

CANCIONES DE RAP POLÍTICO-SOCIAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DEL DISCURSO DE “GIMME THE POWER” Y “EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

POLITICAL-SOCIAL RAP SONGS IN MEXICO: ANALYSIS OF THE DISCOURSE OF “GIMME THE POWER” AND “EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

Cristian Daniel Torres Osuna
Universidad Autónoma de Sinaloa

Recepción: 27 de agosto de 2024
Aceptación: 13 de noviembre de 2024

Resumen

En la última década, el Rap mexicano se ha consolidado como una expresión artística y cultural masiva, abordando diversas temáticas, desde las más comerciales hasta otras menos recurrentes que describen aspectos políticos y sociales con profundidad reflexiva, convirtiéndose en un medio de descripción y denuncia sobre la compleja realidad mexicana. A continuación, exploraremos la operatividad de la música en la sociedad y los antecedentes del rap en México, examinando su importancia como expresión artística, seguido de un análisis del surgimiento del rap político en el país y su diseminación en el imaginario colectivo. Asimismo, realizaremos un análisis de contenido de las canciones con mayor consumo en ese rubro: “Gimme the power” y “El país de las maravillas”,

Torres-Osuna, C.D. (Septiembre-Diciembre, 2024). “Canciones de Rap político-social en México: análisis del discurso de “Gimme the power” y “El país de las maravillas” en Internacionales. Revista en Ciencias Sociales del Pacífico Mexicano, 7(16): 92-119

exponiendo la construcción de la realidad inserta en sus letras, desvelando un escenario complejo compuesto de problemáticas sociales como la pobreza, corrupción, violencia y otras dificultades estructurales en México.

PALABRAS CLAVE: *Rap político, Rap Mexicano, Rap conciencia, Hip Hop mexicano, análisis de contenido.*

Abstract

In the last decade, Mexican Rap has consolidated itself as a massive artistic and cultural expression, addressing various themes, from the most commercial to other less recurrent, ones that describe political and social aspects with reflective depth, becoming means of description and denunciation of the complex Mexican reality. Next, we will explore the operation of music in society and the background of rap in Mexico, examining its importance as an artistic expression, followed by an analysis of the emergence of political rap in the country and its dissemination in the collective. Likewise, we will carry out a content analysis of the most popular songs in that category: "Gimme the power" and "El país de las maravillas", exposing the construction of reality inserted in their lyrics, revealing a complex scenario composed of social problems, such as poverty, corruption, violence and other structural difficulties in Mexico.

KEY WORDS: *Political Rap, Mexican Rap, Consciousness Rap, Mexican Hip Hop, song content analysis*

Torres-Osuna, C.D. (Septiembre-Diciembre, 2024). "Canciones de Rap político-social en México: análisis del discurso de "Gimme the power" y "El país de las maravillas" en Internacionales. Revista en Ciencias Sociales del Pacífico Mexicano, 7(16): 92-119

Introducción

El análisis del discurso en la música ha emergido gradualmente como un campo de estudio relevante en las ciencias sociales, especialmente en géneros como el rap, analizando las letras que no solo reflejan la identidad cultural de sus intérpretes, sino que también pueden constituir vehículos de observación, crítica social y política. En ese contexto, el análisis aún continúa siendo residual; sin embargo, ha sido retomado por algunos trabajos destacados que sirven de referente para el presente esfuerzo académico; por ejemplo, Calderón (2014) con su análisis sobre el rap español como género discursivo; Mejía (2021) en el que damos cuenta sobre la agencia frente a la narco violencia a través de las canciones en el estado de Nuevo León, México; así como el análisis de Lara (2020) relacionado con los discursos de mujeres raperas mexicanas y su desarrollo en el género musical.

Lo anterior, entre otros acercamientos, nos proporciona una ventana más para entender las realidades socioeconómicas complejas en torno a esos discursos, aportando al andamiaje contextual que nos permite situar nuestro acercamiento, al discurso de dos de las canciones más consumidas en el rap político mexicano, y su visión sobre un escenario complicado conformado por problemas socioeconómicos como la pobreza, corrupción, violencia y otros conflictos estructurales en México.

Precisiones metodológicas.

En lo que respecta a la metodología, para el desarrollo efectivo de nuestra investigación que tenga como resultado un conocimiento científicamente apropiado, desarrollamos el análisis crítico del discurso de la letra instaurada en las dos canciones con mayor consumo, sobre aspectos políticos, económicos y sociales del país; productos culturales con amplia notoriedad, decenas de miles de comentarios, interacciones y millones de reproducciones en YouTube y Spotify, las principales plataformas de consumo musical a nivel global. Es decir, ponderamos estas propuestas

musicales simbólicas que plantean meditaciones que se han diseminado masivamente en los consumidores culturales, en este caso, sobre la problemática de la compleja realidad sociopolítica de México.

Para el análisis de la selección, reuniremos y examinaremos los datos partiendo de dos propuestas metodológicas cualitativas; la primera, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) desarrollada por Van Dijk (1999), que incorpora una aproximación analítica sobre los discursos, con énfasis en los abusos de poder, desigualdades y escenarios de dominación; una orientación intelectual cuyas derivaciones podrían llegar a operar como base para la resistencia y la acción social.

En lo que respecta a los contenidos culturales, a través de Van Dijk, profundizamos en lo que se disemina mediáticamente y su potencial recepción, puesto que:

Las estructuras discursivas específicas, como tópicos, argumentos, metáforas, elección léxica y figuras retóricas, entre muchas otras estructuras... pueden influir sobre los contenidos y las estructuras de los modelos mentales, de maneras preferidas por los hablantes, como en la mayor parte de las formas de comunicación e interacción (Van Dijk, 2016: 211).

Al respecto, Wodak se extiende sobre el ACD aseverando que "más allá de la descripción superficial [...] plantea nuevas preguntas, como las de la responsabilidad, los intereses y la ideología. En vez de centrarse en los problemas puramente académicos o teóricos, su punto de partida se encuentra en los problemas sociales predominantes" (Wodak, 2003: 24). Por lo tanto, la examinación de las letras de los temas musicales mencionados, bajo la reflexión metodológica detallada, nos permite introducirnos adecuadamente en los discursos propuestos, en torno a una realidad social compleja y con diversas líneas de análisis.

Objetivamente, el ACD nos proyecta un modelo que explora ciertas singularidades de los discursos (temáticas, la construcción discursiva, significados, estilos, recursos retóricos, etc.) y que aplican como complemento para la segunda proposición teórica principal; el análisis del discurso planteado por Eva Salgado que se desdobra en

las siguientes categorías:

1. Construcción individual, propia del emisor, encaminada a "exponer el sentir, las valoraciones, emociones o ideas de quien emite el discurso" (Salgado 2009: p. 87).
2. La visión y construcción del interlocutor, catalogando los posibles actores y receptores sociales del discurso.
3. La identificación del adversario: actor o proceso social que opera en contra de lo establecido.
4. El referente construido; interpretación y construcción de la realidad a través de los hechos políticos. (p. 88).

Las dos vías metodológicas descritas, nos permitieron cimentar una propuesta de modelo híbrido para fragmentar y examinar las siguientes canciones: "Gimme the power" de Molotov (63 millones de reproducciones) y "El País de las Maravillas" de la Banda Bastón (5 millones). La eficacia de esta proposición radica en la posibilidad de extraer, los componentes utilitarios esenciales de los modelos raíz indicados, para inspeccionar los temas musicales en sus dimensiones socio-discursivas; en específico, las que se desenvuelven en torno a la realidad sociopolítica del país, sus características y problemáticas (temas, actores, causas, adversarios, objetivos, construcción de la realidad), permitiéndonos deconstruir críticamente los discursos insertos en las letras y establecer posibles tendencias.

CUADRO 1
MODELO HÍBRIDO PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO
DE CANCIONES DE RAP POLÍTICO.

Canción de Rap Político-social.	Actores: Temas: Causas: Objetivos: Adversarios:	Construcción de la Realidad:
------------------------------------	---	---------------------------------

Fuente: Elaboración propia a partir de Van Dijk (1999) y Salgado (2009).

Como soporte teórico de este artículo y para fundar una línea de referencia que englobe nuestro análisis posterior de los discursos de las canciones seleccionadas, necesitamos contextualizar, en un primer momento, el desarrollo del rap en México, sus características e implicaciones socioeconómicas; en ese marco, como análisis central es necesario situar al rap político y su propia realidad, abordando las peculiaridades centrales que se ven reflejadas tanto en enfoques teóricos, como en los productos culturales que, instituyen roles comunicativos y sociales de alto impacto para la propagación de discursos y realidades sociales.

La música y sus características económicas, sociales y comunicativas en la sociedad.

La música, al tratarse de un producto cultural, con una gran carga comunicativa, hace parte indiscutible de nuestra cotidianidad, principalmente a través de dos rasgos: el económico y el social. Con mayor ahínco en los últimos años, cuantiosos estudios y científicos sociales han manifestado la incidencia de su cadena productiva en el progreso integral de los países (Palmeiro 2004; Calvi 2006; Kusek 2007; Buquet 2008; Torres, 2016; Lamacchia, 2017, entre otros), desde su impacto en el impulso de los empleos y su contribución al PIB, hasta su aportación en numerosos movimientos y cambios sociales, que han utilizado propuestas musicales que relaten y promuevan sus discursos e ideales.

En ese contexto, la industria de la música global ha crecido un 10.2% en 2023 de acuerdo con el informe actual de la IFPI¹ (2024) presentando ganancias totales de \$28.6 billones estadounidenses, por ventas físicas, digitales, *streamings*, entre otros (p. 10). Es decir, en el seno de las industrias de la cultura, los reportes informan que la música es uno de los pilares esenciales del consumo cultural mundial, representando un potente estímulo económico, a la par de que crea actividades conexas con

1 Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, del inglés International Federation of the Phonographic Industry).

otros rubros culturales como el cine, la televisión o los videojuegos, para difundir obras "destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y social" (Zallo, 1988a:26).

Ese componente ideológico que apunta Zallo, se divulga en todas las plataformas de distribución física y online del sector musical, a través de millones de canciones, en las que se representa nuestro entorno y se esbozan discursos sobre ciertas temáticas o problemáticas sociales trascendentales, y que, en ocasiones concretas realizan la función de acompañamiento y propagación de movimientos impulsores del cambio social y el desarrollo.

Al respecto, Mark Mattern expone que: la música es un espacio comunicativo en el que diversos los actores políticos pueden perseguir múltiples, a menudo contradictorias, agendas en las que no existen garantías de un resultado democrático positivo. Es un terreno político entre muchos (Mattern, 1998:146). Según su visión, el rol de la música se transforma según los temas o problemáticas en las que se involucra; y en el caso de la acción política implicada con los movimientos y/o problemas sociales, traza una estrecha correspondencia entre la sociedad y la música; la primera, como ese colectivo en el que se despliega la intervención en cuestiones políticas, asistido por numerosos contenidos; y la segunda, como una herramienta de comunicación que narra ese activismo o acciones políticas a través de las canciones, en específico de las letras.

De tal forma que, la música, como portadora de representaciones sociales sobre las múltiples expresiones socioeconómicas mundiales (en este caso de las contenidas en el rap político mexicano) ofrece discursos que puede instar a las personas a la acción y la contribución en la formación identidades (Green, 2001), como una "una vía fundamental para aprender a entendernos como sujetos históricos" (Frith, 2001: 36).

Considerando lo abordado, es necesario desarrollar una indagación teórica general sobre el desarrollo del rap mexicano, sus antecedentes y peculiaridades, así como su derivación hacia la denuncia político-social, que nos permita una mejor comprensión de sus rasgos y del

vínculo con las problemáticas presentadas en la música seleccionada.

Antecedentes y expansión del Rap en México.

A pesar de que los acercamientos desde la academia han sido residuales y su crecimiento paulatino, existe un consenso generalizado cuando se puntualiza que los antecedentes del rap, como objeto de estudio y género musical en México, se encuentran ligados estrechamente con la influencia del rap de Estados Unidos, y que fue a mediados de la década de 1980, que se comenzó a expandir y tener cierto impacto significativo en la cultura juvenil mexicana. Temas musicales, moda y otros aspectos relacionados con la cultura Hip-Hop, llegaron de la mano de artistas pioneros como Grandmaster Flash y Master Genius, entre otros, que se difundieron a través de grabaciones, pero también de ciertos programas de televisión (A todo dar, canal 13), películas y radio, para ir sentando las bases de una nueva tendencia en el país.

Al respecto, Almazán, en su trabajo "Viviendo Hip Hop" plantea la siguiente contextualización:

La cultura HipHop no arribó a México como un conjunto, si no con sus elementos por separado. Si bien el rap mexicano tiene relación con el break y el graffiti, no surgieron al mismo tiempo, debido a que mientras películas como Wild Style, Beat Street, Flash Dance y Breakin, a principios y mediados de los ochenta llegaban tanto a México como a todo el mundo, mostrando sobre todo lo que el Break dance y en menor medida el rapeo y el graffiti, a México llegaban a través de la radio las primeras canciones de rap como: Funk You Up de The Secuence, The Message de Grand Master Flash & The Furious Five y Let's Break de Master Genius (Almazán 2019: p.66).

En ese marco cultural, la influencia el rap estadounidense impulsó el surgimiento de un movimiento local, en el que gradualmente, jóvenes de México iniciaron con la escritura y el rapeo de sus propias vivencias, abordando temáticas

que iban desde la desigualdad social, lo que se vive en el barrio, violencia, luchas por sus derechos, entre otros.

Existen registros de uno de los primeros grupos de Rap del país, "Sindicato del terror" quienes a mediados de la década de los ochenta comenzaron a forjar su carrera musical, consiguiendo apoyo de una televisora que los llevó a ser pioneros en una naciente masificación del género al grabar el sencillo "SDT", que a principios de la década de 1990 fue el tema musical con mayor exposición, contribuyendo a que el rap comenzará a expandirse en México. Al respecto, García (2015) asevera que las manifestaciones originarias de esta corriente en el entorno mexicano, se hallaban en las calles, en los barrios empobrecidos del país, con especial ahínco en ciudades fronterizas y capitales grandes del país en donde los jóvenes comenzaron a experimentar con rimas, beats y grafiti, elementos característicos de la cultura hip-hop.

A pesar de que el establecimiento de la técnica de rapear en México derivó directamente de la influencia de lo que se realizaba en Estados Unidos, también encontró un canal con sentido propio para la búsqueda de identidad y expresión de las comunidades urbanas. Martínez (2017), puntualiza que las nacientes letras del rap, abordaban temáticas sobre la vida en los barrios, la falta de oportunidades, la violencia y la superación, vinculando la música con las realidades habituales de la juventud mexicana.

En el proceso de consolidación del rap en México, surgieron grupos y artistas que contribuyeron significativamente a su desarrollo. Rodríguez (2018) menciona a grupos emblemáticos como Control Machete, Cartel de Santa y Akil Ammar como pioneros del rap mexicano, cuyas letras y estilos musicales resonaron con los escuchas; no obstante, existe evidencia previa de que en la avanzada hubo otros nombres como Speed Fire, 4to Del Tren, V.L.P., Nasty Style, entre otros, que, si bien no alcanzaron altos niveles de popularidad, dejaron su impronta para los inicios de una escena más consolidada en el país.

En la década de los noventa, ya con más notoriedad, encontramos agrupaciones significativas que desarrollaron

estilos nuevos y continuaron esparciendo la cultura hip hop y el rap en el país, nombres como: El Padrino de Guasave, Los Vándalos, Caló, Elote El Bárbaro, Yostailingo, Vagabundos Underground, Controversia Funk, Sociedad café, Gente loca, La otra escoria, Cartel Aztlán, Crimen Urbano, Akil ammar, Control machete, Chicalangos, entre otros que sentaron las bases para la expansión y masificación con la que actualmente cuenta el género musical.

Resumiendo, la llegada del rap a México trajo consigo las primeras expresiones de la cultura hip-hop, dotando de voz a realidades y vivencias de la juventud urbana mexicana. Con el paso del tiempo, y diversos exponentes de distintas latitudes, este movimiento cultural ha ido evolucionando y mostrado una parte importante de la identidad de la nación, contribuyendo a la diversidad, la riqueza de la oferta musical y cultural mexicana. Al respecto, García (2015) señala que a medida que el rap se arraigaba en México, los artistas acogieron una orientación central que reflejaba las realidades locales, utilizando el idioma español, abordando problemas socioeconómicos y políticos específicos de su entorno, expresando su relación con ellos.

Aspectos claves del Rap político-social en México

El rap político en México ha surgido como resultado de diversas influencias internacionales y movimientos sociales en el país. Es posible rastrear su origen a finales de la década de los ochenta, cuando el género comenzó a ganar notoriedad, influenciado por el rap de descripción social estadounidense, particularmente de agrupaciones como Public Enemy y NWA, cuyas letras trataban temas de realidades complejas de su entorno: desigualdad, discriminación, racismo, violencia y justicia social. Simultáneamente, la importancia de movimientos y represiones sociales significativas en México, dieron pie a la existencia de letras de rap politizadas, entre esos hitos históricos podemos destacar el movimiento estudiantil de

1968, el Halconazo de 1971, el movimiento de 1986 de la UNAM, entre otros, en los que se buscaba, a través de una basta participación juvenil, una profunda reforma social y política.

Ya en la década de los noventa, se registró el movimiento zapatista de 1994, otro de los momentos importantes que continuaron avivando los contenidos líricos con tintes de crítica política y social, este último enfocado en la lucha por los derechos de los indígenas y la justicia en el país. Bajo ese contexto particular, el rap politizado en México, se ha desarrollado atrayendo a artistas y oyentes que se acercan a la música como un medio de expresión y reflexión sobre la sociedad mexicana.

En el desarrollo de esa corriente, exponentes con canciones de Rap político más populares son Akil Ammar, La Banda Bastón, Molotov, Skool 77, Bocaflorja, Lengualerta, Mare Advertencia Lirika, Alika, Masta Quba, Ximbo, entre otras propuestas que utilizan la expresión artística como herramienta para protestar contra la corrupción, violencia, racismo, machismo, feminicidios, desigualdad y otros aspectos complejos del país, buscando generar un impacto significativo y despertar conciencia en la población.

En ese sentido, en la búsqueda de ese cambio objetivo que, a través de la lírica, en el sencillo "América Nativa" de Akil Ammar con Alika, encontramos una referencia sobre Mumia Abu- Jamal, activista político afroamericano condenado a pena de muerte, que ejemplifica la raíz del movimiento artístico:

Conforme nos radicalizamos, debemos pasarlo a las siguientes generaciones. Para que éstas no sepan más de 50 Cent que de Huey P. Newton, para que la gente joven cree una cultura que no diga 'sé rico o muere en el intento', sino 'sé libre o muere en el intento'. Este es el reto colectivo, si podemos hacer esto, podemos dar brazos y piernas, corazones y mentes, cuerpos y almas al movimiento que creará la verdadera solidaridad internacional hacia los presos políticos, prisioneros de guerra y detenidos políticos. Esta es nuestra labor, esta es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo rehacer el mundo con una visión más humanista, más fomentadora de la vida. Desde

el corredor de la muerte, este es Mumia Abu-Jamal. (Ammar, 2006).

Como podemos constatar, este fenómeno artístico no sólo se limita a la creación de música, sino que también intenta describir e incidir en aspectos de la vida urbana. Autores como López (2019) han resaltado esa característica, cómo el rap mexicano, o más bien una minoritaria facción, se convirtió en un medio para el activismo social, promoviendo la conciencia y la movilización en temas como la justicia, la igualdad y los derechos humanos.

Discursos políticos-sociales del Rap mexicano: "Gimme the power" y "El país de las maravillas".

Como se estableció en los objetivos de esta investigación, los temas musicales como productos simbólicos, incluyen un compendio discursivo sobre diversas temáticas del ámbito social, en este caso sobre política y sociedad; a continuación, utilizaremos el modelo descrito en la metodología, y exploraremos las letras de las dos canciones populares más representativas del fenómeno y sus particularidades.

"Gimme the Power" de Molotov (1997)

Una de las particularidades más relevantes de este tema musical es que, a pesar de que su estructura y expresión lírica tiene todos los elementos de un tema musical de Rap, fue paradójicamente compuesta por Molotov, una de las agrupaciones rockeras más relevantes del país; sin embargo, el discurso que analizaremos a continuación, ha tenido una acogida masiva en muchos de los círculos sociales del país y el mundo, logrando el éxito comercial tanto en el entorno analógico (ventas de discos, tv) como el digital, en la plataforma Spotify su consumo asciende a más de 256 millones de reproducciones, mientras que en YouTube, cuenta con aproximadamente 70 millones de reproducciones, cientos de miles de interacciones (me gusta) y más de veinte mil comentarios. Su lírica se

desarrolla de la siguiente manera:

*La policía te está extorsionando (dinero)
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando
Y si te tratan como a un delincuente (ladrón)
No es tu culpa, dale gracias al regente
Hay que arrancar el problema de raíz (ajá)
Y cambiar al gobierno de nuestro país
A la gente que está en la burocracia
A esa gente que le gustan las migajas*

*Yo por eso me quejo y me quejo
Porque aquí es donde vivo
Y yo ya no soy un pendejo
¿Qué no wachas los puestos del gobierno?
Hay personas que se están enriqueciendo*

*Gente que vive en la pobreza
Nadie hace nada porque a nadie le interesa
Es la gente de arriba, te detesta
Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas
Si le das más poder al poder
Más duro te van a venir a coger
Porque fuimos potencia mundial
Somos pobres
Nos manejan mal*

*Coro:
Dame, dame, dame, dame todo el power
Para que te demos en la madre
Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder
So I can come around to joder
Dame, dame, dame, dame todo el power
Para que te demos en la madre
Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder
So I can come around to joder*

*Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder
Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power
Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder
Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power*

(¡Así es puto!) (¡Fuck you puto baboso!)

*Porque no nacimos donde no hay que comer
No hay porque preguntarnos cómo le vamos a hacer
Si nos pintan como unos huevones
No lo somos
¡Viva México, cabrones!*

*Que se sienta el power mexicano
Que se sienta, todos juntos como hermanos
Porque somos más, jalamos más parejo
¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos?
Que nos llevan por donde les conviene
Y es nuestro sudor lo que los mantiene
Los mantiene comiendo pan caliente
Ese pan es el pan de nuestra gente*

*Dame, dame, dame, dame todo el power
Para que te demos en la madre
Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder
So I can come around to joder
Dame, dame, dame, dame todo el power
Para que te demos en la madre
Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder
So I can come around to joder
Dame, dame, dame, dame todo el power
Para que te demos en la madre
Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder
So I can come around to joder
Dame, dame, dame, dame el poder
Dame, dame, dame todo el power
Dame, dame, dame, dame el poder
Dame, dame, dame todo el power*

*¡El pueblo unido jamás será vencido!
¡El Tito y el Huidos jamás serán vencidos!*

CUADRO 2 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE GIMME THE POWER DE MOLOTOV

Gimme the Power	Construcción de la Realidad:
<p>Actores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La policía -El presidente -El gobierno -Los burócratas -Gente pobre -El pueblo de México <p>Temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La corrupción -Los impuestos -La burocracia -Enriquecimiento ilícito <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El mal gobierno -La pobreza -La desigualdad -La extorsión <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La unión del pueblo -La denuncia -La protesta -El análisis político-social <p>Adversarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La policía -Los burócratas -El presidente -El gobierno -La desigualdad 	<p>La canción describe y denuncia una realidad política y social en la que las élites del poder político a través de sus instituciones, ejercen poder sobre el pueblo de México, en el que existen altos índices de pobreza y de corrupción.</p> <p>Asimismo, llama a la unión para combatir esa realidad social, apelando a que el pueblo unido jamás será vencido, y que a través de la información y la protesta puede haber un escenario más positivo para la sociedad mexicana.</p>

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos constatar, existen temáticas claves que nos ayudan a comprender la crítica política-social que se desprenden de las canciones y que son realidades complejas que históricamente han persistido en el país, veamos:

Como breve contextualización del discurso de esta canción, constatamos que se despliega en un México gobernado por el PRI (Partido Revolucionario Institucional)

quien duró más de setenta años en el poder y ostentó control absoluto sobre las políticas públicas del país, con prácticas que han sido señaladas por ir en contra de los principios de una democracia. Al respecto, Nieto reflexiona que:

En cuanto al poder ejecutivo, propio del sistema tradicional mexicano, estaba dotado de un amplio margen de facultades constitucionales. Aunque cabe destacar que tales atribuciones se vieron acrecentadas por los usos y costumbres de la cultura mexicana, situación que propició otro tipo de atribuciones, que no estaban escritas en ninguna parte, pero que influían o determinaban el ejercicio del presidente... El ejercicio del poder ejecutivo mexicano, que perduró durante 71 años, fue configurado bajo prácticas de naturaleza antidemocráticas, sin embargo, eran legitimadas tanto por las élites políticas como por la sociedad (Nieto, 2013, p. 134).

Sobre gran parte de ese periodo, que sirvió como referente directo para la composición de Gimme the Power, existe documentación de corrupción, sobre el hecho de que, en la cúpula del poder, al acceder a información privilegiada crearon fortunas rápidamente; por ejemplo, al tener conocimiento de la ruta de una próxima carretera, de la llegada de una próxima devaluación, entre otros factores que permitían especular sin riesgo (Meyer, 1988: 221). Como muestra de lo anterior, es destacable que, en 1987, la revista Forbes, que muestra a los hombres más ricos del mundo, citaba solo a un mexicano. Y para 1994 (tres años antes de la canción), cuando Salinas de Gortari terminó su cargo, había 24 multimillonarios mexicanos en esa lista (Grillo, 2012:77).

A la par de esa lista, 1994 dejó a México con una serie de efectos, económicos y políticos complicados, presentando mayor endeudamiento público, inflación, contención salarial y empobrecimiento de la clase trabajadora (Placencia, 2022, p. 139), a la par de un descontento generalizado que marcaría el comienzo del declive del partido hegemónico.

A tal efecto, Gimme the power, a través de su discurso narra y denuncia esa complejidad política y social, en la

que las élites que controlan el poder político a través de sus instituciones, actúan para su beneficio y en detrimento del pueblo de México, que se desenvuelve entre altos índices de pobreza y de corrupción.

A la par, la canción hace un llamado a la unión para hacer frente a esa realidad social, impulsando la consigna de que el pueblo unido jamás será vencido, y que, es a través de la información y la protesta que puede haber un escenario más positivo para el país.

"El país de las maravillas" de Banda Bastón (2007).

El discurso que examinaremos a continuación, ha tenido una recepción importante en consumidores de rap conciencia, posicionándose como la segunda canción del rubro más consumida en México, en la plataforma Spotify sus reproducciones ascienden a aproximadamente 5.5 millones, mientras que, en YouTube, cuenta con más de 5 millones de reproducciones, decenas de miles de interacciones (me gusta) y más de mil comentarios. Su discurso se despliega de la siguiente manera:

[Intro:]

Hola, amiguitos

Hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico

Está allá, en el tercer mundo

Donde, aunque muchos son pobres

De todos modos son felices

Porque tienen cerveza, futbol, la iglesia, la tele

Vengan, vengan conmigo, será un viaje que no olvidarán

[Verso 1]

Señoras y señores, les doy la bienvenida

Este es el país de las maravillas

Lugar extraño donde todo es fantasía

Donde brindamos satisfechos de mentiras

La tierra de los Panchos y de las Marías

Es territorio libre y soberano, en mano de villanos

*Lugar de corrupción, paraíso de los narcos
Hola, mis queridos mandatarios (Hola)
Gracias por dejar el barco a punto del naufragio
Pero el atole aquí nos gusta con el dedo
Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio
Todos con miedo por promesas de un empleo
Cifras maquilladas en los medios y no hay pedo
Un momento, por favor, que me asiste la razón
Todo es armonía porque nos une el fútbol
Viva mi bandera, hoy ganó la selección
Los mexicanos a grito de: "¡Gol!"*

[Coro:]

*Brindemos satisfechos de mentiras
Salud a todos por el país de las maravillas
Somos felices habitantes del planeta fantasía
En este cuento de hadas nunca gana la justicia
Brindemos satisfechos de mentiras
Salud a todos por el país de las maravillas
Somos felices habitantes del planeta fantasía
En este cuento de hadas nunca gana la justicia*

[Verso 2]

*Soy habitante del llamado tercer mundo
Un personaje más en este cuento tan absurdo
Donde las primeras damas gastan demasiada lana en
ropa de gala
Sale muy caro verse guapa ante su patria
Cada elección el populacho es bombardeado con
promesas
Gorras de maya y camisetas
Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas
Esperan convencernos regalándonos despensas
Maldito aquel que dude de la democracia
No importa si en las urnas votan hasta los fantasmas
Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza
Resulta que han cambiado el resultado de las actas
Nuestra política es un chiste del sistema
Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza
La gente reza por milagros que no llegan
Y nos siguen dando pan para pasar las penas*

Coro:

*Brindemos satisfechos de mentiras
Salud a todos por el país de las maravillas
Somos felices habitantes del planeta fantasía
En este cuento de hadas nunca gana la justicia
Brindemos satisfechos de mentiras
Salud a todos por el país de las maravillas
Somos felices habitantes del planeta fantasía
En este cuento de hadas nunca gana la justicia*

[Verso 3]

*La revolución en mi país tiene dos faces
Primero discernir, después encapucharse
Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares
Ambos tienen que cuidarse de los paparazis
Se cubren las matanzas con esmalte
Se derrama sangre inútilmente
Indígenas tirados en montañas del sureste
Calibres militares siembran muerte
Diciembre 22 del 9-7
No esperamos la respuesta
Sabemos que nadie contesta las canciones de protesta
Solo señalo lo que a todas luces nos molesta
Pues duele ver a mi nación con esta herida abierta
Es el país de las maravillas (Sí)
Pan y circo para todos, seis años más de pesadillas
Perdonen que el final feliz no exista
Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia
(Ah-ah)*

CUADRO 3 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS DE BANDA BASTÓN.

El país de las maravillas	Construcción de la Realidad:
<p>Actores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -políticos -Narcos -Corruptos -Medios de comunicación. -El pueblo de México -Guerrilleros -militares <p>Temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -corrupción -narcotráfico -violencia -fútbol -elecciones -fraude electoral <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Represión -mal gobierno -pobreza -desigualdad -religión -injusticia <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Denuncia -Protesta -Informarse -Movilizarse <p>Adversarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gobierno -Religión -Fútbol -Políticos -Militares 	<p>Con una amplia gama de condiciones adversas, el tema musical plantea una sociedad que tiene lidiar contra una serie actores sociales que impiden el bienestar social del país. La corrupción, el narcotráfico, la violencia, los fraudes electorales, son puntos centrales de la reflexión, a la par de otras cuestiones políticas como la manipulación mediática y la desigualdad social. Así mismo, a la par de la denuncia, hace un llamado a informarse para pasar a la acción, a la protesta, aunque dejando claro que sus efectos en muchas ocasiones no son suficientes para detener los aspectos negativos que se plantean.</p>

Fuente: Elaboración propia.

Como se constata en lo anterior, desde el título sarcástico de "El país de las maravillas", la Banda Bastón, una agrupación concretamente de Rap, una década después de "Gimme the Power" hace alusión, en una primera instancia, a la cerveza, futbol, iglesia y televisión

como una especie de distractores y atenuadores del impacto de los aspectos que continúan el relato.

Desde el primer verso, se comienza a desdoblarse la actualidad de un México en el que, a pesar de haber dejado atrás al partido hegemónico PRI y transitar al PAN (Partido Acción Nacional), se continúa padeciendo de las mismas problemáticas sociales que describía Molotov, aunado a otros aspectos discursivos que se desarrollan en el tema musical, veamos:

En el ámbito político-social, núcleo central del discurso de la canción, se narra como la corrupción socava drásticamente la confianza ciudadana en las instituciones, aumentando significativamente la desigualdad y la pobreza, obstaculizando drásticamente el acceso a servicios básicos y seguridad. Lo anterior, desvela un ciclo de pobreza persistente que perpetúa la brecha económica entre las diferentes clases sociales. Además, se relata el fomento a la impunidad y la injusticia, minando el estado de derecho con políticos e instituciones que actúan en detrimento del bienestar social, resultando en un impacto negativo en la calidad de vida de las personas.

La problemática de la corrupción que se describe en los temas musicales primero en 1997 y posteriormente en 2007, sigue siendo uno de los más grandes retos del país, puesto que en reportes más recientes México continúa teniendo un índice elevado en ese rubro. En el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (2023), México obtuvo 31 puntos sobre 100, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor, ubicándose en el lugar 126 de 180 evaluados. Al respecto, Torchiario, reflexiona que "en países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del Poder Judicial" (Torchiario en Forbes, 2024:1).

Otro de los aspectos relevantes de "El país de las maravillas" es la alusión a dos hitos históricos que se conectan con la violencia, la represión, la impunidad que permea en el país, el primero, concretamente podría hacer referencia al fraude electoral ocurrido en 1988, una

"caída del sistema" que Ramales describe de la siguiente manera:

Mucho se habló en aquel entonces de la "caída" del sistema de cómputo que registraba la información proveniente de los comités distritales distribuidos a todo lo largo y ancho del país, cuando más bien dicho sistema se había "callado" porque la votación estaba resultando adversa para el impopular candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari. Rarezas de la vida, una vez que el sistema fue "restituido" la tendencia se revertiría a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un fraude más se había concretizado (Ramales, 2009:8).

El segundo, con una referencia directa a la matanza ocurrida en la comunidad indígena de Acteal, Chiapas, en 1997 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo (PRI) y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) catalogó como una "grave violación a los derechos humanos por parte del Estado Mexicano" desplegado en 2021 un comunicado que continuaba reflexionando lo siguiente:

Fecha histórica en que se llevó a cabo la Matanza de Acteal a raíz de una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas. La acción violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, entre otros... el 22 de diciembre, un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas –conformado por indígenas tzotziles– mientras se encontraban orando dentro de una ermita. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde; dejó un saldo de 45 personas muertas (18 mujeres –cuatro de ellas estaban embarazadas–, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), así como 26 lesionados graves. Además, 12 víctimas murieron por heridas causadas por armas punzocortantes o por disparos recibidos por la espalda (CNDH, 2021:1).

El narcotráfico es otra de las temáticas abordadas en el discurso, en referencia a una de las problemáticas más

constantes y complejas en México; coincidimos con Hurtado y García cuando hacen un trazado de la incidencia de los cárteles de la droga en los diversos ámbitos cotidianos:

Debido a su vertiginoso crecimiento en las dos últimas décadas, el narcotráfico es una de las expresiones más significativas de la delincuencia organizada y uno de los principales problemas de seguridad en México. El crecimiento de estos grupos delictivos ha sido una preocupación permanente del gobierno mexicano por su gran incidencia en los campos político, económico, social y militar. La capacidad financiera y operativa de los cárteles mexicanos les ha permitido penetrar en la esfera política y económica del país, erosionar instituciones gubernamentales, incidir en las estructuras sociales e, incluso, disputar el control del Estado en varias regiones donde el narcotráfico opera. A lo anterior se suma el enorme poder de corrupción que propicia en sectores imprescindibles para la sociedad mexicana como son los de seguridad y de procuración e impartición de justicia (Hurtado, García, 2022:37).

Ante lo descrito, la Banda Bastón, finaliza sus versos representando lo que considera hacer la revolución en el país, primeramente, a través de la información para poder discernir, y posteriormente a través de la lucha armada, haciendo alusión al movimiento zapatista surgido en Chiapas en 1994; sin embargo, con un toque pesimista sugiere que a pesar de lo anterior la situación político-social no tiene una tendencia a la mejoría.

Conclusiones

El análisis del discurso que se desprende de las canciones más consumidas en Spotify y YouTube, con contenido político-social sobre el entorno mexicano, nos permite constatar las diversas complejidades que actúan en detrimento para una mejor calidad de la sociedad mexicana; una serie de elementos que se conectan estrechamente con abordajes teóricos sobre las temáticas desarrolladas en las letras de las canciones.

Algunas de las temáticas que se describen frecuentemente son: corrupción, violencia, narcotráfico, desigualdad y pobreza. Asimismo, se extienden una serie de antagonismos representados como un freno al desarrollo integral: personajes como los políticos e instituciones corruptas, así como el crimen organizado como uno de los principales generadores de violencia.

Otro aspecto a considerar es que, a pesar de existir una década de diferencia entre los temas musicales, ambas detallan una realidad compleja y extendida muy similar, en las que sitúan a una ciudadanía empobrecida, con altos índices de corrupción e inseguridad y con dirigencias políticas ineficaces para concretar y accionar políticas públicas para el beneficio del país.

Asimismo, podemos destacar que dichas canciones se establecen, por su popularidad y contenido simbólico, como un referente importante para que se continúe visibilizando la complejidad político-sociales que atraviesan al país. Los discursos examinados, son sin duda, un instrumento cultural esencial para la preservación de la memoria histórica y el debate presente sobre la problemática, y estimulan a la continuación de la exploración teórica y metodológica desde la academia, las instituciones gubernamentales y la sociedad en general, para un análisis más extenso que permita la generación de políticas públicas integrales para beneficio de la sociedad mexicana.

Bibliografía

Ammar, A. (2006). América Nativa En álbum *Deja Vú*. Álbum independiente.

Almazán, E. (2019). Viviendo hiphop, creando rap. un estudio comparativo de las funciones socioculturales de la música en la ciudad de Toluca. Tesis de Licenciatura. Recuperado de: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/106214/EDGARTESIS_VIVIENDO_HIPHOP_CREANDO_RAP_ALMAZAN_ALCANTARA_EDGAR_JESUS-converted.pdf?sequence=1

- Buquet, G. (2008). La industria discográfica: reflejo tardío y dependencia del mercado internacional. En E. Bustamante (Coord.), *Comunicación y cultura en la era digital. Industrias, mercados y diversidad en España*, pp. 67-106. Barcelona: Gedisa.
- Calderón, F. (2014): "Estudio del rap español como género discursivo: temas y secuencias textuales". Tonos digital. Revista electrónica de estudios filológicos 26 Recuperado de: [https://www.academia.edu/21558529/Francisco Jim%C3%A9nez Calder%C3%B3n_2014_Estudio_del_rap_espa%C3%B1ol_como_g%C3%A9nero_discursivo_temas_y_secuencias_textuales_Tonos_digital_Revista_electr%C3%B3nica_de_estudios_filol%C3%B3gicos_26_publicaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_sin_paginaci%C3%B3n](https://www.academia.edu/21558529/Francisco_Jim%C3%A9nez_Calder%C3%B3n_2014_Estudio_del_rap_espa%C3%B1ol_como_g%C3%A9nero_discursivo_temas_y_secuencias_textuales_Tonos_digital_Revista_electr%C3%B3nica_de_estudios_filol%C3%B3gicos_26_publicaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_sin_paginaci%C3%B3n)
- Calvi, J. C. (2006). *La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e Internet. Algunas transformaciones y salto en la concentración* Revista Zer, 21, 2006 Recuperado de <http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-08-calvi.pdf>
- CNDH. (2021). Matanza de Acteal, Chiapas. Grave violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano en 1997. Recuperado de: <https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-acteal-chiapas-grave-violacion-los-derechos-humanos-por-parte-del-estado>
- Frith, S. (2001). "Hacia una estética de la música popular", pp. 413-436 en *Las culturas musicales. Lecturas en etnomusicología*, coordinado por F. C. Villalobos. Madrid: Totta.
- García, R. (2015). "Los inicios del rap en México". Revista de Estudios Culturales Urbanos, 8(2): 75-89.
- Green, L. (2001). *Música, género y educación*. Madrid: Morata.
- Grillo, I. (2012). *El Narco. The bloody rise of Mexican Drug Cartels*, London: Bloomsbury

Hurtado, O & Garcia, R. (2022). El narcotráfico en México como problema transnacional. Revista Mexicana de Política Exterior No. 97 pp. 35-64. Recuperado de: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFNfFD.S9mUW86Up3D8Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1714448836/RO=10/RU=https%3a%2f%2frevistadigital.sre.gob.mx%2findexphp%2frmpe%2farticle%2fview%2f458/RK=2/RS=eb91Obo_JHGSpmfzYdFJ9jPEGs-

IFPI; Global Music Report. (2024). Recuperado de: https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf

Kusek, D. (2007). The plunge of the major music labels(New York Times report)··· The end of music 1.0 is near? The future of music. Recuperado de: http://www.futureofmusicbook.com/music_copyright_legal/in dex.html.

Lamacchia, M. C. (2017). La música independiente en la era digital. (Tesis de posgrado). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA Repositorio Institucional de Acceso Abierto <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/727>

Lara, N. (2020). Los discursos de las mujeres raperas en México: un instrumento de intervención ante los mandatos de género. REVISTA PERSPECTIVAS N°36, 2020 | ISSN 0717-1714 | ISSN 0719-661X en línea | pp. 61-75, recuperado de https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr49RSoPiInWJgR7YTD8Qt.;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzQEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1731965865/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f8229518.pdf/RK=2/RS=WYkX5OmFTbxUD9R7QORPAmcELbI-

López, M. (2019). "El rap como herramienta de activismo social en México". Revista de Estudios Sociales, 15(2), 55-68.

Martínez, A. (2017). "El rap como expresión de identidad en la juventud mexicana". Ciudad de México: Ediciones Urbanidad.

Mattern. M. (1998). Acting in Concert: Music, Community, and Political Action. Rutgers University Press.

- Mejía, E. (2021). Rap-agencia frente a la narco violencia. Análisis crítico del discurso de canciones de los raperos de García, Nuevo León, México. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/353490482_Rap-agencia_frente_a_la_narco_violencia_Analisis_critico_del_discurso_de_canciones_de_los_raperos_de_Garcia_Nuevo_Leon_Mexico
- Meyer, L. (1988). Fin del régimen y democracia incipiente. México hacia el siglo XXI. México: Océano.
- Nieto, N. (2013). La corrupción política en México: del pasado a la transición democrática. OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 8, n.º 1; pp. 127-145. Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29240/1/OBETS_08_01_05.pdf
- Palmeiro, C. & Krakowiak, F. (2005). La industria del Disco, Economía de las PyMEs de la industria discográfica en la Ciudad de Buenos Aires. Investigación Observatorio de Industrias Culturales. Buenos Aires. OIC.
- Placencia, B. D. (2023). La crisis de 1994 y sus consecuencias. *HistoriAgenda*, 4(45):128-141. Recuperado a partir de <https://revistas.unam.mx/index.php/historiagenda/article/view/84728>
- Ramales O., M.C. (2009). México: fraudes electorales, autoritarismo y represión. Del Estado benefactor al Estado neoliberal, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2009. www.eumed.net/rev/cccs/05/mcro.htm
- Rodríguez, J. (2018). "El impacto del hip-hop en la identidad del Bronx". Nueva York: Editorial Urbanidad.
- Salgado, E. (2009). ¿Qué dicen los periódicos? Reflexiones y propuestas para el análisis de la prensa escrita. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Torchiato L. en Forbes. (2024). México se estanca en el sitio 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/mexico-se-estanca-en-el-sitio-126-de-180-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2023/>
- Torres-Osuna, C. D. (2016). Músicos Independientes Mexicanos y sus facetas socioeconómicas: de la creación al concierto en vivo. Universum-UAS. México.

Torres-Osuna, C.D. (Septiembre-Diciembre, 2024). "Canciones de Rap político-social en México: análisis del discurso de "Gimme the power" y "El país de las maravillas" en Internacionales. Revista en Ciencias Sociales del Pacífico Mexicano, 7(16): 92-119

Van Dijk, Teun, (1999). El análisis crítico del discurso, en Anthropos (Barcelona).

Wodak, Ruth & Meyer, Michael. (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa: p. 17

Zallo, R. (1988a). Economía de la cultura, Akal, Madrid.