

La ciencia del hip hop latino

The science of Latin hip hop

Juan David Luján-Villar

Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá, Colombia

Universidad de Las Américas y El Caribe (UNAC), México

jdluanv@educacionbogota.edu.co

Roberto Carlos Luján-Villar

Universidad del Valle, Colombia

janlujazz@gmail.com

Recibido: 18/10/2024

Aceptado: 20/01/2025

Formato de citación:

Luján-Villar, J.D, Luján-Villar, R.C. (2025). La ciencia del hip hop latino. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 107, 8-26, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/luanvilla2.pdf>

Resumen

El hip hop latino es una cultura musical de carácter juvenil que abarca diversas prácticas culturales como la danza, el canto, las artes plástico-visuales y la música. Un acercamiento sociológico exige investigar sus agenciamientos, historia y creación sociocultural, movilizaciones poblacionales, impactos locales, interacciones y discursos. El presente trabajo aborda el hip hop latino como objeto de estudio que precisa de investigaciones científicas que encuentran en esta cultura diversas modalidades de experimentación e investigación de manera interdisciplinar. Se emplea una metodología bibliométrica que soporta: 1) un análisis de la producción bibliográfica y sus principales características; y 2) un mapeo científico de palabras clave y temáticas encontradas, a partir de dos de las bases de datos bibliográficos más importantes en la actualidad. Los resultados revelan la constitución del hip hop latino como un campo de estudio relevante con un inusitado interés, que inicia en el año 1999 hasta el presente, con una fuerte perspectiva interdisciplinar que investiga temáticas académico-investigativas como el cuerpo, la danza, la revitalización del lenguaje, la música, la cultura popular, la juventud latinoamericana, la política, la sociedad y el rap, entre otros. Se concluye con la necesidad de documentar el hip hop latinoamericano de manera unificada y comparada, debido a la ausencia de trabajo cooperativo a nivel investigativo desde un plano internacional sobre un campo cultural sociojuvenil determinante, parte de una sociedad que se digitaliza cada vez más de manera vertiginosa.

Palabras clave

Hip Hop latino, análisis bibliométrico, sociología de la música, investigación musical, sociología del arte, música popular.

Abstract

Latin hip hop is a musical culture of a youthful nature that encompasses diverse cultural practices such as dance, singing, visual and plastic arts and music. A sociological approach requires research into its agency, history and sociocultural creation, population mobilization, local impacts, interactions and discursive phenomena. This paper approaches Latin hip hop as an object of study that requires scientific research that finds in this culture diverse modalities of experimentation and research in an interdisciplinary manner. To delve into this perspective, a bibliometric methodology is used that supports the following: 1) a detailed analysis of the bibliographic production and its main characteristics; and 2) a scientific mapping of key words and themes found, based on two of the most important scientific bibliographic databases at present. The results reveal in a documented and graphic way, the constitution of Latin hip hop as a relevant field of study with an unusual interest, which began in 1999 until the present, with a strong interdisciplinary perspective that investigates academic-research topics such as the body, dance, language revitalization, music, popular culture, Latin American youth, politics, society and rap, among others. It concludes with the need to document hip hop at the Latin American level in a unified and comparative manner, due to the evidence of the absence of cooperative work at the research level from an international plane on a decisive socio-youth cultural field, part of a society that is becoming increasingly digitalized at a dizzying pace.

Keywords

Latin hip hop, bibliometric analysis, sociology of music, music research, sociology of art, popular music.

1. Introducción

El hip hop latino es una cultura independiente de la industria musical norteamericana. Compuesta por diversos elementos como el grafiti, el breakdance, el tornamesismo y la música rap. La cultura hip hop latina se diferencia de otras vertientes planetarias, principalmente, por el uso de la lengua castellana y española para su constitución, además de una georreferenciación planetaria centralizada en Latinoamérica, el Caribe, España y Estados Unidos como principales centros de desarrollo creativo y producción cultural, todo esto bajo una amalgama de flujos humanos y culturales de carácter transnacional (Rivera, 2003; Theard, 2008).

El componente latino, desde el nacimiento de esta cultura, ha estado presente en sus prácticas, desarrollos y alcances (Chang, 2014; Laybourn, 2017a; Persaud, 2011; Rivera, 2003). Su creación inicia con la oleada planetaria del hip hop estadounidense que impactó la contemporaneidad en el decenio de 1980 del siglo pasado, y permeó diversos países de habla hispana como Puerto Rico (Rivera, 2003), Cuba (Hankin, 2017), Colombia (Luján & Luján, 2022), Chile (Tijoux et al., 2012), México (Castillo-Garsow & Nichols, 2016; Castillo, 2020), Argentina (Biaggini, 2021) y España (Corona & Kelsall, 2016). En cada uno de los países mencionados se escribe una historia importante del hip hop local que revela identidades e identificaciones que construyen

lugares de enunciación de lo latino (Hankin, 2017), a través del cuerpo, lo plástico y visual, la danza y la música.

El hip hop latino debido a su importancia en la cultura contemporánea es abordado como tema de estudio y experimentación científica, y constituye a su vez un cuerpo de literatura científica el cual ha adquirido un interés inusitado a nivel mundial en el mundo académico. Este estudio tiene como objetivo develar de manera sistemática los temas, tendencias, tipos de estudio, y de manera general, la producción científica de la literatura derivada del hip hop latino (Balam & Shelton, 2023; Biaggini, 2021; Castillo, 2020; Castillo-Garsow & Nichols, 2016; Corona & Kelsall, 2016; Luján, 2016; Luján & Luján, 2022; Romero, 2012; Tijoux *et al.*, 2012), como un campo de estudio consolidado desde hace dos décadas aproximadamente.

Esta investigación también intentó establecer un panorama general de los aspectos relevantes que componen las investigaciones que abordan el hip hop latino o sus elementos de estudio y experimentación. Funge como un aporte científico para el desarrollo de una sociología actualizada sobre este aparataje investigativo determinado con marcos referenciales y metodologías de última generación, a propósito de las ciencias sociales computacionales (Sato & Takikawa, 2024), que cuestionan la realidad musical y la naturaleza de la vida barrial y su impacto en los principales medios de comunicación, referidos a la incursión del hip hop en la realidad mediática contemporánea y la demarcación de los roles de género, raza o clase social asignados de manera habitual a determinados grupos demográficos.

Sivertsen (2022) reconoce el valor de la bibliometría en ciencias sociales y su evaluación en los distintos campos del conocimiento que componen este conglomerado científico. El autor recuerda la importancia de este enfoque de manera complementaria con el juicio investigativo producto de las revisiones sistemáticas. Fussey & Roth (2020) retoman el concepto de sociología digital para plantear la necesidad de articular una ciencia sociológica de cara a los nuevos modos de sociabilidad, que sin duda alguna son de carácter digital. En su propuesta plantean la necesidad de considerar la innovación y las nuevas tecnologías con el ánimo de establecer una apertura de los campos temáticos derivados de las sociedades digitales y los cambios culturales.

Kitchin (2014) reclama una revisión bibliométrica analítica comprensiva para las ciencias sociales, a propósito del paradigma reciente de las ciencias de datos. El autor, para el caso de este tipo de ciencias, reflexiona sobre la necesidad de situar y contextualizar los espacios de publicación, los constructos epistemológicos y una posición crítica sobre posibles reduccionismos y falta de rigor en la investigación social como vectores que guían las prácticas investigativas y posibles sesgos producto de la novedad que implican estos enfoques.

Este estudio propone un aporte a una sociología de la música contemporánea, la cual contribuya al estado actual de la ciencia. Bajo este enfoque puede ser útil a la par de los principios científicos de las ciencias sociales, como lo son el estudio de la evolución de las sociedades, establecer marcos epistemológicos a partir de contextos históricos y develar la naturaleza y las complejidades de la vida social humana. En general, una perspectiva que hace parte de la imaginación sociológica prácticamente desde sus inicios (Halavais, 2015) y se encuentra anudada a la denominada sociología digital (Fussey & Roth, 2020; Marres, 2017; Selwyn, 2019).

La bibliometría, en esta perspectiva, constituye un aporte metodológico innovador. Zhao & Wang (2023) consideran que en la imaginación sociológica muchas teorías pueden fortalecerse a través de aplicaciones que involucren la sociología digital y sus metodologías, técnicas estadísticas y algoritmos informáticos, junto a campos de estudio como las ciencias sociales computacionales o el aprendizaje automático (Molina &

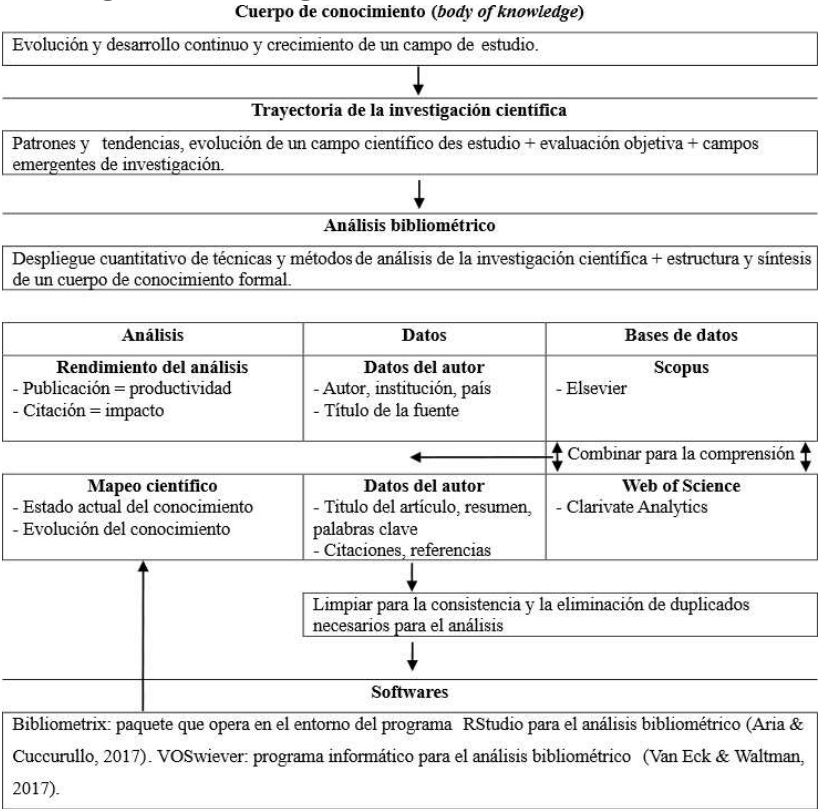
Garip, 2019). La bibliometría encaja de manera efectiva y adecuada en este campo (Cárdenas *et al.*, 2024), sin perder de vista los aspectos formales a nivel teórico y epistemológico de los fenómenos sociales, a propósito de la denominada sociología digital de la música (Veblen & Waldron, 2023).

2. Diseño metodológico

Esta investigación inaugura –hasta donde se sabe– el estudio del hip hop latino desde una perspectiva bibliométrica. El enfoque, también definido como *cienciometría*, permite analizar la trayectoria de diversos campos científicos a partir de corpus de publicaciones disponibles en bases de datos académicas. La bibliometría, a partir de diversos paquetes informáticos, busca establecer procedimientos automatizados mediante el uso de estadísticas, aritmética y algoritmos informáticos que permitan análisis de altos volúmenes de datos de tipo formal como autores, instituciones, fechas o campos de estudio complejos como tendencias, mapeos científicos, recurrencias de palabras y conceptos o redes de autores e instituciones a partir de indicadores cuantitativos (Aria & Cuccurullo, 2017; Lim *et al.*, 2024; Van Eck & Waltman, 2017).

La figura 1 presenta el flujograma del planteamiento metodológico general del análisis bibliométrico empleado en la presente investigación. Se presenta la lógica *cienciométrica* en la cual se propone comprender la trayectoria de la investigación científica que gira en torno al hip hop latino, los tipos de análisis y sus técnicas, los datos considerados para los análisis, las bases de datos empleadas, los pasos la comprensión de la información a analizar y los programas informáticos usados en este estudio; la librería Biblioshiny a través de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017) y VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2017).

Figura 1. Visión general del análisis bibliométrico

Fuente: elaboración propia, a partir de Lim *et al.* (2024).

La librería Biblioshiny dependiente del software Bibliometrix se utilizó para el análisis de los datos, el cual se centra en análisis de temáticas complejas a través de un análisis detallado de la información disponible, y VOSviewer centralizado en el desarrollo de temas específicos a nivel de frases simples. Con ambos programas informáticos se pueden configurar mapeos científicos y análisis de tendencias académicas y su rendimiento a nivel de sus volúmenes de producción, es decir, la productividad (publicaciones) y el impacto (citaciones), lo cual es importante y focaliza revisiones independientes, contrario a las revisiones teóricas que constituyen el cuerpo teórico de un artículo o informe de investigación (Kraus *et al.*, 2022).

3. Recolección de datos

La recolección de datos exigió la consulta de las dos bases científicas más importantes y reputadas en la actualidad: Scopus y Web of Science (WoS), el 19 de septiembre de 2024. La primera la búsqueda estuvo orientada con las palabras “*latin AND hip-hop*” y arrojó ($n=60$) de trabajos entre artículos, revisiones, capítulos de libros, conferencias y editoriales. A la segunda, Web of Science, se ingresaron los términos “*latin hip-hop*”, y arrojó ($n=55$) documentos entre artículos, revisiones, adelantos, editoriales y capítulos de libros. Una vez obtenidos estos datos se procedió a unir ambos archivos con el software RStudio v.2024.04.2 (R Core Team, 2009), a partir de lo cual fueron removidos ($n=25$) documentos que se encontraron como duplicados, para una muestra final de ($n=90$) trabajos para analizar.

4. Resultados

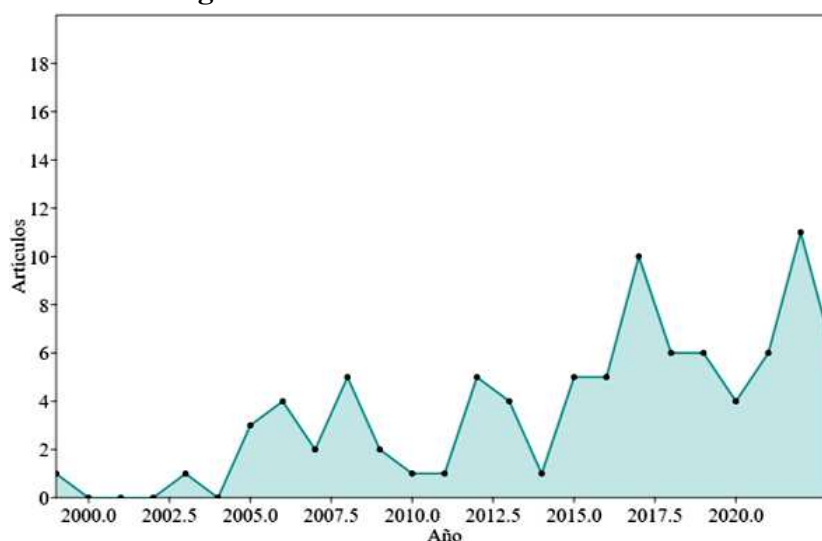
4.1. Documentos, autores y fuentes

De manera general, un barrido del total de la producción del hip hop latino en la literatura científica de alto nivel de impacto se presenta como sigue: ($n=113$) palabras clave *plus* (Aria & Cuccurullo, 2017), las cuales son producto de los títulos de las referencias que se encuentran en un documento científico mediante un algoritmo automatizado, ($n=203$) palabras clave de autores, ($n=113$) autores, ($n=61$) autores de documentos de un solo autor, y ($n=1,58$) co-autores de documentos y ($n=4,4\%$) de co-autoría internacional.

El tipo de literatura encontrada se presenta de la siguiente manera: ($n=53$) artículos, ($n=1$) artículo de fácil acceso, ($n=2$) artículos de *proceedings*, ($n=11$) libros, ($n=9$) capítulos de libros, ($n=5$) revisiones de libros, ($n=1$) conferencia, ($n=1$) editorial, y ($n=6$) trabajos de revisión. Aunque pueda parecer un número discreto de trabajos, la riqueza temática de este conglomerado de manera general es bastante significativa, si se considera el aporte no solo de las ciencias sociales humanas, además, de campos como la lingüística cognitiva (Cru, 2015), las ciencias de la educación (Bell, 2017) los estudios antropométricos (Dasa & Zaletel, 2022; Pavlović *et al.*, 2022; Romero, 2012), las ciencias políticas (Pardue, 2012; Pinchot, 2020) o las ciencias computacionales en torno a la música y la cultura (Yin & Liu, 2022).

La figura 2 presenta un crecimiento moderado desde 1999 hasta 2024. Se puede observar un interés científico creciente por el hip hop latino como objeto de estudio, el cual se consolida en 2017. Si bien no se establece una tasa de crecimiento anual, se evidencia una evolución de la media, con un promedio del total de las publicaciones de ($n=8,26$), lo cual es interesante si se reconoce que la tendencia actual es al alza en este campo de estudio.

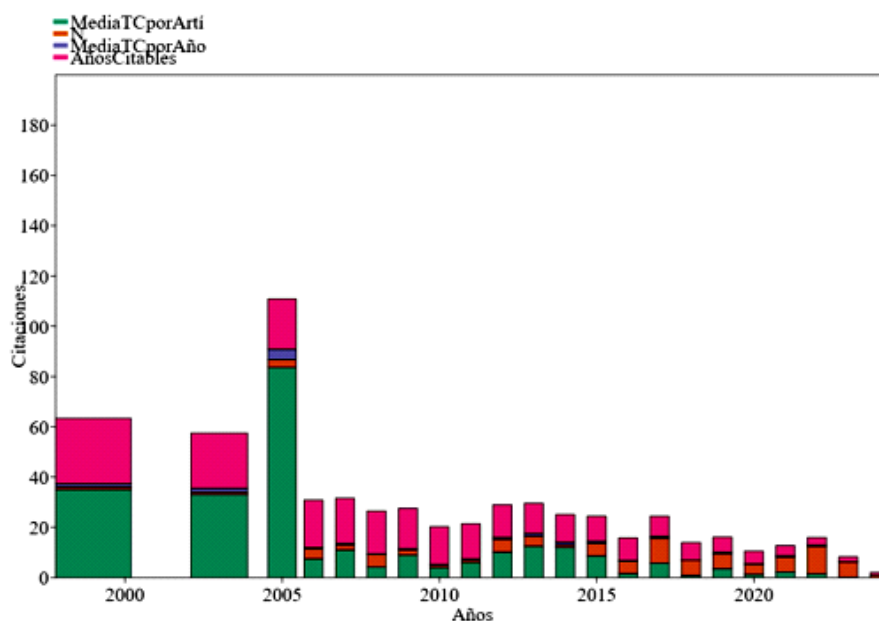
Figura 2. Producción científica anual

Fuente: elaboración propia.

La figura 3 demuestra cierto nivel de relevancia para el caso de los trabajos académicos, relacionados con las temáticas del hip hop latino, un número de citas promedio por documento de ($n=7,8$), lo cual permite conocer una veintena de años citables desde 1999, y marca una constante y continuidad en el incremento de los números de citas de trabajos relacionados. La figura presenta en color verde la media de citas totales por artículo, que alcanza su pico en 2005 con ($n=83,67\%$) y 20 años citables; en 2017 alcanza un total de ($n=10$) citaciones de la muestra de un periodo de 8 años citables; y en 2022 un máximo de ($n=11$), citaciones con un lapso de 3 años citables.

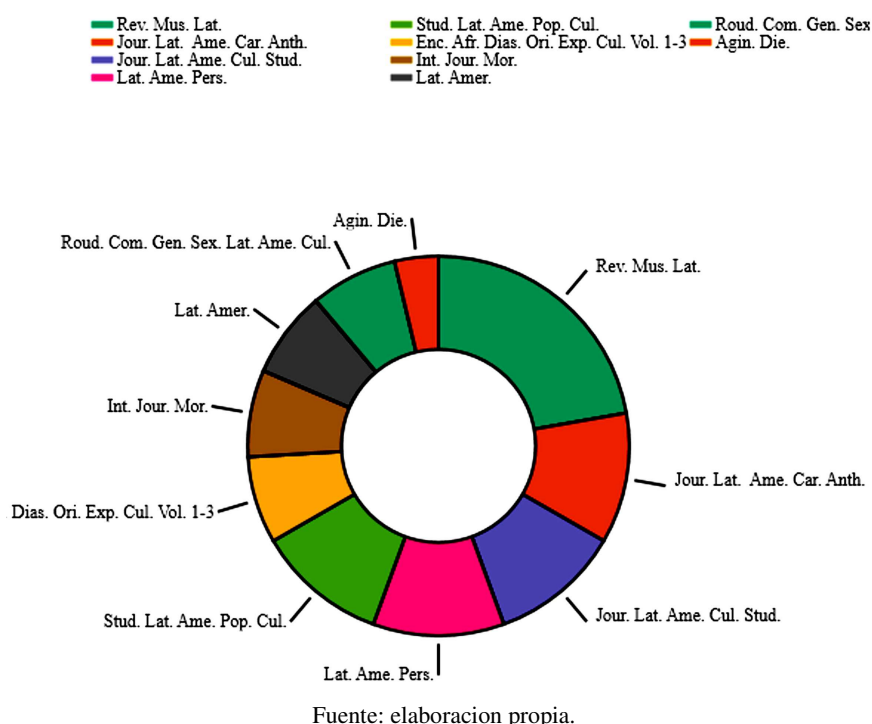
Figura 3. Citaciones por año

Fuente: elaboración propia.

La consolidación de un tema de investigación requiere un tiempo razonable para encontrar un foco de interés en la comunidad científica, de ahí la dificultad de apostar a nivel investigativo por la innovación epistemológica, metodológica y analítica. La figura 4 presenta las fuentes más relevantes de publicación de temas relacionados con el hip hop latino. Como podría esperarse, algunas revistas especializadas en investigaciones latinoamericanas evidencian interés por este campo de estudio, entre estas figuran: *Latin American Music Review*, *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* o *Journal of Latin American Cultural Studies*, como espacios editoriales visionarios que consideran el hip hop latino como un campo importante de la investigación latinoamericana.

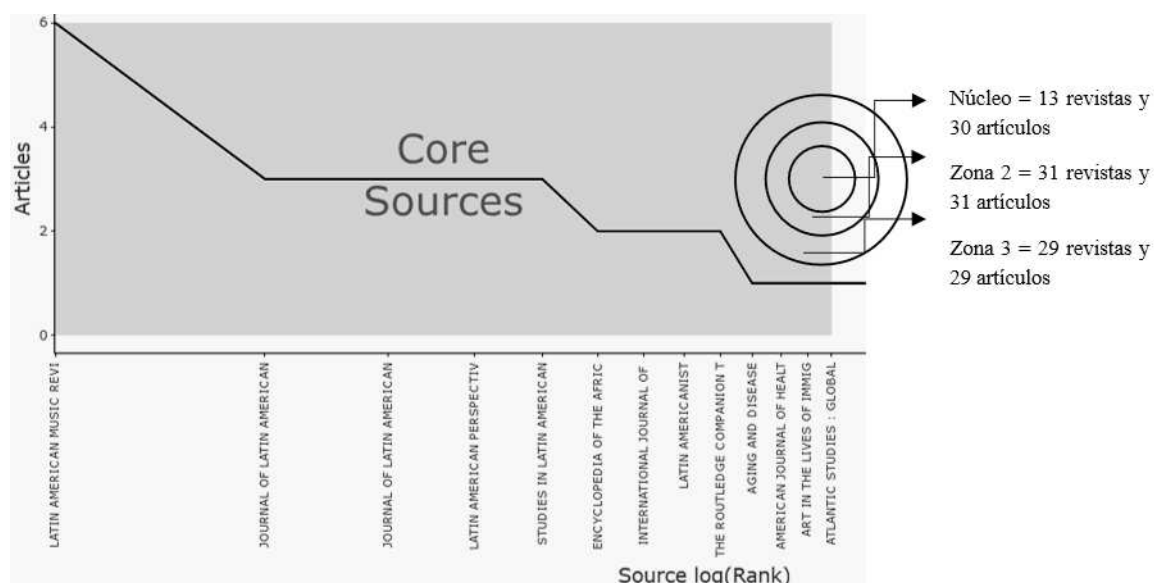
Figura 4. Fuentes más relevantes

Las fuentes principales de publicación de los estudios que abordan el hip hop latino no tienen un epicentro definido hasta la fecha. Como se aprecia en la figura 5, su difusión ha sido a través de revistas musicales y culturalistas consolidadas como *Latin American Music Review* o *Latin American Perspectives* espacios de difusión académica dedicados a estudios latinoamericanos, pero no especializados en musicología urbana o hip hop en tanto cultura. Sorprende la ausencia de otros espacios como revistas dedicadas a la sociología, la musicología, la etnomusicología o la interdisciplina que caracteriza la diversidad temática de la cultura hip hop latinoamericana, su despliegue poblacional, carácter transnacional, y su impacto mediático y cultural.

La figura 5 representa la gráfica de la ley de Bradford (1934) un indicador cuantitativo que describe la distribución heterogénea y asimétrica de los espacios editoriales (revistas) a través de su rendimiento exponencialmente decreciente, respecto a las referencias en las revistas científicas, el cual se clasifica en tres partes o zonas. La primera el núcleo, la zona 2 y la zona 3. El resultado evidencia un número de distribución similar de los artículos en las tres zonas.

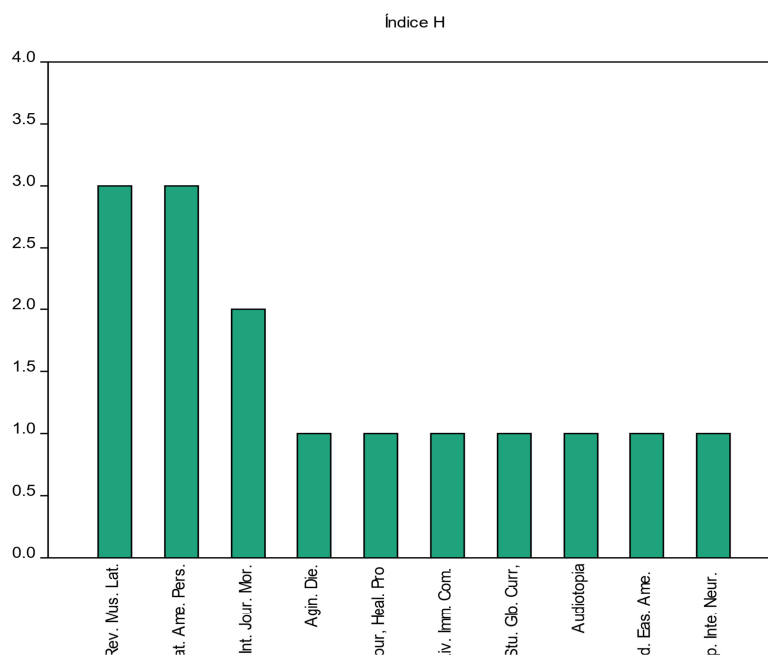
Figura 5. Fuentes principales según la ley de Bradford

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, a partir de lo encontrado en el núcleo se puede decir que un pequeño número de revistas presenta una frecuencia alta de publicación y una producción científica relevante respecto al tema del hip hop latino, sin que sea una dispersión considerable respecto a las zonas 2 y 3, las cuales presentan un número similar de artículos, con una frecuencia de publicación más baja y un menor impacto académico. Este resultado refuerza la idea central de la Ley de Bradford, el grueso de los temas que conciernen al hip hop latino en un alto impacto, es publicado en trece revistas.

Figura 6. Impacto local de las fuentes

Fuente: elaboración propia.

El impacto local de las fuentes o índice H demuestra cierto nivel moderado de conexión existente sobre temáticas del hip hop latino, lo cual certifica la naturaleza del

objeto de estudio a nivel bibliográfico (ver figura 6). Este aspecto constituye una base para establecer las citas que se encuentran en el total del corpus analizado en este espacio. Además, permite conocer el impacto que tiene a nivel temporal el campo de estudio, mediante indicadores precisos que sitúan la actualidad o la historia de las ideas que componen el corpus, lo cual puede ser a través de conceptos, metodologías, análisis, tipos de estudios, programas de cómputo, referencias, resultados o procesos dinámicos relacionados con la movilización de grupos humanos y sus trayectorias de agenciamiento.

Por su parte, la tabla 1 presenta el índice h o “*h_index*”, también conocido como índice de impacto y sus variantes, los índices “*g_index*” y “*m_index*” los cuales son índices de citación según los espacios editoriales en los cuales cada trabajo fue publicado, el total de citaciones de cada revista (*TC*), el número de publicaciones (*NP*), y el año de inicio de cada citación (*PY_start*). Los espacios de publicación *Latin American Music Review*, *Latin American Perspectives*, *International Journal Of Morphology*, *Aging And Disease* y *American Journal Of Health Promotion* demuestran cierto nivel de interdisciplinariedad, lo cual es bastante interesante.

Tabla 1. Nivel de impacto de las fuentes a nivel local

Fuente	<i>h_index</i>	<i>g_index</i>	<i>m_index</i>	<i>TC</i>	<i>NP</i>	<i>PY_start</i>
<i>Latin American Music Review</i>	3	4	0,16666667	24	6	2007
<i>Latin American Perspectives</i>	3	3	0,16666667	27	3	2007
<i>International Journal Of Morphology</i>	2	2	0,66666667	15	2	2022
<i>Aging And Disease</i>	1	1	0,25	8	1	2021
<i>American Journal Of Health Promotion</i>	1	1	0,07692308	17	1	2012

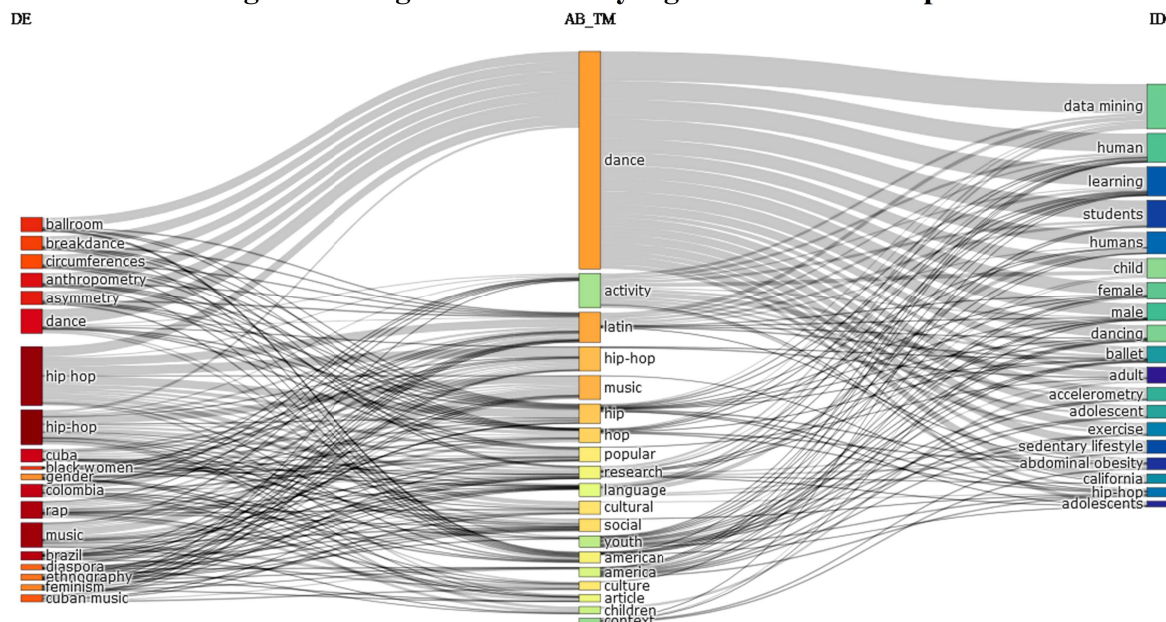
Fuente: elaboracion propia.

Se evidencia una tendencia clara de comprender el hip hop latino y su música como medio de práctica social, un enfoque que apunta a identificar la cultura y sus agenciamientos como un motor de vida social y su puesta en escena ratifica los intercambios transnacionales que el hip hop permite desde hace cuatro décadas cuando se tomó el mundo y parte de Latinoamérica, otorgando la posibilidad de establecer un lenguaje multiforme que demarca territorios, sentidos de mundos simbólicos a nivel social y cultural.

5. Mapeo científico de palabras clave y temáticas

La figura 7 presenta el grafico de tres campos donde se evidencian correlaciones entre los términos de la columna central resúmenes (*abstracts*) y en la derecha los términos *keywords plus* o términos que figuran en los títulos citados en las referencias de los documentos, y en la izquierda las palabras clave de cada investigación. Esta técnica divide un marco de datos bibliográficos en intervalos de tiempo, donde los términos que presentan los resúmenes demuestran un nivel de interés significativo por la investigación del cuerpo, el movimiento, la danza o la antropometría relacionada con el hip hop y la música latina, además de temáticas como la raza, el género, las mujeres o el feminismo, ligados a países como Cuba y Colombia.

Figura 7. Diagrama de Sankey o gráfico de tres campos

Fuente: elaboración propia.

Es posible elaborar un mapa temático o mapa de tendencias a partir de las palabras clave de extraídas de la información contenida en los títulos de las investigaciones. Esto permite crear un mapeo temático basado en el análisis de redes de co-palabras y *clustering* o agrupación de cada subperiodo estudiado (Cobo *et al.*, 2011). La figura 8 presenta un mapa temático de las investigaciones del hip hop latino a partir de las palabras clave relevantes producto de los resúmenes de manera general.

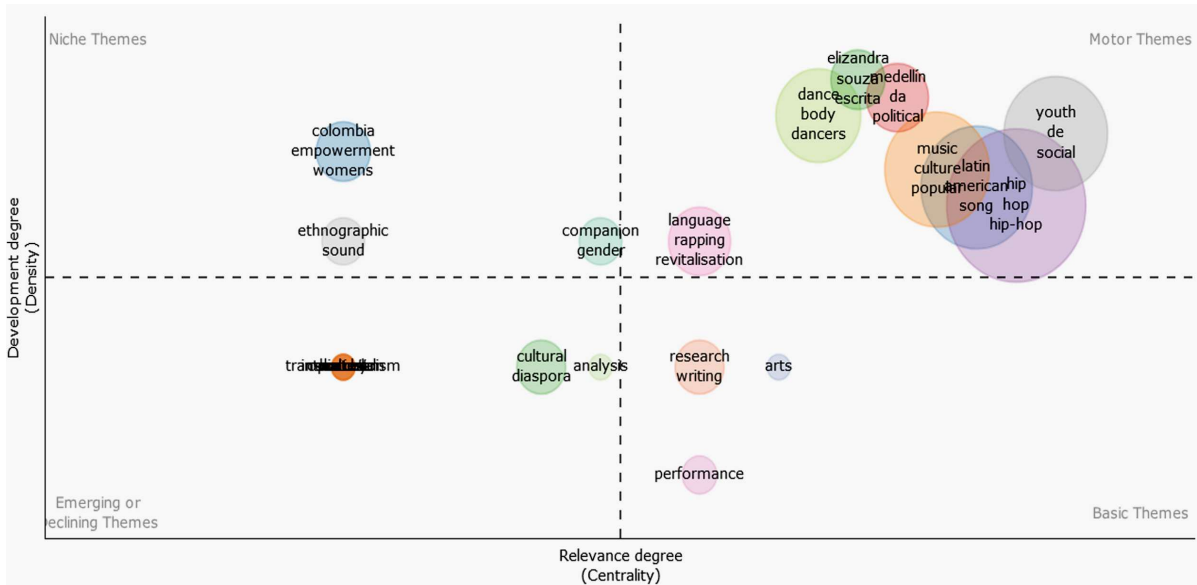
Las temáticas del hip hop latino giran en torno a diversos intereses y perspectivas académicas, tal como se presentan los resultados en el espacio de baja dimensión que compone la gráfica. Este diagrama estratégico se comprende a partir de dos ejes que representan la densidad o grado de desarrollo en el eje vertical y la centralidad o relevancia en el eje horizontal. Los parámetros fueron número de palabras ($n=250$), frecuencia mínima de grupos (por cada mil documentos) ($n=5$), número de etiquetas ($n=3$) y el algoritmo agrupación jerárquica o *clustering walktrap* (Brusco *et al.*, 2024).

La parte superior del lado izquierdo de este mapa bibliográfico presenta algunos temas marginales en el conjunto de trabajos como *sonido*, *género* o *empoderamiento femenino* y lugares como *Colombia*. La parte inferior derecha que incluye *análisis culturales*, *diaspóricos* y *transnacionales* se ubican en declive o faltos de interés investigativo conforme la evolución temática del conjunto de trabajos. El cuadrante inferior derecho que incluye *performance*, *investigación de la escritura* o *artes* se delinean como temáticas básicas o de tipo transversal. Por último, el cuadrante superior derecho que presenta temas motores o principales como *revitalización del lenguaje*, *música*, *cultura popular*, *danza*, *cuerpo*, *juventud*, *política*, *sociedad*, *Latinoamérica*, *rapear*, *hip hop*, lugares como *Medellín* o escritores como *Elizandra de Souza*.

Hoy se sabe que a nivel de plataformas de *streaming* como Spotify la juventud latinoamericana escucha durante el día música energética y en la noche música más reflexiva, aunque en general los jóvenes latinoamericanos reproduzcan músicas más excitantes e intensas, que los jóvenes asiáticos (Park *et al.*, 2019). Esto revela un estado de ánimo diurno intenso, lo cual corresponde con algunos términos y tendencias que revelan el estudio del hip hop latino: *danza*, *bailarines*, *actividad física* o *América Latina*, temas que figuran en la agenda investigativa de este campo, desde 2007 hasta el

presente. Igualmente se encuentran *ejercicios, formas culturales, violencia o rap*, como términos significativos en el corpus analizado (ver figura 8).

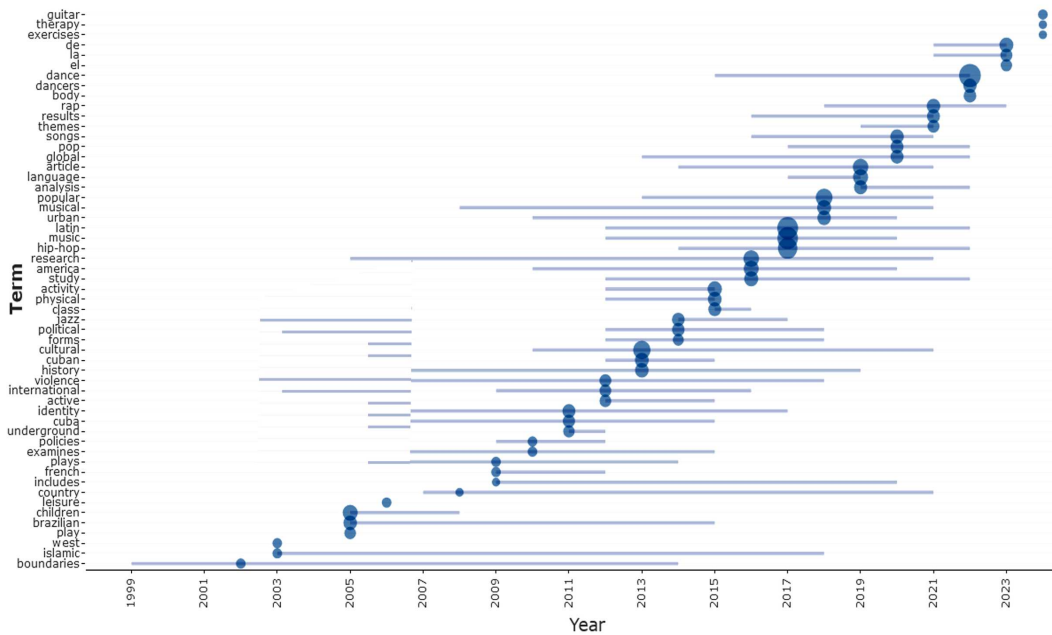
Figura 8. Mapa temático o mapa bibliográfico de tendencias

Fuente: elaboración propia.

La figura 9 permite ver la evolución temática de algunos conceptos significativos que son medulares en el campo del hip hop a partir del análisis del campo de los resúmenes desde 1999 hasta el 2024 en el cual figuran; la música (*frecuencia=80*), el rap (*frecuencia=19*) o la danza (*frecuencia=95*) que son fuertes y se mantienen actuales, igualmente algunos temas culturales (*frecuencia=47*), lo popular (*frecuencia=41*), la niñez (*frecuencia=28*) o el lenguaje (*frecuencia=29*). Algunos lugares igualmente aparecen como centros de irradiación investigativa del hip hop latino, por ejemplo, Cuba (*frecuencia=13*), Brasil (*frecuencia=19*) o Francia (*frecuencia=6*).

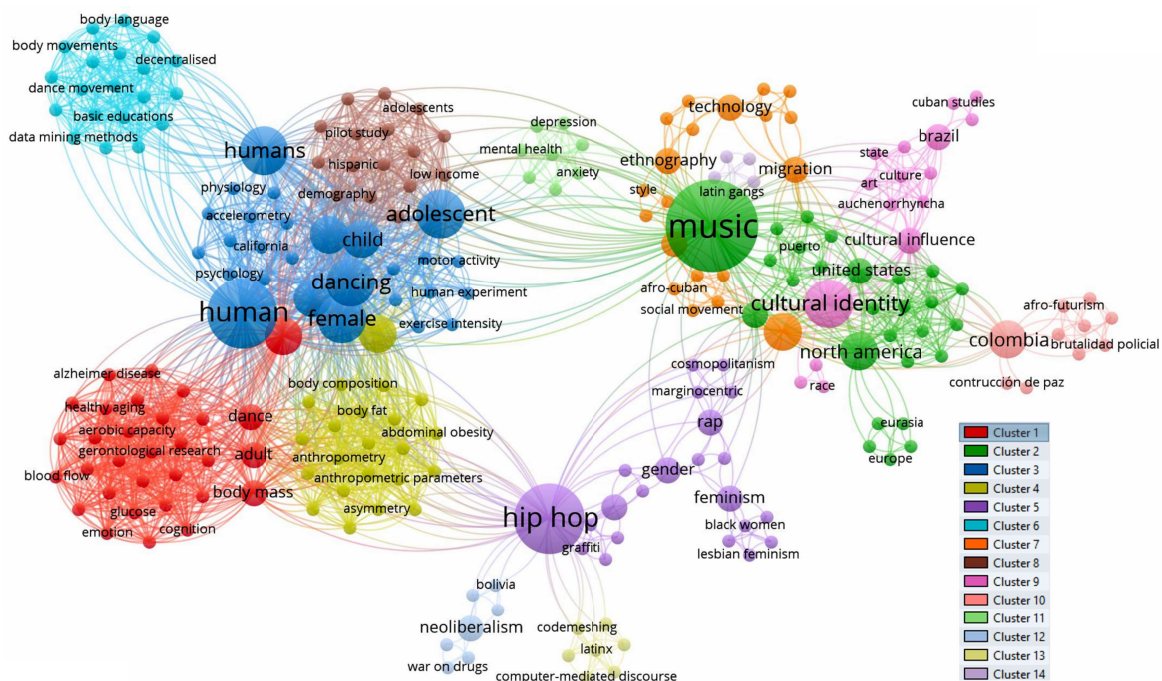
Figura 9. Temas tendencia y lista de palabras a través del tiempo 1999-2024

Fuente: elaboración propia.

La red de co-ocurrencias global que compone la figura 10 está compuesta por 309 palabras clave divididas en 14 clústeres, también denominados comunidades de textos, con un peso de co-ocurrencias de ($n=1$) palabra y una puntuación de año promedio de publicación del total de los documentos, en los cuales se encuentra una palabra clave o un término definido. Desde esta perspectiva se pueden mapear y reconocer términos importantes en la columna vertebral del corpus analizado, los cuales se presentan con un mayor tamaño debido al número alto en sus co-ocurrencias en comparación con los demás términos. En la figura se pueden observar de manera centralizada diversos clústeres: *hip-hop*, *humano*, *música*, *etnografía*, *breakdance*, *lenguaje corporal*, *educación comunitaria*, *diáspora*, *Cuba*, *mujer andina*, *entrelazado de códigos*, *identidades*, *vestimenta*, *Brasil*, *Colombia*, *actividad*, *demografía* o *edad*, entre otros, reafirma la enorme variedad temática de los estudios en torno al hip hop latino.

Figura 10. Mapa de co-ocurrencias de palabras clave a través del tiempo 1999-2024

Fuente: elaboración propia.

La fuerza de relación de cada término indica la cantidad de publicaciones del corpus en las que dos palabras clave se sitúan contiguas. Como se puede apreciar, este mapa de co-ocurrencias delimita el tiempo en el cual cada término o palabra clave emerge en el plano investigativo. La tabla 2 evidencia términos como *humanos*, *música*, *danza*, *mujer*, *hombre*, *actividad física*, *adolescentes* y *adultos*, los cuales tienen la mayor fuerza de relación entre sí. Aunque el número de aparición de cada término revela su actualidad e importancia, algunos trabajos ameritan continuidad debido a su valor académico.

Tabla 2. 20 palabras clave con un mínimo de 2 co-ocurrencias en la muestra

Palabra Clave	Ocurrencias	Fuerza de relación	Palabra Clave	Ocurrencias	Fuerza de relación
human	6	141	body mass	2	60
music	8	90	child	3	60
dancing	4	89	dance	2	60
female	4	89	exercise	3	60
humans	4	81	hip hop	6	56
male	3	73	hip-hop	8	48
physical activity	3	73	cultural identity	4	39
article	3	71	north america	3	33
adolescent	4	69	cuba	3	32
adult	2	60	aerobic capacity	1	31

Fuente: elaboración propia.

Esta terminología evoluciona y perfila nuevas tendencias y enfoques. La figura 11 presenta la evolución del interés científico por indagar en el hip hop latino diversas perspectivas y enfoques, en 1999 cuando inician temas relacionados con aspectos como las políticas de la identidad, las relaciones de la identidad, la interseccionalidad respecto a la periferia, la poesía o la violencia (ver figura 11 clúster 5). Esta relación avanza sobre temáticas como la influencia cultural de Estados Unidos en el hip hop latino, la segregación sociocultural, la interacción entre latinos y afroamericanos y territorios como Puerto Rico, Bolivia, Cuba o México.

Otra fase posterior investiga los jóvenes mexicoamericanos, inmigración, autoconcepto, demografía, formas organizacionales y las características de su residencia en Estados Unidos. La música rap latino también se introduce al lado de temáticas como lo marginocéntrico, el cosmopolitismo, el hip hop *underground*, el decolonialismo, el estilo, las variantes lingüísticas, la diáspora y la migración (ver figura 11 clúster 7). En este periodo establecen diversas líneas de investigación y florecen los estudios del hip hop latino como una vertiente separada del hip hop norteamericano y su enorme producción bibliográfica (Luján, 2016).

Un espacio intermedio posterior ocurre después del 2010, cuando se acentúan perspectivas multidisciplinarias que buscan investigar la música, lo humano, el hip hop en países como Colombia o Brasil. El campo evoluciona hacia temáticas específicas como la periferia, los estudios de la paz, la adolescencia, la actividad física, la modernidad, la tecnología, los medios digitales o las pandillas latinas (ver figura 11 clúster 2). En esta época inicia de manera lenta el estilo conocido como trap latino en países como Puerto Rico, España, Colombia y Venezuela (Biaggini & Abeille, 2024), un fenómeno consolidado con una gran fuerza en la industria musical latina.

Por último, las últimas tendencias del objeto de estudio encuentran el reconocimiento de emociones, el análisis de movimientos corporales, el rango de movimientos, la masa corporal, el estudio de algunas enfermedades, la minería de datos, el empoderamiento, el rap femenino, el aprendizaje, la enseñanza o los discursos mediado por computador como temas motores o vanguardistas en el hip hop latino (ver figura 11 clúster 6). Se puede decir que la descentralización de los temas canónicos relacionados con las investigaciones juveniles abre nuevas posibilidades, para indagar sobre nuevas formas de conocimiento las cuales ameritan nuevos enfoques y aplicaciones técnicas.

[illegible]

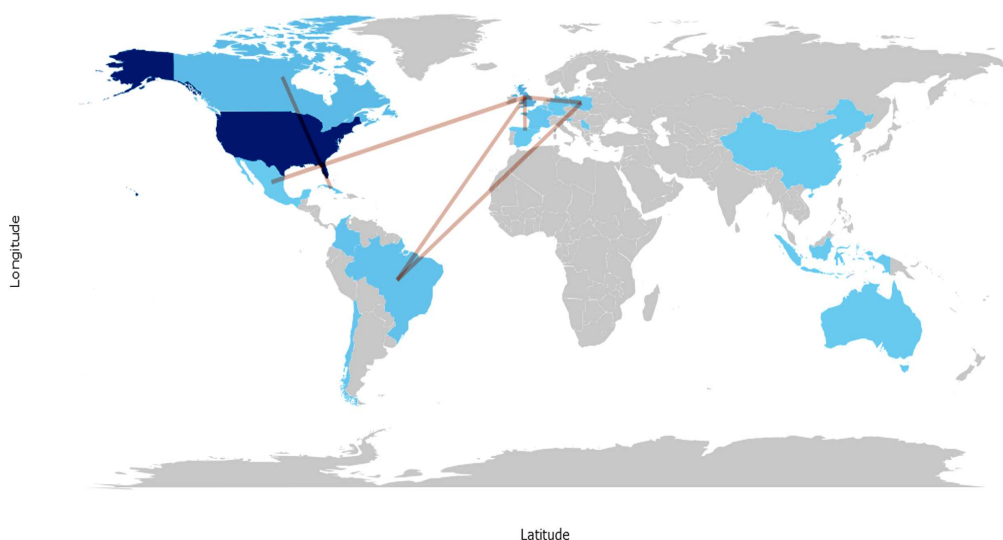
Como se puede observar, existe la necesidad de continuar el desarrollo científico desde la cultura y lo musical, del hip hop y responder de manera específica los contextos históricos y sociales en los cuales los grupos sociales ligados a las prácticas del hip hop desarrollan su arraigo grupal y subjetivo por esta cultura, las nuevas formas que se desprenden de los cánones culturales que cumplen algo más de cincuenta años de existencia documentada y avanzan, en sociedades que se digitalizan cada vez más.

Este estudio inaugura un balance del hip hop latino desde un punto de vista académico, respecto a las investigaciones de alto impacto que conforman este campo. La sociología de la música puede aportar perspectivas congruentes con el momento actual que vive el planeta, a propósito de los fenómenos musicales contemporáneos y sus tipos de creación, formas, mediaciones, recepciones e interpretación, sin obviar los estímulos estéticos, los desarrollos culturales y sus procesos económicos constitutivos (Stefanija, 2024), de manera sensible a los entornos de creación, difusión y uso sin perder de vista el sentido de los imaginarios humanos que cultivan sus prácticas.

La figura 12 presenta un mapa mundial de colaboración a nivel de países, en la cual se evidencia la ausencia notoria de redes de colaboración científica entorno al hip hop de manera transnacional o interdisciplinaria. Este puede ser el mayor reto en la

actualidad que encuentra la agenda investigativa del hip hop latinoamericano, la necesidad de articular perspectivas latinoamericanas que se pregunten por el enorme crecimiento de las prácticas culturales asociadas al hip hop, los aspectos económicos del hip hop que develen modelos de mercadeo independiente o la criminalización evidente que suele asociarse con esta cultura.

Figura 12. Mapa mundial de colaboración a nivel de países

Fuente: elaboración propia.

Algunos esfuerzos por documentar el hip hop a nivel latinoamericano (Biaggini & Abeille, 2024; de Obras & Losialla, 2002) demuestran parte de la voluntad académica por continuar la trazabilidad del desarrollo cultural, estético y político del hip hop en tanto fenómeno dinámico que expande sus confines originales para encontrar nuevas territorializaciones y desarrollar de manera creativa nuevas formas de hacer arte y vida, más allá de las habituales experiencias de marginalización, estereotipificación o segregación socioespacial como se ha demostrado (Pardue, 2012), a propósito de las juventudes latinoamericanas que reconocen en la actualidad al hip hop, como forma expresiva propia (Luján, 2016; Theard, 2008).

Respecto al hip hop latino su agenciamiento social puede abordarse de manera sistemática, con indicadores precisos, temáticas como los aspectos sociodemográficos de grupos humanos, los gustos musicales, las preferencias cognitivas, las funciones psicológicas, la comunicación mediática, la identificación de comunidades emergentes y en un nivel sociomusicológico abordar factores clave en los estilos de las canciones, el campo de la producción musical, el performance y la comparación de rasgos distintivos entre los diferentes estilos musicales y culturales que componen la música hip hop latina.

La cultura hip hop en Latinoamérica no es un marco de actitudes e ideas estático, por el contrario, es dinámico y diferente a las versiones norteamericanas o europeas (Biaggini & Abeille, 2024). Como este estudio demuestra, existe una comunidad de estudiosos que buscan en las expresiones latinas del hip hop analizar fenómenos sociales, culturales, étnicos, musicales, literarios, lingüísticos y corpóreos que demuestren las formas y características diferenciales de una serie de conocimientos específicos que tienen relevancia social e histórica, en una fase avanzada de estas expresiones a nivel mediático y de entretenimiento.

Desde el inicio y cimentación del hip hop latino se elaboran diversas historias locales que explican la particularidad de esta cultura por lo general, desarrollada en habla hispana (Theard, 2008), sus diferentes características, despliegues y transformaciones paulatinas, no solo en el mercado musical global, centroamericano, caribeño o sudamericano además, su influencia en la ciencia formal como este trabajo demuestra, especialmente en el campo de los estudios con poblaciones juveniles y metropolitanas. Una cultura de manera general, enmarcada por la marginalización, la violencia o estereotipos asociados al crimen y el delito (Persaud, 2011).

Existe una sociología de la música hip hop norteamericana de vieja data (Laybourn, 2017a, 2017b) enfocada en el estudio de relaciones de poder, historia cultural, líricas de la música rap, racialización, artistas, consumos y tipos de representación. Pero, los estudios que involucran las versiones latinas no tienen la misma fuerza, ni en el nivel de producción escrita, ni un impacto académico similar. Hay un vacío de estudios sobre lo latino en el hip hop y sus aspectos genealógicos, especialmente trabajos interdisciplinarios que indaguen la naturaleza de estos fenómenos en su complejidad epistemológica, metodológica y analítica.

En este espacio se denomina a los esfuerzos existentes, cómo la ciencia del hip hop latino, una serie de abordajes de carácter científico que se demuestra en esta investigación, cuentan de manera conjunta con algo más de dos décadas de existencia. En algunos de los principales centros de investigación del planeta, el hip hop y su cultura constituye diversas líneas de investigación, por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts¹, la Universidad de Harvard², la Universidad de California en Los Ángeles³, la Universidad de Chicago⁴, la Universidad Estatal de Georgia⁵ o la Universidad de Cornell⁶, lo cual incluye algunas series editoriales como California Series in Hip Hop Studies de la Editorial de la Universidad de California⁷.

Nuevos enfoques a través de la sociología de la música pueden contribuir de manera positiva al campo de los estudios del hip hop latino. A nivel metodológico en el contexto de la digitalización de las sociedades y sus expresiones, son valiosos los enfoques propios de la nueva ciencia de datos, la recuperación de información musical (*Music Information Retrieval, MIR*) o las ciencias sociales computacionales (Sato & Takikawa, 2024), una alternativa para abordar corpus de información de tamaños enormes que de otra forma sería imposible de realizar. Algunas investigaciones abogan por establecer relaciones sonoras o musicales, análisis comparativos de rasgos musicales con relación a aspectos socioculturales propios de las estructuras sociales, por lo general de manera dialógica y comparativa (Savage *et al.*, 2015; Stefaniya, 2024).

7. Bibliografía

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11 (4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Balam, O., & Shelton, J. (2023). The Use of Spanglish in Latin Rap Music: An Analysis of Inter- and Intraclausal Code-Switching. *Bilingual Review/Revista Bilingüe*, 35(1), 32–52. <https://bilingualreviewjournal.org/index.php/br/article/view/474>

¹<https://ocw.mit.edu/courses/21m-775-hip-hop-fall-2007/>

²<https://sites.harvard.edu/hiphoparchive/>

³<https://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-launches-hip-hop-initiative>

⁴<https://diversity.uic.edu/news-stories/documenting-chicago-hip-hop-history/>

⁵<https://csad.gsu.edu/hip-hop-studies-consortium/>

⁶<https://rmc.library.cornell.edu/hiphop/>

⁷<https://www.ucpress.edu/series/california-series-in-hip-hop-studies>

- Bell, E.R. (2017). "This Isn't Underground; This Is Highlands": Mayan-Language Hip Hop, Cultural Resilience, and Youth Education in Guatemala. *Journal of Folklore Research*, 54(3), 167-197. <https://doi.org/10.2979/jfolkrese.54.3.02>
- Biaggini, M.A. (2021). Orígenes de la práctica de rap en la República Argentina (1982-1992). *Cuadernos De Investigación Musical*, (12), 102-118. <https://doi.org/10.18239/invesmusic.2021.12.05>
- Biaggini, M.A. & Abeille, C. (Coord.), (2024). *Raperos 2.0: Economía alternativa y redes colaborativas en Latinoamérica y el Caribe*. Poliedro.
- Bradford, S.C. (1934). Sources of information on specific subjects. *Engineering: An Illustrated Weekly Journal*, 137(3550), 85-86.
- Brusco, M., Steinley, D., & Watts, A. L. (2024). Improving the Walktrap Algorithm Using K-Means Clustering. *Multivariate Behavioral Research*, 59(2), 266-288. <https://doi.org/10.1080/00273171.2023.2254767>
- de Obras, Z. & Losialla, J. (2002). *Diccionario de Hip-Hop y Rap Afro Latinos (España, Italia, Portugal, Francia, Latinoamérica y África)*. Sociedad General de Autores y Editores.
- Dasa, P., & Zaletel, P. (2022). Body asymmetries in dancers of different dance disciplines. *Int. J. Morphol*, 40(1), 270-276. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022022000100270>
- Cárdenas, J., Ortega, J.L., & Fernández-Esquinas, M. (2024). Networks and innovation: enhancing the knowledge through a bibliometric network analysis. *Int. J. Technology Management*, 94(2), 182-212. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2024.135712>
- Castillo, M. (2020). *A Mexican State of Mind: New York City and the New Borderlands of Culture*. Rutgers University Press.
- Castillo-Garsow, M., & Nichols, J. (Eds.). (2016). *La Verdad: An International Dialogue on Hip Hop Latinidades*. Ohio State University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvr7fbvd>
- Chang, J. (2014). *Generación Hip Hop. De la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap*. Caja Negra.
- Cobo, M.J., Lopez-Herrera, A.G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the fuzzy sets theory field. *Journal of Informetrics*, 5(1), 146-166. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002>
- Corona, V., & Kelsall, S. (2016). Latino rap in Barcelona: Diaspora, Languages and Identities. *Linguistics and Education*, 36, 5-15. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2016.06.005>
- Cru, J. (2015). Bilingual rapping in Yucatán, Mexico: strategic choices for Maya language legitimization and revitalisation. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 20(5), 481-496. <https://doi.org/10.1080/13670050.2015.1051945>
- Fussey, P., & Roth, S. (2020). Digitizing sociology: Continuity and change in the internet era. *Sociology*, 54(4), 659-674. <https://doi.org/10.1177/0038038520918562>
- Hankin, C.D. (2017). The (Latin) American underground: Havana and marginocentric hip hop. *Atlantic Studies*, 14(1), 82-98. <https://doi.org/10.1080/14788810.2016.1233485>
- Halavais, A. (2015). Bigger sociological imaginations: framing big social data theory and methods. *Information Communication and Society*, 18(5), 583-594. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008543>
- Kitchin, R. (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big Data & Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/2053951714528481>

- Kraus, S., Breier, M., Lim, W.M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J.J. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. *Rev. Manag. Sci.* 16, 2577-2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Laybourn, W.M. (2017a). Sociology of Hip-Hop Music. En Ritzer, G. (Ed.) (2007). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (pp. 1-2). John Wiley & Sons, <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeos1015>
- Laybourn, W.M. (2017b). The cost of being “real”: black authenticity, colourism, and Billboard Rap Chart rankings. *Ethnic and Racial Studies*, 41(11), 2085-2103. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1343484>
- Lim, W.M., Kumar, S., & Donthu, N. (2024). How to combine and clean bibliometric data and use bibliometric tools synergistically: Guidelines metaverse research. *Journal of Business Research*, 182, 114760. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114760>
- Luján, J.D. (2016). Los hijos de la violencia y la segregación: La escena afrojuvenil del rap en la ciudad de Cali en la década de los noventa. *Methaodos Revista de Ciencias Sociales*, 4(1), 177-188. <https://doi.org/10.17502/m.rcs.v4i1.96>
- Luján, J.D., & Luján, R.C. (2022). Sociología y etnomusicología: un estudio de caso del relacionamiento entre raperos. *Cambios Y Permanencias*, 13(2), 1-21. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/13875>
- Marres, N. (2017). *Digital Sociology: The Reinvention of Social Research*. Polity.
- Molina, M., & Garip, F. (2019). Machine learning for sociology. *Annual Review of Sociology*, 45, 27-45. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073117-041106>
- Pardue, D. (2012). Taking stock of the state: hip-hoppers’ evaluation of the cultural points program in Brazil. *Latin American Perspectives*, 39(2), 93-112. <https://doi.org/10.1177/0094582X11427889>
- Park, M., Thom, J., Mennicken, S., Cramer, H., & Macy, M. (2019). Global music streaming data reveal diurnal and seasonal patterns of affective preference. *Nature Human Behaviour*, 3, 230-236. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0508-z>
- Pavlović, M., Ogrinc, N., & Šarabon, N. (2022). Body asymmetries as risk factors for musculoskeletal injuries in dancesport, hip-hop and ballet dancers? *European journal of translational myology*, 32(4), 11020. <https://doi.org/10.4081/ejtm.2022.11020>
- Persaud, E.J. (2011). The signature of hip hop: a sociological perspective. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 4(1), 626-647.
- Pinchot, R. (2020). Calle 13 and Ana Tijoux’s Joyous Rebellion: Modeling Transnational Protest through Lyric and Song. *Latin American Music Review*, 41(2), 196-225. <http://dx.doi.org/10.7560/LAMR41203>
- Rivera, R. (2003). *New York Ricans from the hip hop zone*. Palgrave Macmillan.
- R Core Team (2009). *R: A language and environment for statistical computing*. R foundation for statistical computing. (versión 2024.04.2) [software]. Posit Software, PBC. <https://www.R-project.org/>
- Romero, A.J. (2012). A pilot test of the latin active hip hop intervention to increase physical activity among low-income mexican-american adolescents. *American Journal of Health Promotion*, 26(4), 208-211. <https://doi.org/10.4278/ajhp.090123-ARB-24>
- Sato, Y., & Takikawa, H. (Eds.), (2024). *Sociological Foundations of Computational Social Science*. Springer.

- Savage, P.E., Brown, S., Sakai, E., & Currie, T.E. (2015). Statistical universals reveal the structures and functions of human music. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112(29), 8987-8992. <https://doi.org/10.1073/pnas.1414495112>
- Selwyn, N. (2019). *What is digital sociology?* John Wiley & Sons.
- Sivertsen, G. (2022). Publishing in the social sciences and its representation in research evaluation and funding systems. En Engels, T., & Kulczycki, E. (Eds.), *Handbook on Research Assessment in the Social Sciences* (pp. 238-261). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800372559.00024>
- Stefanija, L. (2024). *Sociology of music: history, theory, methodology and practice*. Springer.
- Tijoux, M.E., Facuse, M., & Urrutia, M. (2012). El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación? *Polis*, 11(33), 429-450. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000300021>
- Theard, N. (2008). Hip-Hop, Latin American. En Boyce, D.C. (Ed.). *Encyclopedia of the african diaspora: origins, experiences, and culture* (pp. 531-529). ABC-CLIO.
- Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053-1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Veblen, K.K., & Waldron, J.L. (2023). Digital sociology, music learning, and online communities of practice. En Wright, R., Johansen, G., Kanellopoulos, P.A. & Schmidt, P. (Eds.) *The Routledge Handbook to Sociology of Music Education* (pp. 456-466). Routledge.
- Yin, G., & Liu, J. (2022). Research on movement analysis and guidance in dance learning based on data mining. *Computational intelligence and neuroscience*, 2022(9327442), 1-9. <https://doi.org/10.1155/2022/9327442>
- Zhao, Y., & Wang, M. (2023). Digital sociology: origin, development, and prospects from a global perspective. *J. Chin. Sociol*, 10, 19. <https://doi.org/10.1186/s40711-023-00198-1>

* * *

Agradecimientos

Este artículo nace como producto del proyecto investigativo doctoral del autor titulado “Efectos de la percepción musical en estudiantes de educación básica y media en Bogotá, Colombia, en espacios formativos”, parte del Doctorado en Docencia y Educación Artística, Universidad de Las Américas y el Caribe, UNAC, Colima, México.

Juan David Luján-Villar (<https://orcid.org/0000-0001-8622-4774>) es licenciado en Edu. Artística, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, doctorando en Docencia y Educación Artística. Es profesor de la Secretaría Educación del Distrito, y miembro del grupo de investigación, Literatura, Educación y Comunicación (LEC). Su producción académica es transdisciplinar y abarca diversos campos de investigación como los estudios afrocolombianos, las ciencias de la complejidad, los estudios territoriales y la etnomusicología.

Roberto Carlos Luján-Villar (<https://orcid.org/0000-0001-6435-4412>) es sociólogo y doctor en Salud en la Universidad del Valle. Especialista en música latina, redes en salud y salud pública. Autor y coeditor de diversos artículos y libros, entre ellos, *Globalization and Health Inequities in Latin America* (2018, Springer).