

Hologramas políticos: Vocaloid, políticas japonesas y juventudes mexicanas

Political holograms: Vocaloid, Japanese politics and Mexican youth

Julio Enrique Vargas López¹
jevl.etnomus@gmail.com

¹ Licenciado en Etnomusicología por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursa la Maestría en Estudios Políticos y Sociales en la misma universidad. Actualmente desarrolla su tesis sobre la apropiación del fenómeno asiático Vocaloid en la Ciudad de México, desde un enfoque multidisciplinario que integra la etnomusicología, los estudios culturales y la filosofía política.

Resumen

Este artículo analiza la circulación del fenómeno cultural Vocaloid desde Japón hasta México, explorando su papel dentro del *soft power* japonés y su relación con la estrategia política *Cool Japan*. Se examinan algunos de los factores históricos, políticos y económicos que han favorecido su difusión en el contexto de la globalización neoliberal, así como el papel de la industria cultural japonesa en la proyección de valores nacionales a nivel internacional. Más allá de ser un *software* de síntesis vocal, Vocaloid ha sido resignificado por jóvenes mexicanos a través de prácticas artísticas y comunitarias, convirtiéndose en un vehículo de expresión cultural. En México, su recepción y apropiación han dado lugar a nuevas formas de identidad y corporalidad en las juventudes urbanas, redefiniendo sus modos de participación en los espacios físicos y digitales.

Palabras clave: Vocaloid, *soft power* japonés, *Cool Japan*, globalización neoliberal, identidad juvenil, cultura digital.

Abstract

This article analyzes the circulation of the cultural phenomenon Vocaloid from Japan to Mexico, exploring its role within Japan's soft power and its connection to the Cool Japan political strategy. It examines the historical, political, and economic factors that have facilitated its dissemination within the context of neoliberal globalization, as well as the role of Japan's cultural industry in projecting national values on an international scale. More than just vocal synthesis software, Vocaloid has been reinterpreted by Mexican youth through artistic and community-driven practices, becoming a vehicle for cultural expression. In Mexico, its reception and appropriation have given rise to new forms of identity and embodiment among urban youth, reshaping their modes of participation in physical and digital spaces.

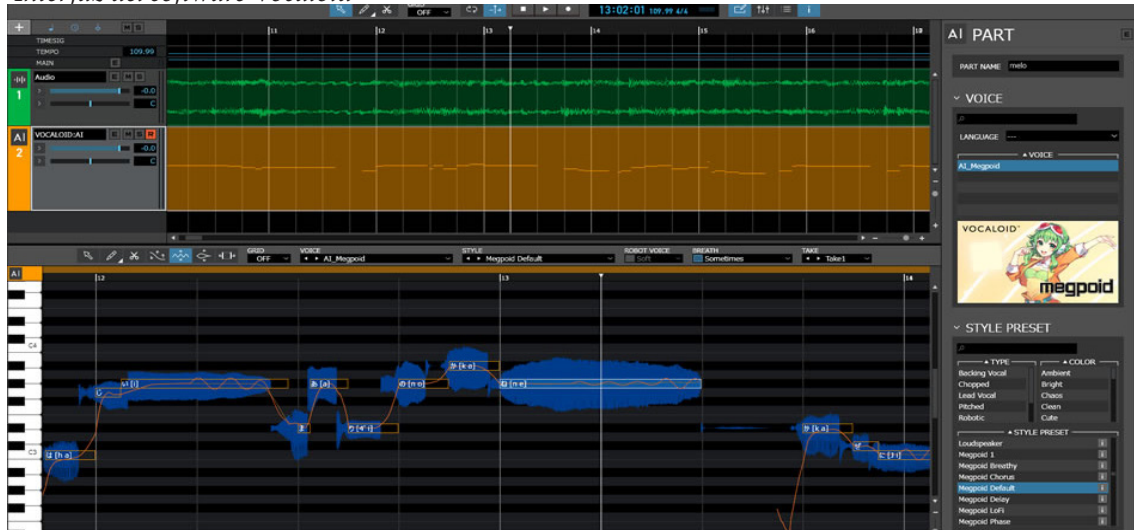
Keywords: Vocaloid, Japanese soft power, Cool Japan, Neoliberal globalization, Youth identity, Digital culture.

Introducción

Vocaloid es un fenómeno cultural de origen japonés que mezcla el arte, la tecnología y la creación colectiva. Diseñado en 2004 por la compañía Yamaha, Vocaloid fue concebido como un software de producción musical (Figura 1) cuya principal característica fue disponer de bancos de voz y una serie de personajes al estilo anime para que los usuarios desarrollaran sus composiciones.

Figura 1

Interfaz del software Vocaloid

Nota: fuente <https://internetmusicsoft.com/v6mph>

Url: https://internetmusicsoft.com/v6mph/images/V6Editor_ui.jpg

Para 2009, la popularidad de Vocaloid creció exponencialmente luego de que la compañía Yamaha, en colaboración con la empresa *Crypton Future Media*, desarrolla un nuevo y atractivo formato de presentación musical, en donde los personajes Vocaloid fueron proyectados holográficamente en el escenario interpretando su repertorio junto a músicos humanos (Figura 2). Al poco tiempo, comenzaron a llevarse giras mundiales de conciertos holográficos por todo el mundo, incluyendo México, y, sumado al uso de redes sociales, plataformas de *streaming* y apps de comunicación, el número de fans se acrecentó en múltiples latitudes.

Figura 2 Concierto holográfico Vocaloid (*Hatsune Miku*)

Nota: fuente <https://mikuexpo.com/>

Url: https://mikuexpo.com/images/gallery/l/2016_na_11.jpg

Por tales motivos, Vocaloid ha trascendido más allá de ser un simple *software* musical y se ha consolidado como un fenómeno cultural que pone en crisis varios de los paradigmas y dualismos más arraigados en la sociedad occidental: real/virtual, objeto/sujeto, productor/consumidor, artista/público, entre otros (Figura 3).

Figura 3

Principales personajes Vocaloid; de izq. a der. Kaito, Len Kagamine, Hatsune Miku, Rin Kagamine, Luka Megurine, Meiko

Nota: fuente <https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/superpack>
 Url: https://sonicwire.com/images/sp/cv/superpack/img_illust_superpack.webp

A pesar de lo fascinante y deslumbrante que resulta el fenómeno de los cantantes virtuales, es importante considerar y estudiar las causas y las dinámicas políticas que posibilitan esta expresión tecnológica-artística, que actúa como un producto cultural que resuena profundamente en las juventudes de países como México.

Este artículo busca comprender cuáles son los factores históricos, sociales y económicos que permitieron la expansión de Vocaloid desde Japón hasta México, y cómo este fenómeno cultural se integró en un contexto de globalización neoliberal. Para dar respuesta a estas interrogantes se examinarán las políticas culturales y económicas de Japón, particularmente el uso del *soft power* a través de la estrategia *Cool Japan*; se estudiarán los elementos del contexto neoliberal mexicano que permitieron la adopción de este fenómeno cultural; y se articularán en función de las reflexiones teóricas de Cicero Araujo, Alberto Rocha, Carolina Galindo y Hannah Arendt, quienes exploran las dinámicas de Estado, ciudadanía y libertad en un mundo globalizado.

1. Cultura y Poder: Antecedentes socio-históricos de Japón como potencia mundial

Para comprender las implicaciones políticas que atraviesa el fenómeno Vocaloid, será importante remitirnos a su lugar de origen y estudiar las condiciones contextuales que posibilitaron su aparición.

Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta cómo la cultura japonesa está inserta en nuestras vidas a través de sus productos: tan solo en el hogar, muy seguramente hayamos escuchado música en algún dispositivo Panasonic o Pioneer; quizá hayamos pasado una tarde de diversión con una consola Nintendo conectada a una pantalla Sony; tal vez hemos realizado algún trabajo en un equipo Toshiba o Epson; muy seguramente más de un momento memorable lo hemos capturado con alguna cámara Nikon, Fuji o Canon; inclusive hemos visto la hora en ese reloj Casio, Seiko o Citizen, para abordar a tiempo en un auto Toyota, Honda, Mazda o Nissan, mientras observamos por la ventana a gente caminar con sus playeras de Dragon Ball, Pokémon, Godzilla, Hello Kitty o Vocaloid.

En su trabajo *Las relaciones económicas internacionales de Japón 1964-2024: Del “milagro económico” a la cuarta economía del mundo*, la Dra. Virginia Valdivia (2024) indaga sobre los factores político-económicos que han permitido que este país asiático se posicione como potencia en un mundo globalizado.

Valdivia menciona que, durante la primera mitad del S. XX, la soberanía y economía japonesa se sostuvo a partir de políticas bélicas-expansionistas, sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y después de la derrota del bloque de las Potencias del Eje, Japón fue sometido y obligado a modificar su postura militarista al punto que, en 1947 entró en vigor una nueva constitución (de corte liberal-demócrata) en donde, entre otros temas, se estableció su renuncia a la guerra como derecho soberano y al uso de la fuerza militar para resolver disputas internacionales. Bajo estas condiciones, Japón tuvo que adoptar nuevas estrategias ideológicas, mercantiles, productivas y políticas para subsistir. En su trabajo, Valdivia hace un análisis histórico por décadas para entender los factores contextuales que permitieron posicionar al país nipón como potencia mundial y explicar su amplio alcance mercantil y cultural. La siguiente tabla es una síntesis de lo que la autora destaca:

Año	Factores internos	Política internacional	Principales socios comerciales	Principales industrias y productos	Crecimiento económico
1960	Doctrina Yoshida: reconstrucción del poder económico; puente industrias oriente-occidente, diplomacia política. Rivalidad económica con Estados Unidos.	Multilaterales: OCDE, GATT Bilaterales: Alianza militar con Estados Unidos	1 Estados Unidos 2 Asia (China) 3 Europa	Manufacturas. Electrónicos: radios y televisores. Textiles. Productos químicos y metales	Bajo
1970	Crisis petrolera 1973. Dependencia en materias primas y de petróleo. Aumento de las exportaciones e importaciones.	Multilaterales: GATT, G7 Bilaterales: Alianza militar con Estados Unidos	1 Estados Unidos 2 Sudeste de Asia 3 Europa	Maquinaria y equipo de transporte.	Medio
1980	Segunda crisis petrolera 1980. Aumenta valor del Yen. Uso de energía nuclear. Libre comercio en aumento.	Multilaterales: GATT, APEC Bilaterales: Alianza militar con Estados Unidos	1 Estados Unidos 2 Alemania 3 Corea del Sur 4 Hong Kong	Vehículos de transporte. Aparatos de reproducción imagen-sonido. Circuitos integrados.	Alto
1990	Crisis de la región asiática. Reactivación de filiales. Líder en el desarrollo tecnológico. Década sin Déficits comerciales.	Multilaterales: OMC Bilaterales: Alianza militar con Estados Unidos	1 Estados Unidos 2 Corea del Sur 3 Taiwán 4 Hong Kong 5 Singapur 6 China	Automóviles. Circuitos integrados. Ordenadores	Medio
2000 a 2024	Reformas neoliberales de Koizumi. Privatización de instituciones públicas. Apoyo del Estado a los banqueros. Expansión monetaria. Modelo sustentable de Innovación Verde. Depreciación del Yen. Fortalecimiento del Partido Liberal Demócrata. Crisis financiera 2008. Desastres naturales Fukushima 2011. COVID 19 y economía de estancamiento. Japón es desplazado al 4º lugar de economía por Alemania. Alianzas económicas con Estados Unidos para hacer contrapeso a China.	Multilaterales: CPTPP, RCEP Indopacífico Bilaterales: AAE Alianza militar con Estados Unidos	1 Estados Unidos 2 China 3 Europa 4 Taiwán 5 Corea 6 Emiratos Árabes 7 Australia	Productos agropecuarios. Combustibles y productos extractivos Manufacturas. Otros.	2000-2010 Alto 2010-2024 Medio

Nota: La tabla ha sido construida a partir del análisis y síntesis del material citado.

Si bien Valdivia, da un amplio panorama sobre el desarrollo económico japonés, en su trabajo queda pendiente mencionar cuál fue la estrategia de fondo que permitió este crecimiento exponencial, sobre todo considerando que Japón no utilizó la fuerza bélica militar como estrategia para conquistar el mercado y expandir su poder.

En su estudio *La teoría del Estado en la era de la globalización: algunas aproximaciones y problemas pendientes*, Carolina Galindo (2007) propone la hipótesis sobre que, en ciertos contextos, los procesos de globalización contribuyen a una mayor legitimidad, autoridad y crecimiento del aparato estatal. También, Galindo considera pensar en globalizaciones, es decir, un fenómeno de orden multidimensional: globalización política, globalización económica, globalización social y globalización cultural.

En este sentido, la hipótesis de Galindo se valida parcialmente para el caso japonés, pues, la autora contempla como condición necesaria en el fortalecimiento del Estado en los procesos de globalización, un aumento de la actividad militar, tanto internamente –control y represión– como externamente –enfrentamientos bélicos con otras naciones–, sin embargo, Japón se destaca frente a otras potencias por utilizar una estrategia basada en la globalización cultural como pieza clave para impulsar su crecimiento político y económico.

En el artículo de Isabel Argüelles (2021), titulado *Japón: Promoción cultural japonesa para el desarrollo económico*, la autora expone que los Estados se relacionan políticamente con otras naciones buscando un beneficio propio. Históricamente han sido mayores los casos en que los Estados utilizan políticas agresivas (sanciones económicas, intervenciones militares, etc.) para legitimar y aumentar su poder nacional e internacional: *Hard power*. No obstante, en años recientes, algunas naciones han influenciado sobre otras a través de medidas no coercitivas: *soft power*. Este último, hace referencia al mecanismo que utiliza un Estado para incidir en las acciones o intereses de otros actores por medio del componente cultural e ideológico de un país, a través de la vía diplomática.

Argüelles menciona que, en la segunda mitad del S.XX, cuando Japón abandonó su postura militar, este comenzó a utilizar la cultura como herramienta principal. La estrategia de *soft power* que empleó fue construir una *Nation Branding* (Marca País), es decir, considerar a Japón como un producto y su cultura entenderla como una serie de valores agregados que todos quisieran consumir. Aprovechando los diversos tratados de libre comercio y construyendo relaciones de amistad con múltiples países, Japón ha posicionado su cultura y sus productos en muchas partes del mundo. Los eficaces resultados en materia económica de estas políticas han generado que, en el S. XXI, Japón incremente sus esfuerzos para difundir aún más su cultura.

En 2010 el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (*Ministry of Economy, Trade and Industry*, METI) instauró oficialmente la estrategia *Cool Japan*, con el fin de planear e implementar políticas estatales para incrementar la producción y exportación de productos culturales japoneses, los cuales van desde contenidos como el anime, el manga, el género drama, la música, pero también la comida, el vestuario, los tipos de vivienda, y en general, un atractivo estilo de vida japonés. En 2013 se funda el *Cool Japan Found*, un fondo de inversión público-privado que tiene como objetivo proporcionar capital de riesgo para que las empresas puedan comercializar y promover en el extranjero productos y servicios japoneses. Si bien, se estima que el porcentaje del PIB japonés relacionado a la exportación de productos culturales, es de apenas del 2.5%, la estrategia *Cool Japan* ha sido sumamente efectiva y le ha permitido abrir puertas mercantiles a muchos de sus productos y servicios de diversas ramas.

De acuerdo con la autora, el éxito de este *soft power* se basa en que cada producto japonés está cargado simbólicamente por un conjunto de atributos, propios de la identidad japonesa: cultura milenaria, vanguardia tecnológica, sociedad colectivista, resiliencia, sentido del pudor y la vergüenza, alta lealtad, trabajo arduo y comprometido, orden y disciplina, respeto al trabajo y al país.

2. La expansión de Vocaloid como herramienta *soft power* y su vinculación con *cool Japan*

La expansión del fenómeno Vocaloid no sería posible sin el marco de la globalización neoliberal, que facilita el flujo de bienes culturales y establece las bases para el consumo de productos de diversas latitudes. Aunque Vocaloid, y su personaje principal, Hatsune Miku, no están formalmente designados como embajadores oficiales de las políticas *Cool Japan*, su inclusión en diversos eventos y colaboraciones internacionales sugiere que cumplen, en la praxis, con los objetivos de esta iniciativa. La presencia de personajes Vocaloid, en especial la diva virtual Hatsune Miku, en eventos, festivales culturales y colaboraciones con artistas/producciones internacionales, son muestra clara de cómo el fenómeno Vocaloid está alineado con los intereses políticos y económicos de Japón. A continuación, se presenta una lista con algunos de los eventos más significativos que vinculan a Vocaloid con el *soft power* japonés.

Año	Evento / Colaboración	Localidad	Detalles	Referencia
2009	Videojuego Project Diva	Global	La compañía Sega produjo una serie de videojuegos con los personajes Vocaloid, para las consolas Nintendo y Play Station	https://www.youtube.com/qFRWBU47qj8
2011	Campaña de Toyota con Hatsune Miku	Estados Unidos	Hatsune Miku fue imagen y embajadora cultural en la promoción del automóvil Toyota Corolla	https://www.youtube.com/watch?v=vw_XIz2H44E
2013	Tokyo Crazy Kawaii	París, Francia	Primera presentación de cantantes Vocaloid en Europa (Tokyo Crazy Kawaii Expo)	https://www.youtube.com/h?v=eEibZRikQFo
2013	Vocaloid Opera "The End"	Japón, París, Holanda, España, Alemania, Estados Unidos, Australia	Espectáculo audiovisual y multidisciplinar en el que colaboraron artistas Vocaloid en compañía de diseñadores de reconocidas marcas como Louis Vuitton	https://www.youtube.com/v=UUxxYVbDxw0
2014	Funko Pop x Vocaloid	Global	La popular marca de juguetes Funko Pop desarrolló modelos de los personajes Vocaloid más emblemáticos	https://www.youtube.com/h?v=J7WL7cyuj1w

2014	Lady Gaga's artRAVE: The ARTPOP Ball	Canadá y Estados Unidos	Hatsune Miku se presenta como artista telonera en la gira de la cantante Lady Gaga	https://www.youtube.com/OYIRN6XWsDE
2014	The Late Show with David Letterman	Nueva York, Estados Unidos	Hatsune Miku se presenta en el popular programa de televisión estadounidense	https://www.youtube.com/rxyMNWSyHiY
2022	Fall Guys x Hatsune Miku	Global	El famoso videojuego multiplataforma Fall Guys desarrolló un personaje especial basado en Hatsune Miku	https://www.youtube.com/tch?v=LJ5avf4tEGw
2023	Guardianes de la Galaxia Vol. 3	Global	Se incluye una pieza Vocaloid en la banda sonora de esta producción cinematográfica Marvel (Disney)	https://www.youtube.com/WmpyojBFmw
2024	Ultraman: El ascenso	Global	Se incluye música hecha con Vocaloid como parte de la banda sonora de esta producción original de la plataforma Netflix	https://www.youtube.com/v=uDkNJWL9MQA
2024	Coachella	Estados Unidos	Presentación holográfica de Hatsune Miku en este festival internacional	https://www.youtube.com/h?v=wGIAVoDkO2I
Anual	Sapporo Winter Festival	Sapporo, Japón	Festival invernal con fines turísticos, en donde se presenta una figura de nieve gigante de Hatsune Miku	https://www.youtube.com/ch?v=gNL0pP2p57s
Varias fechas	Miku Expo	Tour mundial	Gira de conciertos holográficos por varias partes del mundo	https://www.youtube.com/ch?v=PwtStjismD6A

Como puede observarse, Vocaloid ha expandido su presencia en diferentes naciones y a través de diferentes medios, desde videojuegos, apariciones en programas de televisión, participación en festivales de música internacionales hasta producciones cinematográficas masivas. Si bien, Vocaloid no cuenta con un financiamiento explícito y directo por parte del Estado japonés, es innegable que este fenómeno genera beneficios económicos y políticos para el país nipón, aún de forma indirecta, ya sea por concepto de turismo, venta de licencias o exposición de la cultura japonesa en las diferentes eventos culturales y convenciones.

3. La globalización neoliberal y el contexto receptivo de Vocaloid en México

La adopción de Vocaloid en México está íntimamente ligada a la apertura económica que el país experimentó en las últimas décadas del S.XX, especialmente con la participación de México como miembro de diversos bloques geopolíticos y la firma de tratados de libre comercio que facilitaron el ingreso de productos culturales extranjeros. A medida que la economía mexicana se orientó al libre mercado, se volvió más receptivo a las influencias culturales de otras naciones, particularmente con las que estableció relaciones comerciales.

Especialmente para el caso Japón-México, pueden destacarse los siguientes vínculos político-económicos:

- Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAEMJ): Acuerdo bilateral para reducir barreras arancelarias y fomentar el comercio y la inversión. Activo desde 2005.
- Tratado Integral y Progresivo de Asociación Trans Pacífico (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*, CPTPP ó TPP-11): Tratado comercial que involucra a 11 países del área del pacífico (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), busca la integración regional y facilitar el acceso a los mercados
- México y Japón también son miembros y colaboran en otras organizaciones internacionales, las cuales abarcan áreas como: seguridad, desarrollo sostenible, innovación tecnológica, cooperación climática, etc. Algunos de estos espacios que destacan son el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de los 20 (G20).

Este tipo de relaciones entre naciones, son muestra clara de lo que Alberto Rocha (2010) proponía en sus análisis como un virtual sistema político mundial. En su estudio, Rocha menciona que tras finalizar el S.XX, las nociones convencionales de política, democracia, gobierno y gobernabilidad entraron en crisis y se volvieron caducas, debido a los avances tecnológicos y a los procesos de globalización. Estas dinámicas estarían provocando una reconfiguración de lo espacial, es decir, una nueva forma de entender los territorios.

Para Rocha, se vuelve pertinente estas configuraciones a partir de análisis macro-meta políticos, debido a que la organización del mundo ahora puede leerse en diferentes niveles de dimensión espacial: global, supra-regional, nacional, y local.

En el caso actual de México y Japón pueden vislumbrarse claramente estos diferentes estratos. En lo global, se puede entender la política japonesa del *Cool Japan* como un esfuerzo por articular una concepción de ciudadanía global, proyectando al mundo y reproduciendo a través de sus productos culturales un determinado conjunto de valores, ideas, estéticas, conductas e incluso corporalidades de lo japonés. En términos supra-regionales, se manifiestan los acuerdos político-económicos que se mencionaron anteriormente, en donde se busca el diálogo diplomático, facilitar el libre mercado y la cooperación entre los países miembros de estos tratados.

En cuanto a lo nacional y local, hay que considerar que, si bien en este nuevo sistema político hay una tendencia a que los gobiernos nacionales y locales pierdan soberanía y autoridad frente las fuerzas globales, existen también movimientos políticos verticales de abajo hacia arriba, y simultáneamente, de forma horizontal entre cada nivel espacial, por lo que, la complejidad de los fenómenos merece ser estudiada en sus particularidades, pues, la identidad de los actores debe entenderse ahora como de identidad múltiple.

4. Recepción y apropiación de Vocaloid entre las juventudes mexicanas

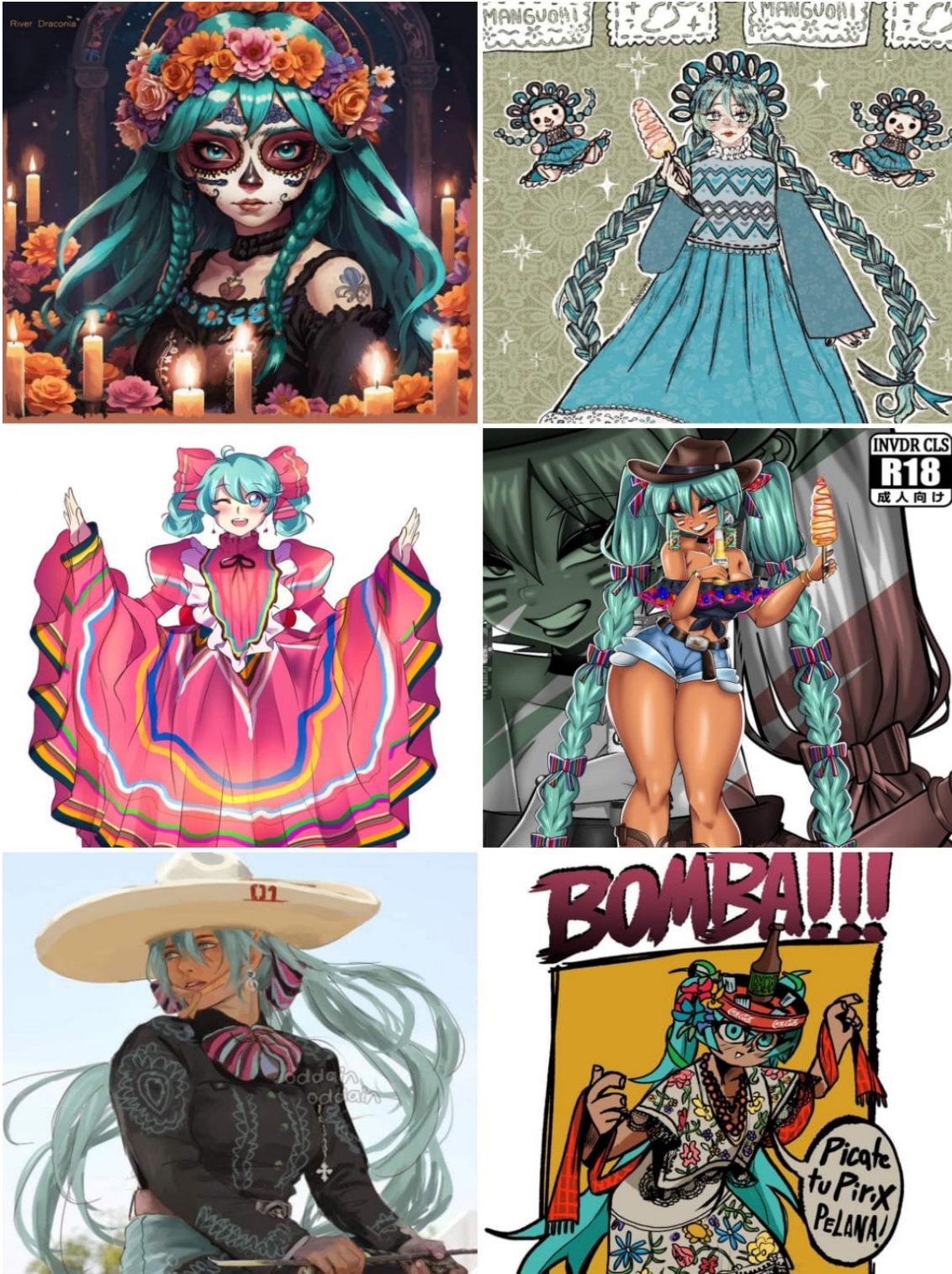
Como se mencionó en apartados anteriores, las políticas japonesas de exportación de productos culturales tienen varias décadas de ejecución y sus repercusiones en territorio mexicano son

notorias. Si consideramos que desde la década de los 60's existen ya exportaciones culturales, y que, para este siglo estas dinámicas de mercado han cobrado más fuerza, serán entonces varias las generaciones de jóvenes que han entrado en contacto e incluso han sido influenciadas y constituidas por los productos culturales japoneses; en este sentido Vocaloid encontró un terreno fértil en tierras mexicanas.

Poder determinar una fecha específica en que el fenómeno llega a México, es complicado debido a la naturaleza digital del fenómeno, pues internet fue pieza clave para su difusión. A través de plataformas como *YouTube* y *Nico Nico Douga* (sitio japonés de videos en línea) facilitaron el acceso a canciones y videos de Vocaloid, mientras que redes sociales como *Twitter*, *Facebook* y *WhatsApp* permitieron que los fans entraran en contacto, compartieran, comentaran y reinterpretaran el fenómeno a través de sus propias experiencias y contextos.

Fue así que, en localidades como Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, entre otras; comenzaron a gestarse comunidades que trascendieron el plano digital, conformando comunidades físicas que colaboran para organizar reuniones, festivales y eventos culturales alrededor de Vocaloid. Este papel activo por parte de la comunidad, no se vio limitado únicamente al plano de la convivencia colectiva, sino que los miembros de la comunidad tomaron agencia artística y tecnológica, empezando a crear bancos de voz propios, composición de canciones, intervenciones a los diseños de los personajes, animación de videos, *fandubs* (traducción, subtítulo e interpretación al español de las canciones en idioma japonés), *cosplay* (creación de vestimentas), *dance cover* (presentación de coreografías) e incluso llevar a cabo sus propios conciertos holográficos de forma amateur (Figura 4).

Figura 4
Reinterpretación de Hatsune Miku por artistas mexicanos

Artista: River Draconia. Fuente: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077905831004694&set=pcb.8148395551917891>

Artista: ManguoHi. Fuente: https://www.instagram.com/p/C_WH2Ywv8Xu/?igsh=MTVnNmdvY3czcXIweg==

Artista: Hibirinrinrin. Fuente: <https://x.com/Hibirinrinrin/status/1827614878682550594?t=RUDg6iD4CeIsh9Xs4fff6Q&s=19>

Artista: Invader Celes. Fuente: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1345444823471998&set=a.379379500078540>

Artista: Oddain. Fuente: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=833678092236633&set=gm.1110549186783316&idorvanity=447514539753454>

Artista: Glitter_nissin. Fuente: https://www.instagram.com/p/C_OUBO9v190/?igsh=dDVuZDNocjJ4eGp1

Vocaloid, se vuelve entonces un fenómeno polisémico, pues puede entenderse en múltiples dimensiones, como un cuerpo compuesto de otros cuerpos:

- Vocaloid es un software de producción musical basado en la síntesis vocal y que utiliza bancos de voz para la composición.
- Vocaloid es también el cantante virtual que interpreta las composiciones.
- Vocaloid es un género musical con particularidades estilísticas y sonoras propias.
- Vocaloid es un tipo de performance holográfico ya consolidado.
- Vocaloid es una compañía japonesa que vende productos tecnológicos y licencias de uso.
- Vocaloid es una herramienta para la promoción de estrategias políticas-económicas japonesas.

Pero, sobre todo, es una comunidad de artistas y fans que co-crean proyectos colaborativos y una plataforma política para la construcción de la libertad juvenil mexicana.

Podemos hacer entonces una lectura de Vocaloid desde las reflexiones de Hannah Arendt (1997), quien entiende a la política como el ámbito de acción colectiva y creación de sentido en un espacio público donde los individuos pueden

actuar juntos. Este concepto resulta clave para comprender cómo Vocaloid, más allá de ser solo un producto cultural de entretenimiento, se convierte en un fenómeno de acción pública. La creación y adaptación de contenidos, representa un ejercicio de agencia donde los jóvenes participan activamente en la construcción de espacios, corporalidades e identidades.

Arendt también comprende que la política es un espacio heterogéneo, de pluralidad, donde la presencia y libertad de los otros permiten que cada individuo desarrolle su propia voluntad dentro del colectivo. La comunidad Vocaloid ilustra esa pluralidad, la construcción de un proyecto de mundo alternativo, cohabitando y coexistiendo a través de espacios y cuerpos físicos y digitales.

La filósofa alemana propone que el sentido de la política está vinculado con la libertad como un milagro, en otras palabras, como la oportunidad de iniciar algo nuevo y actuar en el mundo transformando las realidades existentes. Vocaloid, en el contexto mexicano, encarna esta noción de milagro, pues ha permitido que los jóvenes introduzcan nuevas formas de expresión y arte que resignifican el uso de la tecnología y la cultura pop japonesa, e innovando y redefiniendo los valores e ideas asiáticos en un contexto mexicano local (Figura 5).

Figura 5

Evento hecho por fans "Vocaloid Artist Fest" CDMX

Nota: Foto original tomada por el autor, 2023 CDMX

5. Consideraciones finales

Vocaloid ha permitido a los jóvenes mexicanos no solo conectarse con una cultura lejana como la japonesa, sino también construir un espacio propio de expresión y acción, donde la tecnología y el arte se fusionan para dar lugar a nuevas formas de pertenencia y de significado en un mundo interconectado. Vocaloid ha pasado de ser un *software* de síntesis vocal japonés a convertirse en un fenómeno cultural global y una herramienta de *soft power*, proyectando la identidad y valores japoneses en el ámbito internacional. A través de la política *Cool Japan*, Japón ha utilizado productos como Vocaloid para influir culturalmente, alcanzando a audiencias globales y estableciendo conexiones significativas en territorios como México.

Para concluir expresamos un último pensamiento a partir del trabajo de Cicero Araujo, para dejarlo a la reflexión del lector. En su texto *Civilización y ciudadanía* (2003), propone que la noción de civilización está estrechamente ligada a la idea de buena ciudadanía, entendida esta como un proceso en donde los individuos tienen autocontrol en sus conductas, moralmente decentes, intelectualmente cultivados y políticamente responsables. En ese sentido se desprecia lo heterogéneo y se busca una homogeneidad en los valores de la ciudadanía, excluyendo así, todo lo que no se ajuste a esta normatividad.

En un mundo plural, los Estados ocuparon el recurso de la violencia frente a la otredad para consolidar su propia identidad nacional. No obstante, en un mundo interconectado y globalizado en todos los sentidos, y que, además, aspira a un futuro civilizado, la guerra deja de convertirse en una práctica tolerable.

Tomando esto en cuenta, el caso del *soft power* japonés puede leerse en los términos de Araujo, como una renuncia a la violencia militar en vísperas de un mayor crecimiento como nación a partir de la cultura, no obstante, Araujo

advierde que el proceso civilizatorio comprende una paradoja, pues la homogenización resulta problemática ante la pluralidad humana, excluir o eliminar la otredad conlleva prácticas de violencia, que son así mismas anticivilizatorias.

Para sostener la imagen atractiva que Japón proyecta al mundo a través de su política *Cool Japan*, ha tenido que implementar políticas de privatización neoliberal en lo nacional y local, endurecer la represión y aumentar las exigencias productivas hacia sus ciudadanos, inculcar el autocontrol y cierto tipo de conductas medidas.

No es de extrañar que en Japón cada vez sean mayores los problemas sociales, económicos y de salud que afectan a su población juvenil, por ejemplo: alta tasa de suicidio juvenil (principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 30 años); incremento en los problemas de salud mental (mayores casos de estrés, ansiedad y depresión por presión académica); *Karoshi* (fatiga crónica por exceso de trabajo); Aumento de NEETs (jóvenes sin empleo, educación ni entrenamiento); bajo índice de matrimonio y baja tasa de natalidad (los jóvenes deciden no formar familia debido a la inseguridad financiera); violencia escolar y *bullying* (principal causa de deserción); entre otros.

A esto también es importante sumar el poderío militar de Japón en la actualidad, pues si bien se promueve una política de poder “suave”, en la realidad esta nación ha estado invirtiendo en sus Fuerzas de Autodefensa, un organismo militar, que, sin considerarse oficialmente un ejército, se estima que actualmente ostenta el octavo puesto a nivel mundial como fuerza militar.

A pesar del aparente estado de bienestar en el que viven las sociedades globalizadas, poco a poco se develan los efectos consecuentes de estas dinámicas, para el caso del sector juvenil, se pueden observar –en mayor o menor medida dependiendo la localidad– los problemas

y padecimientos que estos sufren debido al alto grado de competitividad académica; la feroz competitividad y exigencia laboral; una mayor incertidumbre económica, profesional y familiar; la tendencia por homogeneizar el cuerpo y la identidad; y en general, la nula posibilidad para vislumbrar futuro esperanzador.

Vocaloid, aparece como producto en este contexto contingente, no obstante, su dimensión artística y su modelo de co-creación colectiva, detonan posibilidades no previstas en su diseño. Como manifestaciones artísticas, las producciones Vocaloid guardan en su interior no solo sonidos y diseños, también guardan, cultura, historia, ideas, deseos, anhelos, sueños, cuerpos y voces de jóvenes que, a través de la tecnología, exigen la construcción de un futuro diverso y distinto.

Referencias

- Araujo, C. (2003) Civilización y ciudadanía, en Boron, A. (Comp.). *Filosofía Política Contemporánea*. CLACSO, pp. 27-41
- Arendt, H. (1997) *¿Qué es la política?* Paidós
- Argüelles, I. (2021). Japón: Promoción cultural japonesa para el desarrollo económico. *Revista Mundo Asia Pacífico*. Vol.10 (No.19), pp.110-120
- Asian Pop Footage!. (2024). Hatsune Miku: Anamanaguchi - Miku (Ft. Hatsune Miku) @ Coachella 4/12/2024 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wGIAVoDkO2I>
- BrainwreckedTech. (2014). Hatsune Miku Live on David Letterman - *Sharing The World* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rxyMNWSyHiY>
- Fall Guys. (2022). Fall Guys Hatsune Miku - *Sound of the Future Event Trailer* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LJ5avf4tEGw>
- Galindo, C. (2007) La teoría del Estado en la era de la globalización: algunas aproximaciones y tareas pendientes, en Hoyos, G. (Coord.) *Filosofía y teorías políticas, entre la crítica y la utopía*. CLACSO, pp. 157-178
- Hatsune Miku. (2013). *Vocaloid Opera "The End"* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UUxxYVbDxw0>
- Hatsune Miku. (2014). *MIKU EXPO 2014 in Indonesia* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PwtStjSmD6A>
- MikitoP Official. (2015). *Sayoko* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dHm6BjJqIsE>
- Nat. a. ly. (2013). [IA] *Vocaloid Live in Paris* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eEibZRikQFo>
- Nintendo of América. (2019). *Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix - Announcement Trailer - Nintendo Switch* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qFRWBU47qj8>
- N10248. (2021). *Unboxing of Hatsune Miku V4X 960, Luka V4X 961 & Sakura Miku 945 Funko Pop! Figures* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=J7WL7cyuj1w>
- Rocha, A. (2001) El sistema político mundial en el siglo XXI, un enfoque macro-metapolítico. *Revista Espiral*, Vol. 7 (No. 20), pp.135-159
- Ultimate Gaming Dude. (2024). *Hatsune Miku Toyota Carolla Commercials* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vw_XIz2H44E
- Travel Photos. (2019). *Hatsune Miku - Sapporo Snow Festival 2019* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gNL0pP2p57s>
- Thriller Soundtrack Music. (2023). *Guardians of the Galaxy Vol. 3 Soundtrack | Koinu no Carnival (From "Minute Waltz") - EHAMIC* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RWmpyojBFmw>
- Thriller Soundtrack Music. (2024). *Ultraman: Rising 2024 Soundtrack - Emi's Theme - Scot Stafford - A Netflix Original Film Score* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=uDkNJWL9MQA>
- Valdivia, V. [El Colegio de México A.C.]. (10 de octubre 2024). *Las relaciones económicas internacionales de Japón 1964-2024: Del "milagro económico" a la cuarta economía del mundo*. [Conferencia en video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=__g-W1KyAq0
- Youthnet. (2014). *Hatsune Miku Full Opening For Lady Gaga May 20, 2014 St. Paul MN* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OYIRN6XWsDE>