

[HTTP://DX.DOI.ORG/10.14482/INDES.26.2.780.03](http://dx.doi.org/10.14482/INDES.26.2.780.03)

CALLE 13 Y SU DISCURSO SOCIAL¹

Calle 13 and their social discourse

Carmen Esther Hernández Prieto

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

¹ ESTE ARTÍCULO DE REFLEXIÓN SE INICIÓ DURANTE EL ESTUDIO DE LA MAestrÍA EN LITERATURA EN CÁTEDRA DE LITERATURA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA: LA PRÁCTICA LITERARIA EN LA GLOBALIZACIÓN, CON APOYO Y GUÍA DE LA DOCENTE LINA XIMENA AGUIRRE, Y POSTERIORMENTE ADECUADO PARA SU ACTUALIZACIÓN.

CARMEN ESTHER HERNÁNDEZ PRIETO

MAGISTRA EN LITERATURA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO –SED– (BOGOTÁ, D.C.). chliteratura@gmail.com

RESUMEN

Calle 13 era una banda puertorriqueña que a lo largo de su trayectoria musical produjo diferentes canciones que abren los ojos a la realidad por su discurso social y temas controversiales. También, estas promueven la búsqueda de identidad y resistencia a la opresión. Este artículo propone el análisis del último disco de la banda, *Multi Viral* (2014), el cual está dividido en diferentes apartados, como las raíces y las influencias del estilo de la banda con *La Nueva Canción* y el folclore. Además se explicarán temáticas como la violencia, manipulación, desigualdad y represión, presentadas en las canciones "El aguante", "Multi Viral", "Adentro" y "Cuando los pies besan el piso".

PALABRAS CLAVE: Calle 13, *Multi Viral*, resistencia, discurso social, raíces, *La Nueva Canción*, identidad.

ABSTRACT

Calle 13 was a Puerto Rican band that throughout its musical trajectory produced different songs that open the eyes due to social discourse and controversial subjects. Also, these songs promote the identity search and resistance to oppression. Thus, this article proposes an analysis about the band's last record, Multi Viral (2014); it is divided in different sections as the roots and the style influences of the band with La Nueva Canción and the folklore. Moreover, it explains topics like violence, manipulation, inequality and repression, that are presented in the songs "El aguante", "Multi Viral", "Adentro", and "Cuando los pies besan el piso".

KEYWORDS: *Calle 13, Multi Viral, resistance, social discourse, roots, La Nueva Canción, identity.*

INTRODUCCIÓN

Calle 13 era una banda puertorriqueña integrada por 11 músicos y liderada por los medios hermanos Eduardo José Cabra Martínez — conocido como el Visitante— René Pérez —Residente— e Ileana Cabra—conocida como PG-13. El 28 de febrero de 2014 Calle 13 lanzó oficialmente el álbum *Multi Viral*, producido por su disquera El Abismo, y compuesto por 15 pistas, siendo éste el quinto de su trayectoria musical. Calle 13 era un grupo que comentaba sobre la situación latinoamericana por medio de sus canciones, las cuales están impregnadas de una protesta directa contra los regímenes políticos, sociales y económicos, así como los problemas de desigualdad, represión, discriminación, guerras y dictaduras; apelaban a la vez a una identidad regional que pueda hacer despertar a todos de ese letargo que enseguece.

Los miembros de Calle 13 son conocidos por el contenido social de sus comentarios, declaraciones y por sus canciones sobre temas controversiales de la actualidad latinoamericana. Esta actitud era evidente también en sus campañas. Algunas de ellas eran a favor de la descolonización de Puerto Rico de Estados Unidos, en contra del porte de armas y la trata de personas, sobre las irregularidades en los medios de comunicación, la búsqueda de la justicia por asesinatos y la defensa de la educación pública y gratuita. En coherencia con este carácter que los ha diferenciado desde el principio de su carrera, el álbum *Multi Viral* plasma problemas presentes en la sociedad latinoamericana que provocan discusión. Además, por medio de su humor, y al relacionarlo con la comedia, sus canciones reflejan cómo la persona común se enfrenta a ello diariamente. Es decir, no solo se encuentra crítica en sus canciones sino también resignación.

Se puede considerar que la intención de Calle 13 era impactar desde su identidad regional al individuo latinoamericano. Este artículo se ocupa de cómo por medio de algunas canciones del álbum *Multi Viral* y su práctica artística denuncia los problemas sociales, económicos y políticos al evidenciar la realidad social de Latinoa-

mérica envuelta en el capitalismo, violencia, guerras, represión, desigualdad y manipulación de los medios de comunicación.

Theodor Adorno (2009) y Jaime Hormigos Ruiz (2008) consideran la música como campo de estudio unido a la sociedad. Explican que el fenómeno de la música surge por la necesidad del hombre en comunicar sus experiencias. Por otra parte, Hernández (2013) explica que “música y sociedad como ámbitos paralelos en los que la primera adquiere para Adorno el estatus de verdadera o falsa según responda o no a las circunstancias históricas, es decir, según nos hable o no del momento histórico en que vivimos” (p.130). Por ello, se estudia la música como un hecho social, el cual refleja el presente de una sociedad, capta la realidad y la transmite con las canciones. Así, la música se convierte en un vehículo de un poder comunicativo para transmitir información, crítica y conocimiento.

La relación entre música y el pensamiento latinoamericano se evidencia debido a que según Londoño (2009): “La música siempre ha estado ligada a los aconteceres de la vida cotidiana y, en esa medida, hace parte de las identidades y vínculos afectivos, históricos y socio-territoriales de las sociedades humanas” (p. 54). Así, como lo dice Ester Pineda en *Calle 13: Irreverencia para la crítica social* (2012), la música también puede ser objeto de análisis como manifestación artística, esta se encuentra ligada a los factores políticos, sociales y culturales de una época e incide profundamente en rechazo o acogida de ideologías, como lo demuestra el trabajo de Calle 13.

Este artículo se llevó a cabo usando el método de investigación análisis de contenido, el cual pretende recoger datos y analizar la información encontrada en artículos, capítulos de libros y letras de canciones. El objetivo principal es analizar las letras de cuatro canciones del álbum *Multiviral* de esta agrupación desde su discurso social en la construcción de una identidad latinoamericana. Para llegar a ese objetivo primero se identificarán las raíces del estilo de Calle 13 y algunas de sus influencias, como la Nueva Canción latinoamericana. Después, se abordará el análisis de las cuatro canciones y sus respectivas letras, dando las conclusiones generales.

TRADICIÓN Y ACTUALIDAD

En la época medieval, los juglares y los trovadores eran considerados las voces del pueblo, no hacían música destinada al culto religioso, sino música popular “que cantaban lo ordinario de la vida y eran muy críticos con el poder eclesiástico” (Hormigos Ruiz, 2008, p. 27). Cantaban las melodías de memoria, tocaban en las cortes. Llegaban a los pueblos convirtiéndolas en canciones campesinas. Después se usaron con fines políticos. Se perdió su objetivo, luego se identificó a los juglares como los que cantaban las noticias de otros reinos, y los trovadores, al amor.

Según Luis Vitale (2001), con esta misma idea de la oralidad y el poder de la palabra surge el Canto Popular o Trova, que se realizaba pensando en colectivo. Pero no enfocado en el poder eclesiástico sino haciendo denuncias sociales de los problemas vigentes de sus ciudades. Según Vitale (2001), y Velasco (2007), algunos de los géneros que se consideran desde 1930 de la Música Popular de América Latina son: el tango, considerado un ritmo que incitaba a bailar y sus letras reflejaban los problemas de los migrantes nacionales y extranjeros. Luego, en el siglo XX mostraron las dificultades de los oprimidos, las frustraciones, amores y desencanto. El bolero, se caracteriza por su ritmo lento y sus letras con contenido amoroso. La salsa, al usar los nuevos instrumentos del Caribe, se compara con los ruidos de la urbe. Por eso surge la temática barrial que confirma el contenido de los problemas sociales y la búsqueda de la unidad de los pueblos. La cumbia, es un ritmo que expresa identidad regional. Los corridos, los usaron los mexicanos como testimonio de las historias de los campesinos en la Revolución mexicana. Las cuecas, expresan las ideas de los mineros y pescadores.¹

Al plantear que algunos géneros forman la Música Popular surge el concepto de identidad regional o temática barrial. Como dicen Velasco (2007) y Posada (2005), la identidad cultural está en

¹ Para más información, leer el capítulo XII: Música Popular e Identidad Latinoamericana del libro *La larga marcha por la unidad y la identidad latinoamericana. De Bolívar al Che Guevara*.

marcada en la sensibilidad por su país y buscando lo autóctono, en este caso del pueblo latinoamericano. Sin embargo, no se debe caer en automáticamente usar el folclore para transmitir el nacionalismo o el pensamiento de un colectivo.

LA NUEVA CANCIÓN

En 1960, con la victoria de la Revolución cubana, surge la Nueva Trova o la Nueva Canción Latinoamericana en contra de las dictaduras en América Latina. Debido a los conflictos a causa de problemas sociales y políticos, el pueblo comienza a pensarse a sí mismo, a buscar formas de expresión en contra de un régimen sociopolítico represivo; crea conciencia, convierte la Nueva Canción latinoamericana en un instrumento político y estético, que fomenta un espíritu revolucionario y crítico sobre su realidad.

Con la Nueva Canción Latinoamericana se crea un tipo de música contestataria, la cual se caracterizaba por textos de una excelente calidad y de carácter poético. Se conforma como un arma de lucha, recupera el folclore, se fusiona lo tradicional con los ritmos de la época, denominada también como canción de protesta social porque trae mensajes sociales y políticos sobre represión militar y desigualdad. La Nueva Canción Latinoamericana es un canto con fundamento, el cual busca justicia social y conciencia de un cambio radical en las estructuras de poder y socioeconómicas (Velasco, 2007 y Bahamón, 2014).

En 1967 se estableció como movimiento la Canción protesta en un concierto. En ese concierto de La Casa de las Américas, en La Habana, se enunciaron estas palabras: “La canción debe ser un arma al servicio de los pueblos, no un producto de consumo utilizado por el capitalismo para enajenarlos” (Antequera, 2008, p. 97). Aunque en un principio su idea era contrarrestar el capitalismo desbordante, surge la contradicción de que los artistas con sus canciones protesta también hacen parte de los dispositivos burocráticos del sistema capitalista. El movimiento se expandió a otros países; algunos de sus principales exponentes son: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, Carlos Valera, Noel Nicola, Sara Gonzáles y Carlos Valera con La Nueva Trova Cubana; León Gieco, Atahualpa Yupan-

qui, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Pedro Aznar, Horacio Guarani, Facundo Cabral y Alberto Cortez en Argentina; La Nueva Canción Chilena con Violeta Parra y Víctor Jara, Quilapayin e Inti-Illimani con una instrumentación indígena andina; Katia Cardenal, Luis y Carlos Mejía Godoy en Nicaragua; Luis Ángel Castro, Fidel Gamboa, María Pretiz y Juan Carlos Ureña en Costa Rica; Gloria Martín, Soledad Bravo, Alfredo Zitarrosa y Daniel Vighetti en Uruguay; Grupo Madera y Alí en Venezuela; Amparo Ochoa, Rodrigo Solís, Gonzalo Ceja, Alejandro Filio y Hernando Delgadillo en México; Benjamín Acevedo en Panamá y Los Jairas en Bolivia.

La Nueva Canción Latinoamericana es una manifestación artística que tiene mensajes sobre lo cultural, histórico y social. Sus temas son el amor, el entorno geográfico y social, como lo hacían los juglares y trovadores, cantos de la patria y el amor. La Nueva Trova estaba comprometida con la realidad social del campesino y el pueblo latinoamericano. Es decir, como lo explica Velasco (2007), “La Nueva Canción debía ser espacio para la innovación, para la poesía, para lo sublime y para el amor, sin dejar a un lado el compromiso político implícito” (p. 149). Este movimiento no tenía ataduras, rompió esquemas, se movió en muchos géneros musicales, principalmente contaba cómo cada pueblo tenía sus luchas, anhelos y esperanzas.

LA NUEVA CANCIÓN Y LA AGRUPACIÓN CALLE 13

Se puede vincular La Nueva Canción con la agrupación Calle 13 porque la música se convierte en un vehículo de protesta y crítica sobre el consumismo, las instituciones y los sistemas sociopolíticos represivos. Calle 13 nunca negó su lucha antiimperialista, debido a que Puerto Rico, nacionalidad de los principales integrantes, vive su lucha interna. Pero no solo se enfocaba en los conflictos de su pueblo, sino en las necesidades políticas y sociales de todos los pueblos.

Las letras de la Nueva Canción y de Calle 13 tienen como objetivo pensarse a sí mismos desde la búsqueda de su identidad y de sus raíces al fortalecer la tradición popular con referencias naturales y locales. La agrupación Calle 13 pensaba en colectivo al considerar no solo a Puerto Rico, sino que su discurso era sobre la herencia, la

identidad y la historia latinoamericana. Es por ello que su música tiene influencias regionales, revive el folclore.

Calle 13 menciona en sus canciones algunos representantes de la Nueva Canción y trabajó con algunos cantantes como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. Además, otros cantantes también han creado su propio estilo a raíz de la Nueva Canción, como Rubén Blades, con quien también trabajó Calle 13.

El objetivo de la banda era generar un impacto social al abordar la identidad regional y con la gente oprimida, como lo explica Moreno (2012): “Los guetos, la barriada, las favelas, antes que los mandatarios y sus políticas, son las manifestaciones urbanas en las que se encuentra el verdadero pueblo latinoamericano” (p. 107). Calle 13 era y será reconocido por su espíritu crítico con sus letras irreverentes, que parecen ser una inyección que deja inquietudes políticas. La banda usaba la ideología de la Nueva Canción Latinoamericana para crear sus canciones con un contenido social, político y cultural. Mensajes para el hombre latinoamericano, que se sienta identificado, que repase y valore su historia, reflexione y cuestione la realidad.

RESCATANDO LA IDENTIDAD

Calle 13 con su objetivo de reavivar el folclore usaba diferentes ritmos musicales atraía a su público al usar tendencias actuales como el estilo del reguetón. Según Díaz (2010): “Residente ha rechazado enfáticamente la facilidad con la que se le adjudica a su propuesta musical el emblema de reguetón y sostiene que los singulariza son los componentes eclécticos y las fusiones rítmicas” (p. 132). A Calle 13 no se le catalogó en un género, era una mezcla de varios ritmos: rap, cumbia, ska, merengue, hip hop, entre otros. Ellos mismos lo afirman en su canción *Gato que avanza perro que ladra*:

Nosotros somos la fusión
Somos una combinación diferente que provoca discusión.
Para darles una definición general
La Calle 13 es transexual
Es la mezcla de más de un género musical. (Calle 13, 2014)

Calle 13 usó diferentes ritmos e instrumentos, desde la cumbia, la salsa, rock y rap. También el grupo hizo colaboraciones con diferentes músicos y cantantes de varios países, quienes valoran el poder de la Música Popular, expresan el dolor y la revolución por medio de las canciones. Vitale (2001) explica que:

La Música Popular es también una fuente para reconstruir el pasado. Sin ser una prueba histórica prioritaria, es un testimonio invaluable para apreciar la forma de sentir y danzar de los pueblos. Refleja la vida cotidiana de segmentos mayoritarios de la sociedad. De manera directa expresa las alegrías y tristezas, amores y desencantos; el transcurrir urbano o rural; la vida de cafés y bares; la protesta étnica y de clase; en fin, la música popular, sobre todo con letra, expresa una forma de ver y sentir la realidad de un determinado momento histórico. (p. 5)

Sin embargo, menciona además que no solo afecta el pasado sino que continúa haciendo historia. Da algunos ejemplos de Música Popular, como el corrido, el bolero, salsa, cumbia, bambuco, samba y pasillo.

Calle 13 ha hecho colaboraciones con diferentes cantantes, entre ellos la precursora argentina de la Nueva Trova, Mercedes Sosa, con quien realizó en 2009 la *Canción para un niño en la calle*, en la cual se relata la pobreza y hasta “cómo se llega a robar para tener un pan”²; cómo olvidar a los niños que viven esa situación extrema, son ellos los que crecen en la calle.

Rubén Blades, considerado el poeta de la salsa, sus canciones con crítica urbana y retratos sociales, apoya y usa la música popular e instrumentos indígenas. Su salsa es denominada intelectual, aclama la justicia y piensa en que todos forman parte de la solución. Afirma que una de las formas de despertar y expresarse en contra del abuso y los asesinatos que se vivían en Panamá es por medio de sus canciones.

² Esta expresión coloquial está en la letra de *Canción para un niño en la calle*; significa que se vive en tanta pobreza que la única salida que queda es robar algo de comida, como el pan, para calmar el hambre.

Rubén Blades, La Chillinga y Calle 13 hacen la canción “La perla”, en la que alaban los barrios pobres con un inigualable paisaje, desde las playas, el cielo, las casas, el vecindario y las personas con carácter. Se la dedica a quienes trabajan con un sueldo bajito, como dicen en su letra: “hasta el que es feto trabaja” (Blades, Cabra y Pérez, 2008). Además, siempre en sus presentaciones menciona que hay más barrios como La Perla en toda Latinoamérica, como las favelas en Brasil, las comunas y Ciudad Bolívar en Colombia. También expresa que América Latina tiene unos paisajes extraordinarios, y el pueblo latinoamericano debe conocerlos para comprender lo valiosa que es la tierra, como en las canciones “Pal norte, Bienvenidos a mi mundo y La vuelta al mundo”; solo al recorrer el territorio se reconocerán los problemas de la sociedad.

Otra canción con varias colaboraciones es “Latinoamérica”, en la que están las voces de tres mujeres, quienes son figuras que luchan por la música popular. Susana Baca, cantante que rescata el folclore latinoamericano, revive la música afroperuana; María Rita Camargo, cantante brasileña de samba, y la Totó Momposina, cantante colombiana que rescata elementos africanos e indígenas como la cumbia. En la canción se describe cómo es la identidad del hombre latinoamericano: “Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina” (Calle 13, 2010). El hombre latinoamericano es considerado mano de obra. A pesar de todos los problemas, posee una tierra muy valiosa, la naturaleza y paisajes que le rodea son maravillosos, majestuosos e incomparables que le proporcionan un aire puro. Los tesoros más preciados son la vida y la naturaleza, estos no pueden ser comprados. El pueblo latinoamericano es la mezcla de todas las culturas, es híbrido, mestizo. Un pueblo que respira lucha para mejorar sus condiciones.

La canción “Ojos color sol” del álbum *Multi Viral* tiene la colaboración de Silvio Rodríguez Domínguez. Según Velasco (2007) Silvio Rodríguez cantante y poeta cubano comprometido con causas políticas que afianzan el ideal revolucionario y uno de los gestores de La Nueva Trova como movimiento continental. En “Ojos color sol” no se canta a los problemas sociales sino al amor, el amor que da vida, con el que se olvidan los problemas, se desvanecen las guerras y la pobreza:

La escasez de comida
 Se vuelve deliciosa,
 Porque tenemos la barriga
 Llena de mariposas. (Calle 13, 2014)

Por otra parte, en la canción “El Aguante” recuerda a Víctor Jara Martínez, cantante, compositor y profesor chileno, quien fue torturado y asesinado en el golpe de estado dado por Augusto Pinochet en 1973. Muere por defender su ideología comunista y el gobierno de Salvador Allende. Jara fue precursor de La Nueva Canción Latinoamericana, uno de los discípulos de Violeta Parra e inspiración de la banda Calle 13 para sus canciones: “Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara” (Calle 13, 2014). También toma como referencia a Víctor Jara al usar el arte como un arma, la guitarra “como un instrumento de lucha, que también puede disparar como un fusil” (Unesco, 2004, p. 87). Palabras del cantante para usar el arte como una denuncia de la injusticia, para defender a los oprimidos e incitar al pueblo a la lucha; idea que aparece en el video de la canción “Multiviral” al convertir un arma en un bajo, esa arma de revolución es a través de la música.

En la entrevista dada a *El Espectador* (2014) Residente explica el nombre del álbum:

Lejos de querer supeditar el trabajo creativo a la palabra-concepto que le dio título a nuestro álbum ‘MultiViral’, la idea es sobrepasarlo juntos; abrir espacios y explorar otras maneras de percibir y expresar lo que ‘multiviral’ significa para nosotros, a través del acto creativo.

Así, el nombre del álbum *Multi Viral* trascendió en su intención, quería el acceso a todo público sin importar su género, ni el idioma, puesto que hay varios representantes de diferentes países que colaboran con las canciones. Por eso, el lanzamiento no tenía fines comerciales. Primero, lo hicieron de manera virtual antes que apareciera el disco en físico. En sus entrevistas afirmaron que no importa si lo descargan por internet. El objetivo es que lo escuchen, analicen los mensajes e ideas plasmadas en él, porque “toda la ac-

tividad comunicativa y revolucionaria de la música peligrará si está se convierte en una mercancía, en una actividad regulada por las relaciones socio-económicas” (Hormigos Ruiz, 2008, p. 61).

González (1998) aborda el estilo de Galeano y se pregunta en qué género situar a Galeano. Lo mismo ocurre al querer encasillar a Calle 13 en un solo estilo. Para González (1998), Galeano está:

Formado en las exigencias de un periodismo comprometido y volcado en un continuo esfuerzo intelectual que aspira a explicarse –y a explicar a los otros– la realidad hispanoamericana contemporánea y el lento y complejo proceso de constitución de las circunstancias del presente, Galeano ha ido construyendo, desde el inicio de su carrera, un discurso transgresor y emocionalmente intenso que revela una conciencia crítica atenta a lo particular americano y abierto también a preocupaciones de orden más general –y de obvio contenido político. (p. 100)

Es por ello que el álbum lo presenta el escritor Eduardo Galeano, quien hace una introducción con el cuento “El viaje”, el intro del álbum, el cual narra que todo hombre desde el nacimiento y en su muerte mueve los brazos, ese es el viaje de la vida. Se puede interpretar que el intro es una invitación a escuchar el álbum, en el que encontrarán pequeñas historias en cada una de las canciones. El cuento es de su libro *Bocas del tiempo* (2004), el cual está compuesto por cuentos cortos que expresan la situación actual de Latinoamérica y el mundo.

En el álbum *Multi Viral* Calle 13 usa el mismo estilo de Eduardo Galeano al hacer cuentos cortos con sus canciones, como lo dice en la canción “Gato que avanza perro que ladra”:

Donde nuestro formato literario pretende
Hacer cuentos cortos en forma de rap
Que todo el mundo entiende.
Algunos se ofenden,
Porque voy más allá de sus caras de pendejos
Yo reflejo lo que no reflejan los espejos. (Calle 13, 2014)

Plasma los problemas que están presentes en la sociedad, y que desde el nacimiento hasta la vejez el hombre alza los brazos para protestar contra la injusticia social, que no solo se evidencia en Latinoamérica sino en otros contextos. Como lo mencionan Posada (2005) y Díaz (2010) esas vivencias rebasan las fronteras nacionales, es decir, se genera un discurso que traspasa lo local y llega a lo global. Las canciones tienen diferentes temáticas sobre los problemas sociales, pero solo se analizarán las canciones “El Aguante”, “Adentro”, “Multiviral” y “Cuando los pies besan el piso”.

MANIPULACIÓN DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Quian y Elías (2018) exponen que WikiLeaks, fundada por Julian Assange en contra de la vigilancia y control global, busca la transparencia de gobiernos y empresas, consigue información secreta por medio de su alta tecnología y la pública, después con la colaboración de diferentes actores la investigan. Son hacktivistas, es decir, usan las herramientas de un “hacker” con fines sociales o políticas, buscan liberar la información monopolizada.

La canción “Multiviral” nace a partir de diferentes referentes expuestos en ella. El primero es Assange, hacker y jefe de WikiLeaks. Esta organización expuso diferentes comunicados. El Gobierno estadounidense no quería que salieran a la luz pública, ya que era información clasificada del Pentágono. Así, Assange es reconocido como un periodista que lucha por la libertad de expresión. Él colabora con algunas palabras incluidas en la canción:

We live in the world that your propaganda made
 But where you think you are strong you are weak
 Your lies tell us the truth we will use against you
 Your secrecy shows us where we will strike
 Your weapons reveal your fear for all to see
 From Cairo to Quito a new world is forming

The power of people armed with the truth³.

En la canción se menciona el movimiento 15 M, denominado también el movimiento de los indignados de España, que buscaba una verdadera democracia y auténtica división de poderes. También, se menciona al movimiento Soy 132. Este fue creado por estudiantes mexicanos de educación superior en 2012; uno de sus objetivos era la democratización de los medios de comunicación. Por todos esos hechos del manejo de la información, Calle 13 invita a descubrir esa manipulación del gobierno a través de los medios de comunicación:

Son las mentiras recalentadas
Nos alimentan con carne procesada
Y la gente sigue desinformada
Una noticia mal contada
Es un asalto a mano armada. (Calle 13, 2014)

Solo si se cuestiona y reflexiona sobre la información dada, el hombre descubre la verdad. Pero no solo por medio de movimientos o “hackers” se puede llegar a ello. Según Antequera (2008), el artista también puede expresarse con sus mensajes en las prendas de vestir, como las camisetas con el mensaje “Educación pública gratuita”, hasta en su propio cuerpo, con mensajes como “Tierra, pan, trabajo”, como lo hacen en presentaciones los integrantes de Calle 13 o en sus canciones:

Nosotros damos los detalles
Pintando las paredes
Con aerosol en las calles
Levanto mi pancarta y la difundo
Con solo una persona que la lea.
¡Ya empieza a cambiar el mundo! (Calle 13, 2014)

³ Traducción mía: “Nosotros vivimos en el mundo que su propaganda hizo/ pero donde tú piensas que tú eres fuerte tú eres débil/tus mentiras nos dicen la verdad nosotros las usamos contra ti/ tu secreto nos muestra a donde nosotros atacaremos / tus armas revelan tu miedo para que todos lo vean/ desde Cairo a Quito un nuevo mundo está formándose/ el poder de la gente armada con la verdad”.

Calle 13 buscaba que el pueblo latinoamericano cuestione lo que se le muestra en los medios de comunicación monopolizados. Reconocer que son el sexto poder de manipulación, pero que los problemas sociales son latentes y no desaparecen, aunque traten de invisibilizarlos.

RESPIRAMOS VIOLENCIA: DISCRIMINACIÓN, GUERRAS Y DICTADURAS

En su canción “El Aguante” Calle 13 recuerda: guerras, que hacen pensar en el mundo violento en que se vive desde la Segunda Guerra Mundial y las bombas a Nagasaki e Hiroshima, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, las Malvinas y la invasión británica en Argentina; hasta las dictaduras que se han presentado en América Latina:

Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla.
Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin,
Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharón y Hussein. (Calle 13, 2014)

Moreno (2012) amplía el concepto de ideología como un sistema de creencias, conjunto de ideas que organizan las acciones sociales, y Vargas (2008) explica el concepto dado por Paul Ricoeur en el que sustenta que la ideología es basada en imaginarios, que dan un orden generando el funcionamiento del sistema. Así, según Moreno (2015): “Las ideologías constituyen la base axiomática cognitiva de los grupos sociales y, por tanto, son pilares fundamentales de las identidades grupales” (p. 48). Así, no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo han existido personas que han generado en su gobierno miles de muertes por sus ideologías, no se respeta al ser humano, como cuando se crearon los campos de concentración, o al convertir esclavos por su color de piel. Aunque en la canción se evidencia que solo se respira violencia, sigue la esperanza latente de un futuro, un cambio de perspectiva, en el que se piense en la comunión del mundo:

Por lo que fue y por lo que pudo ser,
por lo que hay, por lo que puede faltar.
Por lo que venga y por este instante,
¡a brindar por el aguante! (Calle13, 2014)

En “Adentro” se menciona que no solo hay guerra sino guerrillas, hasta pandillas y sicarios. Ningún lugar del mundo se salva. En Siria, los niños pierden sus brazos por las bombas, y en Colombia, donde se vive la violencia con minas antipersonas, se confirma que “la violencia se respira como el oxígeno y esto hace que el hombre sea indiferente a ella”⁴. En otras canciones se evidencia la violencia en la cotidianidad, como “La bala”, en la que cuenta que se vive al lado de la violencia interpersonal y colectiva, así como la pobreza (hambre, poca educación).

Se logrará la paz. Cuando los noticieros y periódicos dejen de hacer propaganda con la violencia para buscar espectadores y lectores. Cuando se dejen excusas para creerse superiores, sino que se valga de la diversidad para apreciar el valor de todos. Cuando no parezca normal respirar violencia como si fuera oxígeno. Cuando la sociedad exija que se invierta en educación, mas no en armas y guerras, y cuando se crea cada uno un factor del cambio.

DESIGUALDAD: POBREZA, EDUCACIÓN Y COMIDA

La pobreza constituye mundialmente uno de los problemas sociales más significativos en el planeta. La pobreza se sostiene firmemente y tratar de erradicarla no es una ruta fácil, debido a que la afecta el desempleo, los conflictos y la inestabilidad política. Según el *Informe Anual* (2013) del Banco Mundial tiene dos objetivos: propagar la prosperidad compartida y la erradicación de la pobreza extrema en 2030 en países en desarrollo. En América Latina y el Caribe se habla de mayor cantidad de personas en clase media, y en África, a pesar de seguir mejorando, según sus porcentajes, explican en detalle los enormes problemas de desarrollo (Banco Mundial, 2013). Estos mismos objetivos se mantienen en el informe de 2016, pero de forma más detallada, al decir que no erradicará la pobreza sino bajará el índice de la pobreza extrema.

⁴ La expresión “la violencia se respira como el oxígeno y esto hace que el hombre sea indiferente a ella” significa que en la sociedad se viven diferentes actos violentos; esto hace que al ciudadano no le parezca extraño tanta agresión, que normaliza o no se inmuta con esos actos de violencia.

El problema es que al final políticas o reformas subyugarán al pueblo a seguir sosteniéndose con menos de un salario mínimo o 2,5 dólares al día. En el *Informe Anual de 2016* se expone que a pesar de que las personas han salido de la pobreza, son vulnerables a volver al mismo estado en América Latina, y en África se avanza a paso lento para mejorar los índices. Pero, el problema radica en los países que no son ricos en recursos (Banco Mundial, 2016).

En las canciones “El Aguante” y “Adentro” se hace evidente la pobreza al mencionar que el pueblo de Burundi aguanta hambre. En el Congo, las personas no tienen muchas oportunidades de educación y presentan escasez de comida. El Congo y Burundi son considerados dos de los diez países más pobres del mundo. Se contrasta la visión de la pobreza con la planteada en la canción “Cuando los pies besan el piso” porque esta menciona a personas con cuerpos obesos, que degustan comida rápida o chatarra.

América Latina evidencia un salario mínimo, alta tasa de desempleo, además de las malas condiciones laborales. Mensaje evidente también en otras canciones que recalcan la situación de desigualdad, como en “Tengo hambre”, en la que se cuenta que “no hay plata en la cartera ni para una sopa”⁵, y “El baile de los pobres”, que relata las diferencias de clases sociales, la dicotomía entre pobres y ricos.

La canción “Adentro”, por su parte se centra en el consumismo y fija su postura frente al tema como, lo dice René Pérez (Residente):

El hecho de que la sociedad consumista en que vivimos, aún en tiempos de crisis y de que cada uno de nosotros como individuos le sigamos dando tanto valor a estos lujos excesivos, ha traído como consecuencia que muchos jóvenes estén literalmente matándose por ellos. (*El Espectador*, 2014)

La canción “Adentro”, escrita por el Visitante, Eduardo José Cabra Martínez, e interpretada por René Pérez, muestra cómo la música es arte de protesta contra el imperio capitalista, donde reina

⁵ Expresión coloquial de la canción “Tengo hambre” que significa que lo más barato para comer es parecido a un caldo, bebida caliente salada.

el consumismo. Con el capitalismo los hombres se convirtieron en esclavos (ciudadanos credit card). Tomás Moulian (1997), sociólogo chileno, usa el concepto de “ciudadano credit card”. Según Moulian, el ciudadano en esta sociedad es controlado por el miedo a perder su poder que le da el trabajo, el cual le permite pagar las deudas. Su obsesión ya no son las horas de trabajo sino las fechas límites de pago; el ciudadano está dominado por el consumo porque sigue en una continua deuda (pp. 102-11). Situación que no solo afecta a Chile sino que se vive en América Latina; se es ciudadano si tiene vida crediticia, y expresado en los versos de la canción:

Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café
 Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie.
 Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero
 Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero.
 (Calle13, 2014)

El estilo de canto de Rene Pérez en “Adentro” es muy rápido, como si estuviera desesperado, desgarrado, a punto de explotar, es desbordante, expresa un basta ya. Se descifra rabia y denuncia sobre las injusticias en sus letras. Se puede relacionar ese ritmo y estilo de las canciones de Calle 13 con el rap porque comparten algunos elementos de protesta y rebeldía en búsqueda de mejoras económicas y sociales.

Como lo explica Castiblanco (2005), algunos conceptos relacionados con el rap son rhythm and poetry, revolución artística popular, revolución, anarquía y protesta. Estos conceptos son base esencial para manifestar cómo comparten objetivos el rap y la agrupación Calle 13: con su narración construye significados, busca afirmar la identidad, de crear un pensamiento colectivo y no individual. Se descubre su estilo al ser violento y ofensivo, transgrede con el fin de llamar la atención, su discurso es contestatario, con sus letras combaten, hablan de disconformidad, de despertar conciencia sobre los modelos impuestos, es decir, su objetivo de resistencia va en contra del poder, la hegemonía, la subordinación y dominación (pp. 256-259).

En el video de “Adentro” René Pérez daña su propio auto con un bate, siendo el carro uno de los símbolos del consumismo, como la casa. En declaraciones René Pérez expresó que siente que no está dentro del consumismo y destruye el carro. Rechaza el materialismo, se desprende de lo material para ser libre como lo presentan sus declaraciones, o está en conflicto con el Estado: “está cargado de simbolismo, pues la destrucción del automóvil representa cómo dejar atrás todo el materialismo y el hecho de conseguir objetos de valor a través de actos ilícitos” (Univision, 2014).

La canción “Adentro” deja el mensaje de la futilidad de los objetos, que la identidad no se construye por medio de los objetos ni lujos, como lo afirma Moulian en *Chile Actual* (1997), que desea la libertad de esa cultura de la exterioridad, de ese deseo-placer en el consumismo que atiborra las sociedades actuales regidas por etiquetas, modas y marcas (p. 105).

En sus letras Calle 13 deja el mensaje de que la sociedad actual sigue el modelo neoliberal, siendo su núcleo el consumismo, los ciudadanos tienen cadenas invisibles con sus deudas y su trabajo. Se liberará al rechazar el materialismo y buscar su libertad. Sin embargo, siempre el ciudadano está dentro del sistema y necesitará sobrevivir a esa ciudad jungla.

REPRESIÓN: LA FORMA DE EXPRESIÓN Y REVOLUCIÓN ESTÁ EN EL CUERPO, EN BAILAR

En el intro del álbum Multi Viral Eduardo Galeano analiza cómo los bebés y los viejos se manifiestan por medio de su cuerpo, sus ideas. En los gobiernos represivos, que instauran una cultura de miedo y violencia, no aceptan ni una huelga como medio de expresión del pueblo, solo queda la alternativa de explorar el cuerpo, y la forma en que invita Calle 13 a hacerlo es al bailar. En la canción “Cuando los pies besan el piso” se confirma que “Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma” (Calle13, 2014). El cuerpo es un símbolo que representa la sociedad represiva; donde el arte es censurado, el cuerpo se convierte en voz. Ese es el camino para despertar y expresar todo el daño que se ha recibido:

La coreografía no es compleja
 Baila como si te estuvieran picando un millón de abejas.
 La energía de tus brazos nadie la gobierna
 Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. (Calle13, 2014)

Por eso, Calle 13 no solo usa su cuerpo como medio para expresarse en sus canciones sino en sus presentaciones escribe en su piel o usa camisetas con mensajes sobre los problemas políticos y sociales de Latinoamérica, como: “Uribe paramilitar”, “Pinochet dictador de Chile”, “Hay muchos desaparecidos”, “Justicia, tierra, pan y trabajo”, “Ayotzinapa”, “Faltan 43”.

Con su canción “Cuando los pies besan el piso” el baile es sinónimo de huelga y rebeldía, solo así sintiendo la Tierra. El planeta cuenta por medio de los muertos su historia. El hombre reconoce los problemas al no olvidar las víctimas. La única vía de ganar la guerra es expresándose, no quedándose callado, al gritar, cantar o bailar: “Todo lo que hice mal bailando lo mejoré” (Calle13, 2014). Este mismo mensaje está en algunas canciones, como “Todo se mueve”, “Fiesta de locos y Vamo’ a portarnos mal”.

El cuerpo se convierte en un medio de protesta, ya que a la voz la apagan. En la generación de lo rápido, lo visual abarca un despliegue más amplio. Por eso, se usa el cuerpo para propagar protestas y mensajes escritos en la piel o en camisetas.

MENSAJE FINAL Y CONCLUSIONES

El inicio de la canción “*Multiviral*” deja muy claro cuál era fin de la banda: “Todo empieza con una llamada” (Calle13, 2014). Se puede intuir que es la llama de la revolución. Sí, él artista es quien contribuye a que se mantenga viva la revolución y la lucha. El artista es quien promueve que las ideas sigan latentes en el corazón y la mente de los pueblos. A pesar de la cultura del desencanto, no se puede olvidar despertar la memoria dormida de los pueblos. Una sociedad

inmersa en el capitalismo, comunismo y hasta con el “pendejismo”⁶, que llevan a un sistema de desigualdad, pobreza, violencia, y contra esto, en la canción “Adentro” nos deja un mensaje: “Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden” (Calle13, 2014).

Músicos que están buscando su identidad, y la encuentran al escribir sobre sus problemas. Al pensar en el otro, todos sus pensamientos son plasmados en sus canciones. Se convierten en sujetos que no guardan silencio sobre las condiciones de América Latina. Según García (2015): “Con el principio de identidad se quiere hacer mención a la posibilidad que tiene el hombre de representar la realidad y entenderla” (p. 2). Por eso, sus canciones se mantendrán con el tiempo, dejan huella con sus ideas sobre la realidad envuelta en represión y desigualdad. Mensaje que plasman en su canción “Así de grande son las ideas”:

Porque las grandes ideas descubiertas
Siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren
Y siempre viven y nunca mueren.
Cuando se duermen son indefensas
Y se despiertan cuando las piensas.
Si las atacan y las defienden
Las más valiosas nunca se venden.
Alcanzan todo lo que deseas,
Así de grande son las ideas. (Calle 13, 2014)

Desde 2004 el grupo evolucionó cada vez con cada uno de sus álbumes, al conseguir consolidar su estilo y sus objetivos. Con sus 21 Premios Grammy Latino confirman su impacto, pero en 2015 dan a conocer su separación. Su arte tiene raíces de canción protesta, combinado con diferentes ritmos musicales. Su último álbum, *Multi Vival*, ganador del Grammy Latino al mejor álbum de

⁶ Palabra usada en la canción “El aguante”, la cual significa que tiene una tendencia hacia lo infantil o creer tonterías. Tanto funcionarios y presidentes siguen diferentes ideologías, pero algunas de ellas llegan a crear la tendencia del peñejismo, es decir que las decisiones que toman o lideran llevan al pueblo a un desmejoramiento. Así mismo el pueblo cree en esas tonterías y caen en el peñejismo.

música urbana en el 2014, así como su legado musical conducen a reflexiones y gritos de cómo se vive la desigualdad, la pobreza, las guerras y el silencio que carcome almas. Además, aporta consejos para no seguir en esa vida superflua y efímera sino encantarse del mundo, de las personas y de la vida misma con el fin de encontrar sentido.

Calle 13 es y será recordado por su espíritu crítico. Sus canciones, que provocan discusión, se convierten en denuncia contra los problemas sociales, económicos, históricos, culturales y políticos actuales. En medio de sus versos se encuentran discursos que dejan inquietudes políticas y dejan un legado de resistencia, identidad y folclore.

REFERENCIAS

- Adorno, T. (2009). *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*. Madrid: Akal.
- Antequera, J. (2008). Oralidad y difusión poética en la Nueva Canción Latinoamericana. Voz y escritura. *Revista de Estudios Literarios*, N° 16, 91-111).
- Bahamón, P. (2014). Discursos sobre la unidad latinoamericana en la canción popular de Latinoamérica de Calle 13. En *Panorama de los estudios del Discurso en Colombia* (pp. 157-181). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Banco Mundial (2013). *Informe Anual 2013*. Recuperado de: <http://documents.worldbank.org/curated/en/619661468159908009/pdf/811100WBAR0SPA00Box379841B00PUBLIC0.pdf>
- Banco Mundial (2016). *Informe Anual 2016*. Recuperado de: <http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report>
- Calle 13 (2010). "Latinoamérica". *Entren los que quieran*. Sony Music Latin.
- Calle 13 (2014). *Multi Viral*. El abismo.
- Blades, R., Cabra, E. y Pérez, R. (2008). "La Perla". *Los de atrás vienen conmigo*. Sony Music Latin.
- Castiblanco Lemus, G. (2005). Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. Reflexiones preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas. *Tabula Rasa*, (3), 253-270.

- Díaz-Zambrana, R. (2010). Gastronomía, humor y nación: estrategias retóricas en las letras de Calle 13. *Centro Journal*, XXII (2), 129-149.
- El Espectador (7 de marzo de 2014). *Calle 13 destruye Maserati en nuevo video*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/calle-13-destruye-maserati-nuevo-video-articulo-479375>
- El Espectador (27 de agosto de 2014). Calle 13 presenta su proyecto de arte "Multiviral" Recuperado de: <https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/calle-13-presenta-su-proyecto-de-arte-multiviral-articulo-513065>
- Galeano, E. (2004). *Bocas del tiempo*. España: Siglo XXI.
- García, M. (2015). La situación social de la música en Theodor W. Adorno. *Ciencias y Humanidades*, I (1), 151-192.
- González, J (1998). La Estrategia Del Fragmento. El Libro de los Abrazos de Eduardo Galeano. *Estudios de Literatura* (Castilla), 23, 99-108
- Hernández Iraizoz, D. (2013). Theodor Adorno, elementos para una sociología de la música. *Sociológica* (México), 28(80), 123-154. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732013000300004&lng=es&tlng=es.
- Hormigos Ruiz, J. (2008). *Música y Sociedad*. Iberautor Promociones Culturales.
- Londoño, M^a. E. (2009). Memoria colectiva y músicas locales en una perspectiva de desarrollo humano. *Música, cultura y pensamiento*. 4 (4), 51-64.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Chile: LOM.
- Moreno, V. (2012). Latinoamérica para los latinoamericanos: Análisis del discurso ideológico latinoamericano en las canciones de Calle 13. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, 20, 99-107.
- Moreno, J. E. (2015). Pensar la ideología y las identidades políticas: Aproximaciones teóricas y usos prácticos. *Estudios políticos* (México), 35, 39-59. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162015000200002&lng=es&tlng=es.
- Pineda, E. (12 de febrero de 2012). *Calle 13: Irreverencia para la crítica social*. Recuperado de: <http://estherpinedag.wordpress.com/2012/02/12/calle-13-irreverencia-para-la-critica-social/>

- Posada, A. (2005). La proyección de la nueva música en América Latina: globalización y periferia. *Artes, la revista*, 9, 15-28.
- Quián, A. y Elías, C. (2018). Estrategias y razones del impacto de WikiLeaks en la opinión pública mundial. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 162, 91-110.
- Unesco (2004). *América Latina en su música*. México: Siglo XXI Editores.
- Univisión (6 de marzo de 2014). *Calle 13 lanza su video 'Adentro'*. Recuperado de: <http://www.univision.com/musica/calle-13-lanza-su-video-adentro>
- Vargas, R. (2008). El concepto de ideología en Paul Ricoeur. *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, I (119), 153-161.
- Velasco, F. (2007). La Nueva Canción Latinoamericana. Notas sobre su origen y definición. Presente y pasado. *Revista de Historia*, N° 23, 139-153.
- Vitale, L. (2001). Música Popular e Identidad Latinoamericana. En *La larga marcha por la unidad y la identidad latinoamericana. De Bolívar al Che Guevara*. Capítulo XII (pp. 136-153). Archivo Chile.