuyo material musical fue para una telenovela nos da la impresión de seguir siendo una *Shakira* juvenil, inocente, con una ilusión además de tener un encuadre necesario para que todos los lados te dirijan a ella, su vestuario es más casual y de fondo te da calma y un paisaje mismo que utilizo en su disco anterior, la contraportada nos muestra el mismo arco de la ventana sin embargo a una *Shakira* libre en un plano abierto, cambiando de ropa a la portada lo que nos da un mensaje de transición, la mayoría de sus canciones hablan del tema del amor.

PIES DESCALZOS

En 1995 para el disco “Pies descalzos” tiene un ligero cambio de imagen luciendo una mirada diferente pareciendo introspectiva y cambiando la temperatura del color.

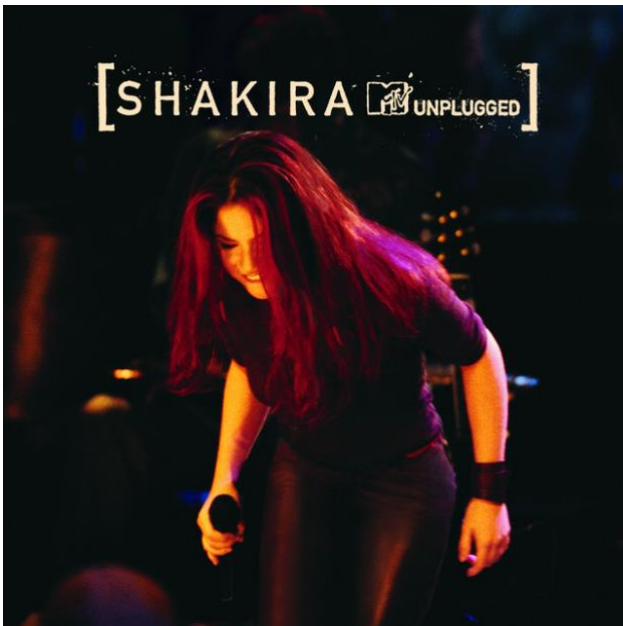
Así mismo podemos ver el ángulo de la toma es un primer plano, sin embargo, no se puede percibir la ropa que luce, el enfoque es completo en su rostro, y de fondo se puede ver una pared con daños del paso del tiempo, en la contraportada luce una imagen simbólica ad hoc con el título del álbum y hasta cierto punto de vista percibida como un ser frágil, sobre unas hierbas de pasto.

¿DÓNDE ESTAN LOS LADRONES?

En 1998 “¿Dónde están los ladrones?” podemos observar una *Shakira* con un estilo diferente y una mirada desafiante además de lucir un vestuario más libre, se usa el recurso del plano medio, el fondo es liso dejando de lado los fondos de la naturaleza, en la contraportada se ve una artista pensante sobre una silla, se cambia de plano a un plano holandés, el cambio de vestuario es notorio pues luce ahora más formal y con colores más opacos a diferencia de la portada, además de usar el recurso de elementos adicionales como lo son una silla y una planta.

“MTV UNPLUGGED”

Llego el “MTV Unplugged” tras el éxito de “¿dónde están los ladrones?”, dicho álbum fue grabado en NY podemos ver una *Shakira* más a su estilo original, rockera, con el cabello largo, una pose de rebeldía, un cambio drástico en su vestuario a comparación con lo presentado anteriormente, la toma es contrapicada

y enfocando a la artista con la mirada hacia abajo en dirección al público por lo que nos puede dar a entender que ya se genera un vínculo con su audiencia.

LAUNDRY SERVICE

En el álbum “Laundry service” grabado en 2001 de acuerdo con la artista el éxito “*Whenever, Wherever*” (Suerte) se inspiró en la música folklórica latinoamericana.” Dándole un tono andino”, por lo que utilizó instrumentos como la zampoña o el bombo legüero, además de que en la portada vemos un cambio en el color de cabello de *Shakira*, una *Shakira* que sin ropa y mostrando un tatuaje del nombre del disco, una mirada coqueta pero a la vez firme, todo los puntos te dirigen hacia su rostro, en la contraportada es aparece la misma imagen pero en pequeño por lo que reafirma esa imagen de la portada, en adición se grabaron 2 canciones del álbum anterior pero compuestas nuevamente, esta vez por Gloria Estefan.

FIJACIÓN ORAL VOL. 1

En el álbum “Fijación oral vol. 1” grabado en 2005 Shakira retoma canciones en español al 100% además de que en la portada se puede decir que fueron inspiradas en la religión en este volumen 1 concebida como la virgen María además de que la cantante comenta que el título viene del hecho de que siempre vivió de su boca además de que menciona que es su más grande fuente de placer y para descubrir y disfrutar el mundo, a la palabra escrita, a las cosas que hizo y no debió hacer.

En la línea de su anterior trabajo, “Fijación oral vol. 1” es un álbum de pop latino con canciones que combinan distintos géneros como el pop rock y el *soft rock*. Shakira afirmó que el título del álbum es un término de origen psicoanalítico. En el sencillo “La tortura” la cual tuvo una colaboración con Alejandro Sanz El sencillo cuenta la historia de una mujer que ha sido emocionalmente torturada por su novio infiel, quien la deja por otra, y finalmente regresa pidiendo perdón.

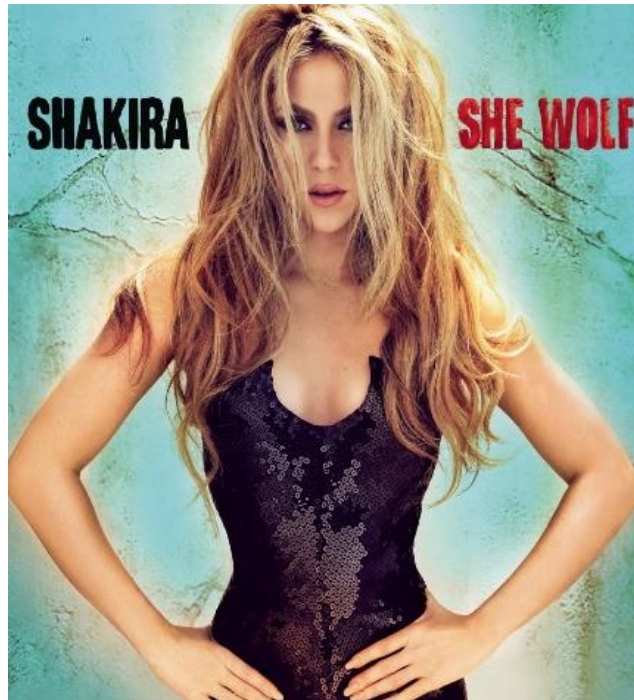
FIJACIÓN ORAL VOL. 2

En el álbum “fijación oral volumen 2” grabado en 2005 se puede percibir como una referencia a Adán y Eva la cual se ve claramente además de ser reforzada por la manzana, es una toma frontal en un plano medio, utiliza la naturaleza como parte de la escena y para cubrir su cuerpo, además de que el bebé continuo en la portada de este disco, desde cualquier perspectiva te lleva al centro que es donde está la artista con una mirada fija y penetrante

“Fijación oral vol. 2” defiere de “Fijación Oral Vol. 1” en que es más rockero y social, lo que se refleja en las letras de las canciones y la propuesta sonora. Además de la mezcla entre pop y rock característicos de otros discos de Shakira como “¿Dónde están Los Ladrones?” y “Pies descalzos”, es notable también, una fuerte influencia por la música electrónica en Timor y la música británica en “Hey You”, este disco posee la característica de que es 100% en ingles sin embargo tuvo tal éxito que algunos sencillos fueron lanzados en español como “Hips Don’t Lie” la cual en español es las caderas no mienten.

SHE WOLF

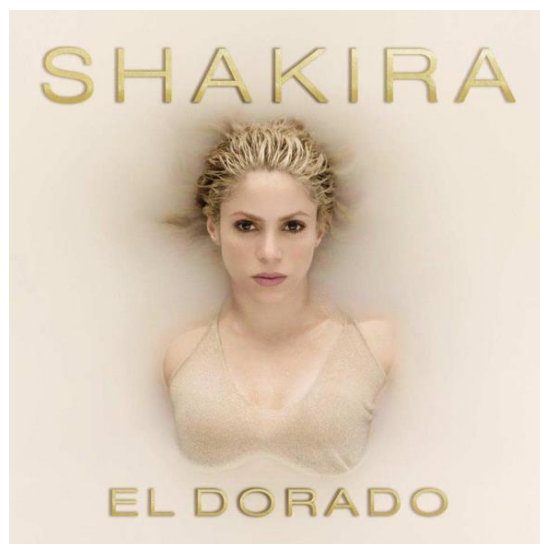

En el álbum titulado “She Wolf” lanzado el 9 de Octubre del 2009 podemos notar en la portada a una Shakira con una mezcla de estilo dando un semblante de una salvaje sensualidad apoyado de su forma de estar vestida y por lo que parecen ser zarpazos en la pared detrás de ella, junto con una mirada retadora que refleja mucha seguridad que es reforzada por la posición de sus brazos además de que en la contraportada se puede ver un impacto de bala así como una separación lo que refuerza ese antes y después de su carrera con este disco, además de que dicha línea hace una clara separación en su nombre de la palabra “ira” lo que refuerza la portada y su aspecto de la cantante, por último en la tipografía luce las primeras palabras manchadas y poco a poco se va “limpiando” por lo que puede ser una analogía a su trayectoria musical pues hay que recordar que sus primeros 2 álbumes no tuvieron el éxito deseado.

El siguiente álbum se llama “Sale el sol” y fue lanzado el 19 de octubre del 2010, aquí la artista colombiana se muestra relajada y libre con un poco de nostalgia ya que parece estar en una puesta de sol, una toma de plano americano, una mirada tierna y sigue usando como herramienta la naturaleza para sus discos, en esta ocasión posa semidesnuda.

EL DORADO

El álbum “El Dorado” grabado en 2017 es el álbum más reciente de la cantante Inspirado por su vida personal y experiencias,” El Dorado” contiene principalmente canciones acerca de la relación de Shakira con su novio, Gerard Pique,

musicalmente, el álbum es una mezcla de pop latino y reggaetón, con influencias de bachata, vallenato y pop electrónico.

Análisis explicativo

Para el análisis interpretativo dividiremos la carrera de *Juanes* y *Shakira* en etapas, basándonos en cuanto a productores y demás cambios que hayan sido de importancia para el desarrollo de sus carreras, decisiones que cambiaron el rumbo de estas.

Para Juanes se dividió en tres etapas, tomando en cuenta el habitus, matriz cultural, etc.

1.- Fíjate bien con quien piso

En Esta etapa vemos el crecimiento y establecimiento del nombre de *Juanes* en Latinoamérica principalmente, esto con el apoyo de Gustavo Santaolalla y Anibal Kerpel.

En esta etapa podemos ver un Juanes intentándose adaptar al habitus del momento, pues intenta crear una identidad para su música, pues su matriz cultural radica en Colombia y su banda metal *Ekhymosis* y esta misma matriz podría ser difícil traspasarla al 100% al nuevo rumbo que intentaba Juanes, pues para los finales de los años 90s e inicios de los 2000s el pop y hip hop empezaban a dominar las listas de popularidad de la radio y aunque el rock seguía fuerte este se estaba fusionando con el pop. Para esta época los éxitos más escuchados por cantantes latinos eran: “Livin la vida loca” de *Ricky Martin*, “A Puro Dolor” de *Son By Four*, “O Tu o Ninguna” de *Luis Miguel*, entre otros.

Para su primer disco “Fíjate Bien” Juanes estuvo viviendo en Miami, Florida, donde las listas eran dominadas por *Britney Spears*, *Enrique Iglesias*, *Robbie Williams* y *los Backstreet Boys*, el sonido de la música fluctuaba más que nada entre el pop, hip hop y rock, aquí es donde observamos el primer ingrediente añadido a la mezcla de la música de Juanes, el Hip Hop.

El metal que es parte importante en la vida de *Juanes* pasa a ser rock, ya que este es más fácil de escuchar, así con la ayuda de los que se convertirían en su equipo de confianza Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel nació el primer disco de Juanes “Fíjate Bien” con el cual se hizo acreedor de Mejor álbum rock latino solista de los Grammy y siendo nominado a 2 categorías más.

Entre los años 2001 y 2002 la industria musical estaba siendo dominada por rock alternativo, hip hop, electrónica y pop con los artistas como *Alejandro Sanz, Dido, Paulina Rubio, La Oreja de Van Gogh, Jennifer López y Madonna*.

Para la grabación de su segundo disco manteniendo la alianza Juanes, Santaolalla y Kerpel su sonido pasaría a ser más dominado por el pop, Pop-Rock; esto se deja ver con su primer sencillo “A Dios Le Pido” el cual empieza con un riff de guitarra eléctrica, pero manteniendo un poco el tono pop, el cual predomina en el disco.

En esta fase vemos a un *Juanes* mucho más insertado en el habitus del pop y abrazando este género, esto se refuerza con los sencillos: “Es Por Ti” y Fotografía a dueto con *Nelly Furtado*, donde los temas que predominan en las letras son el amor y en cuanto al sonido instrumental siempre llevando ritmos entre hip hop y pop y como casi en cada canción la guitarra eléctrica y por momento el teclado tomando un poco más de protagonismo en este disco.

Para los siguientes dos sencillos “La Paga” y “Mala gente” se denota un sonido de hip hop, aun apelando a este sonido que seguía siendo popular para ese tiempo.

Para este momento la música de Juanes llegó hasta los oídos de los españoles, demostrando que el disco fue un éxito en ventas a nivel mundial y demostrando la capacidad y potencial de Juanes para llegar a un público más internacional.

Para el 2003 y la grabación del disco “Mi Sangre” *Juanes* volvería a sus raíces destacando un sonido mucho más roquero e incluyendo sonidos más típicos de Colombia.

Para el álbum vemos una fusión del pop, rock y hip hop, pues tiene canciones cien por ciento poperas como “Nada valgo sin tu amor”, tenemos el rock con “Volverte a Ver” y La Camisa Negra” que está inspirada en un género de la natal Colombia

de Juanes Antioquia llamada guasca, Juanes, Santaolalla y Kerpel lograron encontrar el balance perfecto entre todos estos géneros y crear “Mi Sangre”, *Juanes* alcanzó lo que sería su mayor momento de popularidad internacionalmente, pues del álbum se lanzaron ediciones especiales para Europa y Japón, además de agregar que con el álbum se hizo acreedor al Grammy de “Mejor Álbum Rock Vocal Solista”

Para el 2007 lanza el disco “La Vida Es Un Ratico” que, aunque tuvo críticas mixtas tuvo más ventas que “Mi Sangre” ya que se puso a la venta en alrededor de 77 países, impulsado rápidamente por la disquera el sencillo promocional del disco “Me Enamora” subió al número 1 de las listas de popularidad, tanto fue así que para 2008 se lanzó una reedición del disco donde se incluyeron canciones que también fueron muy populares como: “Odio por Amor” y “Hoy Me Voy”.

Para la grabación del disco sería la última vez que trabajaría con Gustavo Santaolalla y Anibal Kerpel y aunque mantuvo los mismos sonidos que en los trabajos anteriores no se consiguió la misma aceptación de este, pues aparte de algunos sencillos el disco se sentía repetitivo, se podría decir que se estancó creativamente.

2.- Experimentación: buscando un nuevo sonido

Esta segunda etapa en la que se divide la carrera de Juanes fue una de experimentación, ya que hubo un cambio en sus productores que habían sido su combo de confianza, Aníbal Kerpel y Gustavo Santaolalla, y a diferencia de artistas como *Enrique Iglesias* o *Luis Miguel* que se mantuvieron dentro de un sonido, Juanes quiso cambiar la fórmula que había manejado durante 4 discos para sonar distinto, esto gracias a que ya se había hecho de un nombre en la industria, esta etapa se compone por 3 discos “P.A.R.C.E”, ““MTV Unplugged”” y “Loco de amor”

Para el año 2010 cuando comienza esta etapa, en el mundo sonaban cosas como “Baby” de *Justin Bieber*, “California Girls” de *Katy Perry*, “Moves like a Jagger” de *Maroon 5* en el mundo de la música pop anglosajona, y por el lado de la música latina reinaba el pop con cantantes como *Enrique Iglesias* o *Camila*.

Es en este mismo año Juanes saca su disco "P.A.R.C.E" para el cual se unió a la producción Stephen Lipson quien había trabajado con artistas como *Paul McCartney*, *Annie Lenox*, *Rod Stewart* o *Robbie Williams*, debido a que quería crear un álbum que contara con la libertad creativa que él deseaba, con esto llegaba un cambio en su habitus, el cual tiene que adecuarse a trabajar con su nuevo productor, a su vez el proceso creativo de este disco sería diferente al tener una manera distinta de componer e incluso de escribir sus canciones, incluyendo diferentes instrumentos que no había incorporado en sus anteriores producciones, es con esto que da inicio una etapa en la que buscaría una nueva identidad llegando a experimentar con nuevos sonidos.

Otro de los puntos interesantes sobre este disco es que salió de la matriz que se creó siendo Miami, Colombia y el resto de Latinoamérica ya que el disco fue grabado en Londres, Inglaterra, saliendo así de su zona de confort que tenía con Gustavo Santaolalla, esto sería parte del cambio de sonido de este material.

A pesar de haber cambiado de productor e intentar experimentar con otros sonidos, este disco todavía tiene reminiscencias de la etapa en la que Santaolalla había sido su gran socio, el ejemplo más marcado es el del sencillo "Yerbatero" en el que el sonido de la guitarra es muy parecido a sus anteriores trabajos, sin embargo el sonido que predomina en este disco es el del pop, teniendo en su listado varias baladas en las que predomina la guitarra acústica, un sonido que no tenía mucho que ver con lo que estaban tocando en las estaciones de radio y las plataformas musicales, en las que predominaban sonidos muy electrónicos, esto puede explicar el porqué del poco éxito que tuvo este material en conjunto con otros factores, como son el que la comunicación entre *Juanes* y Lipson fue muy difícil ya que el productor no habla español y también el que *Juanes* quisiera hacer un disco en el que no se tuviera que seguir la fórmula ya establecida que manejaba con Santaolalla.

A diferencia de un artista como *Marc Anthony*, *Juanes* se sale del sonido que la industria manejaba en ese momento, es por eso que en sus carreras hubo una gran diferencia, mientras *Marc Anthony* era una estrella mundial, *Juanes* intentaba

cambiar su sonido y se daba el lujo de experimentar con otros sonidos, el estadounidense se adaptaba a los cambios en la industria y *Juanes* intentaba encontrar un nuevo sonido que lo distinguiera.

En el año 2012 la carrera de *Juanes* estaba claramente a la baja, después de intentar cambiar un su sonido con un no tan buen resultado para sus fans aunque para el cantante colombiano haya sido considerado como su mejor disco hasta la fecha, debido a este declive es que en este año nos presenta su primer disco grabado completamente en vivo, nos referimos al ““MTV Unplugged”” en el cual tuvo de nuevo un cambio de productor, se unió a el aclamado cantante, arreglista, compositor y productor dominicano Juan Luis Guerra y para el cual volvió a estar dentro de la matriz ya que regreso a Miami para grabar este material en el que siguió muy de la mano de la experimentación debido que hizo reinterpretaciones de algunos de sus más grandes éxitos continuando dentro de esta etapa en la que seguía contrastando con lo que estaba sonando en el mundo de la música en la que predominaban géneros como el pop, el hip hop o el que se empezaba a convertir en el más dominante, el Reggaetón.

Con este disco *Juanes* seguía posicionado como uno de los artistas latinos más importantes, podía continuar a la vista del público para no desaparecer completamente del mapa musical, algo que otras bandas también han hecho mientras no se encuentran componiendo nueva música o no están en proceso de grabación de algún disco.

La asociación con Juan Luis Guerra también le permitió a *Juanes* seguir explorando otros sonidos, experimentando con otros instrumentos al integrarlos en las canciones que ya estaban compuestas, y es de esta manera que también se puede escuchar la influencia del productor dominicano en esta producción.

De esta manera una vez más *Juanes* tuvo que cambiar su habitus al tener que regresar a Miami y al tener que hacer una preparación distinta para este disco, ya que al ser en vivo es diferente a un disco de estudio e incluso al tener que ver cuales instrumentos son los que usaría para las nuevas versiones de sus éxitos.

Gracias a este disco la carrera de Juanes estaba comenzando a tener un nuevo impulso debido a que esta producción tuvo grandes ventas, llegando ser como disco de oro en países como México, España o Venezuela y como Platino en su natal Colombia.

Después del “MTV Unplugged” la carrera de Juanes tuvo un nuevo impulso y es en año 2014 que nos presenta su nuevo disco de estudio titulado “Loco de amor” al cual se unió como productor Steve Lillywhite, quien había trabajado como productor de U2, continuando así con su etapa experimental ya que Lillywhite no solo había trabajado con los ya mencionados U2 sino que también dentro de su extensa carrera ha trabajado con artistas de la talla de *The Rolling Stones*, *The Talking Heads*, *Peter Gabriel*, *The Killers* o *Morrissey*, por lo tanto el sonido que intentaría imprimirle a este disco sería uno más Rock.

Este disco conto también con la colaboración de *Emmanuel Del Real*, mejor conocido como “Meme” miembro de la banda Mexicana *Café Tacuba* quien también estuvo en labores de producción, así como tocando con Juanes en algunos temas.

Una vez más Juanes cambia de habitus debido a que tiene que cambiar una vez más locación, esta vez se traslada a Los Ángeles California saliendo así de nuevo de la matriz, aunque no del todo, ya que como habíamos mencionado anteriormente, se conforma de Miami, Colombia y el resto de Latinoamérica, y California es el estado en donde más latinos hay dentro de los Estados Unidos.

De esta manera tiene que adecuarse nuevamente a trabajar con un nuevo productor, uno que tiene más experiencia dentro del género Rock. Esto se puede escuchar sobre todo en las bases de la batería de la mayoría de las canciones, ya que suenan más sólidas que en los discos anteriores de Juanes, de igual manera la guitarra en un estilo más rock y menos tropical es muy marcada. La influencia de Emmanuel del real también es muy marcada debido a que en este material hay muchos teclados y melodías de piano en las canciones, algo con lo que Juanes no había trabajado mucho en sus anteriores producciones.

La asociación entre Juanes, Lillywhite y Del Real logro mezclar de gran manera el estilo de cada uno, llegando a hacer una gran mezcla que dio como resultado un sonido Rock-pop, logrando así lo que Juanes busco en esta etapa, un nuevo sonido para su música. Sin embargo no tuvo el mismo éxito que otras producciones del cantante colombiano, una vez más porque no estaba dentro del sonido que la industria estaba manejando en ese momento con artistas de pop como *Sia*, *Ariana Grande*, *Taylor Swift*, *Maroon 5*, *Sam Smith*, *Coldplay* o *Clavin Harris* y dentro del mercado latino *Enrique Iglesias* o Shakira, quien para el sencillo “Can’t remember to forget you” había hecho una colaboración con *Rihanna*.

3.- El Mainstream y el crossover

En esta etapa vemos a un Juanes que vuelve a Colombia y así dándole un giro a su música al aliarse con productores como *Sky* y *Mosty*, haciendo que el sonido de Juanes se apegue a los ritmos de moda, como el género urbano y/o reggaetón.

Para estos años (2016-2017) la música que estaba dominando las listas de popularidad eran los géneros urbanos y el reggaetón , así que Juanes tuvo que volver a adaptarse a un nuevo habitus, esta vez un habitus que estaba teniendo una gran fuerza en su natal Colombia, pues trabajo con los productores *Sky* y *Mosty*, productores de *J Balvin* , *Farruko*, *De La Ghetto*, *Justin Quiles* o *Reykon*, entre otros, Juanes estaba listo para darle un nuevo rumbo a su música e irse ajustando a lo que la industria estaba explotando en ese momento, con base en estas referencias a finales del 2016 se lanza “Fuego” sencillo promocional de “Mis Planes son Amarte” Para este disco las bases rítmicas son muy parecidas a las usadas en el reggaetón y el hip hop, incluyendo sonidos colombianos que Juanes ya antes mencionados, la guitarra eléctrica.

Aquí vemos a un Juanes intentando crear una combinación entre los sonidos de moda y el rock, dando una mezcla de sonidos disfrutable y aunque el disco no tuvo gran acogida internacional en Latinoamérica fue como un resurgir del cantante y volvió a ser popular.

Para “Mas Futuro Que Pasado”, aun con los productores *Sky* y *Mosty* pero agregando a la mezcla a Jesús López, quien está detrás de éxitos como

“Despacito” de Luis Fonsi y éxitos de Enrique Iglesias; con base en esto podemos ver que para este nuevo producto el sonido de Juanes tomo incorporo totalmente los sonidos urbanos, pues el álbum paso a ser rock, reggaetón y pop , predominando los sonidos de reggaetón, esto queda demostrado en su totalidad con el primer sencillo del disco “Pa´ Dentro” el cual es en su totalidad reggaetón , es la primera canción de Juanes en no incluir guitarra ya sea eléctrica o acústica.

Para el segundo sencillo “La Plata” fusiona el vallenato con reggaetón, podemos ver que, aunque ya su sonido está en otro rumbo su natal Colombia, matriz cultural no la deja, pues el rock tal vez lo dejo, pero sus orígenes natales las intenta seguir conservando en pequeñas porciones.

Hablando de tendencias, este disco está repleto de duetos, empezando con la ya mencionada “La Plata” con *Lalo Ebratt* y siguiendo con “Querer Mejor” con *Alessia Cara* (Nominada a canción del año y grabación del año en los Grammy Latino), “Aurora” con Crudo, “Bonita” con Sebastián Yatra, “Tequila” con *Christian Nodal*, “Mia, Mia” con Fuego, la mitad del disco está compuesto por canciones hechas a dueto, esto permitiéndole a Juanes tener un mayor alcance en cuanto a público y experimentar más en cuanto a géneros.

Aunque el álbum no tuvo gran recepción en Europa en Estados Unidos y Latinoamérica fue un éxito, pues estuvo el disco y sus sencillos en lo más alto de las listas.

Para el que fue su último disco Juanes deicidio reunir todos los ritmos apropiados y hacer un disco de *cover* inspirado en todos esos artistas y/o bandas que lo inspiraron a ser músico, para este trabajo mano a mano con *Sebastian Kryz* compositor y productor argentino-estadounidense que trabajo con artistas como: , , *Gloria Estefan*, *Carlos Vives*, *Shakira*, *Alejandro Sanz*, *Luis Fonsi*, *Ricky Martin*, *Marc Anthony*, *Will Smith*, entre muchos otros; para este disco se adaptaron canciones al rock, intentándole dar el “toque” de Juanes, así es como nació: “Origen” del disco tenemos versiones de: “Rebelión” de *Joe Arroyo*, *Volver de Carlos Gardel*, “Nuestro Juramento” de Benito de Jesus, “La Bilirrubina” de *Juan Luis Guerra*, *Todo Hombre es una Historia de Kraken*, “El Amor Después del Amor”

de Fito Páez, “Could You Be Loved” de Bob Marley, “Sin Medir Distancias” de Gustavo Gutiérrez, “No Tengo Dinero” de Juan Gabriel, “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen, De Oro de Fernando Echeverría y finalmente Y nos “Dieron Las Diez” de Joaquín Sabina.

Como sencillos para promocionar el disco se lanzaron: “No Tengo dinero”, “El Amor después del amor”, “La Bilirrubina” y “Sin Medir Distancias”, con este disco vemos una combinación de distintos ritmos que, aunque Juanes se intenta apropiarse de estos y combinarlos con su matriz nos da un disco que se hizo acreedor al Grammy en Mejor álbum urbano latino.

Para estos últimos productos vemos como Juanes está en su totalidad inmiscuido en la industria en su totalidad, pues sus últimos tres discos están llenos de ritmos y estrategias hechas para seguir siendo vigente, se podría decir que salió de sus hábitos para acoplarse al nuevo y adecuarse a los sonidos actuales, llevando este punto en su máxima expresión al hacer un disco de duetos y un disco lleno de covers, apostando a la moda y nostalgia.

La carrera musical de la artista colombiana Shakira se puede dividir en 3 etapas la primera que es a nivel Latinoamérica (1992-2000), la segunda es a nivel global (2001-2009) y la última (2010-2017), siendo la artista con tendencia a *crossover* por lo visto a lo largo de su trabajo.

1. Shakira y el éxito en pies descalzos.

La etapa de Shakira parte del inicio de su carrera musical de 1992 al 2000, en sus primeros discos era un ritmo baladas para estos álbumes, la compañía discográfica se encargó en gran parte de la producción de este por lo que para Shakira en realidad fue muy frustrante ya que no se sentía muy cómoda con los sonidos que iban definiendo las canciones, Sony Colombia era el encargado de esos discos y fue grabado en el país sudamericano, dichos álbumes no tuvieron el éxito deseado.

En su primer disco aborda su visión del mundo amoroso, Shakira desde que tenía 8 años y otras canciones escritas por otros autores, sin embargo, fue grabado cuando Shakira tenía apenas 16 años.

Magia tiene un ruido bastante representativo de la era en la que se grabó, aunque la industria musical ha descubierto nuevos sonidos. Este álbum parece un reflejo de bastante más de una década de los 80's una vez que solo hablamos de ruido. Shakira grabó este disco a la edad de 13 años Este álbum parece más bien el reflejo de la terminada década de los 80 al referirnos exclusivamente a sonidos pues nos da la impresión de que musicalmente seguíamos anclados a esa década a pesar de ser grabado en 1992, en la canción "Lejos de tu amor" hay por primera vez una frase en otro idioma en este caso es inglés.

Fue la propia cantante quien hizo presentaciones para promover su material musical llevándose a cabo en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Medellín, Cali, Bogotá y varios teatros, actuaciones especiales de coristas y coros, como los de César Navarro, Guillermo Gómez, Mauricio Pinilla y Richard Ricardo.

El lanzamiento tuvo distintos obstáculos por lo que resultó ser un fracaso comercial con tan solo 1200 copias vendidas, sin embargo, la discográfica Sony decidió producirle otro disco a la cantante, misma que sería usado para una novela.

Shakira decidió relanzar como proyecto recopilatorio nombrado "La Magia y el Peligro de mis primeros éxitos", donde hace un juego de palabras de los nombres de sus primeros 2 discos en 2017.

El álbum "Peligro" fue lanzado con motivo de la novela de nombre "Oasis" a sus 16 años, Shakira lanzó 10 sencillos producidos por Miguel E. Cubillos, Pablo Tedeschi y la compañía discográfica Sony en este disco se aborda el tema del amor y desamor con el objetivo de dar un impulso a su carrera musical, sin tener el éxito esperado.

Con este álbum, se pretendía darle un mayor empuje dentro de su país. Pero al no estar conforme con el resultado, Shakira no quiso darle gran promoción, por lo que no dio muchas presentaciones en vivo y solo hubo un único videoclip oficial, "Tú serás la historia de mi vida". Shakira tampoco quiere que Sony Music promocióne el LP, pero la discográfica lo envió a algunas estaciones de radio locales para promocionarlo. El desempeño de ventas de este álbum es más dramático que el anterior, y se han vendido poco menos de 1000 copias.

En este disco Shakira escribió 4 de los 10 sencillos lo que le seguía generando enojo y poca libertad creativa. La canción "Tú serás la historia de mi vida", es la versión en español de la canción "You're the story of my life", escrita por Desmond Child quien es productor y compositor

Gracias a la canción "Eres", la colombiana ganó el tercer lugar en el Festival de Viña del Mar, Chile en 1993, además de que fue la segunda canción más popular en Colombia después de Magia, tras el fracaso de los dos primeros discos, Shakira dijo que el tercer disco, anunciado en un acuerdo con un sello discográfico, sería muy importante ya que podría ser el último si fracasa por lo que decide concentrarse en el aspecto académico dejando de lado el lado artístico con éxito pues concluye sus estudios a finales de 1993.

En 1994 Shakira decide dejar de lado la escuela para concentrarse de nueva cuenta y de lleno en su carrera musical, sin embargo, durante su estadía en Bogotá, la colombiana decidió aceptar su papel en la telenovela El Oasis, donde protagonizó el disco "Peligro", esta canción fue compuesta por Emilio Estefan quien a la postre sería parte fundamental de la trayectoria de Shakira.

En este álbum tiene un sencillo llamado brujería, en él" tiene ciertas características de sonidos árabes lo que le da ese toque de raíces de la cantante colombiana pues ella tiene familiares en esa región por lo que se puede concebir como un toque personal.

Ya en su disco "Pies descalzos" el cual despegó su carrera, la producción del álbum estuvo a cargo de Luis Fernando Ochoa y coproducido por la misma Shakira lo que se vio reflejado en el éxito de este, "Pies descalzos" incorpora géneros de pop latino combinados con rock alternativo y el reggae. Del mismo modo, el contenido lírico incluye temas de romance, estilo de vida y aborto. Sony Music Latin y Columbia Records eran los productores de ese disco mismo que se grabó una parte en Colombia y otra en Miami.

Es considerado por la artista el primer disco de estudio el cual tuvo una gran aceptación a tal grado que fue el disco que hizo que naciera la estrella, la cantante colombiana iba a tener una canción de su autoría la cual sería "Nuestro Rock", ella

decidió que no sería una buena idea incluir una de esas canciones y escribió y produjo "¿Dónde estás corazón?" para que formara parte de éste compilado.

Según la artista, el disco surge de la necesidad de expresar su incompatibilidad. "Pies descalzos" es una combinación de géneros pop latino, rock alternativo y reggae. Del mismo modo, el contenido lírico incluye temas de romance, estilo de vida y aborto. El sencillo principal "Estoy aquí" se inició gracias a Shakira, ya que fue la primera canción en figurar en las listas de música latina estadounidense por lo que empieza a tener el éxito a nivel internacional y se generó la matriz cultural.

Además de que este disco tiene la particularidad de ser el primero en ser sacado en otro idioma al español, tras sacarlo en portugués para el público de Brasil.

2. Shakira a lo internacional

La segunda etapa de Shakira comienza luego de alcanzar la fama y conquistar el mercado latinoamericano y español, teniendo esto en cuenta, el siguiente paso era hacerse de un espacio en Estados Unidos para poder comenzar a hacerse de un nombre y poder internacionalizarse.

Para esta fase de su carrera Shakira cuenta con la ayuda y guía de los Estefan, Emilio productor y cantante (Esta pareja fue exiliada de Cuba, pero consiguieron un nuevo comienzo en Estados Unidos. Emilio probó suerte en España, donde vendió acordeones, aunque sin éxito, después se instaló en Miami donde fundó una banda llamada Los Latin Boys. Así fue como conoció a Gloria, en la boda de un amigo. En cambio, Gloria tuvo una dura infancia cuando llegó a Estados Unidos con su padre que al poco tiempo enfermó por el gas naranja de la guerra de Vietnam, sin embargo, en 1977 Emilio Estefan la invitó a unirse a su banda llamándose ahora Los Miami Sound Machine.) Emilio Estefan ha sido reconocido durante su trayectoria musical ganando dos premios Grammy y seis premios Grammy Latinos, incluyendo productor del año en 2000 y un premio especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación a la persona del año por su contribución a la industria musical.

Gloria Estefan es una cantautora, actriz y empresaria cubano- estadounidense. A lo largo de su carrera se estima que ha vendido de 90 a 100 millones de discos en

todo el mundo, formando parte de la lista de artistas musicales con mayores ventas quien ha sido artista de Sony y EPIC, quienes ven en Shakira un gran potencial y mucho talento. Es con su intervención que deciden grabar su disco completamente en inglés, para así lograr llegar a instaurarse en el tan ansiado mercado.

Shakira saca un "MTV Unplugged" en la ciudad de Manhattan en NY con sus éxitos de su disco anterior decide hacer algunos arreglos musicales para este álbum con las canciones de Ojos así en versión árabe además de Ciega Sordomuda acompañada por un mariachi, a cargo de Emilio Estefan, además de tener el éxito deseado a tal grado que se transmitió en español para los EU, en este disco la cantante decide cantar 8 canciones con la dirección de Tim Mitchell un productor estadounidense además de estar involucrado en el disco de Laundry service mismo que saldría después.

El éxito de Shakira con Emilio y Gloria Estefan comienza desde su álbum Laundry Service del 2001, en junio del 2005 lanzó Fijación oral 1 y en noviembre del mismo año lanza Fijación Oral 2, por último, en 2009 con She Wolf cerrando así su etapa con los Estefan, ya que todos estos álbumes son mayormente en inglés.

Aquí Shakira fusiona pop y rock con elementos de la música latina tratando de combinarlos con el inglés como idioma principal, cabe mencionar que es en este momento donde la cantante deja atrás su estilo de adolescente de *boyband* y pasa a un estilo mucho más provocativo y sensual, cambiando de igual manera el mensaje de sus canciones.

A partir de este momento Shakira que había estado trabajando con Luis Fernando Ochoa como productor se le suman bastantes otros productores como Javier Garza, Tim Mitchell, George Noriega, Pablo Flores, Lester Méndez, Gustavo Celis, entre otros dando así con el complemento de la fórmula y consolidando lo que sería su matriz cultural.

Para su primer disco los Estefan corrieron con un gran riesgo al empeñarse en convencer a la disquera que este álbum estuviera en inglés, esto con el propósito de ganar más seguidores de la música de la cantante, cosa que fue un gran éxito.

Aunque para el final de esta etapa se hablaba de que la cantante colombiana había peleado con los Estefan ella aclaró que no fue así y que siguen siendo muy amigos, simplemente se debió a que según palabras de la misma Shakira la decisión del cambio de *manager* se basó en la necesidad, en vista de que su carrera ha crecido tanto, de una persona que se dedique las 24 horas del día a lidiar con los detalles. Emilio tenía demasiados proyectos como para dedicarle todo su tiempo a ella, aclaró que seguían siendo amigos y que podrían trabajar más adelante.

3. SHAKIRA: El mainstream y el crossover sonido de clase mundial

La última etapa que pudimos identificar abarca del 2010 al 2017 donde vemos a una Shakira industrializada dejando de lado su fórmula e incursionando en diversos géneros a lo que estaba en tendencia, aunado a lo que sería uno de los mayores éxitos en su carrera con el álbum *sale el sol* producido por Shakira, Josh Abraham, Lukas Burton, Edward Bello, Gustavo Cerati, John Hill, Lester Mendez, Albert Menéndez, Luis Fernando Ochoa, Olige y René Pérez.

El álbum ha sido nominado a tres Premios Grammy Latinos, incluido el de Álbum del Año, y ganó el de Mejor Álbum Vocal Pop Femenino.

En este álbum está quizá un sencillo que impactó al mundo con la canción para la copa del mundo de fútbol en Sudáfrica 2010, “Waka Waka” en dicha canción se combinan ritmos e instrumentación afrocolombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago, aquí se muestra una artista que tiene la capacidad de adaptación a otros géneros y estilos fuera de la fórmula de la colombiana.

“Sale el sol” fue grabado en Londres, Barcelona y República Dominicana con una mezcla de Pop, pop latino, merengue, baladas, rock en español lo que fortalece el punto de la variabilidad de la cantante.

Sin embargo, el concepto del álbum está en la variedad de sonidos, en como Shakira logra abarcar varios temas de amor y corazón roto, deseo y letras de esperanza; es un álbum que, a pesar de ese eclecticismo, logra tener un hilo conductor que te direcciona hacia donde quiere.

El álbum "Shakira" lanzado en 2014 tiene la peculiaridad de que cambia de disquera dejando a EPIC por RCA Records y Sony Music Latin. El disco presenta un concepto personal, haciéndole honor a su título homónimo, Shakira, John Hill, Kid Nasri, Harpoon, Fernando Garibay, J2, Dr. Luke, Cirkut, RedOne, Adam, Messinger., Greg Kurstin y Luis Fernando Ochoa son los productores de este álbum en inglés el cual mezcla Pop, rock, folk, reggae, dance, country.

Este álbum cuenta con 3 colaboraciones de talla internacional como lo son Rihanna, Blake Shelton y de nueva cuenta la banda Magic, Shakira regresa a sus discos en inglés.

Además de realizar la canción Lalala para la copa del mundo de fútbol en Brasil 2014, la composición estuvo a cargo de Shakira, Jay Singh, Lukasz Gottwald, Mathieu Jomphe-Lepine *Billboard*, Max Martin, Henry Walter, Raelene Arreguin y John J. Conte, Jr., mientras que la producción estuvo a cargo de Shakira, Dr. Luke, J2, Cirkut y *Billboard*, la canción pertenece al género dance con influencias de ritmos de tambores dicha canción se cantó en la clausura del torneo internacional.

El dorado que es en su álbum más reciente llamado el dorado lanzado en 2017 se puede ver claramente una industrialización de la artista, su discografía fue Sony Music Latin dejando atrás a EPIC y RCA Records, dicho material musical cuenta con canciones en español y tres en el idioma inglés.

Con base en su vida personal y experiencias, El Dorado contiene principalmente canciones acerca de la relación de Shakira con su actual pareja sentimental el futbolista español Gerard Piqué y es una mezcla de pop latino y reggaetón grabado en Barcelona (ciudad donde vive) y Miami.

Este álbum cuenta con seis colaboraciones musicales: dos con el cantante colombiano Maluma, con Nicky Jam, Magic, Carlos Vives, Prince Royce y Black M.

El dorado tiene como productores a Shakira, John Hill, Kid Harpoon, Cirkut, Adam Messinger. Nasri, J2, Greg Kurstin, Luis Fernando Ochoa, por ello la variedad de géneros en el álbum.

Este álbum da una muestra de lo inmersa que estaba la cantante en la industrialización con exponentes de moda en diversos géneros musicales y volviendo a mezclar el español con el inglés nos puede indicar que la artista es capaz de rebasar la frontera del idioma y de la segmentación de un solo género.

Fue tan bien recibido que, en 2018, el álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum de pop latino, convirtiéndose en el tercer premio Grammy ganado por Shakira.

Por su parte la artista menciona lo siguiente:

"Toda mi vida, había presionado tantas cosas en mi vida personal para seguir mis sueños, mis sueños profesionales, para convertirme en una artista exitosa. Y de repente, las cosas cambiaron, y me vi como una madre, con una familia con la que había soñado desde que era niña y luego, cuando me di cuenta de que el creador dentro de mí también estaba pidiendo ser considerado, mi música se convirtió en mi escape. El estudio se convirtió en el lugar para dejar un poco de vapor apagado, lejos de la vida cotidiana como una madre -se convirtió en mi afición y entonces se convirtió en un placer como todas las aficiones son así que ahora la música es mi afición ¡Oh, nunca pensé que iba a decir eso!"

Shakira que describe el cambio artístico que ella hizo frente durante el proceso de grabación de "El Dorado".

Análisis interpretativo

Para este análisis usaremos conceptos que hemos visto y hecho uso de ellos como la matriz cultural, habitus, campo, tipos de capitales, la música mainstream y pop. Además, agregamos el uso de la captura de los momentos en las etapas de los colombianos Juanes y Shakira, todo esto para dar interpretación a todo lo planteado en el apartado anterior.

Con respecto a las teorías abordadas con anterioridad se puede interpretar de acuerdo con la visión de Bourdieu de campo, habitus y capital cultural mismas que se puede relacionar con los autores.

El capital cultural instituido es decir los estudios tanto académicos como musicales de la cantante Shakira comienzan desde muy corta de edad pues se incorporó al coro de la escuela en busca de desarrollar su pasión por el canto, además de poder los estudios académicos que finalizo de manera exitosa antes de enfocarse por completo en el aspecto musical mientras que Juanes tuvo estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana, sin embargo, su formación musical no fue dentro de una escuela, el solo tuvo un maestro de guitarra.

Con el capital objetivado, es decir, la formación que viene desde el núcleo familiar, la cantante colombiana siempre tuvo un poder adquisitivo mayor al promedio debido a que su familia se conformaba de empresarios y es gracias a esto que logro tener influencias dentro de la industria en los inicios de la carrera musical, además de que como parte de este capital se marca una clara tendencia de hacia dónde se podría enfocar en el género musical, el pop. Juanes, sin embargo, no tuvo el poder adquisitivo que tenía Shakira, debido que su familia era de comerciantes, viviendo así otro tipo de experiencias y recorriendo un camino distinto dentro del mundo de la música, aunado a su entorno que era más violento que el de Shakira, Juanes desde el inicio tuvo una proyección hacia un género que siempre ha sido contestatario, es decir el Rock.

El campo de ambos se basa en la ortodoxia es decir, lograron entrar al centro de la industria llegando así a tener éxito dentro de la misma, gracias a esto lograron obtener diversos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera musical esto consolido a Shakira dentro del mainstream e hizo que Juanes abandonara la escena *indie* o la heterodoxia de la industria para cimentar su carrera dentro de la misma y es gracias a ese habitus constituido desde jóvenes que pueden sobresalir en el campo musical en la industria mainstream, lo que se tradujo en capital simbólico y económico.

Aunado el habitus de ambos es muy diferente en ciertas etapas pues el cantante colombiano busco experimentar debido al habitus rockero que tiene impregnado, esto lo hace tener una necesidad por busca un cambio y solo era cuestión de tiempo para poder llevarlo a cabo, en cambio , Shakira siempre ha estado apegada

al campo de lo mainstream siguiendo las tendencias de la época y adaptándose al mismo, y a pesar de estar marcadas diferencias en las carreras de estos artistas, en su última etapa ambos se han incorporado al terreno de los crossover y homenajes, llegando así a que los 2 estén dentro de lo que la industria impone.

Aunque a pesar de las grandes similitudes que pueden tener en la última etapa de sus carreras, se puede hacer una pequeña diferenciación, y es que la cantante de Barranquilla tiene colaboraciones con artistas de talla mundial los cuales se mueven dentro de la maquinaria de la industria discográfica, mientras que el cantante de Antioquia hace una especie de homenajes a canciones populares que fueron parte importante de su formación dentro de la música.

Las carreras de Juanes y Shakira han estado paralelas en el tiempo, teniendo algunas particularidades y en algún punto diferencias a través de este tiempo, mismo que analizaremos de forma interpretativa como han llevado sus trayectorias, cuáles son esas particularidades y diferencias.

Juanes creció en el centro de Antioquia una zona dominada por la guerra entre el gobierno y el narcotráfico, el menor de 6 hermanos, tomando el amor por la música de parte de su hermano mayor y su papá, a diferencia de Shakira que vine de Barranquilla siendo la menor de 1 hermano y 8 medios hermanos, acogiendo la música por parte de su padre; a pesar de ello Shakira tuvo contacto con la música de oriente además de la incursión en la música desde su escuela pues a la corta edad de 10 años se inscribió en el coro.

La carrera de Juanes inicia en su natal Colombia al igual que la de Shakira, ambas en los años 90, sin embargo, es aquí donde viene una de las diferencias, Juanes inicio su carrera dentro de la banda "Ekhyrosis", la cual tocaba el género metal y Shakira siempre ha sido solista, estando sus 2 primeros discos en el umbral de la balada pop.

Estos artistas nos demuestran cómo debido a las diferencias de sus orígenes o de su matriz hacen que se encaminen a distintos géneros musicales, de inicio Shakira estando en una posición que se podría decir más cómoda económicamente y entrando al mundo de la de la música desde temprana edad, empezaba a

desarrollar su carrera en la industria con sus primeros discos "Magia" y "Peligro", intentando apelar al uso de la televisión y mainstream para poder empezar a despegar su carrera profesional. En cambio, Juanes tuvo acercamientos a la música de manera distinta, el colombiano empezó a escuchar música en su mayoría y por decisión propia el género metal, aunque siempre teniendo de cerca el vallenato, guasca, cumbia, etc.

Shakira inició su carrera a los 13 años y lanzó sus primeros discos "Magia" (1991) y "Peligro" (1993), con este se hizo acreedora al tercer lugar del concurso en Viña del Mar con la canción "Eres" sin embargo, ninguno de los 2 álbumes cosecho el éxito deseado, lanzó el disco "Pies descalzos" (1995) grabado en Miami y Colombia, "¿Dónde están los ladrones?" grabado en Miami (1998) lo que la hizo famosa en Latinoamérica gracias a esto, logro tener un mayor éxito que con sus dos primeras producciones.

En este periodo de tiempo Juanes seguiría siendo parte de la banda "Ekhyrosis" con la que tendría un éxito moderado, la cual abandonaría hasta 1998 cuando partiría a Miami para iniciar su carrera como solista.

En estos primeros años de las carreras de ambos el género dominante era el rock y poco a poco transitaba hacia el pop o el Hip Hop, esto nos dice cuál fue el fallo en los primeros álbumes de Shakira, ya que aunque el rock estaba pasando de un estado puro a una mezcla con otros géneros, aún era lo que más se escuchaba y comenzar una carrera con discos pop con estilo de los 80s no fue la mejor de las ideas; por otro lado, Juanes se adentró al metal con la banda "Ekhyrosis" que no fue muy conocida a nivel internacional, sin embargo para Colombia esta banda es de gran importancia, debido a que en sus canciones tocaban temas sobre las problemáticas del país en ese entonces, situación que Juanes vivió de primera mano, pues la guerra entre el narcotráfico y el gobierno cobraba vidas cada día, recordemos que el rock se usó en esos días como una forma de protesta, para quejarse y unir a los jóvenes en contra de los problemas de la sociedad.

Juanes y Shakira comenzaron sus carreras como solistas en un momento de transición musical, pues el rock había llegado a un punto muy alto y en ese

momento el pop comenzaba a tomar más fuerza, y fue en los años 2000 cuando en Latinoamérica se hizo presente de manera muy notoria con la presencia de Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Anthony, entre otros, mientras que en Estados Unidos Britney Spears, Black Eyed Peas, Enrique Iglesias, Nsync, Robbie Williams, Madonna o Backstreet boys comenzaban dominar la industria.

Juanes tuvo que adaptar toda su matriz y capitales reunidos en esos tiempos al hip-hop y pop, de inicio bajo del rock metal a rock además de fusionar este con el hip hop y el pop, aunado la exploración aún más las letras melancólicas para encajar en el pop y para las letras sobre los problemas sociales encontró que lo mejor sería fusionar el rock con el hip hop, así con la ayuda de Santaolalla y Kerpel encaminando a Juanes para hacer una mezcla funcional, de esto nos daría “Fíjate bien”, destacando canciones como “Podemos hacernos daño”, “Nada” y la canción homónima del disco.

Shakira adecuándose mejor con el rock y la ayuda que consiguió con Luis Fernando Ochoa logro producir sus primeros dos álbumes que la catapultaron como una estrella latina con “Pies descalzos” y “¿Dónde están los ladrones?”, para terminar con su ““MTV Unplugged”” como recopilatorio de lo mejor de sus dos producciones que la hicieron destacarse.

Fue en el año 1999 que Juanes consiguió hacer su primera producción de las manos de Gustavo Santaolalla y Anibal Kerpel titulada “Fíjate bien” y es con esta misma con la que comienza a ser conocido en toda Latinoamérica, mientras que Shakira comenzaba a ser una artista conocida en 1995 y ya para 1998 sería el disco “¿Dónde están los ladrones?” el cual la llevaría a tocar en países como Francia, Suiza o Estados Unidos, con esto se consolido como una de las cantantes latinas más importantes y es justamente este éxito el que hizo que Shakira comenzara a relacionarse con figuras de la talla de Emilio y Gloria Estefan quienes la ayudarían a dar un gran salto en su carrera.

Juanes con su siguiente producción “Un Dia Normal” se consolidaría en Latinoamérica y conseguiría que su música empezara a llegar a Europa, con el disco “Mi Sangre” conseguiría imponerse en las lista de popularidad desde

Colombia hasta Japón, lo cual representaría su éxito hasta ese momento con mejores ventas y mayor popularidad, este momento fue de gran importancia para Juanes pues su álbum "La Vida es un Ratico" fue y sigue siendo el disco de mayor éxito en su carrera, con más ventas pues se distribuyó en 77 países aunque las críticas serían mixtas pues el sonido se empezó a hacer repetitivo y la canción más popular del disco sería "Me Enamora" que aún alcanza el puesto más alto en listas de popularidad, pero siendo la última en ser así de constante en cuanto este aspecto, mientras que la música de Shakira se veía influenciada por el género que sonaba en los años 90 en Latinoamérica, el rock, pero sin dejar de lado el género en que siempre había mantenido su hábitus, el pop.

Como se puede observar, en esta primera parte de las carreras de Juanes y Shakira ambos buscaban formarse un nombre dentro de la industria discográfica y es esto lo que los lleva a moverse dentro de la matriz cultural que se había formado, siendo esta conformada por Miami, Colombia y el resto de Latinoamérica, y es de esta manera que ambos se adecuan a lo que la industria discográfica manejaba en ese entonces, Juanes siendo guiado por un productor consagrado en América Latina como lo es Gustavo Santaolalla, siguiendo una fórmula muy hecha por este último y a Shakira la guiaría quien hasta ese momento era su productor de confianza y quien la acompañaría más adelante a lo largo de su carrera, Luis Fernando Ochoa.

En la segunda etapa de estos 2 artistas es donde se encuentra un punto que los separa de una manera muy notable ya que mientras Juanes tuvo esta etapa donde buscó experimentar con otros sonidos, Shakira logra entrar a nivel internacional y ha logrado el éxito mundial con obras como "Laundry Service", "Oral Fixation vol.1 y vol.2". Si bien no sucedió en la misma época Juanes en cuanto a ventas no logró gran éxito, pero se dedicó a buscar una nueva fórmula para su música, intentando dejar atrás la fórmula que fue su sello distintivo y la cual lo acompañó durante 4 discos, "la fórmula Santaolalla".

La primera producción de esta segunda etapa para Juanes fue "P.A.R.C.E." que contó con Steven Lipson como productor, el sonido que se intentó adaptar fue el

pop dando como resultado un álbum inconsistente que no agrado a sus fans y esto queda demostrado en las bajas ventas que tuvo ese álbum, ya que al intentar desprenderse de la formula Santaolalla y cambiar su sonido no estaba dentro de lo que se estaba produciendo en la industria en ese momento ni a o que estaban acostumbrados su base de fans.

Para su siguiente producción estuvo acompañado por el cantautor y productor dominicano Juan Luis Guerra, con el que se llevó a cabo el especial acústico ““MTV Unplugged”” que le ayudaría a volver a un momento de buenas ventas y buenos puestos en las listas de popularidad, relanzando éxitos de sus discos pasado como “Hoy me voy” y “Me Enamora”, esta producción ayudaría a Juanes a mantenerse dentro del gusto del público en un momento en el que su carrera estaba teniendo un declive importante, tanto así que en uno de los conciertos de la gira del disco el productor Steve Lillywhite vería a Juanes, el cual quedaría encantado de la presentación, y de ahí nacería la idea para realizar un disco juntos.

Este disco en su mayoría sería dominado por un sonido acústico con muchas melodías de piano y baterías más marcadas y tras empezar a trabajar con Juanes nacería el disco “Loco de Amor” que si bien tuvo buenas ventas y canciones con un éxito moderado como “La Luz” no se llegaría ni a lo que fue el ““MTV Unplugged””.

En esta etapa de la carrera musical de Juanes, se vio marcada por el cambio de productores en sus discos, lo que lo llevo a salir de la matriz, ya que estos tres álbumes se grabaron en diferentes partes del mundo como lo fueron Londres, Los Ángeles y Miami.

Después de que Shakira se consolidaría como una estrella internacional con los discos: “Laundry Service” y los 2 Volúmenes de “Fijación Oral” gracias al impulso que le proporciono la pareja más importante en cuanto a música latina se refiere, Emilio y Gloria Estefan y también a factores como el cambio de disquera (paso de Sony Music Latín a EPIC) y de productores, además de saber aprovechar las colaboraciones con otros artistas como lo es Gustavo Cerati quien compuso junto a la colombiana la canción “No” aunado a entablar una amistad fuera de la música

que a la postre le serviría para consolidarse dentro de la industria, al contrario de Juanes, su carrera se catapultó de manera muy notoria.

Además de empezar a producir discos en inglés y no solo en español lo que nos habla de una matriz cultural amplia y una ideología de mayor impacto y alcance a pesar de la barrera que resultaría ser su nulo conocimiento en el idioma, la cantante colombiana tuvo un poco de ese habitus Rockero que la caracterizaba al intentar experimentar o arriesgarse con un álbum en otro idioma, a pesar de ello el éxito fue el deseado colocándola en los primeros lugares a nivel mundial.

Con los álbumes “Loba”, “Sale el sol” y “Shakira” alcanzaría su mayor momento en cuanto a popularidad y ventas, además de lograr entrar a las listas de *Billboard* a tal grado que fue invitada para hacer la canción oficial del mundial de fútbol del 2010 en Sudáfrica combinando el ritmo africano con su toque personal, con su éxito “Waka Waka”; sin duda alguna “Sale el sol” fue el momento más alto en la carrera de la colombiana, para “Shakira” (2014) aunque se intentaría repetir el éxito de la canción del mundial con “La la la” el sencillo ni el disco podrían continuar con este éxito en 2 idiomas, es decir, canciones en inglés y en español, cabe destacar que para estos tres discos volvió a tener cambios en sus productores y es gracias a eso que la cantante colombiana se adecuaría de manera muy buena a los ritmos que estaban sonando y a lo que la industria estaba manejando en ese momento moviéndose entre la música electrónica o el hip hop, sin dejar de lado el género en el que siempre tuvo su habitus, el pop.

En esta etapa de la carrera de ambos artistas hubo un contraste muy notorio, ya que Juanes viniendo desde un habitus rockero tenía la necesidad de salirse de lo que ya tenía establecido y poder experimentar con sonidos con los que realmente se sintiera más en armonía, es por esto que a pesar de no sonar a lo que la industria tenía como modelo él quiso salir de su zona de confort y así cambiar de habitus y de matriz, mientras que Shakira supo adecuarse de mejor manera a esto, ya que solo en una ocasión se salió de la matriz para ir a grabar a Londres-Barcelona-República Dominicana y tampoco se salió del habitus de la estrella pop, transitando dentro de este género pero incorporando a su sonido los ritmos que

estaban de moda en ese momento, otro punto a destacar es que Shakira supo aprovechar de mejor manera las relaciones formadas, por ejemplo con la familia Estefan, y gracias a esto logro posicionarse como una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial.

Dentro de la tercera etapa en la carrera de los 2 artistas coincidentemente habría una pausa de la creación musical para buscar una nueva dirección para su carrera, mientras la colombiana se centró más en sus responsabilidades maternas, Juanes para el 2016 encontraría este sonido en su natal Colombia, regresando así a la matriz después de haber salido a grabar a Londres y los ángeles en su anterior etapa, pues colaborando con Sky y Mosty un dueto de productores colombianos originarios de Cali, salió a la luz “Mis Planes Son Amarte” en el cual se intentaría fusionar el ritmo urbano con el rock, mostrando de esta manera que Juanes comenzó a adecuarse al modelo que la industria estaba manejando. En Latinoamérica el disco recibió muy buenas críticas y ventas muy buenas.

Para cuando Shakira vivía su momento de mayor éxito con el álbum Fijación oral vol.1 y vol.2 se ve un cambio de imagen de la colombiana pues se crea una imagen más seductora y más comercial, apropiándose del estereotipo latino mezclándolo con la composición musical en otro idioma lo que se podría reflejar en un éxito rotundo pues una de las canciones más conocidas de Shakira, “Hips don’t lie” vendió 7 millones 370 mil copias siendo uno de los más vendidos en la historia de la música y siendo la primer canción que se posicionó en el primer número uno de Shakira mientras Juanes pasaba a su momento de experimentación, recordemos que el rock es de los géneros en los que más se experimentan y Juanes trae todo este mismo sistema, pues mezcla con sonidos experimentales y de metal con “Ekhyosis” hasta que llegó un momento donde llegó a no poder explorar más con la banda, lo mismo con Santaolalla y Kerpel, que estuvo con ellos casi una década, llegando a un punto con “La Vida es un Ratico” donde el sonido se empezaba a sentir repetitivo, esto daba la pauta para dar el siguiente paso en cuanto al sonido de Juanes, pues se tiene que estar reinventando.

Para el 2017 Shakira regresaría de la pausa que hizo en su carrera y ella no intento adaptar el sonido, lo abrazo y lo llevo a su máxima expresión con un disco crossover en “El Dorado” acompañado de un nuevo ritmo, mezcolanzas del género gracias a la colaboración de productores que están dentro del género Reggaetón y artistas del momento como Maluma, Carlos Vives, Nicky Jam, Magic o Prince Royce, demostrando así que Shakira ha sabido adecuarse al modelo de la industria, moviéndose dentro del habitus del pop y sin tener que salirse del todo de la matriz.

Para el 2018 Juanes adoptaría la misma tendencia que Shakira en “El dorado” pues su producción “Mas Futuro que Pasado” fue su álbum crossover, en el que volvió a trabajar con Sky Y Mosty en el cual no solo hizo reggaetón pues intento distintos sonidos latinos, desde el vallenato, rap, hip, hop, norteño y el ya conocido pop y rock, teniendo colaboraciones con artistas de los cuales su música era muy sonada en ese momento como Cristian Nodal, Sebastián Yatra o Alessia Cara, el álbum fue exitoso e incluso se hizo acreedor a nominaciones al Grammy volviendo al radar de artistas del momento, adecuándose de manera más notable a lo que la industria manejaba en ese momento.

Para “Origen” Juanes seguiría estando dentro del mainstream de la industria, ya que este álbum está compuesto de *covers* de todos esos artistas que influyeron en algún momento de la vida de Juanes y los cuales marcaron de manera importante su carrera musical, apelando así a la nostalgia por artistas consagrados como Juan Gabriel, Joaquín Sabina, Bob Marley, Juan Luis Guerra y otros más. Estos *covers* fueron adaptados a varios estilos del rock actual, de este disco las canciones más populares son “No tengo dinero”, “La rebelión” y “La bilirrubina”, con esta producción Juanes gano el Grammy al Mejor álbum por rock vocal.

Mientras que Shakira hace algo similar, pues tiene colaboraciones con artistas de talla mundial sin embargo la enorme diferencia es que la cantante colombiana es la artista principal mientras que los otros cantantes solo hacen el “ft” como es el caso de Maluma, Nicky Jam, Magic, Carlos Vives Prince Royce entre otros haciendo una mezcolanza de ritmos y géneros pues va desde el pop, reggaetón

hasta llegar a la bachata siendo este álbum de crossovers grabado fuera de la matriz cultural en una parte pues es grabado en Barcelona y en Miami.

Es en esta tercera etapa dentro de la carrera de Juanes que vemos como transita de un habitus más rebelde y rockero a uno de estrella mainstream pop y como esto lo llevo a estar dentro de la maquinaria de la industria discográfica adaptándose a lo que esta misma industria pone de moda y como igualmente de esta manera la necesidad por mantenerse en el gusto de público lleva a los artistas a modificar mucho de su sonido, sacándolos así de su habitus para transitar en uno más acorde al momento musical, siendo así el tener que colaborar con otros artistas y adentrarse dentro del género que se escucha más en el mundo.

De igual manera, la tercera etapa de Shakira se caracteriza tanto por las colaboraciones como por estar dentro del habitus del género reinante en ese momento, sin embargo, podemos darnos cuenta de cómo a ella no le costó trabajo esta adaptación, al contrario que a Juanes, debido a que ella siempre estuvo dentro de la matriz y dentro del habitus de la estrella pop, por lo cual simplemente podía moverse entre géneros continuando con su base pop sin tener que salirse completamente y solamente transitando dentro de otros géneros.

En esta tercera etapa es notorio que los artistas al querer adentrarse en la industria mainstream cambiaron sus estilos y los adecuaron a lo que esta dominando la época, las colaboraciones y *crossover* entre diferentes géneros, con lo cual ambos han llegado a estar dentro del molde que la industria impone para llegar al éxito comercial.

De acuerdo a Byrne la música seria es considerada música de las esferas altas, ya que esta no busca la venta por la venta, sino que busca la difusión cultural que la misma representa, siendo vista como sinónimo de cultura y una alta educación (Byrne, 2017, pp. 262 263) se puede relacionar con nuestros artistas pues Shakira poseía los contactos y el capital económico para poder poseer una difusión del mismo mientras que Juanes venía de una familia de comerciantes por lo que en menor medida pero igual podía tener esa difusión cultural.

El campo en cierta medida conlleva capital, habitus, interés y espacio por lo que en Juanes se puede reflejar con su gusto por el rock y el espacio donde creció y se desarrolló, empezando con su banda para después dar ese gran paso a ser solista con sus 2 grandes apoyos Kerpel y Santaolalla el cual entrarían para el funcionamiento del mismo sin embargo también puede ser una lucha constante por lo que en la etapa de la experimentación se podría comprobar dicho aspecto pasando de la ortodoxia a la heterodoxia pues tuvo un fracaso sus álbumes siguientes.

A través de los cambios de disquera, de productores y de representantes es en cierta medida parte de su habitus pues el quedarse anclada a un estilo y sello discográfico no era parte del mismo, mientras que Juanes pese a su habitus roquero él se ha mantenido en la mayoría de su trayectoria con una compañía disquera y con la mayoría de los mismos productores, En este punto el habitus forma parte fundamental de los actores dispuestos a jugar con una preconcepción de reglas impuestas por los entes hegemónicos o en este caso la industria musical es la encargada de llevar las reglas del mismo dentro del campo.

Reafirmando lo que menciona Byrne con el ejemplo de los pájaros los músicos así como los pájaros van adaptándose a su entorno pues es una muestra clara de la tercera etapa de ambos artistas quienes se adaptan a las reglas impuestas y deciden entrar en el campo de los crossovers y homenajes para poder seguir dentro de la industria mainstream y así poder seguir estando en la elite musical ya con un habitus diferente y capital incorporado pues a través de los años fueron adquiriendo ese conocimiento por el ambiente en el que se desarrollan.

La calidad en las letras se debe de cambiar, así como la exploración de nuevos sonidos musicales salimos de la formula musical ya establecida en los géneros, tal y como se ha hecho con anterioridad lo cual incluso ha generado nuevos géneros y subgéneros dando paso a artistas independientes o artistas ya consolidados en la industria que logran adaptar nuevos ritmos y formar un estilo propio e incluso más original.

La matriz cultural se construye a partir de 3 lugares Miami, Colombia y Puerto Rico, además, se puede ligar con los capitales culturales según Bourdieu formando un habitus que no es otra cosa más que el ser, que es algo que se desarrolla y con el cual se puede adentrar en el campo, a su vez el campo se puede dividir en actores. Los actores pueden dirigirse a 2 campos la ortodoxia y la heterodoxia los cuales son atraídos hacia uno u otro gracias a esta carga preestablecida por su habitus y su capital cultural. Este campo ya está determinado y es la industria discográfica a la cual se acercan o llevan personas con el capital cultural adecuado o constituido por su contexto, gracias a la familia, educación y medio ambiente, por lo cual podemos afirmar que cada persona tiene ya establecido hacia donde se dirigirá, si a la heterodoxia o a la ortodoxia debido a lo mencionado con anterioridad.

Los que tienen mayor capital cultural entran a la heterodoxia de manera más rápida al centro, si es lo que así lo quieren por supuesto, por las condiciones que ya tienen a cambio de las personas que no lo tienen, quienes tienen el capital cultural adecuado para ese campo, conservando los valores que permean y han sido establecidos los cuales deben seguir y que va de acuerdo a las reglas ya establecidas.

El campo tiene que establecerse en diferentes lugares por lo que aquí se retoma la matriz cultural, la cual es la geolocalización del campo y la construcción de la maquinaria industrial, y por el otro lado hay una estética de mecanismos codificados, es decir, la industria cambia al artista para poder incorporarlo a diferentes géneros y poder así seguir lucrando con este haciendo uso de crossovers con nuevos artistas.

Dentro del propio campo hay actores los cuales son valor matriz, quienes van a ser consolidados en el mundo y van a tener la colaboración de los productores más experimentados quienes también se encuentran en la heterodoxia y tienen valor matriz, hoy en día la renta corporal tiene mucho peso en cuanto al valor matriz pues uno conlleva al éxito del otro, pues en la actualidad los modelos estéticos y la imagen tiene un poder que antes no tenían, más allá de lo realizado musicalmente la imagen del artista para su comercialización que conlleva una gran ventaja al resto de artistas ya que no necesitan basarse en una sola cosa en concreto, ya que

pueden diversificarse y respaldarse por los años de carrera y logros o hazañas que hayan logrado en el pasado.

Una de las conclusiones en el sentido estético político y económico pues gracias a la pacificación del país de Colombia en los 90's surgen nuevos artistas musicales de dicho país, además de las expresiones musicales que se presentan gracias a ello, que de no ocurrir esto, quizá habrían cambiado las expresiones musicales o habría una censura en cuestión de la creación musical. Sin embargo, es evidente decir que cada ciudad y momento tiene un contexto diferente por lo que un artista de diferente nacionalidad tiene un contexto estético político y económico diferente.

CONCLUSIONES

La investigación y análisis sobre las carreras de Juanes y Shakira nos ha llevado a una serie de conclusiones con las que podremos o no contestar las preguntas de investigación y son las siguientes:

Para contestar a las preguntas ¿Cómo funcionan las compañías discográficas y cuál es su participación en la configuración visual y sonora de las carreras de Juanes y Shakira? Y ¿Cuáles son los momentos o cambios más significativos en la historia visual/sonoro musical de Shakira y Juanes? Tenemos que remontarnos al capítulo teórico de la investigación, haciendo hincapié en el funcionamiento de la industria gracias a lo escrito por Byrne y Negus, gracias a ellos tenemos una mejor noción sobre cómo se mueve la industria de la música, todo esto lo vemos aplicado con Juanes y Shakira, pues si bien la carrera de Juanes como solista empezó con el rock, y la de Shakira siempre estuvo dentro del pop, podemos ver que con la ayuda de actores como lo son los *manager* o el cómo los contactos de estos los acercan con productores musicales que los ayuden a entender mejor el funcionamiento de la industria y el cómo dirigir su sonido hacia un nivel en el que este pueda llegar a más escuchas, entrando así en el mainstream y haciendo así música que se pueda comercializar.

Para este paso gracias a David Byrne vemos más de cerca el funcionamiento de la manufacturación y el comercializado de los discos, esto también es parte vital del

éxito de un disco, podemos ver toda una logística aplicada para vender el producto, ejemplo claro que se pudo observar con Juanes y su producción “La Vida es un Ratico” que, aunque para la crítica y los fans no fue bien recibido, este disco fue comercializado en 77 países, siendo así en cuanto a ventas el mejor disco del artista.

Por otro lado, podemos observar como la industria manejo a Shakira llevándola a ser una artista internacionalmente popular, siendo una artista rentable en Latinoamérica a finales de los 90s y para cuando llegaron los 2000s con el cambio que tuvo de *manager* y productores aunado al tránsito que tuvo la matriz, comenzó lo que para ella significaría un paso hacia la internacionalización, con gran ayuda de los productores más importantes en la música latina, Gloria y Emilio Estefan, que la ayudaron a encaminarse en cuanto a imagen y sonido a popularizarse en el mundo, gracias a esto es cómo llego a su mejor momento el cual fue cuando la invitaron para cantar la canción oficial del mundial de FIFA del año 2010, después de esos años la música tuvo otra transformación en la cual el pop quedo relegado a un segundo lugar, tomando el primer puesto el rap y hip-hop pasando a ser lo mainstream, siendo en Latinoamérica el reggaetón el género que pasaría a ser el más rentable, haciendo que Shakira tuviera que readaptarse al campo, para el 2017 lanzar su disco crossover.

Igualmente podemos observar como el funcionamiento de la industria fue distinto con Juanes, ya que tuvo una etapa en la que experimento con su sonido, transitando hacia la periferia de la matriz y teniendo así una baja en su carrera, debido a que su sonido no se encontraba dentro de lo que la industria manejaba en ese momento, llevándolo así años más tarde a adentrarse de nuevo hacia la ortodoxia de la industria, adaptándose así a la era del crossover dentro del mainstream

Con esto se puede notar como los mecanismos de la industria no funcionan igual para todos los artistas, debido a que todos tienen habitus diferentes a pesar de estar dentro de la industria mainstream, por lo que el objetivo de estas preguntas fue alcanzado.

La pregunta ¿Cómo se modifica la imagen de los artistas en el tránsito de las formas marginales a sus formas nucleares en la industria? Nos lleva a la conclusión de que la imagen de los artistas se va modificando dependiendo del éxito que vayan obteniendo en la industria mainstream y como se vayan adaptando, es decir si el artista se encuentra en la periferia de la industria, en lo más *indie*, tendrá una imagen más rebelde y conforme vaya avanzando hacia el centro su imagen se adaptara a su nuevo habitus, Shakira es un buen ejemplo, ya que en sus 2 primeros álbumes tenía una imagen más juvenil la cual cambio en la etapa cuando estaba en la periferia del mainstream teniendo una imagen más rebelde, y cuando transitó hacia el centro y se internacionalizo cambio su imagen de cabello negro a rubio, entrando al mercado anglo, con este ejemplo podemos observar que los cambios tiene relación con el tránsito de la periferia al centro de del mainstream.

Con respecto a la hipótesis secundaria podemos concluir que el habitus del artista pop en Latinoamérica debe contar con un capital cultural en el cual se debe conocer la música regional de su país de origen, además de la influencia que esta tiene en los primeros años en los que inician su carrera musical. Una gran diferencia entre los artistas pop a los de otros géneros, es que la mayoría de estos artistas posee el capital económico el cual se ve reflejado en el capital objetivado, es decir, su familia puede influir directamente en su carrera musical.

Juanes por su parte tiene un habitus rockero debido como inicio dentro de la música desde joven por lo que despertó esa rebeldía que este género musical proporciona, teniendo así un espíritu de cambios y de experimentación que sería llevado durante toda su vida.

Por otra parte, Shakira se adecuo a los constantes cambios y fue por eso que pudo adaptarse a la matriz cultural y los cambios en la música popular, por lo que se puede considerar que gracia a ese habitus ella brilló en la industria musical

El habitus de Juanes se compone de una mezcla de música regional de Colombia y el metal, que para los años 80s, momento en que se formó “Ekhyosis”, la música que era popular fue el rock, género que sería el adecuado para él, pues este le permitiría combinar sus dos gustos musicales, más adelante, cuando se hizo solista

seguiría experimentando pero esta vez teniendo a Santaolalla como apoyo para darle un mejor impulso al sonido y enseñándole la mejor forma de mezclar el rock con el sonido colombiano, es este habitus rockero lo lleva a esta en constante fluctuación en la música y la carrera de Juanes, siempre intentando hacer una fusión de sonidos, esto es más notorio en su segunda etapa donde experimento su sonido con diversos productores como Steven Lipson, Steve Lillywhite y Juan Luis Guerra.

Par Shakira su habitus está conformada desde un acercamiento mucho mayor a la industria desde corta edad, llevándola a comenzar una carrera profesional como solista desde temprana edad, teniendo poco éxito y siendo un poco inestable al inicio, sin embargo, sus dos primeros productos le funcionaron como aprendizaje y de ahí en adelante su carrera iría ascendiendo cada vez más hasta convertirla en una estrella reconocida a nivel mundial.

El constante cambio de habitus dentro de la industria musical lleva a los artistas a adaptarse a los mismos, siendo así un beneficio para aquellos que se adaptan y se quedan dentro de la matriz que para aquellos que deciden transitar hacia el medio o la periferia de esta.

Matriz cultural

Para este punto podemos ver el cómo afectan los capitales de cada uno de los artistas en cuanto a sus decisiones, siendo desde un inicio en que género musical se dedican y el cómo han recorrido la industria, como ejemplo tenemos a Shakira y lo vemos en los apartados anteriores, la colombiana empezó a experimentar en el campo musical desde muy pequeña, esto la ayudo para poder acoplarse al campo, es decir, estar dentro de la ortodoxia de la industria y de esta manera entenderla de primera mano, ya que ella estuvo en el ambiente por mucho más tiempo que Juanes.

En cambio Juanes empezó su carrera musical solista aproximadamente unos 5 años después que Shakira y por su habitus entro de una manera muy distinta, debido a que la banda en la que estaba llamada “Ekhymosis” no lleo a ser conocida internacionalmente, sin embargo esto ayudo a Juanes para conocer gente dentro de la industria discográfica, así para cuando este decidió abandonar la banda para

comenzar una carrera como solista, este pudo empezar con paso firme, consiguiendo de aliados a uno de los productores más importantes del rock latino, Gustavo Santaolalla y con quien tendría una dupla muy exitosa, Anibal Kerpel que lo ayudarían a volverse reconocido internacionalmente.

De esta manera es que la matriz tiene importancia dentro de la industria discográfica, ya que está en constante movimiento, lo que lleva a los artistas a estar dentro de la misma para poder lograr el tan anhelado éxito que todo músico o cantante desea y será más fácil si se quedan dentro de la matriz a que si transitan por sus diferentes partes.

Proceso de investigación.

En el proceso de investigación logramos identificar el planteamiento del problema sobre la música y la matriz cultural, así como la disertación del mismo, enfocándonos en el género pop cuestión por la cual se plantean 3 preguntas secundarias y 1 pregunta principal además de identificar las etapas de los artistas seleccionados con base en sus trayectorias musicales además de ser considerados 2 grandes estrellas de la música mainstream.

Aunado a un análisis sobre la industria musical con el fin de comprender sus metodologías y éxitos adquiridos desde hace muchos años.

Además de poner en contexto el lugar de origen de ambos cantantes se mencionó su biografía con el propósito de entender un poco más a los artistas, ya en el marco teórico decidimos abordar a varios autores quienes aportaron el capítulo teórico con conceptos que se analizaron para la realización del trabajo en cuestión.

Posteriormente realizamos una serie de análisis interpretativos, descriptivos y explicativos con el objetivo de relacionarlos con los artistas colombianos, así como con la industria mainstream que sigue vigente desde su creación.

Por último, el aspecto de las conclusiones se elaboró sobre los temas mencionados Logramos aprender a investigar más a fondo y nos dimos cuenta de que hay autores con argumentos perfectamente respaldados que tocan el tema de una manera

académica y centrada que son objetivos y nos permiten lograr tener una investigación objetiva sobre el tema.

Durante nuestro proceso de investigación nos dimos cuenta de que detenernos a analizar es fundamental para este trabajo, ya que fue lo que nos permitió poder localizar las deficiencias que íbamos mostrando a lo largo del trabajo, también nos ayudó a tener la seguridad de lo que estábamos haciendo, permitiéndonos aportar más de nosotros a esta tesis.

Uno de los descubrimientos fue como la industria adecua a su producto es decir al artista para que se adecue al esquema de éxito y ganancias económicas de la industria, el pasar de un género a otro o de un sonido a otro no es mera cuestión del artista si no de la industria que decide qué hacer con el artista y en qué dirección ponerlo, en una gran medida estipulado en los contratos, refiriéndonos a David Byrne, por lo que se podría afirmar que el artista deja de ser un ente individual y se concibe como parte de un producto, perdiendo la capacidad de decisión en diversas decisiones de su carrera musical.

Uno de los hallazgos que se hicieron a lo largo de la investigación es la importancia de la gente detrás de los artistas, dejando de lado a los productores y los directores de las compañías disqueras, es decir detrás de los artistas hay una maquinaria que es necesaria para que cada una de las etapas de los mismos funcione, en gran parte esta maquinaria gira en función del manager, que es quien le da dirección a cada una de las etapas, también dependiendo de los artistas con los que haya trabajado antes, definiendo las relaciones del artista al que esta manejando, también están los directores de arte, de fotografía y muchos más departamentos que tienen injerencia en las etapas de los artistas, es por eso que no todo es 50% el artista y 50% el productor, la maquinaria que opera detrás de los artistas también tiene una relevancia importante.

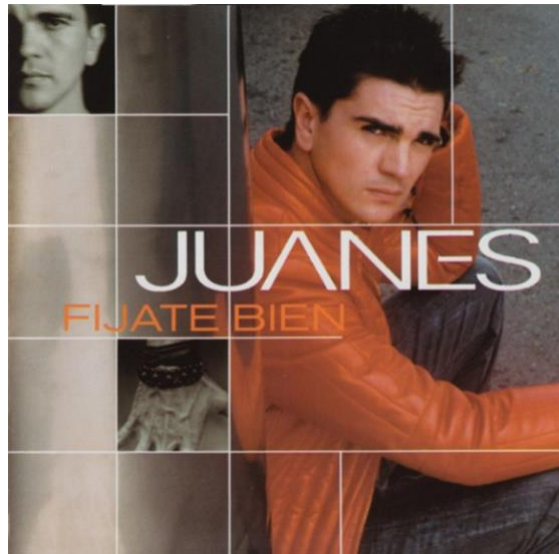
Con esta tesis nos gustaría ayudar a los músicos, bandas o cantautores a comprender como funciona la maquinaria de la industria mainstream y tengan la posibilidad sobre elegir si entrar en ella o no y en caso de hacerlo decidan si estar en la periferia o en el centro, debido a que muchos de ellos no coinciden con las ideas que plantea la industria discográfica, y tomando de ejemplo a Juanes y

Shakira podemos decir que esta misma idea de la industria mainstream se puede aplicar a muchos de los modelos de negocios de varias industrias.

A manera de facilitar la discografía de los artistas se adjunta una tabla donde se marcan las 3 etapas de los artistas mencionados.

ANEXO

FIJATE BIEN

Fíjate bien

“Fíjate bien” puede encerrar el concepto del disco, en el cual el tema más tocado es el conflicto armado que se estaba desarrollando dentro de Colombia.

En la letra de esta canción se pueden ver las referencias a este conflicto en la estrofa:

Te han quitado lo que tienes
Te han robado el pan del día
Te han sacado de tus tierras
Y no parece que termina aquí

En ella se habla acerca de cómo la gente fue desplazada de sus terrenos o sus zonas de vivienda, igualmente en la parte que dice:

Son los niños, son los viejos
Son las madres,
somos todos caminando
No te olvides de esto no, no, no

Se hace referencia a toda esta población que tuvo que huir por el conflicto.

Y en el coro podría tomarse como una advertencia, pero también logra transmitir el miedo que tiene la población hacia el tema de las minas antipersonales, fenómeno que se daba de manera más frecuente en las zonas rurales de Colombia, esto es lo que dice:

Fíjate bien dónde pisas
Fíjate cuando caminas
No vaya a ser que una mina
Te desbarate los pies.

En otra de las estrofas podemos encontrar el tema de los medios de comunicación:

Y como dicen en los diarios
Y como dicen en la tele
Y como dicen en la radio
Que no parece que termina aquí.

Esta parte se puede entender como la influencia que tienen los medios para transmitir los mensajes a la población y como contribuyen a la información o desinformación de la gente que los ve o incluso al miedo.

Y finalmente se toca el tema de las fuerzas armadas en la estrofa que dice:

Porque ellos no van a
buscarte
Ellos no van a salvarte

Ellos no van, ellos no van no,
noY tú no lo vas a creer

En esta parte se puede entender como si la presencia de las fuerzas militares fuera nula, también se siente una desesperanza sobre que el ejército o cualquier fuerza militar pudiera acabar con el conflicto.

Es de esta manera que Juanes trata de integrar todos estos temas delicados sobre su país en su música.

Podemos hacernos daño

La segunda canción que abordaremos es “Podemos hacernos daño” segundo sencillo del disco, en esta se puede notar que el tema de la canción es el conflicto armado de Colombia, sin embargo, está enmarcado dentro del tema de una relación de pareja.

En esta canción los temas sociopolíticos tienen una menor referencia, sin embargo, se pueden encontrar en algunas partes de la canción como lo es la siguiente estrofa:

Mira que ya todo es más distinto
Estamos explotando
Uno tan cerca del otro
Y de pronto mi amor

En esta parte podemos observar que puede hacer referencia nuevamente a las minas antipersonales que se encontraban en las poblaciones rurales de Colombia, siendo una metáfora de caminar en un campo minado.

Continuando con el coro podemos observar otra referencia

Podemos hacernos daño
Podemos odiarnos tanto
Podemos hacernos daño
Podemos perder las riendas

Y encontrarnos en la guerra

Aquí podemos observar que Juanes nos está hablando de la situación tan peligrosa que se estaba viviendo en su país en esos días, al mismo tiempo de mostrarnos lo cercano que esta cualquier persona de ser parte de la guerra.

La canción termina con algunas frases que pueden ser esperanzadoras:

Yo no quiero eso para ti

Yo no quiero eso para mi

Juanes realmente no da una solución al conflicto, sin embargo, al decir estas palabras se abre la esperanza para que haya esa solución que busca.

Nada

La siguiente y ultimo sencillo del disco es “Nada”, en este título se toca el tema de la melancolía, pues en palabras del Juanes, habla del proceso al dejar una relación de pareja, los sentimientos de ese momento.

Ya no tengo sufrimiento

Ya no tengo quien me mienta

Ya no tengo a quien contarle lo que tengo en mi cabeza

Ya no siento desconfianza

Ya no siento más violencia

Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia

En esta estrofa podemos ver la etapa después del duelo para olvidar a la pareja, el superar ese amor y avanzar.

En el coro refuerza la idea de superar ese amor y seguir con la vida.

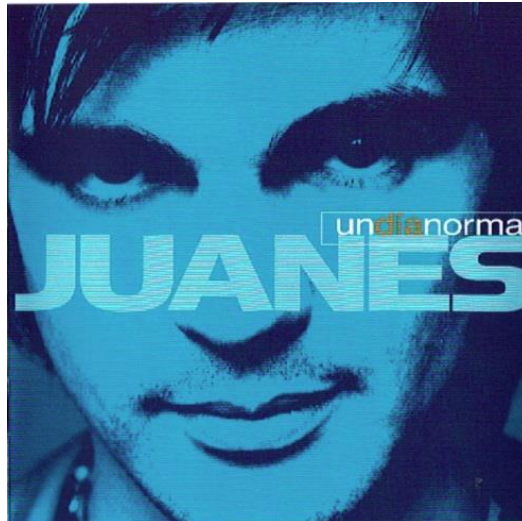
Ya no me importa tu destino
Ya sólo quiero hallar el mío
Ya no me asombra tu existencia
Ya no me asombra nada, nada

En esta pieza no hay metáforas, pero habla del amor sin tentarse el alma. Solo dice lo que sintió y el proceso que fue para el dejar su relación de 4 años.

Ya no tengo que explicar
Ya no tengo quien me juzgue
Ya no tengo a quien pedirle una opinión sobre mi vida
Ya no siento el alma ciega
Ya no siento el alma muerta
Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia

En esta estrofa podemos ver el vacío que le dejó el terminar esa relación, vemos la melancolía en su máxima expresión con esos versos.

UN DIA NORMAL

A Dios le pido

Como ya se mencionó anteriormente esta canción puede ser tomada como una plegaria, y eso es notorio en esta parte de la tercera estrofa:

Por los días que me quedan

Y las noches que aún no llegan yo
A Dios le pido

Se puede observar que Juanes expresa algo que ha sido reiterado a lo largo de su trayectoria, el miedo a la muerte, sin embargo, para el artista de alguna manera al expresar que le pide a dios este miedo se altera y él está lleno de fe, fe de que dios lo protegerá en caso de que le llegue algún mal, que en este caso sería la misma muerte.

Una pequeña reminiscencia a los temas sociopolíticos que podemos encontrar dentro de este material y más específicamente en esta canción es:

Que mi pueblo no derrame tanta sangre
Y se levante mi gente
A Dios le pido

Aquí podemos observar que el tema de la guerra sigue presente, y también podemos ver que Juanes con este discurso de un mundo utópico refleja su pensamiento acerca del pueblo colombiano, en el que él desea que el conflicto termine sin más derramamiento de sangre de personas inocentes, a la vez que se hace evidente que es a través del amor como el propone encontrar una salida a los problemas del mundo.

Como ya se mencionó el amor es el tema central de este disco, y en esta canción está presente de igual manera, y es en el pre-coro en donde más se nota:

Un segundo más de vida para darte
Y mi corazón entero entregarte
Un segundo más de vida para darte
Y a tu lado para siempre yo quedarme
Un segundo más de vida yo
A Dios le pido

En esta parte es claro que levanta una plegaria a dios para poder tener más tiempo a lado de alguna persona amada, dando así la idea general del tema principal de este disco.

Y es por ti

Como segunda canción a analizar escogimos la que también fue segundo sencillo del disco la cual se titula “Y es por ti”, y es en la cual se plasma más que el amor es el eje central de este disco:

Cada vez que me levanto
Y veo que a mi lado estás
Me siento renovado
Y me siento aniquilado
Aniquilado si no estás

En esta primera estrofa Juanes hace referencia al sentimiento especial que tiene por alguien, lo que probablemente sea hacia una pareja sentimental, de igual manera expresa que gracias a esta persona él se siente bien y esté contento, y que sin esa persona no podría ser de esa manera.

En el coro expresa sus sentimientos de manera muy directa:

Y es por ti
Que late mi corazón
Y es por ti
Que brillan mis ojos hoy
Y es por ti
Que he vuelto a hablar de amor
Y es por ti
Que calma mi dolor

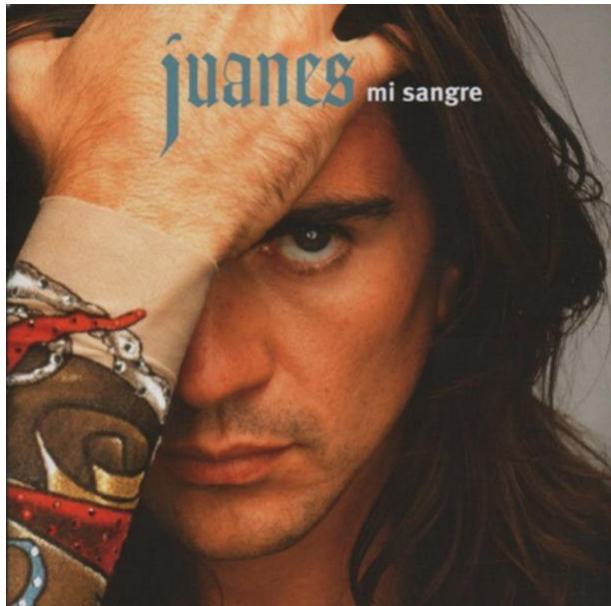
Se puede observar que el autor le dice a esa persona que es gracias a ella que él se ha podido enamorar de nuevo y que es por ella que tiene felicidad.

Y es en la siguiente estrofa en la que le expresa la forma en la que se siente cuando no está con el:

Y cada vez que yo te busco
Y no te puedo aún hallar
Me siento un vagabundo
Perdido por el mundo
Desordenado si no estás
Cómo mueves tú mi felicidad
Y todo lo que está de más

Como se aprecia, esta canción engloba el concepto total de disco y como Juanes dejó atrás esos temas que tenían contenido sociopolítico y pasó a escribir temas más introspectivos para él.

MI SANGRE

Nada Valgo sin tu Amor

El tema principal de esta canción es el amor y de lo que en verdad es importante en la vida, no el éxito, riqueza, etc. Todo eso no valdría nada sin el amor de una familia.

Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos
Nos empieza a parecer
Que pesan más los daños que los mismos años, al final
Por eso yo quiero que mis años pasen
Junto a ti, mi amor eterno
Junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz
Porque nada valgo, porque nada tengo
Si no tengo lo mejor
Tu amor y compañía en mi corazón

En los versos podemos confirmar lo ya antes mencionado, pues menciona que al pasar los años y todas las experiencias vividas lo que más importan mantener es el amor incondicional de su familia, amigos y pareja.

Porque nada valgo, porque nada tengo
Si no tengo lo mejor
Tu amor y compañía en mi corazón, ¡ven amor!
Me siento débil cuando estoy sin ti
Y me hago fuerte cuando estás aquí
Sin ti yo ya no sé qué es vivir
Mi vida es un túnel sin tu luz
Quiero pasar más tiempo junto a ti
Recuperar las noches que perdí
Vencer el miedo inmenso de morir
Y ser eterno junto a ti

En el coro nos deja ver que el amor lo puede vencer todo, los temores sobre la vida, claramente el mensaje de esta canción es que la vida se basa en ese amor tan fuertes sobre todo y todas esas personas y como este nos hace sobrepasar nuestros mayores retos y miedos.

Volverte a Ver

Una canción que deja ver el lado *rock* de Juanes casi en su totalidad, pero es cuanto a la letra nos habla de lo difícil que es la vida de los soldados y el de dónde sacan la fuerza para seguir adelante y resistir cada pelea.

Daría lo que fuera por volverte a ver
Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe
Por eso en la trinchera de mi soledad
Tus ojos son mi luz y tu esplendor mi corazón
En esta primera estrofa vemos lo que está dispuesto a dar el soldado para volver a ver a su amada y como su recuerdo está impregnado en su corazón.

Y si no fuera por ti yo no podría vivir
En el vacío de estos días de no saber

Y si no fuera por ti yo no sería feliz
Como lo soy cuando con tus besos me veo partir
En estos versos vemos como su recuerdo le da una razón para seguir viviendo,
aunque este lejos de ella.

Coro

Volverte a ver es todo lo que quiero hacer
Volverte a ver para poderme reponer
Porque sin ti mi vida yo no soy feliz
Porque sin ti mi vida no tiene raíz
Ni una razón para vivir

Estrofa

Lo único que quiero es poder regresar
Poder todas las balas esquivar y sobrevivir
Tu amor es mi esperanza y tu mi munición
Por eso regresar a ti es mi única misión

Con el coro y la estrofa nos recuerda que el amor y el deseo de algún día poder ver a su pareja es lo que lo hace poder resistir, intentar esquivar las balas y dar más de lo que es para poder regresar.

Esta canción Juanes se inspiró en una visita a unos batallones en Colombia, donde todos le contaron este tipo de historias y los que les animaba a vivir, de ahí el cómo esta canción nos cuenta la historia de un soldado y el deseo de volver a casa con su amada.

La Camisa Negra

Una canción inspirada en el género de la guasca, un género musical de Antioquia, donde las letras normalmente son sencillas y vulgares, en este caso solo encontramos cierta vulgaridad en algunas cosas que dice Juanes en los interludios instrumentales de la canción.

Uno por pobre y feo, hombre
Pero antoja'o, ay ome"
"Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita
Así como lo oyes, mi'ja"

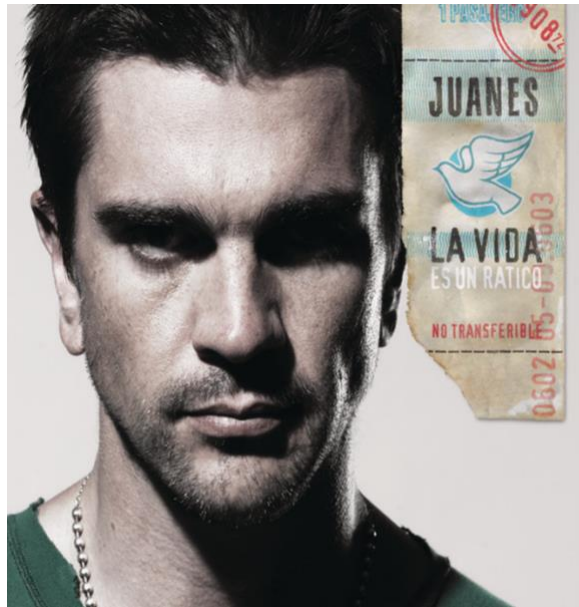
En las siguientes estrofas encontramos que el tema principal de la canción es una carta de odio a ese amor que nos deja tanto dolor y nos mantuvo tan enganchados.

Tengo la camisa negra
Hoy mi amor está de luto
Hoy tengo en el alma una pena
Y es por culpa de tu embrujo
Hoy sé que tú ya no me quieres
Y eso es lo que más me hiere
Que tengo la camisa negra
Y una pena que me duele
Mal parece que solo me quedé
Y fue pura todita tu mentira
Qué maldita mala suerte la mía
Que aquel día te encontré

Para el coro nos encontramos con más versos que hablan de ese amor toxico en metáfora y del sufrimiento que le dejo este.

Por beber del veneno malevo de tu amor
Yo quedé moribundo y lleno de dolor
Respiré de ese humo amargo de tu adiós
Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo
Tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
Cama, cama, come on, baby
Te digo con disimulo
Que tengo la camisa negra
Y debajo tengo el difunto

LA VIDA ES UN RATICO

La vida es un ratico

Los temas antes mencionados se pueden ver reflejados en la canción que da título al disco “La vida es un ratico”

Que cambie todo, pero no el amor
Es la misión más grande que tenemos tú y yo
En esta vida, que aprender, entender y saber
Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad

Dentro de esta primera estrofa de la canción podemos observar que habla acerca del amor, que podría parecer es de pareja, sin embargo, Juanes está hablando del amor dentro de la sociedad el cual parece está siendo olvidado, también menciona “aprender”, “entender” y “saber”, dando un mensaje el cual puede entenderse como que hay que estar preparados para cualquier situación que pueda presentarse en la vida.

En la siguiente parte Juanes toca un tema que tiene mucha importancia en este disco, la familia:

Que cambie todo, pero no el amor
Nuestra familia es más importante, ya lo sé

Y la debemos proteger y volver a tejer
Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad

Es importante señalar que, así como la familia es un tema central en el disco, al parecer es un tema de suma importancia para el cantante, igualmente podemos notar como hace énfasis en que es nuestra responsabilidad el cuidar a la familia de los males que se puedan presentar, así como el tiempo que pasamos dentro este núcleo.

En las líneas que dicen:

Porque estos tiempos son difíciles
Y estamos sentados tan lejos el uno del otro
Porque estos tiempos son difíciles
Y estamos atados de manos y corazón

Se puede notar un gran contraste en el mensaje que quiere dar el cantautor ya que al decir “estamos sentados tan lejos el uno del otro” está hablando de la poca unión que puede haber en el núcleo familiar, ya sea por peleas o cualquier otro motivo y al decir “Y estamos atados de manos y corazón” nos habla de que a pesar de los motivos que tenga una familia para alejarse siempre van a estar unidos por los lazos y el cariño que debe haber entre ellos.

La siguiente parte tiene un mensaje muy fuerte:

No dejemos que se nos acabe que
Todavía hay muchas cosas por hacer
No dejemos que se nos acabe que
La vida es un ratico, un ratico nada más
No dejemos que se nos acabe
Que vienen tiempos buenos
Y los malos ya se van, se van, se van
Quédate tú

Ya que esta Juanes está refiriéndose a que la vida es muy corta para desperdiciarla, que aún hay muchas cosas por hacer y motivos por los cuales vivir y también nos dice que al igual que la vida todo es un ciclo, ya que los malos tiempos terminan para darle paso a mejores cosas.

A continuación, el artista parece hacer una petición a los escuchas:

Que cambie todo, pero no el amor

Es todo lo que yo te pido, no te pido más
Dame la mano por favor no me dejes caer
Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad

Esta petición se refiere a que entre todos podemos cambiar todo lo malo que hay en el mundo, es por eso que menciona “Dame la mano por favor y no me dejes caer” en una clara plegaria a los escuchas.

Como podemos observar Juanes en esa canción toca temas muy importantes no tan solo para él, sino para mucha de la gente que escucha sus discos, podría decirse que es una canción muy introspectiva.

Minas piedras

En la siguiente canción “Minas piedras” Juanes vuelve a tocar el tema de la violencia en Colombia, aunque también puede interpretarse como un mensaje acerca de cualquier guerra que haya en el planeta, al mismo tiempo que vuelve a hablar de la esperanza que vive en la gente, ya que la escribió después de conocer a 35 sobrevivientes de minas antipersonales en un pueblo de su natal Antioquia llamado Cocorná.

Un dato curioso sobre esta canción es que en una de las misas que ofrece, el Papa Francisco la cito.

Son caminos de caminos
Donde las piedras son las minas que van rompiendo huesos
De la tierra que se queja dejando inválida la esperanza.
La dulce voz de un niño se torna en la tormenta de un llanto incontrolable de
dolores viscerales
Que no entiende la inocencia.
Los árboles están llorando
Son testigos de tantos años de violencia el mar está marrón
Mezcla de sangre con la tierra.

En estas tres estrofas se puede notar el relato de horror que viven las personas que en este caso viven en Cocorná con las minas antipersonales, ya que en cualquier lugar pueden estar enterradas y dar la impresión de ser piedras, nos describe las consecuencias tanto físicas como mentales de ser víctima de estos artefactos, sobre

todo para los niños ya que ellos nunca son culpables por ninguno de los conflictos en los que se ven envueltos.

También menciona cómo gracias a todos estos conflictos la tierra ha sido contaminada, y la naturaleza también es víctima gracias a las guerras.

Es en el coro donde podemos observar que habla de la esperanza:

Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza las madres que den por
sus hijos

Y que sus libros para la escuela son su soñar.

Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza

Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza las madres que den por
sus hijos

Y que sus libros para la escuela son su soñar.

Pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza

Hombres y niños mal heridos, buscando asilo buscando un sitio, para soñar y
amar.

Esta parte expresa como las personas que fueron heridas por las minas son desplazadas, sin embargo, ellos buscan un lugar mejor, un futuro mejor, siempre con la esperanza como bandera.

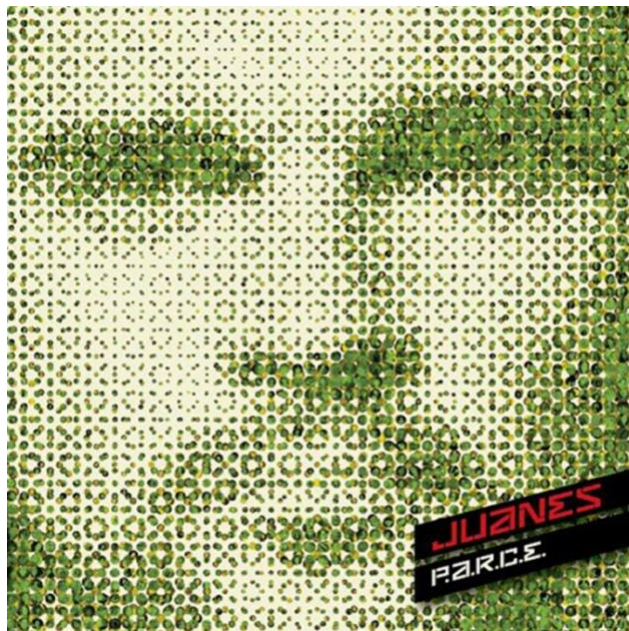
No merecemos el olvido, somos la voz del pueblo dice

Un señor sentado, con sus dos ojos vendados

Pero que aún tiene la esperanza en sus manos.

Para finalizar, esta estrofa refleja un reclamo que puede ser a la misma gente del pueblo, al gobierno o incluso al mundo entero, un llamado a no olvidar los horrores de la guerra, de los conflictos, pero siempre teniendo la esperanza de que el futuro puede ser mejor.

P.A.R.C.E.

Yerbatero

Para poder hablar del primer sencillo del disco, llamado “Yerbatero” es prudente saber que es un yerbatero.

Un yerbatero es una persona que se dedica a la producción o la recolección de plantas medicinales las cuales se comercializan con un fin terapéutico, sabiendo esto, pasaremos a la letra de la canción.

Para este disco Juanes deja atrás la complejidad de sus letras para ser más directo es sus mensajes, y musicalmente también tuvo un gran cambio, en parte esto se debe a su inquietud por experimentar con nuevos géneros y mezclas de los mismos y en parte al cambio de productor principal, ya que tuvo varios problemas al no poder entenderse del todo con Stephen Lipson ya que no habla español.

La letra de esta canción toma en cuenta de lo que se trata el oficio y dentro de ella podemos ver que Juanes toma el papel del yerbatero:

Te traigo el remedio para este mal de amor que lo estremece
Y no se merece sufrir si su pareja le dejó
Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales

Los he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí
 Soy yerbatero
 Vengo a curar su mal de amores
 Soy yo que quita los dolores
 Y habla con los animales
 Dígame de que sufre usted
 Que yo la tengo un brebaje
 Que le devuelve el tono y lo pone bien
 Bien, bien, bien, bien, bien bien
 Si a usted señor lo deja su mujer
 Úntese en el alma pomadita de clavel
 Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe búsquese uno usted
 también
 Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir
 Y sus días no van bien en el trabajo Bajo
 Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado Le tengo la solución si le
 duele el corazón
 No soy doctor
 Soy yerbatero
 Vengo a curar su mal de amores
 Soy yo que quita los dolores
 Y habla con los animales
 Dígame de que sufre usted Que yo la tengo un brebaje
 Que le devuelve el tono y lo pone bien
 Bien, bien, bien, bien, bien bien
 Si a usted señor lo deja su mujer
 Úntese en el alma pomadita de clavel
 Y para la señora que el marido ha sido infiel
 No se preocupe búsquese uno usted también
 Bien, bien, bien, bien, bien bien

 Si a usted señor lo deja su mujer
 Úntese en el alma pomadita de clavel
 Y para la señora que el marido ha sido infiel
 No se preocupe búsquese uno usted también
 Soy yerbatero
 Soy yerbatero
 Soy yerbatero

Como se puede apreciar, en esta canción Juanes nos cuenta la historia de un
 yerbatero que va ofreciendo sus productos como si fueran curas milagrosas,

menciona entre otras cosas el mal de amores, la depresión o el insomnio, e incluso en la primera estrofa nos menciona desde donde ha traído sus curas mágicas, este es un tema que se sale un poco de la temática del disco.

Segovia

Fiel a su costumbre, Juanes no deja fuera de este material discográfico los temas políticos y es en la canción “Segovia” donde se presenta este:

Un once de noviembre a las siete
De la noche
Hombres armados dispararon
Sin reproches
Contra la gente del municipio De Segovia
Llovía cántaros la plaza estaba llena
Varias granadas estallaron en cadena
El nordeste antioqueno todo rojo
Se torno

Es una canción por los que se
Murieron allá en Segovia
Y por todas las familias que
Fueron víctimas en Segovia
No van a desaparecer Nunca jamás de la memoria
No van a desaparecer
Aunque los quieran desaparecer
Llovía cántaros la plaza estaba llena
Varias granadas estallaron en cadena
El nordeste antioqueno todo rojo
Se torno

Esta canción es la que tiene más contenido político-histórico, tema que está inspirado y dedicado a las víctimas de la masacre de Segovia en Antioquia, Colombia, la cual se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1988 y fue perpetrada por un grupo paramilitar llamado “Muerte a revolucionarios del noreste antioqueño” quienes señalaron a los habitantes de este pueblo de ser guerrilleros por haber votado en su mayoría por la Unión Patriótica en las elecciones que se llevaron a cabo en 1986.

Esta canción es un recordatorio de un hecho muy lamentable y al mismo tiempo una muestra de amor y respeto por todas aquellas personas que fueron víctimas de ese atroz acontecimiento.

Amigos

Una de las canciones que va mucho con el título del disco es “amigos” ya que como se mencionó anteriormente en Colombia la palabra “parce” se usa para referirse a los amigos:

Son los ángeles que mandan el cielo
Nada mejor que tener amigos para compartir
Buenos amigos
Todo cambia con el tiempo, pero no se acaba
Una buena amistad
Es un tesoro del corazón
Tesoro del corazón
En los momentos en que he estado mal
Se han ocupado por hacerme bien
Completamente incondicionales
Me han acompañado en mi soledad

Son pocos los amigos verdaderos
Por eso yo les quiero dar
Gracias por estar conmigo
Compañeras, compañeros de este viaje
Brindo por ustedes
Brindo por ustedes

Esta fiesta no se acaba si Ustedes están
Celebremos nuestra amistad
Brindemos todos
Son poquitos los amigos verdaderos
Es un tesoro del corazón
Tesoro del corazón

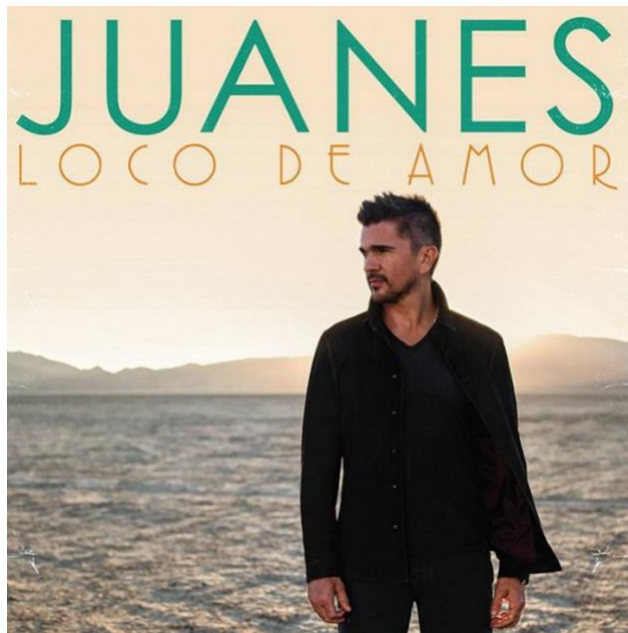
En los momentos en que he estado mal
Se han ocupado por hacerme bien
Completamente incondicionales

Me han acompañado en mi soledad
Son pocos los amigos verdaderos
Por eso yo les quiero dar
Gracias por estar conmigo
Compañeras, compañeros de este viaje
Brindo por ustedes
Brindo por ustedes

Ustedes los amigos verdaderos
A ustedes yo les quiero dar
Gracias por estar conmigo
Compañeras, compañeros de este viaje
Brindo por ustedes
Brindo por ustedes

Como se puede observar en este tema Juanes está agradeciendo a los amigos, a los que han estado con él en momentos difíciles, mostrando una vez más su amor y respeto hacia ellos, en concordancia con los temas a los que hace referencia el nombre del disco.

LOCO DE AMOR

La luz

El primer sencillo de esta placa se titula “La luz” y es una canción diferente a lo que había presentado Juanes en sus anteriores producciones, teniendo de base un ritmo más electrónico con el cual podría ser buena para bailar y estar presente en cualquier fiesta.

Se fue la luz en todo el barrio
Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo

Está de noche en Cartagena
Y tu vestido negro tiene poca tela
La borrachera está muy buena
Yo sigo aquí bailando como las palmeras
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo.

Así, bésame en la boca
Que la luz se fue y nadie nos ve
Bésame en la boca Bésame en la boca
Bésame en la boca Que la luz se fue
Bésame en la boca Bésame en la boca
Bésame en la boca

Tenemos hasta que amanezca
Para besarnos y bailar sobre la mesa
Tú con tu pierna entre mis piernas
Yo suavcito acariciando tus caderas

Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo

Bajo la sombra de la luna
Quiero morder tus labios como una aceituna
Bajo las sombre de las velas
Voy a llevarte por un viaje a las estrellas
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Así bésame en la boca

En esta canción podemos observar que como ya se había mencionado es muy adecuada para la fiesta, ya que en varias de sus líneas menciona que la misma no se termina y sigue toda la noche, también podemos ver que se trata de una declaración hacia una chica que está presente en esa fiesta, él le dice que quiere pasar toda la noche con ella y de cualquier manera pasara. Como se podrá notar es una canción bastante directa en su mensaje.

Mil pedazos

El segundo sencillo de este disco fue “Mil pedazos” una canción que nos habla de lo difícil que atravesar por un rompimiento:

Llueve sobre la ciudad
Las luces se encienden otra vez
Y en el espejo del retrovisor

Tu retrato vuelve aparecer
El anís no bastará
La noche ya está por comenzar
Con la navaja lista para afilar
En la tierra de la luna llena

En esta estrofa nos cuenta cómo se siente mientras viaja en un automóvil a través de la ciudad para llegar a su casa, hace una referencia a que ni una borrachera podrá quitarle el sentimiento que tiene en ese momento.

Ah, ah, ah, ah
Sé que tengo mis manos atadas
Ah, ah, ah
Y el filo de este final
Me corta el alma en mil pedazos
Mi cuerpo explota en mil pedazos
La noche es corta
Y gota a gota de mil pedazos soy
Pedazos de un amor

En el coro nos expresa lo abrumado que está por el sentimiento que tiene y el no poder olvidar a esa persona con quien tuvo una ruptura.

Llego solo a mi habitación
Tu ropa aún cuelga en la pared
Voy por el filo de este abismo a la vez
Soy peón de tu ajedrez, oh
Tengo que empezar a cortar
Tu rastro casi inmortal
Con la navaja lista para afilar
En la tierra de la luna llena

En la siguiente parte de la canción nos cuenta que todavía hay cosas de esa persona en su casa, cosas que lo hacen recordarla y lo hacen sentirse como si solo lo usaran para un juego sin embargo él está consciente de que debe avanzar y tiene que dejar atrás el recuerdo de esa persona, seguir adelante y no mirar atrás, cortar todos los lazos y no dejarse caer de nuevo.

Esta es una etapa en la carrera de Juanes en la que tuvo un cambio importante en la que sin duda la experimentación fue la insignia de este cantautor colombiano.

MIS PLANES SON AMARTE

Fuego

Sencillo con el cual inicio la promoción del disco, canción inspirada en la guasca, así como “La Camisa Negra” pues podemos ver una letra en si sencilla, nos habla de este amor, deseo y pasión que uno siente por esa mujer.

Hola, me inspiras cuando caminas
Con tu mirada me devoras
Tú sabes que me fascinas
De esquina a esquina de abajo arriba
Con tu sabor a latina
Se siente que no pasan las horas
Me sacas de la rutina
Mi vida es mejor ahora
Quédate hasta el amanecer
Yo que he esperado tanto
Apágame

En los anteriores versos podemos confirmar lo mencionado anteriormente, pues la letra solo nos describe lo que siente y como es pasar el tiempo con su mujer.

Coro

Este fuego fuego
Con tus labios me quemo quemo

Hasta las sábanas las prendemos
Mira lo bien que nos entendemos
Cuando lo hacemos
Quiero quiero
Que de la cama pasemos al cielo
Y no te vayas porque me muero
Mira lo bien que nos entendemos
Cuando la hacemos

En el coro pasa al siguiente nivel, pues avanzamos de si se puede decir romántico a un tono un poco sexual, pues habla de cómo es el sexo, valga la redundancia, que tienen y lo bien que se mezclan al hacerlo.

En esos últimos versos podemos ver la guasca en su máxima expresión, pues recordemos que normalmente las letras son en doble sentido y es vulgar, cosa que nos demuestra en esta canción.

El Ratico

En esta canción podemos decir que se usan varios recursos utilizados en “Fuego” pues se ocupa en cierta forma el doble sentido, pero esta canción no habla de amor, sino de una relación fallida.

Llevo varios días pensando en decirte estas palabras
Con dolor en el alma creo es hora que te vayas
Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno
De saber que no puedo cabalgar entre tus
Sueño en las noches contigo
Sueños que no volverán

Podemos ver el tema que este desamor podría ser hasta el punto de un hartazgo hacia la otra persona, cierta molestia en estas palabras.

You only want me when I'm good and gone
You think you're always right and me, I'm always wrong
Tú ya sabes me and you just don't belong
No me digas más cause we won't ever get along
Pensando en las noches que perdí
Sólo tratando de llegar a ti
Se acabó el ratico, aquí está el anillo

No, I don't wanna be amigos”

En estos versos observamos el punto de vista de la mujer, en este caso cantado por Kali Uchis, en esta canción se puede decir que es como una discusión, despedida de ambas partes, cada uno exponiendo su punto de vista.

En el coro no queda nada más que las palabras de despedida parte de los dos, recordando lo bueno y lo malo de la relación.

Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah
Pero tú también conmigo
Yo sé que yo me enredé contigo, yeah
Pero tú también conmigo
Pasamos rico, pasamos rico, yeah
Y sufrimos un poquito
Lo hicimos rico, lo hicimos rico, yeah
Pero se acabó el ratico.

Hermosa Ingrata

Esta canción el tema principal es el desamor.

Otra vez no me la vas a hacer amor
Esta vez no te entrego mi corazón
Ya estuvo bueno que jugaras conmigo
El culpable fui yo por querer tu amor
Si yo hubiera sabido un poquito
No me hubiera metido
No me hubiera metido contigo
Por ese caminito

En la estrofa podemos ver como la mujer atrapa al hombre con sus encantos hasta que este se dio cuenta de ese amor peligroso.

Coro

Y tú eres una hermosa ingrata

De tu juego no se trata
Desde hoy no me haces falta, falta
Y tú eres una mentirosa
Te convertiste en otra cosa
Bella pero peligrosa
Y así no se puede amar

En el coro el hombre se da cuenta de estos juegos de la mujer y decide separarse de ella y no volver a caer en sus encantos que usa para atraerlo.

En este disco Juanes empieza mantiene su esencia y lo confirma con varias canciones que hablan del amor y la paz, pero empezando a adentrarse un poco más en la sexualidad, pero dándole su toque, un álbum que se encuentra en el punto medio de reggaetón y *rock*.

MAS FUTURO QUE PASADO

Pa Dentro

Esta canción es como un giro de 180° a lo que nos tenía acostumbrados Juanes con sus letras, pues, aunque antes había rozados los temas del sexo, en esta canción habla del desarrollo del acto sexual, claro con metáforas, pero la intención está más fuerte que nunca.

Parece que esta vaina calentó
Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben
Mi pecho siente tu respiración
Y los latidos son iguales
Se te nota

Que todas tus neuronas se alborotan
Si pateo no hay quién pare esta pelota
Sudan las ven tanas gota a gota
Se te nota

Paso a paso bajo el escalón
Dónde no te pega el sol
Poco a poco paso el Ecuador
Yo quiero besarte

En las estrofas podemos entender que es el llamado “juego previo” al sexo y el cómo la describe Juanes, en el coro se podría decir pasamos al momento del sexo.

Coro

“Dónde nace la quebrada
(Ahí) En esa tierra sagrada
(Ahí) Y cuando se acaben los besos
Pa'l centro y pa' dentro
En esa playa mojada
(Ahí) Tanto que me la soñaba
(Ahí) Y cuando quieras que lleguemos
Pa'l centro y pa' dentro

Aunque el tema puede parecer banal el cómo la maneja Juanes con las metáforas la da una vuelta al juego, pues se podría decir que les da un toque diferente a las letras de reggaetón que usualmente se escuchan, un reggaetón más fino.

La Plata

En esta canción vemos una letra más sencilla se podría decir, en la cual en si no hay un tema como tal, pues nos habla del amor y del como la mujer se hace difícil de conquistar con el hombre.

Se fue la plata, quedó la pena
Por tanta rumba pa' olvidarte
Por ti
Ya no hay manera De consolarme
Si no me dejas enamorarte

Ya no hay manera
De consolarme
Si no me dejas enamorarte
Y ese besito que me diste en la boca
Me trae la mente loca
¿Por qué tu corazón es libre y viajero?
Si yo por vos, me muero
Si yo te quiero con el alma
Si yo te quiero hasta los huesos
Mi corazón no es solo tuyo
Pero por hoy yo te lo presto
Si yo te quiero con el alma
Si yo te quiero hasta los huesos
Mi corazón no es solo tuyo
Pero por hoy, yo te lo presto
Mi corazón no es solo tuyo
Pero por hoy, yo te lo presto

Esta canción es una carta a esas relaciones que vencen todas las adversidades, ese amor que nos hace ser mejores y las parejas crecen juntos.

Juanes

Aunque muy fuerte sea el aguacero
Si tú estás conmigo, ya no me da miedo
Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah
Aunque se caiga en pedazos el cielo
O a veces el partido, se sienta perdido
Y mis castillos de arena se vengán al suelo
Tú, cuando se me ilumina la vida
Eres tú, haciéndome saltar la pared”

Alessia Cara

Dicen que este amor pasa una vez en la vida
Y a veces puedo jurar que tus besos son poesía
Sincronicidad, solo tú me das
Tú haces mi sueño realidad
No soy yo si no estás conmigo
Quiero verme al final contigo

En las anteriores estrofas podemos ver que nos describen como sienten y viven cada uno el amor que sienten por el otro

Coro

Amor

Te siento cerca cuando estamos lejos
Porque te llevo aquí en mi corazón
No sé perderme de tu amor
Quizá mañana cuando estemos viejos
Y se nos arrugue un poco el corazón
Sabré querer mejor

Para finalizar vemos esa conexión que hay entre los dos esa sincronía hecha realidad al cantar entre los dos el coro.

SHAKIRA

MAGIA

Gafas oscuras

Si pasamos hacia el lado lírico de las canciones de este álbum se basan de las emociones de la cantante, como la experiencia con los hombres, para ser específico la relación que tuvo con su exnovio Óscar Pardo, la canción “gafas oscuras” fue escrita por Shakira la cual refleja la situación triste por la que vivió su familia cuando falleció su hermano, su padre trataba de ocultar su dolor detrás de unas gafas.

En la estrofa:

Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar
Y cuando me miras se encoje mi cuerpo y me hago chiquita
Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma
Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma
Y solo las culpas las son de esas gafas oscuras

Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no sé lo que pasa.
Logramos ver que había una especie de distancia entre su padre y ella tras la tragedia que embargo a la familia y la cantante asumía que la culpa de ese alejamiento entre padre e hija era culpa de las gafas.

En la estrofa:

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras
Que son que me mires ardiente
Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras
Ayúdame a hacer ilusión en mi mente

Hace una referencia personal que también sentía el dolor de su familia, y que quería ocultarlo en las gafas de su padre.

En la estrofa:

Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no se lo que pasa
Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta
Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma
Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma
Aquí Shakira sigue sacando referencias personales de su sentir.

En el mismo disco pero con la canción lejos de tu amor dedicada a su ex pareja nos habla de la desilusión de un rompimiento y el sentimiento que genera ello.

Imaginar, yo tan sólo puedo imaginar
Que ya dejé de verme niña
Que llamarás, y me invitarás hoy a cenar
Luego a bailar bajo la luna

En esta estrofa nos habla del paso de la niñez a la vida adulta al tener ya una pareja formal y la evolución de la misma por lo que puede significar lo que pasaba en ese momento en su vida.

Pero mil de estos sueños lo hacen realidad
Un abismo marca el tiempo; sé que estoy muy lejos

Imaginar, yo tan sólo puedo imaginar
Que tú me has hecho tu princesa
Y una vez más, sentiré cómo me hago un mar
Cubriéndote con blanca arena

En esta parte de la canción se habla de una ilusión la cual se refleja a lo largo de la misma.

Pero tanto que te pienso no te hará mirar
Hoy me veo tan perdida por estar tan lejos
Lejos de tu amor
Lejos de tu corazón Lejos de tu amor
Sin salida, ¡mira!

En este fragmento de la pieza musical habla de la melancolía tras la ruptura amorosa por lo que será el reflejo del sentir de la artista colombiana que a sus 14 años vivió esa experiencia en su vida.

Magia

En otro sencillo, homónimo del álbum magia es una balada la cual expresa el sentimiento del inicio del romance y de amor.

En la estrofa:

Magia, siento magia,
Desde hace poco algo nuevo nace en mi
Magia, siento magia,
Cuando me hablas tiemblo toda, es así

Aquí nos puede describir el sentimiento del amor a su corta edad, ilusionada, amor puro sin maldad.

Ando siempre despistada,
No escucho lo que me hablan Solo pienso en que
Estas cerca de mí.

Aquí podemos ver más del enamoramiento de una persona, el sentir, lo que la artista colombiana saca del corazón.

Dicen que hasta veo fantasmas
O que estoy emproblemada
Y la razón es que
Te quiero hasta morir.

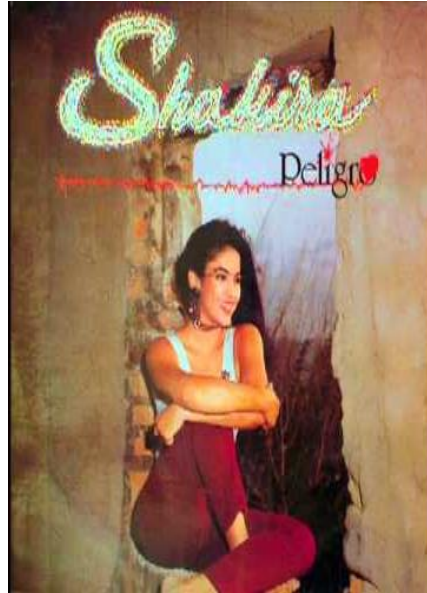
En esta parte de la canción nos habla un poco de la idealización del amor al decir te quiero hasta morir es una forma de aferrarse a una persona por lo que genera hasta cierta forma una dependencia emocional.

En la estrofa:

Y es así que ya no puedo ni dormir, Me paso el día pensando en ti
Vivo embrujada es por ti,
Y es así que solo vivo para ti, No se estudiar ni se salir,
No sé qué magia has hecho en mí.

Aquí Shakira nos habla sobre la depresión y ansiedad al no poder dormir y reafirma la idea de dependencia emocional hacia la otra persona en la parte que dice no se ni estudiar ni se salir.

PELIGRO

Brujería

En este sencillo llamado brujería tiene ciertas características de sonidos árabes lo que le da ese toque de raíces de la cantante colombiana pues ella tiene familiares en esa región por lo que se puede concebir como un toque personal.

En la estrofa:

Cruzaste el maleficio, la línea del peligro
Mira las llamas rojas del amor en las sombras, ¡no!
Tu voz es el sonido más dulce que conocen mis oídos
Y qué hechizo... Me lleva hasta tu nombre, ¡sí!
(¡Sí, no!)
Sacuden mi interior tus ojos de carbón
¿Cuál será el exorcismo? ¡Dímelo!

En esta parte de la canción nos habla de la mentira y desilusión. En el fragmento de la estrofa

Ay, ¿qué clase de brujería domina mi corazón?
Un Halloween de mentiras, mentiras; no sigas, ¡no!
Ay, qué clase de brujería encendida en mi razón
Pero me mata este amor sin salida, ¿y qué haré yo?

Nos refiere nuevamente a temas de desamor y codependencia además de usar la magia negra como una excusa o justificación del enamoramiento.

En la estrofa:

Es como un aquelarre de fuegos que se esconden
Entre mis fantasías, de la piel que se anima, ¡no! (¡No, sí!)
Consulto a una gitana
Pide uñas de gato
Tres plumas de lechuza y el hervor de un cilantro, ¡sí! (¡Sí, no!)
Me dice mi emoción que no me niegue hoy
Trepándome a tu escoba y ya sin condición

En esta parte de la canción nos detalla elementos y herramientas de la brujería que suelen ser usados para embrujar a una persona.

En el sencillo quince años fue escrito por la colombiana cuando tenía dicha edad la cual puede considerarse una canción que nos describe un poco de su vida.

En la estrofa:

Este nuevo amanecer
Es abrir la puerta de mis años
Sin saber por que
Esta vida nunca pasa en vano
Siempre hay un después
Y vivir en este mundo
Es algo muy difícil de ejercer.

Nos relata sobre los cambios que los adolescentes pueden llegar a pasar en esa edad.

En el fragmento

Busco eternas primaveras
Que renazcan a la vida
Huracán de emociones
Me confunden, me dominan.
Mi vida es transparente todavía
La flor que se abre a plena luz del día
Mi primer amor
Lo siento tan directo al corazón.

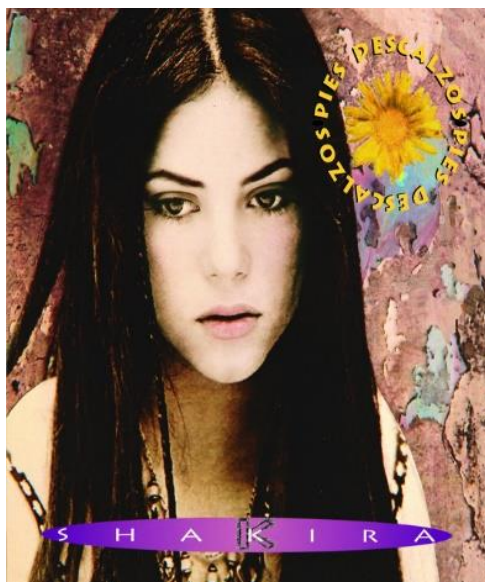
Aquí la artista colombiana nos relata sus emociones que pasa en la adolescencia además retoma el tema del amor, pero esta vez lo especial que llega a ser el primer amor y describe su sentimiento.

En la estrofa:

Hoy descubro que es amar
Un abrazo, una caricia plena
Algo más que dar
Es el sueño que ahora me libera
Mi otra verdad
En mis quince soy mujer en realidad.

Nos sigue describiendo el primer amor y esa transición de una niña a una mujer que ella misma fue experimentando.

PIES DESCALZOS

Pies descalzos

En la canción del homónimo del disco inicia con una estrofa

Perteneciste a una raza antigua
De pies descalzos y de sueños blancos
Fuiste polvo, polvo eres

Piensa que el hierro siempre al calor es blando

En este fragmento de la pieza musical la artista menciona a sus orígenes y la situación de pobreza en la que viven las personas, con sueños inocentes en busca de una mejor calidad de vida.

En la estrofa:

Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso
Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso
Por milenios y milenios permaneciste desnudo
Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo

Aquí la cantante hace una mención a la religión y al inicio de la vida, Adán y Eva con la temática de la manzana y el paraíso, aunque también se puede ver el tema

de la tentación por pertenecer al narcotráfico en Colombia, tomando en cuenta que en 1995 era uno de los temas más complicados que vivió el país de Sudamérica.

Así mismo hace una mención a la prehistoria al mencionar los dinosaurios que son famosos en esa época de la vida.

En el fragmento:

Y ahora estas aquí
Queriendo ser feliz
Cuando no te importo
Un pepino tu destino

Nos menciona que las tomas de decisiones tienen consecuencias a futuro y debemos de tener cuidado con las mismas, además de manejar una co-relación entre esa decisión de tu destino y la felicidad.

En el fragmento:

Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos
Cada cosa calculada en su espacio y a su tiempo
Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas
Los nombres y las medidas no me caben en los sesos

Aquí Shakira nos habla un poco de su personalidad que es de acuerdo a la canción un caos mientras que el mundo es tan perfecto con etiquetas cosa que ella no comparte.

En la estrofa:

Saludar al vecino, acostarse a una hora
Trabajar cada día para vivir en la vida
Y contestar solo aquello y sentir solo esto
Y que Dios nos ampare de malos pensamientos

Nos remite nuevamente a referencias religiosas y del contexto que se vive en Colombia al referirse al narcotráfico como malos pensamientos, además habla de la cotidianeidad que vive una persona.

En el fragmento:

Cumplir con las tareas, asistir al colegio
¿Qué diría la familia si eres un fracasado?
Y ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa
Usa medias veladas y corbata en las fiestas
Las mujeres se casan siempre antes de treinta
Si no vestir santos y aunque así no lo quieran
Y en la fiesta de quince es mejor no olvidar
Una fina champaña y bailar bien el vals
Y bailar bien el vals.

La cantante sigue refiriéndose al día a día de una persona y las tradiciones que se viven en Colombia además de hablarnos de su fiesta de XV años que se celebró en aquel país, aunque también es una crítica social a las tradiciones cuando menciona que las mujeres contraen matrimonio antes de los 30 aunque ellas no quieran.

Antología

En el siguiente sencillo “antología” es una de las canciones más populares de este álbum y de la carrera de la colombiana, la canción nuevamente nos habla del primer gran amor, de cómo cambia la vida de la voz poética, de todo lo que él le enseñó y de cómo ahora, ya separados, no puede vivir sin él lo que es muy común este tipo de temas hasta este punto de la carrera de la cantante.

En la estrofa:

Para amarte
Necesito una razón
Y es difícil creer

Que no exista una más que este amor

Aquí hace una referencia al desamor pues no encuentra muchos motivos para amar más que el amor puro lo que nos habla de una idealización y romantizar la relación.

En este fragmento:

Sobra tanto

Dentro de este corazón

Y a pesar de que dicen

Que los años son sabios

Todavía se siente el dolor

La artista menciona una descripción de la ruptura amorosa, ese sentimiento que ella le llama dolor y que a pesar de que el tiempo lo cura todo ella aún tiene lo tiene.

En esta estrofa:

Porque todo el tiempo que pasé junto a ti

Dejó tejido su hilo dentro de mí

Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos

Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo

Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos

Con tus tantos dulces besos repartidos

Aquí la cantante nos menciona que hubo algo que se quedó con ella tras la ruptura amorosa y que creció con ella durante la relación, además de que cuando estaba con su pareja se le iba muy rápido el tiempo y describe metafóricamente que recibía cariño de su pareja, además de que la ayudo a ver más allá de lo esencial, más allá de lo inmediato.

En la estrofa:

Desarrollaste mi sentido del olfato

Y fue por ti que aprendí a querer los gatos

Despegaste del cemento mis zapatos

Para escapar los dos volando un rato

En esta parte menciona que desarrolla nuevos gustos además de crecer en diversos aspectos, además de que la ilusión se apodero de ella y la enseñó a soñar por lo que nos describe un sentimiento tan profundo como lo es el del gran amor.

En el siguiente fragmento:

Pero olvidaste una final instrucción, oh
Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor
Y descubrí lo que significa una rosa
Y me enseñaste a decir mentiras piadosas
Para poder verte a horas no adecuadas
Y a reemplazar palabras por miradas

Nos refiere al vacío que deja una persona tras la ruptura amorosa, ese rompimiento de la rutina que tenía con esa persona, además de que nos detalla pequeñas experiencias que vivió en esa relación.

En la siguiente estrofa:

Y fue por ti que escribí más de cien canciones
Y hasta perdoné tus equivocaciones
Y conocí más de mil formas de besar
Y fue por ti que descubrí lo que es amar

En esta parte de la canción Shakira indica que gracias a esa relación le surgió la inspiración para componer música, además de que menciona que el verdadero sentimiento del amor lo experimentó en esa relación incluso pasando por alto los errores que cometió la otra persona durante la misma.

En el sencillo y estoy aquí fue otra de las canciones insignia de este álbum. En la estrofa:

Ya sé que no vendrás
Todo lo que fue
El tiempo lo dejó atrás

Sé que no regresarás
Lo que nos pasó
No repetirá jamás
Mil años no me alcanzarán
Para borrarte y olvidar.

Aquí Shakira acepta la finalización de la relación de una manera más sabia entendiéndolo que tiene que vivir esa realidad y que solo le quedan los recuerdos que nunca olvidará.

En el fragmento:

Y ahora estoy aquí
Queriendo convertir Los campos en ciudad
Mezclando el cielo con el mar
Sé que te dejé escapar
Sé que te perdí Nada podrá ser igual

En esta parte de la pieza musical retoma el fragmento anterior al asimilar que su relación ya finalizó, usa la metáfora de la evolución de ella al mencionar que cambia el campo por la ciudad.

En la estrofa:

Estoy aquí queriéndote
Ahogándome
Entre fotos y cuadernos
Entre cosas y recuerdos
Que no puedo comprender
Estoy enloqueciéndome
Cambiándome un pie por la cara mía
Esta noche por el día y que
Nada le puedo yo hacer

Aquí la cantante hace una descripción de lo que es vivir el duelo, distraída, recordando todas las experiencias que vivió con su pareja, cosa que se repite a lo largo de la canción.

En el fragmento:

Las cartas que escribí
Nunca las envié
No querrás saber de mí
No puedo entender
Lo tonta que fui
Es cuestión de tiempo y fe
Mil años con otros mil más (mil años con otros mil más)
Son suficientes para amar

Shakira sigue dando detalles de su relación además de que indica que su amor es tan grande que ni con muchos años se podrá acabar.

¿DÓNDE ESTAN LOS LADRONES?

Ojos así

En el sencillo “ojos así” es una mezcla de sonidos árabes con un toque de pop además de que menciona el coro en árabe.

En la estrofa:

Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo
Un santo en prisión y una canción triste sin dueño
Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey
Y conocí tus ojos negros

Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey
Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo.

Aquí Shakira nos menciona una exageración, y no entiende lo que está pasando.

En el fragmento:

Le pido al cielo solo un deseo
Que en tus ojos yo pueda vivir
He recorrido ya el mundo entero
Y una cosa te vengo a decir
Viajé de Baréin hasta Beirut
Fui desde el norte hasta el Polo Sur
Y no encontré ojos así
Como los que tienes tú.

Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello
Un río de sal y un barco abandonado en el desierto

En este fragmento Shakira menciona ciudades del medio oriente arraigándose a sus raíces árabes, además de enaltecer el rasgo físico de la persona además de dar detalles de las ciudades mencionadas en la canción.

En el siguiente sencillo ¿Dónde están los ladrones? Tiene cierta peculiaridad ese nombre ya que se lo puso debido a una situación que vivió Shakira en el aeropuerto pues sufrió de un robo el cual incluía la letra de las canciones de su próximo álbum.

En la estrofa:

Los han visto por ahí
Los han visto en los tejados
Dando vueltas en París
Condenando en los juzgados

Aquí hace unas ciertas metáforas sobre un ladrón y que nadie puede estar exento a ello.

En la siguiente estrofa:

¿Dónde están los ladrones?
¿Dónde está el asesino?
Quizá, allá, revolcándose en el patio del vecino
¿Y qué pasa si son ellos?
¿Y qué pasa si soy yo?
El que toca esta guitarra o la que canta esta canción
La que canta esta canción

Shakira sigue enfatizando que cualquiera podría ser un ladrón, pero sin referirse a alguien en específico o qué tipo de ladrón.

En la siguiente parte:

Los han visto de rodillas
Sentados o de cuclillas
Parados dando lecciones
En todas las posiciones
Predicando en las iglesias
Hasta ofreciendo conciertos

Los han visto en los cócteles, todos
Repartiendo ministerios

La cantante colombiana sigue dando ciertos ejemplos de una manera sutil sobre los ladrones que podría ser cualquier persona.

Ciega, sordomuda

El sencillo “ciega, sordomuda” es la canción que se mantuvo en el número 1 de *Billboard* por 4 semanas consecutivas además de gran recepción musical además de un componente nuevo en su música como lo es el mariachi.

En la estrofa:

Se me acaba el argumento
Y la metodología
Cada vez que se aparece frente
A mí tu anatomía

La cantante Shakira sigue reafirmado el mismo tema que es el desamor.

Por qué este amor ya no entiende
De consejos, ni razones
Se alimenta de pretextos
Y le faltan pantalones
Este amor no me permite
Estar en pie
Porque ya hasta me ha quebrado
Los talones
Aunque me levante volveré a caer
Si te acercas nada es útil
Para esta inútil

La cantante se refiere al desamor y detalla su sentir además de que indica que hay un intento de superación de la situación, pero no es posible.

En el siguiente fragmento:

Bruta, ciega, sordomuda
Torpe, traste y testaruda
Es todo lo que he sido
Por ti me he convertido
En una cosa que no hace
Otra cosa más que amarte
Pienso en ti día y noche
Y no sé cómo olvidarte
Cuántas veces he intentado
Enterrarte en mi memoria
Y aunque diga ya no más
Es otra vez la misma historia
Porque este amor siempre sabe
Hacerme respirar profundo
Ya me trae por la izquierda
Y de pelea con el mundo

Shakira reafirma la situación de desilusión, describe y detalla la situación por la que vive aunado a que vive una lucha en su mente por lo mismo.

En la siguiente estrofa:

Si pudiera exorcizarme de tu voz
Si pudiera escaparme de tu nombre
Si pudiera arrancarme el corazón
Y esconderme para no sentirme

Nuevamente Shakira describe su sentimiento en busca de poder olvidar ese amor que siente por esa persona.

LAUNDRY SERVICE

Suerte

En el sencillo “Suerte” inicia con la estrofa:

Y que burlemos las distancias, Suerte que es haberte conocido
Y por ti amar tierras extrañas
Yo puedo escalar los Andes solo
Por ir a contar tus lunares, Contigo celebro y sufro todo
Y mis alegrías y mis males

La artista hace mención a una globalización del amor, y que gracias a esa relación puede sentir como suyo otro país además de tener la fortaleza para lograr cosas utópicas gracias a esa relación.

En la estrofa:

Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida

Lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
Suerte que es tener labios sinceros
Para besarte con más ganas,
Suerte que mis pechos sean pequeños
Y no los confundas con montañas

Aquí Shakira nos menciona el apego emocional a una pareja, el aferrarse y amar con profundidad además de hacer la analogía de sus pechos con montañas cosa que abunda en Chile.

En el fragmento:

Suerte que herede las piernas firmes
Para correr si me hace falta,
Y estos dos ojos que me dicen
Que han de llorar cuando te vayas

La cantante colombiana nos describe más sobre el amor de esa relación. En el fragmento:

Ya sabes, mi vida
Estoy hasta el cuello por ti
Si sientes algo así
Quiero que te quedes junto a mí.

Aquí nos continúa hablando de la relación y poniendo metáforas de amor y dependencia diciendo estoy hasta el cuello de ti.

Objection/Te aviso, te anuncio

En el sencillo "Objection" fue el primer tema que escribió en inglés, sin ser la más hábil para el idioma decidió intentarlo además de que Shakira quería escribir un tango, pues mantenía una relación con un argentino, por lo que estaba muy

inmersa en la cultura de su país natal, dicha canción la hizo en español con el nombre “Te aviso, te anuncio”.

La canción inicia con este fragmento:

Nunca pensé que doliera el amor así
Cuando se entierra en el medio de un no y un sí
Es un día ella y otro día yo
Me estás dejando sin corazón y cero de razón

Nos habla de un amor a medias que no satisface sus emociones en la relación y esa relación inestable.

En el fragmento:

Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio
A tus negocios sucios
Ya sabes que estoy de ti vacunada
A prueba de patadas
Por ti me quedé como Mona Lisa
Sin llanto y sin sonrisa
Que el cielo y tu madre cuiden de tí
Me voy, será mejor así

La artista colombiana nos habla de una ruptura, pero en este caso se puede interpretar laboral al mencionar la palabra negocios sucios y lo refuerza pues es su primer disco con EPIC dejando a Sony.

En la estrofa:

Sé que olvidarte no es asunto sencillo
Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo
Pero todo lo que entra ha de salir
Y los que están tendrán que partir empezando por mí

Shakira menciona su sentir sobre esta situación además de que abre el paso a un cambio con la última frase de la estrofa anterior.

En el fragmento:

Tal vez tú no eras ese para mí
No sé cómo se puede ya vivir queriendo así
Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico
Tú no lo ves, el tango no es de a tres
Llevo planeando escapar y me sale al revés
Pero voy a intentarlo una y otra vez voy

Aquí sigue describiendo la situación por la que está pasando además de detallar su percepción sobre la otra persona y habla de un comienzo que de cierta manera se interpreta como el inicio de su carrera en la disquera EPIC.

Underneath your clothes

En el sencillo "Underneath your clothes" Se trata de una canción de amor con letra de Shakira y Lester Méndez, cuenta la historia del amor incondicional que una mujer tiene a su novio, que se hace referencia en las letras hacia Antonio de la Rúa.

En la parte inicial:

You're a song written by the hands of God
Don't get me wrong 'cause this might sound to you a bit odd
But you own the place where all my thoughts go hiding
Right under your clothes, is where I find them

En la parte inicial la artista continúa con menciones al tema religioso que hace en otros álbumes además de mencionar que debajo de la ropa encuentra sus pensamientos por lo que refuerza la portada del disco sin ropa.

Underneath your clothes
There's an endless story

There's the man I chose
There's my territory
And all the things I deserve
For being such a good girl honey.
Because of you
I forgot the smart ways to lie
Because of you
I'm running out of reasons to cry
When the friends are gone When the party's over
We will still belong to each other

En este fragmento nos romantiza su relación además de mencionar la dependencia hacia la otra pareja pues dice que solo se tienen el uno al otro.

En la estrofa:

I love you more than all that's on the planet
Moving talking walking breathing
You know it's true Oh baby it's so funny
You almost don't believe it
As every voice is hanging from the silence
Lamps are hanging from the ceiling
Like a lady tied to her manners
I'm tied up to this feeling

Aquí la cantante nos da metáforas de su sentir en la relación, sigue dando detalles sobre su sentimiento por lo que se puede decir que es una dedicatoria a su novio.

FIJACIÓN ORAL VOL. 1

La tortura

Inicia de la siguiente forma:

No pido que todos los días sean de sol
No pido que todos los viernes sean de fiesta
Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón
Si lloras con los ojos secos y hablando de ella

En esta parte Shakira menciona una ruptura amorosa.

En el fragmento:

Ay, amor, me duele tanto
Me duele tanto
Que te fueras sin decir a dónde
Ay, amor, fue una tortura perderte
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor
No sólo de pan vive el hombre
Y no de excusas vivo yo

Aquí Shakira nos habla de la desilusión y la traición por la ruptura amorosa además de es un tormento el no estar con esa persona sin embargo ella no tolerará excusas.

En la estrofa:

Sólo de errores se aprende
Y hoy sé que es tuyo mi corazón
Mejor te guardas todo eso
A otro perro con ese hueso, y nos decimos adiós

Se puede ver una Shakira consiente de la equivocación de la persona sin embargo ella no acepta la disculpa y decide decir adiós.

En el fragmento:

No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal
No puedo pedir a los olmos que entreguen peras
No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal
Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas
Ay, amor, me duele tanto
Me duele tanto
Que no creas más en mis promesas
Ay, amor, es una tortura perderte

En esta parte Shakira usa metáforas para describir algo imposible además de reforzar el sentimiento del dolor por esa ruptura.

En la parte final de la canción:

Oye, mi negra, no me castigues más
Porque allá afuera sin ti, no tengo paz
Yo sólo soy un hombre arrepentido
Soy como el ave que vuelve a su nido

Nos menciona la postura de la persona que engaño, que hizo la traición y muestra el sentir además de poner una metáfora queriendo dar a entender el arrepentimiento.

Días de Enero

En el sencillo “Días de Enero” .es una canción de amor que cuenta como ella conoció pareja, Antonio de la Rúa, en un día de enero, La canción también habla de que a pesar de los problemas que atravesaron debido a la crisis argentina de 2001, continuaron con su relación. Incluso hace mención del español de argentina y el español castellano.

Empieza con este fragmento:

Te conocí un día de enero
Con la luna en mi nariz
Y como vi que eras sincero
En tus ojos me perdí
Qué torpe distracción
Y qué dulce sensación

Aquí la artista colombiana nos menciona la fecha en que conoció a su pareja y hace ciertas metáforas sobre cómo se enamoró a través de sus ojos y su sensación al conocerlo.

Y ahora que andamos por el mundo
Como Eneas y Benitín
Ya te encontré varios rasguños
Que te hicieron por ahí
Pero mi loco amor
Es tu mejor doctor

Shakira menciona que con el amor cura todas las heridas del pasado de su pareja además hace referencia a Eneas y Benitín quienes son 2 personajes de historietas

uno alto y uno bajo comparándolos con la estatura de ella y su pareja pues la diferencia de estaturas es evidente entre ella y él.

En la estrofa:

Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo
Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar
Tú, más que nadie, mereces ser feliz.

Shakira indica que el amor es la cura perfecta para las heridas emocionales teniendo el complejo de heroína es decir querer salvar a otra persona por problemas o situaciones anteriores en las que ella no tiene nada que ver además de mencionar que su pareja se merece toda la felicidad.

En el fragmento:

Ya vas a ver
Cómo van sanando poco a poco tus heridas
Ya vas a ver cómo va la misma vida
A decantar la sal que sobra en el mar
Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país
Si yo te digo, "¿cómo dices?"
Tú aún dices, "¿qué decís?"
Y lloras de emoción
Oyendo un bandoneón

En este fragmento Shakira menciona que el tiempo es la cura para ese problema y que la vida se encargará de sanarlo, además de que menciona que es extranjero en su propio país pues Argentina sufrió un problema económico en 2001 cuando el padre de Antonio era presidente del país y la pareja de Shakira era el vocero de su padre y quien para muchos tuvo que ver en el declive del país, además de hacer una referencia al español de argentina y al instrumento característico del tango que es el bandoneón.

No

En el sencillo “No” La letra de la canción se refiere a una mujer que intenta decirle a su pareja que ella no quiere seguir con la relación, y que la separación sería lo mejor para ellos, de acuerdo con Cesar Ulloa ex pareja de Shakira, la cantante colombiana le escribió esa canción para expresar el fin de la relación además de que saliera en el video dónde estás corazón, uno de sus primeros álbumes de la cantante.

En la primera estrofa:

No, no intentes disculparte
No juegues a insistir
Las excusas ya existían antes de ti
No, no me mires como antes
No hables en plural
La retórica es tu arma más letal

Shakira nos menciona el fin de una relación desde hace tiempo y sin posibilidad de un regreso, dicho tema es recurrente en su carrera musical.

En el fragmento:

Voy a pedirte que no vuelvas más
Siento que me dueles todavía aquí
Adentro
Y que a tu edad sepas bien lo que es
Romperle el corazón a alguien así

Nos detalla su sentimiento sobre esa ruptura amorosa.

No se puede vivir con tanto veneno
La esperanza que me ha dado amor No me la dio más nadie
Te juro, no miento

No se puede vivir con tanto veneno

No se puede dedicar al alma

A acumular intentos

Pesa más la rabia que el cemento

Shakira usa metáforas para describir la situación además de seguir mencionando la negación hacia un posible regreso.

En la estrofa:

Espero que no esperes que te espere

Después de mis 26

La paciencia se me ha ido hasta los pies

Y voy deshojando margaritas

Y mirando sin mirar

Para ver si así te irritas y te vas

Continúa la metáfora sobre la situación y hace referencia a sus 26 años sin embargo ella tenía 28 años cuando grabó esa canción, además de que busca un motivo para que se aleje de ella.

FIJACIÓN ORAL VOL. 2

Hips don't lie

En el sencillo "Hips don't lie" comienza con la siguiente estrofa:

I never really knew that she could dance like this
She make a man wants to speak Spanish
¿Cómo se llama? (Sí), bonita (sí)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)

Aquí la cantante mezcla el idioma inglés con ciertas frases en español y a lo largo del mismo habla como de un cortejo entre 2 personas.

En la estrofa:

Oh, baby, when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise (sí) and keep on (sí)
Reading the signs of my body (uno, dos, tres, cuatro).

Shakira sigue mencionando sobre el coqueteo, además de hacer referencia a sus raíces del medio oriente pues hace movimientos de danza árabe.

En el fragmento:

I'm on tonight
You know my hips don't lie (no fighting)
And I'm starting to feel it's right
All the attraction, the tension
Don't you see, baby, this is perfection?

En este fragmento continua con menciones sobre su cadera y el baile además de la tensión del cortejo.

En la estrofa:

Hey, girl, I can see your body moving
And it's driving me crazy
And I didn't have the slightest idea
Until I saw you dancing (yeah)
And when you walk up on the dance floor
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl (just move)
And everything so unexpected, the way you right and left it
So you can keep on shaking it (let's go)

Shakira menciona su forma de bailar de manera detallada además de que se complementa con la danza árabe.

En el fragmento:

Oh, boy, I can see your body moving
Half animal, half man
I don't, don't really know what I'm doing
But you seem to have a plan
you seem to have a plan
My will and self-restraint
Have come to fail now, fail now

See, I am doing what I can, but I can't so you know
That's a bit too hard to explain (uno, dos, tres, cuatro)

La cantante hace una analogía a la pasión entre el ser humano y un animal además de que pierde el control del momento por ese éxtasis que le provoca la otra persona.

En la estrofa final:

Yeah, she's so sexy, every man's fantasy
A refugee like me back with the
Fugees from a third world country
I go back like when 'Pac carried crates for Humpty Humpty
We leave the whole club dizzy Why the CIA wanna watch us?
Colombians and Haitians
I ain't guilty, it's a musical transaction
Bo bop so bop, no more do we snatch ropes
Refugees run the seas 'cause we own our own boats (no fighting)

En este fragmento nos habla de la migración de las personas de países tercermundistas a norte america y menciona las nacionalidades de los 2 cantantes colombiana por parte de Shakira y haitiana por parte de Wyclef Jean además de que menciona la persecución que sufren las personas extranjeras por parte de la policía de EU, en la parte que menciona a los refugiados es sabido que muchos migrantes llegan al país via marítima ya sea en barcos o nadando para poder migrar de sus países.

Timor

En el sencillo "Timor" es una canción de protesta por su crítica hacia el sistema judicial el nombre del título se refiere al país Timor Oriental quien en esos años luchaba por su independencia.

En la estrofa:

Going on and on and on and on
This is going on and on and on and on now
Said it once and say it twice,
I want to save your time
Safety, safety

Hace una clara referencia al conflicto que vivían en la zona los habitantes de aquel país impuesto por Indonesia.

En el fragmento:

It's alright, it's alright
'Cause the system never fails
The good guys are in power and the bad guys are in jail It's alright, it's alright
Just as long as we can vote
We live in democracy and that's what we promote

Shakira hace una mención hacia el sistema de gobierno el cual de acuerdo con la letra nunca falla y las personas buenas están en el gobierno.

En la estrofa:

It's alright, it's alright
At least there's half the truth
Hearing what we want's the secret of eternal youth
It's alright, it's alright
The planet's split in three
'Cause I'll keep on selling records and you've got your MTV

Aquí la artista colombiana nos hace referencia del sistema de gobierno que ella indica implícitamente es el mejor que es el democrático, además que al mencionar al menos esta la mitad de la verdad puede interpretarse como una censura hacia los acontecimientos del país, en adición menciona que seguirá vendiendo discos y que podría servir como una distracción ante la situación si la gente ve el canal MTV dedicado a la música el cual tenía mucho contenido de la colombiana.

En la estrofa final:

If we forget about 'em
Don't worry
If they forget about us
Then hurry
How about the people who don't matter anymore?

Por último, Shakira nos menciona que puede que ese conflicto pase desapercibido o se olvide con el paso del tiempo sin embargo ella se siente parte pues habla de un plural en conjunto, así mismo menciona que a muchas personas no les importa dicha situación.

Hey you

En el sencillo “Hey you” mezcla melodías británicas y algo de Jazz y está escrita en primera persona de una mujer que se propone ser todo y entregarse completamente a un hombre, pero este se resiste y la rechaza.

La canción inicia con este fragmento:

I'd like to be the kind of dream you'd never share
To be your boss and to be your maid
Your shaving cream
Your razor blade

The buttons off your shirt, your favorite underwear

Aquí nos menciona el deseo de estar con esa persona, muestra el apego emocional y ejemplifica esa intención con cosas cotidianas.

En la estrofa:

I'd like to be the only thing on Earth that makes you cry
The only thing that makes you happy
Soon you will see
That no one else but me can take you this high

And soon you'll make your last name mine

Nos continúa detallando esa dependencia emocional y exclusividad que quiere pues menciona que nadie más lo hará feliz.

En el fragmento:

Hey you, I'm makin' an offer that no one could ever refuse

Don't play the adamant

Don't be so arrogant

Can't you see I've fallen for you?

Aquí Shakira ruega por la persona y hace ver que la otra persona no puede rechazarla

En la estrofa:

I'd like to the first white hair upon your head

To be your cherry pie, your daily bread

I'll cook for free I'll make your bed

If I can know the things you thought and never said

Shakira sigue desarrollando ejemplos del deseo de que su relación sea eterna

En el fragmento:

I'd like to be the owner of the zipper on your jeans

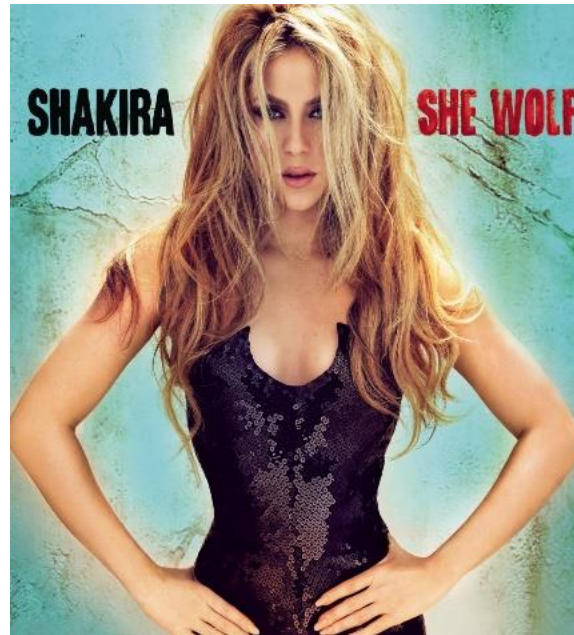
And that thing that makes you happy

I'd like to be the beginning, the end and the in-between

And be your slave and be your queen

Continúa desarrollando la temática del sencillo con otros ejemplos y metáforas.

SHE WOLF

Loba

El tema Loba comienza con la siguiente estrofa

Sigilosa al pasar

Sigilosa al pasar

Esa loba es especial

Mírala caminar, caminar

En estos versos nos dice que no llama la atención y es misteriosa.

¿Quién no ha querido una diosa licántropa

En el ardor de una noche romántica?

Mis aullidos son el llamado

Yo quiero un lobo domesticado

En esta estrofa la artista usa la perífrasis, cuando se refiere a ella misma como “una diosa licántropa” lo que se podría entender como una hermosa y salvaje/apasionada mujer; “Yo quiero un lobo domesticado” que se podría entender

como un hombre con las cualidades de un lobo (fuerte, salvaje, agresivo, dominante) pero sumiso a ella, ya que se refiere a él como domesticado.

Al fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas

La vida me ha dado un hambre voraz, y tú apenas me das caramelos, ay Me voy con mis piernas y mi juventud por allá, aunque te maten los celos

Ha podido encontrar la forma de ya no sentirse culpable por sus acciones, ya que ella quiere vivir desenfrenadamente su juventud pese a que su pareja no esté de acuerdo.

Una loba en el armario
Tiene ganas de salir
Deja que se coma el barrio
Antes de irte a dormir

Reafirma que quiere vivir su vida al máximo disfrutando lo más que se pueda, en el último párrafo se puede entender como una metáfora de hacerlo antes de morir.

Tengo tacones de aguja magnética
Para dejar la manada frenética
La luna llena, abona fruta
Da consejos y los escucha

Aquí la artista colombiana nos dice que tiene un estilo desafiante como para volver locos a todos

Cuando son casi la una, la loba en celo saluda a la luna Duda si andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna

Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una de esas

En estos versos nos dice que al final logró su propósito y está viviendo temerariamente como lo anhelaba en un principio.

Lo hecho está hecho

La siguiente canción llamada "Lo hecho está hecho" comienza con la siguiente estrofa

En la suite 16
Lo que empieza no termina
Del minibar al edén
Y en muy mala compañía
Era ese sabor en tu piel
Azufre revuelto con miel
Así que me llené de coraje y me fui a caminar por el lado salvaje

En esta estrofa la artista hace uso de una metáfora refiriéndose al sabor de sus labios

Pensé "no me mires así"
Ya sé lo que quieres de mí
Que no hay que ser vidente aquí
Para un mal como tú no hay cuerpo que aguante
Se da cuenta de que no le hace bien su pareja y debe dejarlo, pero no puede

Lo hecho está hecho
Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre
Se siente tan bien todo lo que hace mal
Y contigo nunca es suficiente

Volvió a lo que se podría entender como su ex y disfruta de eso aunque ella sabe de antemano que está mal

Cómo fue (ah) Qué paso (ah)

Esa noche (de los dos) Impaciente (los dos) Fueron a llamar (ah) De la recepción
(ah)

Cuando se quejaban (otra vez) De la 17 (hey)

No puedo hacer nada normal

Acabar eligiendo tan mal (hey)

En materia de hombres soy toda una experta siempre en repetir mis errores

No hay ceguera peor

Que no querer mirar (hey)

Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo y dejarlo pasar

Hace mención de que no ha sabido escoger correctamente en el amor y usa una perífrasis para decir que sale con un hombre casado y aunque ella lo sabe simplemente lo pasa por alto

Nunca me sentí tan fuera de lugar

Nunca tanto se escapó de mi control

Pero todo en este mundo es temporal

Lo eres tú y lo soy yo

Nunca había sido la amante por eso menciona que se siente tan fuera de si misma y se le salieron las cosas de las manos, trata de consolarse en lo efímero de la vida, aunque no deja de sentir culpa.

Spy

La siguiente canción se llama "Spy" y comienza con la siguiente estrofa

(She Wolf) Slow motion

Blinds are see through

Let your mind go Imagine that I kiss you

En esta parte de la canción le pide que se deje llevar por el momento y deje de pensarlo tanto

Turn off the lights and open up your eyes now

You can take a glimpse into my soul for tonight

Do you got the heat off girl? Yes I do
Can you turn up the temperature?
You bet I could Colombian with a swagger.
Yes I am

En este verso se muestra la artista colombiana se muestra desafiante y con los rasgos del estereotipo latino, esto se puede reafirmar al decir que está orgullosa de ser colombiana

I know you
Dream about me
And it turns me on to think about it
This is the finest game
It ain't even got a name
I just wanna see how far it takes us tonight
Do you got the music on girl?
Yes I do Can you get a little closer?
You bet I could Colombian with a swagger.
Yes I am

When the dog's away that's when the cat's play
You'll be my girl, I'll be the spy
Like the James Bond flick girl I'm ready to ride
When the cat's away that's when the mouse play
You'll be my girl, I'll be the spy
Like the James Bond flick girl I'm ready to die, die die

Aquí la cantante nos hace referencia a la atracción.

SALE EL SOL

Sale el sol

El tema de Sale el sol inicia con la estrofa siguiente:

Estas semanas sin verte
Me parecieron años
Tanto te quise besar
Que me duelen los labios

En esta primera estrofa usa una hipérbole para expresar cuanto es que ha extrañado a esta persona

Mira que el miedo nos hizo
Cometer estupideces
Nos dejó sordos y ciegos
Tantas veces

Aquí repite con una hipérbole para dar a entender lo mucho que se equivocaron

Y un día después de la tormenta
Cuando menos piensas, sale el sol

De tanto sumar, pierdes la cuenta
Porque uno y uno no siempre son dos
Cuando menos piensas, sale el sol

Nos da a entender que al final todo pasa, que simplemente deja de importar y cuando menos te das cuenta las cosas ya están mejor

Te lloré hasta el extremo
De lo que era posible
Cuando creía que era Invencible

En este punto deja más claro que es para su expareja, además, aun sintiéndose inmejorable sufrió tanto que pudo quebrar su orgullo y llorar demasiado por la persona No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante

Y lo mejor siempre espera Adelante Aunque le duele en algún momento lo tiene que superar y se trata de dar ánimos para avanzar

Addicted to you

El siguiente tema se llama “Addicted to you”

Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas

Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña

Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca

Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca

Esta estrofa usa una hipérbole completamente ya que exagera cada párrafo

Son tus ojos marrones

Esa veta verdosa

Es tu cara de niño

Y esa risa nerviosa

Usa una metáfora para poder decirle cuales son las cosas que más le gustan de él

I'm addicted to you
Porque es un vicio tu piel
Baby I'm addicted to you
Quiero que te dejes querer

Aquí la artista menciona una adicción hacia esa persona Por el puro placer de flotar ahora sí me llevó la corriente

Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente
Tu recuerdo ha quedado, así como un broche prendido a mi almohada
Y tú en cambio que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada

En el primer párrafo usa una metáfora para decir que ella solo quería disfrutar y termino enamorándose, dando entender esto en el segundo párrafo, ya que el amor puede ser considerado como locura

Son tus manos de hombre
Y el olor de tu espalda
Lo que no tiene nombre
Lo logró tu mirada

A pesar de todas las cualidades que le atraen de esta persona hay algo más que la conquista, se podría decir que fue la química.

Waka Waka

El sencillo “Waka Waka” combina ritmos e instrumentos de África y de Colombia como la soca que también es muy popular en Trinidad y Tobago, esta canción tiene versión en español en inglés y remix, además que en 2020 con el inicio de la pandemia fue usada como motivación ante la situación que se vive hasta la fecha, la artista colombiana menciona que dicha canción ayudo a comenzar un romance con quien hoy en día es su pareja, el futbolista Gerard Piqué.

En la estrofa inicial:

Llegó el momento, caen las murallas
Va a comenzar la única justa de las batallas

No duele el golpe, no existe el miedo

Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo

En esta parte nos menciona de la lucha constante y que debemos superar los obstáculos, aunque tengas tropiezos el seguir adelante.

En el fragmento:

Y la presión se siente, espera en ti tu gente

Ahora vamos por todo y te compañía la suerte

Tsamina mina zangaléwa, porque esto es África

Hace referencia a que con el apoyo de tu gente en el caso de la copa del mundo la nación o en una persona podría ser sus familiares y seres queridos puedes lograr todo acompañado de la suerte por lo que inserta un poco de misticismo a esa canción. Tsamina mina zangaléwa quiere decir ¿Quién te ha llamado? Cuyo origen es por las tropas de Camerún quienes estaban en constante lucha y desgaste físico.

En la estrofa:

Oye a tu dios y no estarás solo

Llegas aquí para brillar, lo tienes todo

La hora se acerca, es el momento

Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento

Shakira hace referencia a la religión e intensificar la lucha al decir la hora se acerca con el objetivo de motivar a las personas.

En el fragmento:

Hay que empezar de cero para tocar el cielo

Ahora vamos por todo y todos vamos por ello

Tsamina mina, zangaléwa, porque esto es África

La cantante colombiana sigue haciendo referencias a lo místico y al cantico de los soldados de Camerún, las numerosas variantes existentes de esta canción son fruto de una rica transmisión oral como lo son:

(Awela majoni biggie biggie mamma, one A to zet

Athi sithi lamajoni biggie biggie mama from east to west
Bathi, waka waka ma, eh eh, waka waka ma, eh eh
Zonke zizwe mazi buye, 'cause this is Africa)
dJango eh eh dJango eh eh
Zaminamina zangalewa Anawam ah ah

El siguiente y penúltimo álbum que analizaremos lleva el mismo nombre que la artista “Shakira”, este disco fue lanzado el 21 de marzo del 2014, en esta portada Para Este álbum analizaremos las siguientes canciones “Nunca me acuerdo de olvidarte” y “La la la”.

Nunca me acuerdo de olvidarte

La canción “Nunca me acuerdo de olvidarte” comienza con la siguiente estrofa

Me temo que sí, se trata de ti
Voy a repetir el mismo error de ayer
Y como es natural, suele suceder
Que no hay ciego peor que el que no quiere ve
Heme aquí, vencida
Casi convencida que intentarlo es inútil
Y digo yo, ¿qué pasa conmigo?
Mi peor castigo es que a donde vayas
Sabes, sabes que voy yo

En esta estrofa ni siquiera ella se reconoce, esta tan fuera de sí que, aunque se da cuenta que está mal el querer ir con él a cualquier parte no puede evitarlo, por eso dice que es un castigo

Oh-oh-ooh-oh-oh, oh-oh-ooh-oh-oh Nunca me acuerdo de olvidarte
Oh-oh-ooh-oh-oh, oh-oh-ooh-oh-oh Nunca aprendí cómo dejarte ir
Mi mundo gira así, alrededor de ti
Solo me acuerdo de una parte

Oh-oh-oooh-oh-oh, oh-oh-oooh-oh-oh

Que no me acuerdo de olvidarte

Siempre olvida que tiene que superarlo y seguir adelante, concentro toda su atención en la persona que todo lo que haga gira alrededor de él

Salto del tren, caigo en tu red

Y vuelvo a pisar la piedra que pisé

Y mi corazón se vuelve a partir

Que no hay sordo peor que el que no quiere oír

Aquí nos quiere decir que, si ha tratado de salir de esa relación, pero siempre vuelve a caer

Podría mentir, matar o morir

Incluso algo mucho peor

Forzar el destino, perder el camino

Con tal de no perder tu amor

En este punto es difícil decir si es una hipérbole el verso, ya que la artista nos quiere dejar en claro que está profundamente enamorada incluso hasta obsesionada

Y todos me dicen que no desperdicie

Que el tiempo les da la razón

Ya llegará el día que habrá otro en mi vida

Que me quiera más y mejor

Aunque sus familiares y amigos tratan de ayudarle dándole el apoyo y animo que necesita resulta en vano, incluso ella misma a lo largo de la canción nos quiere decir que nadie la puede ayudar, más que ella misma

La la la

La siguiente canción se llama "La la la"

Toda mi vida fue así
Tanto te busqué hasta que llegaste
Con esa boca que Dios te ha da'o
Ni obliga' podría dejarte

Se refiere a que por fin ha encontrado lo que ella puede pensar como alma gemela

Las ganas de ti me devoran
Los segundos de todas las horas
Tus dos luceros es to' lo que quiero
Sin tus ojos azules, me muero

Usa metáforas para describir los ojos al compararlos con luceros, además para decirle que quiere estar con él y ya no podría vivir sin él

Ven y bésame mucho
El mundo no importa
La noche comienza
No, no, no pares ahora
De to' lo que existe, llano y profundo
Lo que más quiero en este mundo
Es estar a tu lado, noche y día
Es así como viviría

Termina la canción con metáforas del amor profundo.

Empire

En el sencillo "Empire" El tema es una balada *rock* sobre la búsqueda de un amor tan poderoso que su imperio podría hacer que el mundo se uniera.

En la estrofa:

Take off all of your skin
And brave when you are free

Shake off all of your sins
And give them to me
Close up, let me back, yeah
I wanna be yours, wanna be your hero
And my heart beats

La cantante colombiana Shakira nos hace metáforas de la rebeldía y la valentía.
En la estrofa:

Like the empires of the world unite
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night We are alive
And the stars make love to the universe
And you touch me
And I'm like and I'm like and I'm like

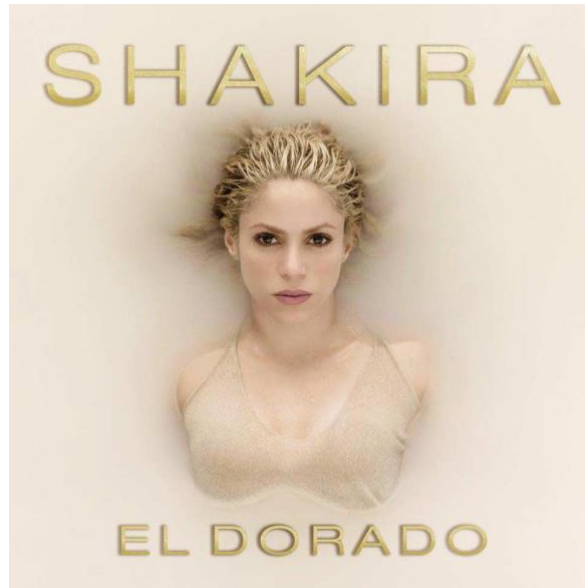
En esta parte hace metáforas respecto al amor y al universo.

En el fragmento:

I will follow you down wherever you go
I, I'm, baby, I'm bound to you and do you know?
Closer, pull me in tight
I wanna be yours, wanna be your hero
And my heart beats

Aquí Shakira da detalles del amor y hace una referencia a su sentimiento relacionándolo a los imperios unidos.

EL DORADO

La bicicleta

En el sencillo “La bicicleta” con la colaboración de Carlos Vives inicia con la siguiente estrofa:

Nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado
No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado
A tu manera, descomplicado en una bici que te lleve a todos lados
Un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde te escribí
Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti,
latiendo por ti

La que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto
Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti

En esta parte ambos artistas hacen referencia al vallenato un género musical muy popular en Colombia, además de mencionar sobre qué va la canción es decir el amor.

En la estrofa:

Puedo ser feliz
Caminando relajada entre la gente

Yo te quiero así
Y me gustas porque eres diferente
A mi manera, despelucado
En una bici que me lleva a todos lados
Un vallenato desesperado

Aquí Shakira nos menciona sobre el poder recorrer la ciudad con las demás personas además de seguir haciendo mención del vallenato.

En el fragmento:

Ella es la favorita, la que canta en la zona
Se mueven sus caderas como un barco en las olas Tiene los pies descalzos
como un niño que adora Y su cabello largo son un sol que te antoja
Le gusta que le digan que es la niña, la lola Le gusta que la miren cuando ella
baila sola Le gusta más la casa, que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le
gusta Barcelona

Aquí Shakira hace referencia a su trabajo previo como es piel descalzos, las caderas no mienten, sale el sol, además de reforzar su gusto por el baile menciona su lugar de nacimiento que es Barranquilla y la ciudad donde vive actualmente que es Barcelona.

En la estrofa final:

Lleva, llévame en tu bicicleta
Pa' que juguemos bola de trapo y en chancleta
Que si a Piqué, algún día, le muestras el Tayrona
Después no querrá irse pa' Barcelona

Shakira menciona juegos tradicionales en Colombia como lo es bola de trapo además de mencionar a su pareja Piqué y hace referencia del parque el Tayrona el cual se encuentra en Colombia.

Chantaje

En el sencillo “Chantaje” el cual tuvo la colaboración del cantante reggaetón Maluma fue cantada en el Superbowl el 2 de febrero del 2020 gracias a la buena aceptación de la misma por la gente, la cual tiene la fórmula del reggaetón

La canción inicia:

Quando estás bien, te alejas de mí
Te sientes sola, y siempre estoy ahí
Es una guerra de toma y dame
Pues dame de eso que tiene' ahí

La canción hace referencia a una negociación del coqueteo, dejando de lado el tema del amor romántico.

En la estrofa:

Oye, baby, no seas mala
No me dejes con las ganas
Se escucha en la calle que ya no me quieres
Ven y dímelo en la cara
Pregúntale a quien tú quieras
Vida, te juro que eso no es así
Yo nunca tuve una mala intención
Yo nunca quise burlarme de ti

Aquí nos describe una especie de rechazo hacia la otra persona y una confrontación.

En la estrofa:

Conmigo ves, nunca se sabe
Un día digo que no y otro que sí
Yo soy masoquista
Con mi cuerpo un egoísta
Tú eres puro, puro chantaje
Puro, puro chantaje
Siempre es a tu manera

Yo te quiero aunque no quiera

Shakira menciona la indecisión al no tener claro la decisión, además se habla de tema de la canción que es una manipulación por parte de la mujer.

En el fragmento:

Cómo tú me tientas cuando tú te mueves
Esos movimientos sexys siempre me entretienen
Sabe' manipularme bien con tu cadera
No sé por qué me tienes en lista de espera

En esta parte nos hace referencia al buen movimiento de caderas, característico de la cantante colombiana.

En la estrofa final:

Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo
Que salgo cada noche, que te tengo ahí sufriendo
Que en esta relación soy yo la que manda
No pares bola' a toda esa mala propaganda
Pa'-pa' qué te digo na', te comen el oído
No vaya' a enderezar lo que no se ha torcido
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti
Dime, ¿qué hay pa' mí, bebé?
¿Qué?

Shakira hace alusión a que es ella quien tiene el poder sobre la otra persona y el control del coqueteo, que el hombre está a su merced y aun así el hombre esta tras la mujer

Perro fiel

Por último, el sencillo “Perro fiel” cuenta con la colaboración del cantante Nicky Jam el cual también es reggaetonero

En la primera estrofa:

Aquí estás
Ya no puedes detenerte
¿Dónde vas?
Si estoy loco por tenerte
Cómo lo iba a saber
Que te vería otra vez

Shakira nos habla de la locura por amor, retomando el tema del amor y la desesperación por el mismo.

En el fragmento:

Tú me confundes, no sé qué hacer
Yo lo que quiero es pasarla bien
Yo tengo miedo de que me guste
Y que vaya a enloquecer
Si eso pasa yo seguiré
Contigo aquí como un perro fiel
Yo tengo miedo de que me guste
Y que vaya a enloquecer

En esta parte habla de la indecisión de la persona, mientras que la otra muestra fidelidad al 100%.

En la estrofa:

Te hablo en serio mai, no estoy jugando
Tanto tiempo pasa y nada
Estas ganas no me aguanto
Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando
Dicen que tú eres peligrosa
No le hago caso a esas cosas
Dime qué está pasando
Me tienes como un loco, soy un loco enamorado, eh

Quiero saber cuánto me vas a insistir
Y hasta dónde llegarías por mí
Siento mucho la espera
Pero valdrá la pena cuando te esté besando
De la manera que te mueves así
Yo te lo juro me voy a derretir
Tú sabes que soy buena
Por más que yo te esquive me sigues deseando

En esta parte nos habla de la desesperación de un hombre al rogar y aferrarse por el amor de la mujer, además de reforzar el tema de la locura por el amor, mientras que la mujer lo reta al mencionarle cuando va insistir.

En el fragmento:

Yo no pido nada extraordinario
Solo un hombre de verdad
Que se tire por mí al barro
Que cambie las bombillas o hasta que me lave el carro
Quiero un tipo atento y cariñoso
Pero que no sea muy celoso
Que en la calle sea un príncipe
Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso

Aquí Shakira nos da detalles de las expectativas de pareja y lo que busca en un hombre.

En la estrofa final:

Puedes pedir lo que quieras de mí
Yo haría lo que fuera para ti
Siento mucho la espera
Pero valdrá la pena cuando te esté besando
Yo estoy seguro que estoy hecho pa' ti
Yo te lo juro no te haré sufrir

Como te dije nena
Por más que tú me esquives, te sigo deseando

Se sigue reforzando el tema del rogar por amor y hacer de todo para tener a la otra persona creyendo que es el hombre adecuado para ella.

BIBLIOGRAFÍA

Música Colombiana para el mundo: así suena Colombia. Especiales Semana. Música Colombiana para el mundo: así suena Colombia. Especiales Semana. Consultado el 10 de octubre de 2021, de <https://especiales.semana.com/musica-colombiana/index.html>.

Q, I. (2010). Cumbia colombiana - Antropología de la música tropical. Sites.google.com. Consultada 17 de octubre del 2021, de <https://sites.google.com/site/antropologiadelamusicatropical/cumbia-colombiana>

Diez datos para conocer la cumbia colombiana | Marca País Colombia. Colombia.co. Consultada 10 de octubre del 2021, de <https://www.colombia.co/cultura-colombiana/danza/10-datos-para-conocer-la-cumbia-colombiana/>

El papel de los instrumentos musicales en la globalización de la música. Revista Comunicar 34: Músicas y pantallas (Vol. 17 - 2010). (2010). Consultada 17 de octubre del 2021, de <https://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=34-2010-10>.

Terra, R. (2021). Shakira: estos son los 49 premios que ha ganado a lo largo de su carrera. Terra.com.mx. Consultada 5 de noviembre del 2021, de <https://www.terra.com.mx/entretenimiento/2021/9/12/shakira-estos-son-los-49-premios-que-ha-ganado-lo-largo-de-su-carrera-19362.html>.

Biografía de Shakira (Su vida, historia, bio resumida). Buscabiografias.com. Consultada 24 noviembre del 2021, de <https://www.buscabiografias.com/biografia/verdetalle/2161/shakira>.

Illescas J. (2015). *La dictadura del videoclip*. España, Barcelona: Ediciones de intervención cultural.

Byrne D. (2012). *Cómo funciona la música*. México: Sexto Piso.

Gutiérrez, A. B., Salinas, C. G. I., & Baranger, P. D. (2013). *Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu (Poliedros)*. En *Las prácticas sociales: Una introducción a Pierre Bourdieu* (pp. 31–33). Eduvim.
<http://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/wp-content/uploads/2017/03/Alicia-B.-Gutierrez-Las-practicas-sociale-s-una-introduccion-a-Pierre-Bourdieu...pdf>

Reproducción parcial del artículo tomado de Simon Frith (1987) "Towards an aesthetic of popular music" (en Richard Leepert y Susan McClary (eds.) *The politics of composition, performance and reception*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 133-172), traducido por Silvia Martínez. Publicado en Francisco Cruces y otros (eds), *Las culturas musicales. Lecturas en etnomusicología*. Madrid: Ed. Trotta, 2001: 413-435.

Negus, K. (2007). *Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales/ The Musical Genre and the Culture of the Multinationalities*. Paidós Iberica Ediciones S

Martínez García, J. S. 2017. "El habitus. Una revisión analítica". *Revista Internacional de Sociología* 75 (3): e074. Doi:

<http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.3.15.11>

Bourdieu, P. (2009). *El sentido práctico*. SIGLO XXI Editores.

Gutiérrez, A. B., Salinas, C. G. I., & Baranger, P. D. (2013). *Las prácticas sociales*.

Una introducción a Pierre Bourdieu (Poliedros). Eduvim.

Los tres estados del capital cultural en: Bourdieu Pierre, Campo del poder y reproducción social, Córdoba: Ferreyra Editor, Colección Enjeux, págs. 195-202.

Varela, M. (2020, 18 octubre). El poder del imperio de Gloria y Emilio Estefan en Miami. El País. Recuperado 23 de abril de 2022, de

<https://elpais.com/mexico/2020-10-18/el-poder-del-imperio-de-gloria-y-emilio-estefan-en-miami.html>

Gómez, Rubén (2004). Reseña de "World music: a very short introduction" de Philip V. Bohlman. Trans. Revista Transcultural de Música, (8) ,0. [Fecha de Consulta 18 de Mayo de 2022]. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200816>

Moreno, R. M. V. E. (s. f.). Biografía de Shakira (Su vida, historia, bio resumida). Busca Biografías. Recuperado 21 de noviembre de 2021, de

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2161/Shakira>

EcuRed. (S. f.-c). Rock - EcuRed. Recuperado 19 de mayo de 2022, de

<https://www.ecured.cu/Rock>

EcuRed. (s. f.-c). *Música pop* - EcuRed. Recuperado 19 de mayo de 2022, de

https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica_pop

EcuRed. (S. f.-d). *Reggaetón* - EcuRed. Recuperado 19 de mayo de 2022, de

<https://www.ecured.cu/Reggaet%C3%B3n>