

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA

Grado en Comunicación Audiovisual

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE GANDIA

“El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo”

TRABAJO FINAL DE GRADO

Autor/a:

Joan Sandín Lillo

Tutor/a:

Jesús Peralta Buenadicha

GANDIA, 2015

RESUMEN TFG

El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo

El **Hip Hop** es una **corriente cultural, artística, urbana y transgresora** que surgió durante la década de 1970 en Estados Unidos y que se ha ido expandiendo por todo el mundo. El presente estudio se trata de una investigación sobre sus **inicios** y su **progreso**, tanto en su país de origen como en España, hasta la actualidad.

Para ello, se analizarán las bases y pilares fundamentales en los que se sostiene el movimiento (*Djing, Mcing, breakdance* y graffiti), así como un acercamiento hacia su filosofía de vida, el carácter social y reivindicativo heredado de sus orígenes, su comparación con la poesía tradicional y su evolución optimizada gracias a las TIC (Tecnologías de la Investigación y la Comunicación).

Esto se hace con el objetivo de formarse una perspectiva y una contextualización histórica que ponga de manifiesto todo el desprestigio y la desinformación que se ha formado en torno a esta cultura, esclareciéndola.

Hip Hop as a social and protest movement

Hip Hop is an **artistic, urban, cultural** and **transgressive movement** which developed during the 1970s in the United States and has been expanding all over the world. The main topic of this study is an investigation of the **origins** and **evolution** of this **culture**, both in its country of origin and in Spain, until nowadays.

To this end, we will analyze the basis and cornerstones of the movement (*DJing, MCing, breakdance* and graffiti), as well as an approach to its life philosophy, its comparison with traditional poetry and its optimized evolution thanks to ICT (Information and Communication Technologies).

This is aimed to create a perspective and a historical context that highlights all the smear and disinformation that has been formed around this culture, throwing some light on the subject.

1. INTRODUCCIÓN	
1.1 Metodología.....	4
1.2 Conceptos básicos	4
1.3 El componente filosófico del Hip Hop	6
1.3.1 Aprendizaje y competición	6
1.3.2 Egocentrismo	7
1.3.3 El aparato apaciguador del Hip Hop	8
1.4 La relación del Rap con otros géneros musicales	9
2. ORÍGENES	
2.1 Antecedentes.....	10
2.2 Contexto histórico (el movimiento por los derechos civiles).....	11
2.3 El nacimiento de una cultura (1970)	13
2.3.1 DJ's.....	14
2.3.2 Breakers.....	15
2.3.3 Escritores (graffiti).....	17
2.3.4 MC's	19
3. LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA RAP EN EEUU	
3.1 “Oldschool” para mayorías (1980).....	20
3.2 La Nueva Escuela (1990).....	21
3.3 Actualidad: Eminem como fenómeno de masas	23
4. EL HIP HOP EN ESPAÑA	
4.1 Antecedentes del Hip Hop en España.....	24
4.2 Introducción.....	25
4.3 Popularización del Breakdance.....	25
4.4 Primera captación por los medios de comunicación.....	26
4.5 El Graffiti en España	27
4.6 Primeros recopilatorios de Rap.....	31
4.7 La época de las maquetas.....	32
4.8 Popularización de la música Rap en España.....	34
4.9 División por géneros, temáticas y zonas geográficas (Rap feminista).....	35
4.10 Acercamiento a las estructuras líricas y figuras literarias en comparación a la poesía tradicional.....	40
5. LA EVOLUCIÓN DEL RAP OPTIMIZADA GRACIAS A LAS TIC	44
6. OBJETIVO FINAL: CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA CULTURAL ONLINE (BLOG INTERACTIVO)	46
7. CONCLUSIONES	46
8. BIBLIOGRAFIA	50

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Metodología

La metodología empleada para la realización de este trabajo se ha basado en las líneas de investigación del profesor Francisco Reyes, doctor especializado en la materia y autor de la primera tesis doctoral sobre Hip Hop. Toda la documentación sobre la historia del Hip Hop ha sido contrastada por diferentes fuentes, libros y documentales que han abordado el tema desde diferentes perspectivas.

Por lo que respecta a los diferentes métodos utilizados en la investigación de este TFG; se ha utilizado el método analítico (separación de las partes de un todo para estudiarlas individualmente), así como la síntesis, para la reconstrucción de todo lo descompuesto anteriormente. En cuanto a la forma de la investigación esta es pura (se apoya dentro de un contexto teórico) y es de tipo de laboratorio ya que los conocimientos al respecto han sido derivados y validados por la bibliografía existente.

La estructuración de los diferentes apartados se ha realizado con el fin de dejar claras las bases y pilares fundamentales en los que se sostiene el movimiento para, posteriormente, explicar su historia; las causas y las consecuencias que cristalizaron en una nueva cultura tanto en Estados Unidos como en España, así como un acercamiento a su filosofía de vida, el carácter social y reivindicativo heredado de sus orígenes, su comparación con la poesía tradicional y su evolución optimizada gracias a las TIC (Tecnologías de la Investigación y la Comunicación).

1.2 Conceptos básicos

El Hip Hop es una corriente cultural, artística, urbana y transgresora que surgió durante la década de 1970 y desde entonces se ha ido expandiendo por todo el mundo. Este movimiento se hizo muy popular entre los jóvenes latinos y afroamericanos de los *guettos* de la periferia de Nueva York como consecuencia de la marginación y la segregación racial. El clima de delincuencia; drogas, bandas armadas (*gangs*), etc., influyó en su surgimiento en la medida en que los jóvenes encontraron una alternativa de ocio a toda aquella violencia que envolvía las calles de barrios como el Bronx, Harlem, Queens y Brooklyn.

Hay que saber distinguir entre lo que es la música Rap y la cultura del Hip Hop al completo. Esta cultura engloba cuatro elementos o disciplinas artísticas que han convivido juntas y que han ido evolucionando desde sus inicios y que mucho tienen que ver las unas con las otras, principalmente por su carácter competitivo y de auto superación. Estos cuatro elementos son:

- El **Graffiti** (manifestación visual, la pintura). Es la corriente pictórica del movimiento y se inició previamente al conjunto de la cultura en sí. Consiste en colorear (sombrear, destacar, hacer efectos de 3d, etc.) con botes de spray una pieza o texto provocativo sobre una pared. Tratándose de un elemento del Hip Hop, la “pieza” se identificará fácilmente con el estilo o la firma de su autor. Su propósito es llamar la atención visualmente.

Es necesario diferenciar pintada de graffiti; según el Doctor Francisco Reyes, experto y profesor de Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid: “*lo que diferencia al graffiti de la pintada es el estilo, el componente artístico y la voluntad de dejarse ver, pues quien hace una pintada escribe un mensaje anónimo, no lo firma, mientras que el graffiti es una firma, un nombre propio bien grande y en colores. (...) mientras el autor de una pintada desea comunicar algo pero sentirse anónimo, el escritor de graffiti solamente desea que se conozca su nombre (de guerra, casi nunca el real) y rara vez intenta comunicar algo, lo que pretende es demostrar su arte, su estilo, y que se siga hablando de él, mantener viva su firma.*”. (REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, septiembre 2007, nº78).

- El **DJ** “pinchadiscos” o la técnica del *Djing* (manifestación auditiva o musical). Se dedican a la creación y reproducción de “*beats*”¹ musicales en una tabla de mezclas. Los beats del DJ son esenciales en el Rap puesto que sirven de base para los versos del *MC* (maestro de ceremonias). Una técnica común de los DJ's es el *scratching*, que consiste en girar hacia delante y hacia atrás un vinilo repetidas veces mientras se reproduce para generar un sonido muy particular. Pero existe todo un abanico de técnicas de *scratch* empleadas por los DJ's (*baby scratch, chirp, transformer, flare, demo...*); el conjunto de todas ellas combinadas con un ritmo, silencios, cambios de volumen, etc. es lo que formarían una buena composición de *turntablism*.
- El **Breakdance** (manifestación física, el baile). Es un estilo de baile urbano. Los jóvenes que lo practican se juntan en un corro y bailan de uno en uno o por parejas. Se trata de una competición para demostrar quién hace los movimientos más espectaculares. Este baile urbano surgió en paralelo al *Djing*, pero más tarde evolucionaron conjuntamente, convirtiéndose en uno la causa del otro. Esta disciplina integra un sinfín de acrobacias que van desde mantenerse en equilibrio durante varios segundos sobre las manos y la cabeza, hasta contorsionar su torso frenéticamente sobre el suelo. Algunas de sus variantes dentro del break serían el *popping*, el *locking*, el *krumping*, etc., dependiendo del tipo de movimiento que se utilice.
- El **MC** “maestro de ceremonias” o la disciplina del *Mcing* (manifestación oral, recitar o cantar). El presentador interpreta el género musical conocido como Rap mediante un recital de versos ya escritos o inventados en el momento (*freestyle*). Este último se lleva a cabo sobre todo en las “batallas de gallos” que es una competición en la que un *MC* intenta humillar al otro verbalmente. Los *MC's* trabajan con la fluidez (el *flow*) para comunicar frente a un público su día a día, su descontento o su resignación en un ambiente de lucha de clases adquirido de sus orígenes.

Otro elemento asociados al movimiento Hip Hop (aunque oficialmente no forme parte de los elementos básicos) es el *beatbox*. El *beatbox* es la habilidad de reproducir todo

¹ Repetición cíclica de un acompañamiento rítmico musical con una batería y una serie de sonidos de instrumentos (bien electrónicos o reales previamente grabados).

tipo de *beats*: ritmos de baterías, sonidos de vientos y cuerdas, imitaciones del *scratch* y todo tipo de instrumentos, con la boca. Esto surgió en el año 1984 por la necesidad de ofrecerles una base rítmica a los *MC's* que rapeaban en la calle ya que por aquel entonces los radiocasetes eran demasiado grandes y pesados como para poder cargar con ellos. [Ejemplo beatbox](#)

Actualmente existe una discusión sobre si en otras disciplinas artísticas como en el *skateboarding*, el *parkour* o incluso en el básquet, existe también alguna relación con el Hip Hop ya que encajan bastante bien con todo lo que representa. La realidad es que, que existan otras manifestaciones que a priori puedan relacionarse con esta cultura, sobre todo por el hecho de que son muy susceptibles a ser realizadas con el estilo musical del Rap, no quiere decir que tengan que formar parte necesariamente del Hip Hop ya que son esos cuatro elementos principales (*Djing*, *Mcing*, *Breakdance* y *Graffiti*) los que realmente fueron indispensables para su creación y evolución, ningún otro.

Por lo que respecta a la expresión “Hip Hop”, existen muchas versiones de cómo surgió este término. Una de ellas afirma que los primeros en definirlo como tal fueron los DJ's; cuyo nombre viene dado por el sonido que emiten sus vinilos cuando son rasgados por la aguja del tocadiscos. Pero también cabe la posibilidad de haber sido acuñada por los breakers, si nos ceñimos a la traducción literal del término: movimiento de cadera.

1.3 El componente filosófico del Hip Hop

Como ya he explicado anteriormente, las cuatro disciplinas artísticas que engloban el Hip Hop, además de tener en común el origen urbano de su surgimiento, se caracterizan por un carácter competitivo y de auto superación, muy presente en todas ellas.

- 1.3.1 Aprendizaje y competición

Primero existe un proceso de aprendizaje y de descubrimiento hacia la disciplina que más te ha llamado la atención, la que mejor se te da o con la que más te identificas (auto superación). Desde sus orígenes estadounidenses hasta la actualidad, el Hip Hop no se ha deshecho jamás del medio urbano en el que surgió; es por ello que, a pesar de que la industria desee catalogarlo, institucionalizarlo, etc., lo “real” y lo puro del movimiento es que hayas de aprenderlo por tu cuenta, desarrollando tu propio estilo; ya sea en Break, Rap, graffiti o *Djing*, no existen normativas a la hora de practicar tu disciplina artística. En el caso del graffiti, habrás perfeccionado la técnica hasta el punto de crear tu estilo propio; en el caso del DJ, una gran habilidad frente al tocadiscos con mezcla de técnicas; en el caso del breaker, tu propio estilo de baile estará mucho más depurado, capaz de movimientos espectaculares; y en el caso del *MC*, tus letras irán mucho más fluidas, encontrando el equilibrio entre melodía i mensaje.

Esto, además de todas las historias que cuentan en sus letras sobre su propia vida es a lo que podríamos definir como “ser real”, la autenticidad en el Hip Hop es ineludible al movimiento. Esto se debe a que dentro del reglamento no escrito de los raperos,

cuando una persona se aleja o no llega a lo que debería ser parte del Hip Hop, pasaría a ser un “toyaco” (que viene del inglés “toy”), que se le diría un MC que acaba de empezar, o a alguien que lleva tiempo pero que lo hace mal. Todo esto siempre ante unos ideales de respeto por lo que estamos haciendo que es “representar” el Hip Hop. El problema es cuando alguien se desvía del movimiento, bien por empezar a hacer lo que quiere el público y no lo que realmente él desea (lo que haría cualquier rapero en su irrefutable crítica hacia los principios de comercialidad) lo raperos fieles a esos principios lo echan del movimiento (rimas contra él, hablando mal de su música, etc...); es por ello que no todo el mundo puede entrar tan fácilmente en el Hip Hop, tienes que ganártelo.

Tras este proceso de aprendizaje comenzaría un proceso de exhibición y competición hacia los demás. No es descabellado afirmar que dentro de cada rapero existe un comunicador. En cuanto al componente competitivo; este punto juega un papel muy importante en la filosofía de la cultura y puede parecer difícil de entender para los ajenos a ella. Un buen ejemplo sería imaginar el Hip Hop como una religión. Como en toda religión, también cuenta con una serie de fieles y seguidores que se dedican a propagar la fe. En el caso del Hip Hop, éstos serían los raperos y pasarían a propagar o “representar” su cultura mediante la exhibición de las diferentes disciplinas que se engloban dentro del movimiento. Así pues, cada rapero experimenta un proceso interior en el que la reafirmación de tu ego al mostrar tu habilidad, solo puede verse eclipsada por el puesto en el que hayas dejado a tu cultura.

No son pocos los artistas del Hip Hop que se toman este aspecto como si de una lucha territorial se tratara. Aunque, viendo el desprestigio y la descalificación que se le ha otorgado por culpa de algunos artistas ajenos al movimiento o de los propios medios, esta “lucha” es bastante comprensiva.

Fotografía: Jon Naar. *La fe del grafiti*

- 1.3.2 Egocentrismo

Además, a todo esto hay que añadirle el componente de egocentrismo, una de las características más reseñables de los raperos, tanto en las letras como en la actitud. Según Francisco Reyes (profesor de Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense de Madrid): *“Los B.Boys forman un clan muy cerrado al exterior que mantiene una serie de normas no escritas que les confiere un carácter sectario que difícilmente se entiende desde fuera. Y no sólo practican una o más de las disciplinas del Hip Hop, sino que comparten una actitud, una forma de vestir, de pensar, de rechazo al racismo y de respeto a las minorías étnicas, a la fusión de culturas y sobre todo a la raza negra. Un movimiento tolerante, de carácter artístico y muy narcisista. El egocentrismo es la característica más reseñable de un B.Boy, pues tanto al pintar como al bailar y al cantar rap, lo que pretende un B.Boy es “que se hable de mí, que me mire todo el mundo cuando bailo en el suelo, que todos se pregunten quién es ése que pinta tanto, y que todos piensen que qué bien pinto, que cuanto estilo tengo, que cómo rimo y qué cosas cuento en mis rimas”: La exaltación del ego. Es el llamado “ego trip” o el “Me, myself and I” que popularizará a nivel extremo el grupo De La Soul.”.* (REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, septiembre 2007, nº78).

Por ello, existe una dualidad entre el personaje que se crea y la persona que se es realmente. Mucho Muchacho (MC barcelonés) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“El Hip Hop es chulería, descaro, no cortarse en decir las cosas, la propaganda de uno mismo. Lo que hace un escritor de graffiti en la pared hasta que toda la ciudad reconoce esa firma, lo he hecho en cada letra. Siempre al filo del personaje. Mantenerse Mucho Muchacho las 24 horas del día es duro, en la calle no se puede. Pero sí que lo mantengo cuando escribo. Cuando me siento presionado o vencido saco a Mucho Muchacho y es como si nadie pudiera ganarme, cuando soy eso”.*

Ese grado de chulería así como de rebeldía hacia todos esos factores (críticas, prejuicios, miedos...) que en un estado “normal” podrían llegar a afectarte, dejan de importarte, implantando una gran seguridad en ti mismo. Con todo esto no es de extrañar que tantos jóvenes encuentren en el Rap una alternativa en la que centrarse y aumentar su grado de autoestima. Pero lo que puede empezar como un juego, puede acabar pasando a formar parte de tu vida, incluso llegando a crecer y a formarte como persona.

- 1.3.3 El aparato apaciguador del Hip Hop

Muchas son las personas que han admitido que *“el Hip Hop les salvó la vida”*. En sus inicios estadounidenses, bien por conseguir apartar a muchos jóvenes de la violenta vida de los *guettos*; pero también en España, sobretodo en la década de los 80, el Hip Hop sirvió de alternativa a cierto sector de la juventud para no caer en el mundo de las drogas (recordar que durante esta década la heroína acabó con miles de jóvenes adictos, lo que se denomina “la generación perdida”).

Afirman Pikito y B-Boy Manu del grupo de breakers madrileño “Fusion Rockers” en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“A nosotros nos sacó mucho de las calles el estar bailando, quizás si no fuera por el Hip Hop ahora mismo más de uno estaría muerto por una aguja”.*

No obstante el innegable componente apaciguador del Hip Hop, también se puede hallar una cierta contradicción; sobre todo a la hora de analizar la rivalidad entre los mismos asiduos al movimiento (especialmente en la década de los 90 en Estados

Unidos con la “guerra del Rap” entre la costa Este y la costa Oeste, que concluyó con trágicas consecuencias).

Por otro lado, el componente competitivo del Hip Hop es inherente y necesario para el movimiento ya que no tiene porqué ir más allá de la sana competición, como en cualquier deporte. Además, el Rap no sería lo mismo sin los denominados *beef*, que no es más que una canción (o un *freestyle* en el caso de las “batallas de gallos”) en la que, mediante agresiones verbales, un *MC* humilla a otro. Y esto ha estado presente desde los prematuros comienzos de su surgimiento, incluso anteriormente; encontramos un claro antecedente en el caso español en los Trovos² (versadores que mediante la poesía dialogada y un acompañamiento musical folclórico improvisaban entre ellos buscando la humillación del otro y el respeto del público).

1.4 La relación del Rap con otros géneros musicales

Se puede afirmar que los inicios de musicalidad del Rap están emparentados con el *Rhythm and Blues* (R&B): género musical creado por los afroamericanos cuyo origen tuvo lugar en la década de los 40 a partir del Blues, el Jazz y el Gospel. Pero su camino también se ha entremezclado (por la práctica de “samplear” temas de otros músicos y convertirlos en *beats*) con otros géneros como el Funky, el Ragtime, el Soul o su hermano cultural, el Reggae Dancehall (música Dub proveniente de Jamaica y cuya forma de samplear fue reproducida más tarde por los DJs de Rap).

Cabe señalar como principal característica del género Rap, el eclecticismo que maneja en relación a los otros géneros musicales tan aplicables y que han evolucionado en paralelo al Rap, justamente porque han llegado o pueden llegar a formar parte de él. En mi opinión, un hecho que no hay que dejar de lado ni dejar de verlo desde un punto de vista positivo como ya he explicado anteriormente a la hora de “actualizar las grabaciones clásicas y enfocarlas hacia el público moderno”. (https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hip_hop)

Evolución de estilos en las instrumentales de Rap

Teniendo en cuenta este carácter ecléctico y la mezcla de estilos de la que se ha nutrido el Rap desde sus comienzos, su evolución con respecto a las producciones musicales y los estilos que maneja ha ido variando a lo largo de los años.

Desde 1970 y hasta principios de la siguiente década, el Rap ha ido hacia una dirección acompañada de los ritmos de la música Disco de la época. Pero a partir del tema "Planet Rock" de Afrika Bambaataa (1982), tuvo lugar una fusión de diferentes estilos a partir de un sonido electrónico. Esta puede considerarse la primera referencia musical en fusionar Rap con Electro.

Más tarde, a mediados de los 80, esta tendencia fue desarrollándose hacia un sonido más duro (*Hardcore*) y también se fusionó mucho con el Rock a manos de grupos

² Se trata de una forma musical tradicional presente en el sur de España: Granada, Almería, Murcia, Albacete...

como Run D.M.C. (“Rock Box”, 1984) y Beastie Boys (“Rock Hard”, 1985), en el que podían encontrarse cortes del “Back In Black” de los AC/DC.

A finales de los 80, tuvieron lugar fusiones musicales que permitieron nuevos adeptos provenientes del Thrash Metal, al Rap; la banda Body Count (formada por Urban Dance Squad, Anthrax y Ice-T) aportó un toque de frescura e innovación mediante el Rock Pesado. Un hecho que le ha permitido evolucionar una década más tarde hacia la creación del subgénero conocido como Nu Metal.

Durante la “edad de oro” del Hip Hop (1987 hasta mediados de los 90), tuvieron lugar las primeras mezclas de Rap con Jazz (desde 1970 con “The Last Poets” que no se hacía). Y esto vino a manos de grupos como “Eric B & Rakim” que se caracterizaron por una mayor calidad e innovación mezclando el Rap con el Jazz.

Actualmente, y desde principios de los años 90, la diversificación en las bases instrumentales de Rap ha sido tan grande que cada grupo o productor ha desarrollado su propio estilo; y más con la salida de programas informáticos de edición y producción musical como Fruity Loops, Music Maker, Ableton, Sonar... que trabajan con conexiones MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

“El MIDI es un estándar tecnológico que describe una interfaz digital y conectores que permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. Una simple conexión MIDI puede transmitir hasta dieciséis canales de información que pueden ser conectados a diferentes dispositivos.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/MIDI>)

También es cierto que, como en toda disciplina artística, actualmente, puede haber una cierta regresión, una búsqueda en las producciones musicales basadas en el sonido crudo de mediados de los 80. No obstante, la experimentación y constante creación de nuevas bases instrumentales mezcladas con Electro, Dubstep, Indie, Trap, Drum&bass, etc. se encuentran más a la orden del día que nunca. En este ámbito podemos encontrar grupos como: Gorillaz, Die Antwoord, Pendulum, Foreign Beggars, Onyx, Dope Dod...

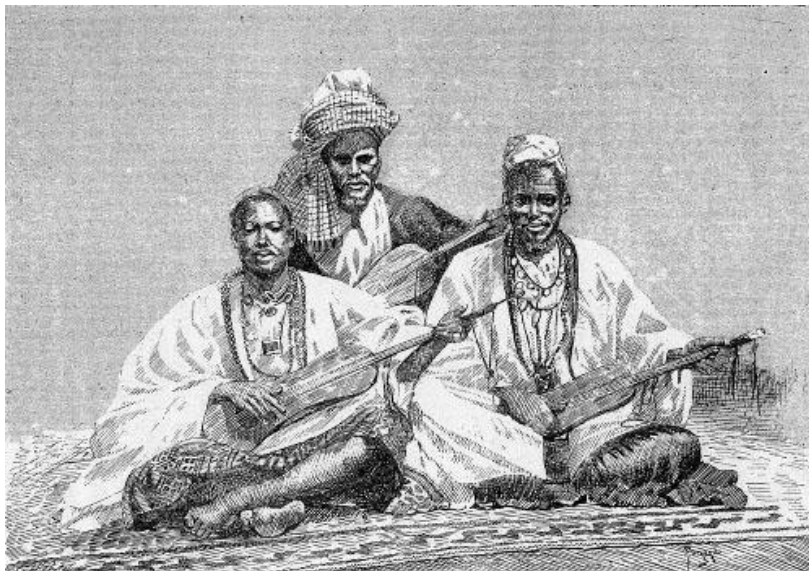
2 ORÍGENES

2.1 Antecedentes

Podemos encontrar como antecedente del Hip Hop a la música popular africana, y como figura principal a los Griots del África Occidental. Se trata de un grupo de cantantes y poetas viajeros que forman parte de una tradición oral que se remonta a cientos de años atrás y cuyo estilo vocal es muy parecido al de los raperos.

De acuerdo con Paul Oliver en su libro Savannah Syncopator: “aunque el griot debe conocer muchas canciones tradicionales sin equivocación, también deben contar con la habilidad de improvisar sobre eventos actuales, incidentes de azar y todo aquello que le rodea”. Los griots también pueden utilizar su habilidad vocal para contar chismorreos y hacer sátiras o comentarios políticos que acompañan con un

instrumento hecho con una calabaza alargada y secada previamente a la que le añaden cinco cuerdas. Actualmente los griots se pueden encontrar en multitud de lugares de África Occidental como Malí, Gambia, Guinea, Mauritania y Senegal. La palabra deriva de la transliteración francesa "guiriot" de la palabra portuguesa "criado". (<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Griot>)

Dibujo: www.wikipedia.org

Resulta interesante, según la descripción de Paul Oliver sobre lo que debiera ser un griot, observar la cantidad de características que se asemejan a las de un maestro de ceremonias actual. Incluso se podría decir que, a pesar del abismal espacio de tiempo y de lugar, estas características de los griots han sido, de alguna manera, heredadas por los MC's. Aunque está claro que en los muchos años que transcurrieron desde que canciones como las que cantaban los griots recorrieran el largo camino hasta Estados Unidos, la música, los instrumentos y las propias canciones sufrieron inevitablemente numerosos cambios.

No obstante, esta tradición musical también ha servido de antecedente para otros géneros musicales como los expuestos en el apartado 1.3 La relación del Rap con otros géneros musicales. Pero también ha sido heredada por otras manifestaciones afroamericanas como "The Dozens" (un juego de palabras habladas entre dos concursantes donde los participantes se insultan entre sí hasta que uno se da por vencido) y el Jazz Poetry (versos recitados por un poeta sobre un ritmo de Jazz improvisado).

2.2 Contexto histórico (El movimiento por los derechos civiles)³

Si bien se puede considerar el surgimiento del Hip Hop (desde un punto de vista político) como una reacción, consecuencia de las políticas de segregación y de represión llevadas a cabo por el hombre blanco por someter durante tantos años a las minorías étnicas más empobrecidas, este hecho no parte de la década de los 70

³ Fuente: <http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/3802.pdf>

(cuando surge la cultura Hip Hop), sino que tiene unos antecedentes históricos en los movimientos sociales. Por ello, es inevitable exponer el contexto histórico de política previo a la década de su surgimiento en 1970; hecho que finalmente llevó a los jóvenes de los barrios marginales de Nueva York a canalizar su rabia y su inconformismo hacia la sociedad racista estadounidense mediante la creación de una subcultura urbana que les representara.

En los años 50 y 60 el racismo estaba muy presente en la sociedad estadounidense. Pero una serie de causas como el éxodo rural de muchos afroamericanos a las ciudades del Norte, les hizo aumentar su conciencia política comenzando a rebelarse y a unirse contra el opresor blanco. Otra causa fue la pérdida de las colonias europeas en África que supuso un orgullo para la población ya que fue todo un acto revolucionario y una vergüenza para el gobierno de los Estados Unidos

De este modo se incorporaron en las vidas de los estadounidenses nuevos ideales y pensamientos que cambiaron mucho a la sociedad; entre ellos, el movimiento por los derechos civiles y las protestas estudiantiles (que se originaron tras los enfrentamientos de 1968 en París y que se extendieron rápidamente a las universidades de Europa y Estados Unidos), además hay que sumarle las organizaciones pacifistas (el auge del movimiento *Hippie*).

A pesar de ello, y teniendo en cuenta el objeto de estudio, me centraré en la lucha de la población afroamericana por los derechos civiles; un hecho que cristalizó en lo que se convertirá en “el movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo XX, que puso en cuestión lo que Estados Unidos significa como nación”. Este movimiento se dividía en dos tendencias: el nacionalismo negro, cuyo líder fue Malcolm X (1925 – 1965) y el movimiento en favor del integracionismo, encabezado por Martin Luther King (1929-1968). Para Luther King la única lucha efectiva debía hacerse pacíficamente, al contrario de Malcolm X el cual opinaba que los afroamericanos tenían derecho a defenderse “por cualquier medio necesario” apoyando la lucha armada.

En el año 1964 finalmente se aprobó la Ley de los Derechos Civiles, prohibiendo la segregación racial en todos los ámbitos sociales. No obstante, esto no supuso la completa eliminación de la discriminación de las minorías ya que todavía había un largo camino por recorrer y que todavía hoy no ha alcanzado su final.

En 1965 Malcolm X fue asesinado y esto condujo a una radicalización de todos aquellos que lo apoyaban; el movimiento más radical tomó forma en un partido político llamado las Panteras Negras del cual grupos de Hip Hop como Public Enemy eran miembros y defendían sus ideales mediante canciones.

A pesar de ello, los objetivos alcanzados no pudieron frenar la creciente violencia que azotaba a los barrios marginales que, en un gran número de ocasiones fueron quemados produciendo miles de daños materiales y víctimas humanas. Es importante recalcar la dureza de la represión a manos de las autoridades cuando los afroamericanos se manifestaban.

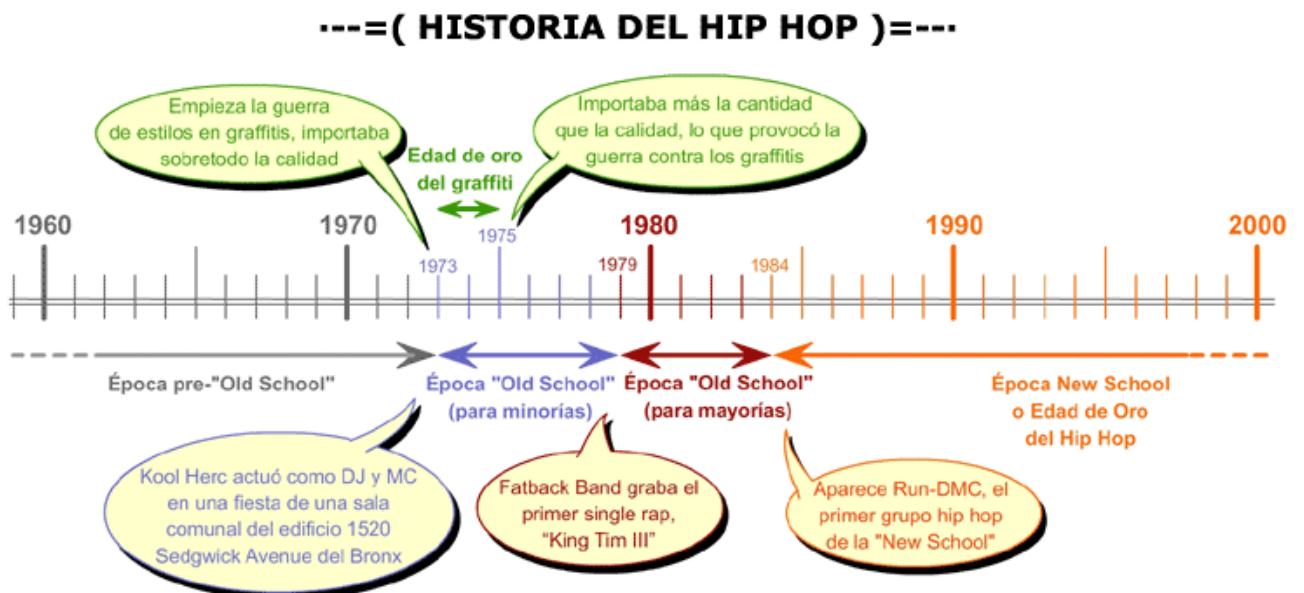
2.3 El nacimiento de una cultura (1970)

Para entender el Hip Hop como un movimiento social y reivindicativo es menester remontarse a sus orígenes para formarnos una perspectiva de cómo y porqué se desencadenaron los diferentes acontecimientos e iniciativas llevadas a cabo por los precursores de este movimiento.

Durante la década de 1969 tuvo lugar la inmigración en masa de muchas familias Puertorriqueñas a los barrios de la periferia como Brooklyn y el Bronx. Esta ola de convirtió ampliamente la repartición de las comunidades en los barrios en los que, por el momento, habían sido habitados por italianos, irlandeses, judíos, etc. De esta manero, también llevaron consigo su religión, su música, sus bailes, etc.

Durante este periodo lo más normal era que los jóvenes de los *guettos* estuvieran asociados a bandas callejeras las cuales se peleaban entre sí por dominar determinadas zonas o áreas del barrio para controlar el narcotráfico. Dentro de este contexto de caos, violencia, marginación y desesperación para las comunidades hispanas y afroamericanas, tuvo que surgir, sino antes o después, una alternativa para los jóvenes; y esto llegó a manos de los DJ's.

Durante la década de los 70 los clubes y las discotecas de las zonas más burguesas de la Gran Manzana en las cuales sonaba la música más comercial del momento, eran inaccesibles para las gentes de estos barrios, este es el principal motivo por el cual surgieron las “block parties”; fiestas en las que podía asistir todo tipo de público, celebradas en las propias calles o en algún edificio abandonado que era ocupado. Este tipo de evento fue cada vez más común e indispensable para el surgimiento del Hip Hop.

- **2.3.1 DJ's**

Popularización del “breakbeat”

En el año 1973 DJ Kool Herc, procedente de Jamaica, advirtió la exaltación del público cuando sonaban los fragmentos más bailables de los temas de James Brown, que no tenían letra; los *breaks*. Así pues DJ Kool Herc experimentó con la aguja del tocadiscos y probó a devolverla con la mano al inicio del *break* permitiendo su repetición tantas veces como quisiera (por ello la necesidad de tener al menos dos copias del mismo vinilo).

Jota mayúscula afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *los DJ's de Dub y de reggae son los precursores de lo que es ser dj hoy, utilizar los platos como un instrumento. No se limitaban a poner discos y a que la gente los bailara, empezaron a poner cierta parte de una canción rústicamente, dando la vuelta a la aguja o haciéndolo rápido sin ni siquiera tener dos copias. Es un instrumento que todavía no está explotado del todo, aún hay mucho partido que sacarle a los platos.*

Tras la idea de DJ K Herc, otros DJ's también empezaron a aislar los patrones de percusión quedándose con un trozo de la canción que se repetía cíclicamente, de este modo las canciones se hacían más bailables; un hecho que permitió la popularización del Breakdance dando lugar a nuevos estilos y movimientos.

El Hip Hop como aparato apaciguador (Afrika Bambaataa)

Si hubo un protagonista clave para el surgimiento del Hip hop este fue sin duda el DJ Afrika Bambaataa el cual se convirtió en un modelo a seguir en el Bronx ya que se dio cuenta de lo que el baile, la música y la pintura estaba ocasionando en los jóvenes de los barrios marginales. Así pues, encontró una alternativa para todos ellos mediante la creación de arte urbano alejándolos de la pesadilla y de la violencia que veían en su día a día.

Cuando ganó un concurso y pudo viajar a África, su visión del mundo y su mente se ampliaron y, gracias a la inspiración que le concedió el hecho de conocer de primera mano la historia de los guerreros Zulu, expandió sus ideales de unión y respeto entre las *gangs*.

Su aportación fue decisiva ya que, mientras en un principio estas bandas se habían convertido en la autoridad ante la falta de ésta, él decidió forjar alianzas y provocó la unión de una gran cantidad de bandas que, hasta el momento, lo único que hacían era prolongar una cruel guerra entre negros. Así pues, fue el encargado de formar la “Bronx River Organization” como alternativa a la violenta banda de los “Black Spades”

En 1976 fundó la Universal Zulu Nation, ocasionando el primer acercamiento de las 4 disciplinas artísticas que más tarde serían conocidas como la cultura del Hip Hop: “una nueva cultura con raíces muy diversas y en la que todo el mundo era bienvenido. Su filosofía: “*Peace, Love, Unity, and Having Fun*” (Paz, Amor, Unidad y Pasarlo Bien)”.

Invención del *Scratch*

En 1975 se inventaron las técnicas de *turntablism* a manos del DJ Grand Wizzard Theodore. Técnicas como el *scratching*, el *beat mixing/matching* y el *beat juggling*; esto permitió la creación de bases instrumentales sobre la que se podía rapear.

Estas técnicas ayudaron en la divulgación de los remixes y los samplers a la vez que las técnicas de *turntablism* se iban perfeccionando.

FRANK-T (MC pionero en España) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“Si una cosa esta clara es que el Rap es la música que más fusiona; para hacer Rap tienes que mezclar Jazz, Soul, Rock , Country, Folk... lo metes con un bombo y bajo y ahí tienes el Rap. Es la música que más se nutre de otros tipos de música.”*

De esta manera, cabe considerar la figura del DJ desde sus orígenes, como un elemento que fue decisivo para el nacimiento y posterior establecimiento del movimiento del Hip Hop. Aunque esto por aquel entonces se ignoraba y su principal objetivo no fue otro que el de animar a todos estos jóvenes a que se olvidaran de las muertes y de toda aquella violencia que les envolvía. De este modo crearon una herramienta que la gente (todavía actualmente) utiliza para poder expresarse y poder sobreponerse a las situaciones.

- 2.3.2 Breakers

En Bushwick (distrito de Brooklyn), el joven Rubber Band Man comenzó a bailar al son de las congas que un grupo de música estaba interpretando y que se reunía habitualmente en el parque. Rubber Band Man se juntó con otro joven, Apache (ambos componentes de los Devil Rebels) y rápidamente captaron la atención de muchos ya que su forma de bailar llamaba mucho la atención por su innovación. Fue a partir del baile acrobático de James Brown en su canción "Get on the Good Foot" (1969) cuando estos chicos que inicialmente bailaban una mezcla de pasos de Fred Astaire, Gene Kelly, Salsa, Hustle y Lindy Hop, empezaron a incluir nuevos movimientos mucho más marcados con diferentes ritmos y sonidos. De esta fusión nació el *Rocking*, posteriormente conocido como Breakdance.

Fotografía: www.aquifuetroya.com

Este tipo de baile se hizo tan notorio que otros chicos del barrio (muchos ajenos a cualquier banda) comenzaron a imitarlo. Apache, al contrario que Rubber Band Man, se caracterizó más por “jugar” con lo que la canción le transmitía mediante los bums (la manera en que un *rocker* gesticula con los brazos y las manos para hacer, por ejemplo, como si asaltara a su oponente con la intención de humillarlo (sin llegar al contacto físico). Algunos ejemplos de estos movimientos van desde imitaciones haciendo como que disparas, a hacer como que te peinas el pelo; todo con una actitud muy chulesca con la finalidad de demostrar tu superioridad en el baile.

Así pues, se iniciaron en la formación diferentes grupos de *Rockers* que bailaban y competían en el parque, en clubes o en las anteriormente mencionadas “block parties”.

El Breakdance como aparato apaciguador

Del mismo modo en que los DJ's comenzaron a mezclar canciones y a “pinchar” en las fiestas callejeras con la intención de evadirse de la violencia y de crear una alternativa a todo lo que implicaba el vivir en un barrio de la periferia, lo mismo ocurrió con los *Rockers*. En muchos casos pasaron de ser bandas armadas de delincuentes que buscaban controlar un área a formar parte de una banda que demostraba su superioridad mediante el baile.

Es por ese motivo por lo que los jóvenes se lo tomaron muy seriamente, trasladando ese sentimiento de mantener una reputación para ser respetado, al baile (siempre cuidando las distancias frente al oponente). Los diferentes grupos de *Rockers* batallaban entre ellos para demostrar quien tenía el mejor estilo en el que el público ejercía de juez. El *Rocker* que más aplausos y gritos de entusiasmo levantaba era el ganador.

Para un *Rocker* la canción que está sonando es como una historia y está compuesta por una estructura de: introducción, clímax de la canción y desenlace (donde la canción regresa a su ritmo inicial). Esta historia se ha de reflejar en el baile del *Rocker*. Normalmente en la parte de la introducción el *Rocker* inicia su Freestyle mediante pasos rítmicos y pasivos con estilo hasta que llega el *jerk* (clímax de la canción) en el que incorpora pasos con un movimiento completo del cuerpo, sin olvidar las caderas, de una manera sincopada o a espasmos, siempre al ritmo de la canción. Una vez termina el break se vuelve a los pasos del Freestyle. De la misma manera el *bum* (la manera en que uno humilla a su oponente), puede ser iniciado en cualquier parte de la canción.

Popularización del Breakdance

Como ya he explicado en el apartado de DJ's, DJ K. HERC utilizó dos discos del mismo álbum para reproducirlos uno detrás de otro y conseguir el mismo efecto que inicialmente conseguía manualmente al mover hacia atrás la aguja del tocadiscos: extender el *break* de la canción. Este hecho fue lo que le permitió evolucionar al breakdance, y en el cual muchos optaron por experimentar con estilos en el piso: giros, caminar a cuclillas, etc. A todos estos chicos y chicas que asiduamente acudían a las sesiones de DJ Kool Herc para demostrar su talento bailando durante los

extensos *breaks* artificialmente creados por el DJ, se les conocía popularmente como *B.Boys* o *B.Girls* (chicos/chicas del *break*).

A finales de la década de los 80 el *Bboying* entró en declive, resurgiendo otra vez en todo el mundo a mediados de los 90 gracias a *B.Boys* como Storm (Alemania), Speedy, grupos como Breaks Crew, y muchos otros; haciendo crecer rápidamente el número de adeptos al baile alrededor del globo. A día de hoy el *Bboying* forma parte estable de la cultura urbana de la gran mayoría de las ciudades de todo el mundo.

Según una breaker en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“Lo bueno que tiene es que coge influencias de todas las cosas, desde artes marciales hasta la capoeira. No tienes que estar aprendiendo un pasito a pasito, no como la danza clásica que es todo muy rígido y estricto. Cada B.Boy es diferente al otro, pasos parecidos pero la serie diferente, muchos estilos. En la calle, hay gente que quiere estructurarlo y eso no tiene cabida. Batalla 100%, se reduce a mostrar tus movimientos delante de otro y demostrar que son mejores que los suyos. Esto se demuestra en los campeonatos y la actitud a la hora de bailar”*.

- 2.3.3 Escritores (graffiti)

Antecedentes

Históricamente, si consideramos el arte del graffiti como “Acción de pintar en las paredes letreros de contenido político o social. Letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un determinado lugar” (DRAE 2001), deberíamos incluir en sus orígenes el tiempo de la II Guerra Mundial ya que los nazis utilizaron las pintadas en las paredes como parte de su maquinaria propagandística. Pero también fueron utilizados por los movimientos de resistencia como método para hacer pública su oposición. Un ejemplo fueron las revueltas estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970, cuando los manifestantes expresaron sus quejas y puntos de vista mediante posters y pancartas.

Los primeros escritores

Pero el graffiti, tal y como se conoce dentro de la cultura Hip Hop, comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1960 con Cornbread (Filadelfia), considerado el primer escritor en el año 1967, Taki 183 (Bronx) el cual en 1969 “bombardeó” con su firma muchos de los lugares de Nueva York, así como otros escritores pioneros como Julio 204 y Cat 161 que empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan.

La particular estructura de Nueva York, en la que los barrios más degradados de Harlem contrastan con el glamour del mundo de Broadway parece haber sido el caldo de cultivo de estos primeros escritores, reuniendo en un mismo lugar tanto cultura como grandes diferencias de clase. Se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y una salida de la pobreza del *ghetto*.

A partir del año 1973 y hasta el año 1975 tiene lugar lo que se conoce como “La edad de oro del Graffiti” donde importaba más la calidad que la cantidad. De este modo comenzaron a surgir una gran cantidad de estilos.

Fotografía: Jon Naar. *La fe del graffiti*

Rudy (escritor) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“No es lo mismo el estilo que la estética, la estética es obvia, pero el estilo de cada uno es un submundo que solo lo ve quien lo entiende. Y no son todos iguales. Hay un estilo y dentro de todos los estilos hay unos recursos como clásicos de toda la gente que pinta graffiti: zridis o efectos tridimensionales, powerline que es una línea fina para resaltar la pieza, brillos, flechas, pompas, reflejos...”*

Afirma Francisco Reyes (profesor de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid): *“Todo esto surge a raíz de la voluntad de los chavales que simplemente querían que su nombre fuera visto por la gente, la manera de destacar su persona ante la gran ciudad, poner su nombre en un rotulador. De poner el nombre con un trazo sencillo se pasó a que la forma tuviera importancia y comenzó a cuidarse la caligrafía. De ahí pasaron a poner el nombre con mayores dimensiones y con letras de colores pintadas con spray en la pared... y de ahí a utilizar como superficie los vagones de tren o metro. “Quiero ver mi nombre en la pared por narcisismo, quiero ver mi nombre en grande e imponer mi yo”.* (REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, septiembre 2007, nº78).

Penalización del graffiti

A partir del verano de 1975 un escritor neoyorquino llamado IN, en vez de basarse en la calidad técnica, se basó en la cantidad de piezas. Por culpa de este hecho, los habitantes de Nueva York, que hasta el momento habían considerado a los escritores como artistas e incluso los adoraban, empezaron a verlos como vándalos y delincuentes. De este modo, las autoridades empezaron a endurecer las leyes hasta que cuatro años más tarde (1979), se aprobaron incluso penas de cárcel para los escritores, además de enormes multas; acabando así con la edad de oro del Graffiti.

Rudy (escritor) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: “Es difícil ganarse el respeto con tu obra porque estás en la calle. La adrenalina que produce la sensación de hacer algo que sabes que está prohibido... nació como algo ilegal y esa parte del grafiti es la que no se puede comprar y hace que esto siga vivo. Graffiti es cultura. Que sea un acto vandálico no quiere decir que no sea una manifestación artística. El mismo hombre con corbata que lo veía poco ético es el mismo que ahora te quiere contratar porque antes éramos vándalos y ahora somos artistas.”

En 1976 tuvo lugar la primera aparición en la televisión del movimiento Hip Hop y vino a manos del grafiti cuando la cadena BC mostró trenes pintados del metro de Nueva York.

- 2.3.4 MC's

A finales de la década de los 60, en la ciudad de Nueva York, las interpretaciones similares a los griots de poesía hablada y música prepararon el terreno en el que una década más tarde se desencadenaría el movimiento Hip Hop. Esto viene a manos de artistas que tuvieron un importante impacto en la cultura posterior al movimiento por los derechos civiles en los años 1960; artistas como:

- Gil Scott-Heron fue un músico y poeta, conocido a finales de la década de los 60 y principio de los años 70 por sus actuaciones de poesía cantada y recitada, relacionada con activistas afroamericanos. Fue famoso por su poema-canción: La revolución no será televisada ("The Revolution Will Not Be Televised").

- The Last Poets, se trata de un grupo de poetas y músicos que nació en Estados Unidos a finales de la década de los 60 a raíz del movimiento de lucha por los derechos civiles. Este grupo está considerado como la primera influencia del Rap en crear canciones reivindicativas y agresivas. El crítico Jason Ankeny escribió en un artículo: "con sus textos políticamente cargados, tensos ritmos y la dedicación a crear conciencia afroamericana, The Last Poets casi exclusivamente sentaron las bases para el surgimiento del Hip Hop."

Y, adicionalmente (dentro de un ambiente radiofónico) formaciones de "humor" musical como Rudy Ray Moore y Blowfly, también están considerados por algunos como los abuelos del Rap.

Más tarde, los MC's consiguieron una mayor diversidad vocal y rítmica e incorporaron rimas breves, en muchas ocasiones de temática sexual o escatológica, en su esfuerzo por diferenciarse de otros MC's y de entretener a la audiencia. De este modo en 1973 se formó el grupo Kool Herc & the Herculoids, que se convertiría en el primer grupo de Hip Hop en conseguir reconocimiento en Nueva York. Pero el número de grupos de MC's no dejaba de aumentar constantemente definiendo lo que más tarde se conocería como la *Oldschool* del Hip Hop.

Pero fue a partir del año 1978 cuando se puede empezar a definir lo que actualmente conocemos por música Rap. La figura de Grand Masterflash fue decisiva en este ámbito ya que fue el que puso un punto y aparte en las fiestas de Rap al separar la figura del DJ de la del MC; esto sucedió inevitablemente debido a que las técnicas de

scratching de los DJ's habían evolucionado tanto y eran tan difíciles de llevar a cabo que cada vez resultaba más complicado “pinchar” y animar a la gente al mismo tiempo. De esta manera el *MC* se dedicó a rapear y el DJ a pinchar. Grand Masterflash también fue el precursor de las batallas de gallos de estilo libre en el que un *MC* intenta humillar al otro mediante rimas improvisadas en el momento al ritmo de la base instrumental de un DJ.

Aquí fue cuando se formó el grupo "Grandmaster Flash and the Furious Five" en el South Bronx (Nueva York), compuesto por el DJ Grandmaster Flash y cinco raperos. Este grupo tuvo un gran impacto en el desarrollo de la música Rap por el uso que hacían del *turntablism* así como por las letras de los *MC's*, las cuales comenzaron a perfeccionarse ofreciendo verdaderos recitales sobre un *beat*.

Al mismo tiempo, la absorción del Hip Hop por las grandes discográficas provocó una primera comercialización del movimiento. De esta manera en el año 1979 surgió el tema *Rapper's Delight* de Sugar Hill Gang; y con ello muchas de las discotecas del centro de Manhattan que nunca habían querido contratar ni a presentadores ni a pinchadiscos se dieron cuenta de que eso podía generar dinero y comenzaron a contratarlos; de esta manera el movimiento se trasladó al centro de Manhattan.

Frank-T (*MC* pionero del Hip Hop en España): “*El tema Rapper Delight no tiene ningún significado pero a medida que fueron saliendo más grupos se dieron cuenta de que se podía usar el Hip Hop como un medio para contar algo importante, una protesta o lo que fuera, pero para contar historias de lo que ellos estaban viviendo*”.

3 LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA RAP EN EEUU

3.1 Oldschool para mayorías (1980)

Hasta finales de la década de los 70, la orientación que tomaba el rap era más festiva; con letras muy banales y superficiales. Pero a partir de este año el Rap empezó a generalizarse en un ámbito más profundo y reivindicativo. (Recordar que a pesar de todos los esfuerzos, como el de Afrika Bambaataa, por acabar con la pobreza y la violencia en las calles, la delincuencia en los barrios nunca cesó del todo, de hecho, se acentuó todavía más con la aparición de una droga llamada crack a finales de los 70').

Con la publicación del disco pionero "The Message" de Grand Masterflash and the Furious Five en 1982, las letras se impregnaron de un contenido social y muy reivindicativo que denunciaba realidades como la violencia, las drogas y la pobreza en la ciudad. La crítica llamó la atención sobre este compromiso social y fue todo un éxito cuando aparecieron en la película "Wildstyle" el mismo año de publicación del disco.

También cabe destacar a grandes *MC's* como Rakim, KRS-One, Chuck D y Melle Mel que fueron los responsables de la evolución de la técnica de escribir rap con letras más metafóricas así como bases muy perfeccionadas y complejas.

En el año 1983 el empresario Russel Simons creó el sello Profile Records; así pues, el grupo Run DMC publicó su primer single con las canciones “Sucker MC's” y “It's Like

That”. En este disco se mezcló Funky, Heavy Metal y fueron los inicios de un estilo más Hardcore del Rap. Este disco señala el comienzo del fin de los artistas de la llamada “Old School”. Esto significó un punto de giro, un nuevo enfoque a la “nueva escuela” del Hip Hop, caracterizada por la diversificación de estilos así como la creación de rimas muy duras sobre ritmos agresivos.

3.2 La nueva escuela (1990)

Además, a partir del año 1986 el Hip Hop tuvo su primer acercamiento y fusión con el Rock a manos del primer grupo de Hip Hop de raza blanca procedentes del Punk Rock: los Beastie Boys. Este hecho permitió que el público blanco también pudiese participar e entrar dentro de lo que es el movimiento, hasta el momento tan arraigado a la causa afroamericana.

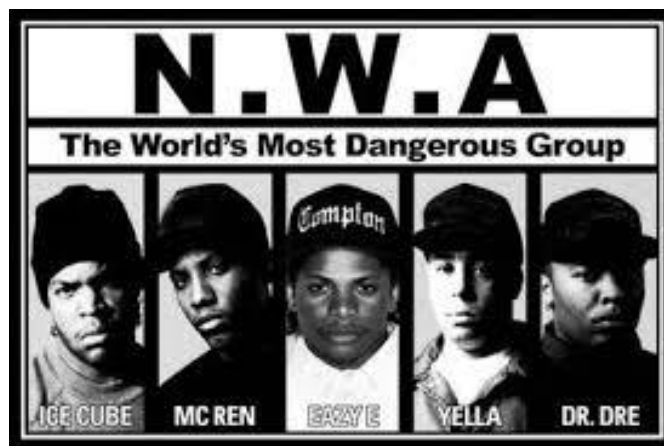
Run DMC también grabó en el año 1987 el tema “Walk this way” junto con el grupo de Rock Aerosmith. El que fue un éxito de Aerosmith en 1975 volvió a triunfar una década más tarde acompañado del Rap de los Run DMC. Este sencillo se convirtió en un éxito, siendo merecedor del premio “Soul Train Music Award” por el mejor sencillo de Rap. Esta versión actuó en dos sentidos: por una parte ayudó a relanzar la carrera de Aerosmith, minada por problemas de drogas y separaciones en el seno del grupo y, por otro lado, ayudó a popularizar el Rap entre los seguidores del Rock.

Cabe decir que Run DMC fue el primer grupo de Rap en conseguir una buena difusión en la MTV y en el Top 40 de Rock Radio dando paso a la Golden Age (la edad de oro del Hip Hop).

En 1987 un hecho muy importante fue la creación del Gangsta Rap a manos de grupos como Public Enemy o NWA.

Public Enemy se inmiscuyó plenamente en lo que hoy en día consideraríamos canción protesta, estaban ligados al partido de los Panteras Negras cuyas ideas fueron heredadas de Malcolm X. La formación de este grupo es determinante por su elemento combativo; la incorporación de letras muy politizadas hacia el afrocentrismo y la reivindicación, además tuvieron un éxito de ventas espectacular.

Por otro lado NWA trasladó el movimiento a la costa oeste, concretamente a las calles de Compton (Los Ángeles). Este grupo formado por los raperos MC Ren, Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella y posteriormente Ice Cube llevaron al Rap hasta tal punto de agresividad que llegaron a tener verdaderos problemas con las autoridades.

Fotografía: www.tribecafilm.com

Hay que tener en cuenta el origen vandálico de muchos de ellos ya que crecieron en un ambiente muy violento donde lo más normal era formar parte de una banda de pandilleros y vender droga con tal de salir de la miseria. Es uno de los grupos que más controversia ha causado pero, en realidad, lo único que hacían era expresarse, comunicar mediante rimas lo que era su día a día. (Este año 2015 se ha estrenado “Straight Outta Compton”, una producción de HBO basada en las vidas de los integrantes de NWA y la revolución que causaron).

Por aquel entonces el *Gangsta Rap* se empezaba a hacer famoso y así surgieron muchos grupos que para vender más discos decían que eran o que habían sido gangsters, desprestigiándolo.

Pero también surgieron grupos como De la Soul (1989) que con su disco “3 Feet High and Rising”, fueron descritos por muchos como una formación de Rap Hippie. Este hecho agitó enormemente al grupo ya que ellos forjaban su carrera como un cambio de estilo constante. Un hecho que influyó en la grabación de su siguiente disco “De La Soul Is Dead” (1991); un disco mucho más oscuro que criticaba la dirección que había tomado el Hip Hop por entonces, el polémico *Gangsta Rap*.

En 1990 MC Hammer logró un gran triunfo comercial con su álbum multi platino “Please Hammer Don't Hurt 'Em”. El disco alcanzó el primer puesto y su primer sencillo “U Can't Touch This” entró en el Top 10 del Billboard Hot 100. Así pues, MC Hammer se convirtió en uno de los raperos más exitosos de los primeros 90 y uno de los primeros nombres en ser conocidos en todos los hogares.

El álbum llevó al Rap a un nuevo nivel de popularidad. Fue el primer álbum de Hip Hop en ser certificado disco de diamante por la RIAA (Recording Association of America) por alcanzar ventas superiores a los diez millones. Se mantiene como uno de los discos que más ventas ha logrado en la historia del género. Hasta la fecha, el álbum ha vendido al menos 18 millones de unidades.

La influencia y fusión con el rock también experimentó una evolución con el surgimiento de grupos muy consagrados todavía actualmente, como Rage Against the Machine, Linkin Park o Limp Bizkit.

Durante esta década el Hip Hop ya estaba más que asumido por la sociedad así como por los medios. Un hecho que engordó una, no tan real, “guerra del Rap”, que se produjo entre los grupos de la costa este (Notorious Big, 50 cent, Wu Tan Clan, Nas, Jay-Z, Kanye West, G Unit, Big Pun, Busta Rhymes, Public enemy, Mobb Depp...) que formaban parte del sello discográfico Bad Boys; y el Rap de la costa oeste (Tupac, Ice Cube, Snoop Dog, Dr. Dre, Xzibit, NWA, Cypress Hill, Mc Ren, Warren G...) a manos del sello Death Row. Realmente esta guerra en lo que se fundamentaba era en el dominio de las ventas entre ambos sellos y nada más.

No obstante, esa rivalidad que a ojos de muchos fans del Hip Hop era tan sólo un gran esquema de marketing, fue cruelmente verificada por la muerte de Tupac Shakur (1996) y de Notorious Big (1997) que causó una conmoción aún mayor. Esta es la razón por la cual estos dos raperos se han vuelto los iconos más conocidos en la historia del Rap, hasta nuestros días.

3.3 Actualidad; Eminem como fenómeno de masas

Desde la publicación de su primer disco; “Infinitive” en 1996 pero con una mayor repercusión a partir de “The Slim Shady” en 1999, Eminem se ha convertido en un icono del Pop, va mucho más allá de lo que es el Hip Hop. Se supo rodear de gente muy influyente dentro de la cultura; grandes productores como Dr.Dre, etc. Eso, unido a que es blanco (un hecho determinante en EEUU) y que tiene un sentido del humor muy ácido, ha pasado a ser todo un fenómeno de masas reconocido en el mundo entero.

El que es conocido como “el rapero que más ha vendido en la historia del Hip Hop” creó en 1999 el sello Shady/Aftermath y con ello ha ganado multitud de premios, así como ha colaborado con un importante elenco de estrellas internacionales, no solo de dentro del Hip Hop.

Se ha creado todo un mundo de merchandising a su alrededor: desde muñecos para los niños pequeños, su propia línea de productos de ropa, la película “8 Millas” (2002) que trata sobre su vida, hasta su propia serie de dibujos animados. Y esto se debe, en gran medida, a la provocación, la transgresión y la crítica incesante que dirige hacia la sociedad y hacia todo lo que le rodea que hace retumbar las opiniones de la audiencia. La escatología sería el elemento más reseñable de su carrera; con cada nuevo álbum que saca, causa un gran revuelo de críticas y opiniones muy polémicas que, de algún modo, lo hacen permanecer siempre a flote embolsándose una gran cantidad de ingresos. Un hecho, todavía más engordado por su habitual presencia en los medios de comunicación (canales como la MTV, etc.). Podríamos considerar a Eminem como el paradigma de la evolución que ha experimentado el Hip Hop en Estados Unidos desde sus comienzos hasta la actualidad.

Pero son muchos los grupos que están surgiendo durante esta década alrededor de todo el mundo: Die Antwoord, Pendulum, Foreign Beggars, Onyx... Y, además de todos los artistas de la nueva escuela, hay que sumarle también los de la vieja que no han dejado de componer. Por tanto, se puede afirmar que tanto artistas viejos como

nuevos, actualmente, comparten la misma escena en el panorama musical, sin que tenga por qué sucederse ningún relevo.

Conclusión

Lo que se puede sacar en claro de todo esto es que, a pesar del primer intento de comercialización del Rap a manos de muchas de las grandes discográficas con la intención de vender más discos (un hecho que igualmente consiguieron), esto no supuso ningún cambio de rumbo en las letras de aquellos grupos con una mayor conciencia social que siguieron fieles al camino marcado por “The Last Poets” en los años 70.

De este modo se da a entender el origen transgresor del Hip Hop por naturaleza, convirtiéndose en la cultura más provocativa del mundo. Y lo más impresionante de todo es que este género musical ha ido acompañado de un gran número de ventas a manos de unos seguidores que se han identificado y se han implicado de lleno en esta filosofía de vida tan reivindicativa y tan crítica con la sociedad; un hecho que pone de manifiesto la auténtica revolución social que ha significado y que desde los años 90 se ha ido expandiendo por todo el mundo.

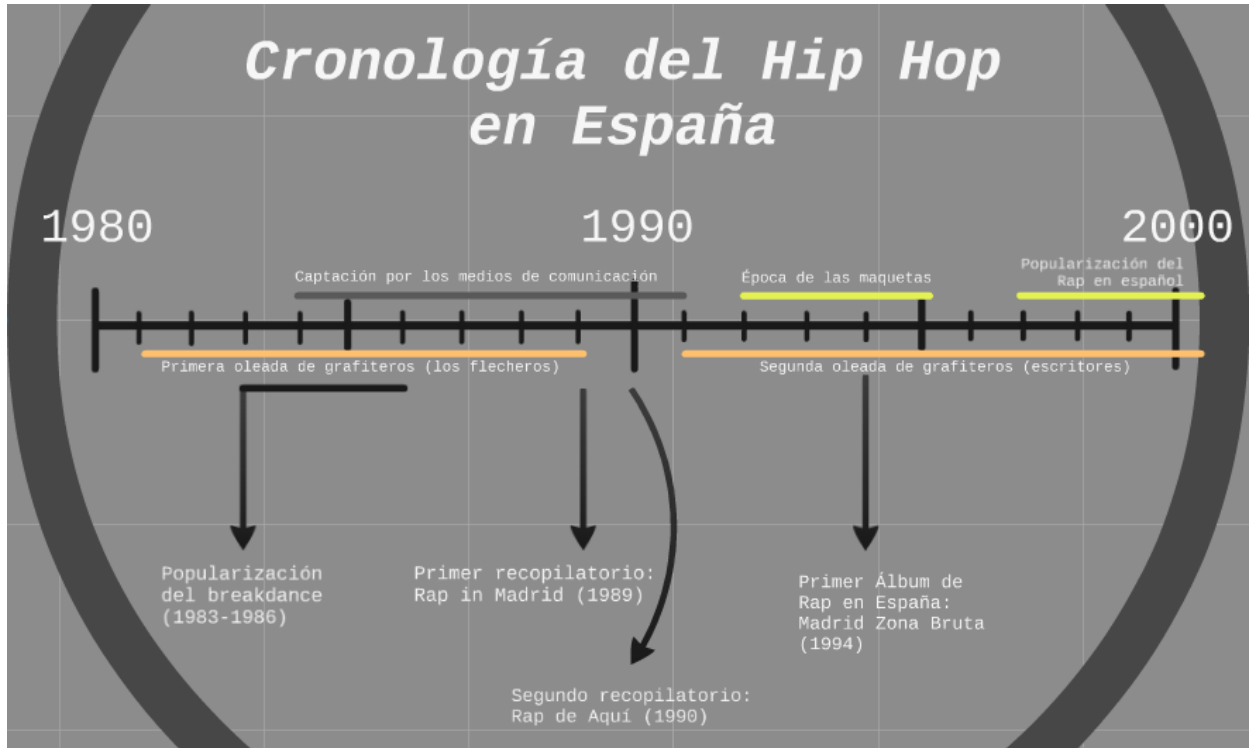
Hoy en día el Hip Hop posee una trascendencia racial, internacional e, incluso de clases sociales, heredada de sus inicios. Se puede afirmar que el Hip Hop es una cultura musical ya establecida y que, actualmente, ha sobrepasado las fronteras de ser solo una moda o un fenómeno musical para convertirse en la forma de vida de los más asiduos al movimiento.

4 EL HIP HOP EN ESPAÑA

4.1 Antecedentes del Hip Hop en España

Como ya se ha explicado, en Estados Unidos, el componente social y reivindicativo del Hip Hop viene dado, primero por la tradición oral de los Griots de África y, más tarde, por la sociedad afroamericana como consecuencia de las políticas de segregación racial. En cambio, en España, debido a su contexto histórico, las raíces del componente combativo del Hip Hop se remontarían, en primer lugar, a la tradición oral de versar improvisando sobre las temáticas socio-políticas del momento (la tradición medieval trovadoresca y los versadores); y en segundo lugar, a los poetas de la generación del 27 y los inicios de la canción protesta durante los años 50 y 60 (dictadura franquista), con exponentes como Paco Ibáñez o Raimon⁴

⁴ La unión entre Rap y canción protesta se estrecha todavía más con canciones como [“Ellas”](#) de Nach en colaboración con el cantautor Ismael Serrano.

4.2 Introducción

La cultura del Hip Hop en España llegó durante los años 80 a manos de los americanos que se establecieron en la base militar de Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid. Hoy en día es un almacén abandonado perdido en un polígono y cuesta imaginar que hace tres décadas estuviese a la vanguardia y que acudiese gente de toda España para ver a los DJ's que pinchaban "la mejor música negra que podía escucharse en toda Europa.". Esto ocurría en una discoteca llamada "Stones" hecha exclusivamente para los americanos y donde los españoles comenzaron a ir por curiosidad contagiándose de toda esa cultura.

Durante la década de los 80, por allí pasaron grandes artistas de la escena como Bobby Brown, Fat Boys o Afrika Bambaataa... De hecho, muchos de los estadounidenses que la frecuentaban decían que era "la mejor discoteca de música negra que habían visto" que ni siquiera en Estados Unidos había algo parecido.

La influencia americana sobrepasó los límites de la base y se derramó por todo el pueblo. De hecho, Torrejón de Ardoz se convirtió de alguna manera en la ciudad receptora de la cultura Hip Hop en toda España durante los años 80; la extravagante ropa de los raperos americanos, el modo en que se movían a la hora de bailar, etc. fue todo un acontecimiento para los jóvenes de ese pueblo que miraban con gran curiosidad y cada vez con más interés la forma de vida de los americanos. Fue sintonizando la radio de la base militar donde aquellos jóvenes escucharon los primeros temas de Rap.

Kultama (componente del grupo VKR) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“tú los veías con esas zapatillas guapísimas, con esos carros, unos negratos enormes pero bien peinados y bien vestidos, con ropa que aquí en España no llevaba nadie y escuchando música que aquí no se escuchaba”*.

Según Willy, hijo de un oficial afroamericano de la Airforce en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“Había tiendas y economatos con productos que no se encontraban en España (...) Mucha gente hizo dinero trabajando allí y cuando los americanos se fueron quedaron muy perjudicados. La diferencia entre la vida fuera y dentro de la base era radical”*.

Cuando los americanos se marcharon a principios de los 90, las casas se subastaron y acabaron en manos de algunos vecinos del pueblo. *“Se fueron y se acabó. Torrejón se quedó hecho polvo. La noche decayó hasta morirse y la economía salió mal parada”*, concluye Willy.

4.3 Popularización del breakdance

Durante aquella época, lo que más cautivó visualmente fue el Breakdance. Tras ver a los americanos como se movían con esa música, los españoles quisieron imitarles. Esto sucedería por el año 1983 donde comenzó la explosión del breakdance, coincidiendo con el estreno de películas de breakdance como Wild Style (1983), “Beat Street” (1984), Electric Bogaloo (1984) y Breaking (1984).

Francisco Reyes (profesor de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“yo personalmente fui a ver Beatstreet doce veces al cine y en los pasillos habían chavales bailando break. Con esas cuatro pelis y poco más nos inventamos n universo iuntentado parecemos a aquellos chicos negros e hispanos que hacían eso. Al final eres como un niño que está aprendiendo y jugando. Pero eso fue lo bonito, el descubrir de cero una cultura sin que nadie nos dijera como había que hacerlo”*.

Borja Ilián (periodista musical) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“El papel de películas como Beat street (1984) fue fundamental porque los chicos europeos que teníamos por aquella época 14 años pudimos conocer lo que era esa cultura, en lo que consistía. El mensaje era claro: baila en vez de pelearte. Entonces, cala fácil”*.

4.4 Primera captación por los medios de comunicación

Toda esta difusión se vio reflejada en muchas ciudades donde fácilmente podías encontrar a unos chavales practicando break en el parque. Mientras tanto en Barcelona el punto de encuentro de los breakers fue Plaza Universidad. Allí se reunían miles de B.Boys para bailar, fue todo un boom, al igual que ocurrió en los parques de Nueva York en sus inicios, eso traspasó fronteras y se fue sucediendo también en España y por toda Europa.

Actualmente muchos de los que empezaron por entonces y han seguido practicando Breakdance, actualmente trabajan de eso ya que se ha institucionalizado en forma de concurso/campeonato más serio que lo que trascendía por aquella época.

Pero fueron pasando los años y a los que les interesaba fueron descubriendo poco a poco más cosas sobre aquel mundo; que se bailaba con una música, música de break se llamaba en aquel momento (creada con música electrónica a base de cajas de ritmos), pero era Rap. I también vieron que pintaban.

[Campeones de España de Break Dance \(1984\) - Programa 1,2,3 - Especial Juventud](#)

4.5 El Graffiti en España

Durante los años 80, en medio de la vorágine que supuso la Movida Madrileña, el desarrollo de los llamados escritores autóctonos o “flecheros madrileños” establece el punto de partida de un movimiento pionero que empezaba a visualizar las posibilidades estéticas del espacio urbano. Rápidamente, las calles de Madrid se vieron plagadas por pintadas de todo tipo. No solo se trataba de realizar la mejor pieza, también la masiva presencia de firmas se tradujo en una psicosis por ver quien marcaba más el territorio.

Además, no hay que dejar de lado la producción de “fanzines” (algunos más profesionales que otros), pero que significó todo un medio de comunicación al que podía acceder cualquiera que se mostrara un poco interesado por el movimiento. En ellos los diferentes escritores se distribuían de manera autóctona estos “planfetos” fotocopiados mostrando sus mejores piezas de graffiti. También se repartían fanzines sobre encuentros, las llamadas Jams (fiestas) de Rap por los diferentes lugares de España. (Hasta el verano de 1993 no se celebra la primera gran macro-jam de Hip Hop, en Alicante. La fiesta se tituló “Qué punto de fiesta”, y por primera vez se pudieron ver actuar sobre un escenario a gente con La Puta OPP o El Club de los Poetas Violentos)

Muelle, sin duda, fue el personaje más representativo de aquella época; una espiral acabada en una flecha era la firma de Juan Carlos Argüello. Según fuentes cercanas, Muelle ya pintaba en el 81, lo que se conoce como graffiti responsable. Hizo graffiti sin molestar, como una firma decorativa que no generara un gasto: muros de derribo, fábricas que iban a ser derruidas... Fue muy amable, “un personaje entrañable de la movida madrileña”. Y, a pesar de formar parte de una generación anterior que nada tenían que ver con el Hip Hop, al mismo tiempo estaba haciendo uno de sus elementos.

En diciembre de 1985 y después de dejar en miles de rincones su estampa, Muelle procedió a registrar su logotipo en la propiedad industrial, haciéndose un hueco en prensa, radio y televisión. En 1993 decidió retirarse declarando que su mensaje estaba agotado.

Los flecheros

Detrás de Muelle salieron muchos imitadores, los llamados flecheros. Los flecheros participaban del estilo del grafiti pero pertenecen a otra corriente precia. Los llamados flecheros madrileños representan a un colectivo de jóvenes escritores madrileños de la época de los 80 que desarrollaron un estilo de grafiti autóctono, desligado por completo del original movimiento de grafiti neoyorkino tal y como hoy lo conocemos (con una técnica y un estilo nuevo).

La palabra viene de la introducción de flechas en sus piezas. Estos tags surgen de forma espontánea y natural, sin referencia alguna al grafiti importado desde los EEUU, siendo Muelle el pionero en nuestro país a principios de los 80 y seguido por otra serie de escritores símbolos de una época como Rafita, Max 501, Blek "La Rata", Glub, Remebe, Tifón, Josesa Punk... Con una filosofía de grafiti definida, en parámetros generales, por un respeto a los monumentos y lugares artísticos y por el emplazamiento arriesgado de sus pintadas, generalmente en céntricas calles o autopistas. Se caracterizaban, además, por el hecho de engordar su firma añadiéndole bordes, brillos y sombras para hacerla destacar. Esto le confería un estilo específico y una gran personalidad a la insignia de cada uno.

Un dato significativo a recalcar es, como ya se ha dicho, la disolución de estos graffiteros con el grafiti neoyorquino (el cual ya llegó a Europa dentro del paquete Hip Hop). De esta manera se podía observar que muchos de estos graffiteros eran heavies, rockeros o simplemente no pertenecían a ninguna tribu urbana, en contra de lo que pasaría en la llegada de la segunda oleada de graffiteros a principio de los 90, donde este arte estaba más ligado al Rap y en general al movimiento Hip Hop.

Si de algo se puede estar seguro es que el grafiti supuso todo un nuevo fenómeno decorativo de los núcleos urbanos. Al principio no se comprendía bien su uso y las autoridades llegaron a cuestionarse si se trataba de algún tipo de propaganda a manos de algún grupo político.

Además, en los orígenes del grafiti en cuanto a técnica, era todo “muy rústico”; pintaban con retuladores Duply o Novelty en el metro ya que los *sprays* por aquel entonces eran muy caros, mezclaban diferentes botes para conseguir otros colores, no había dosificador para diferentes tamaños de boquilla, se hacía todo “a mano”. (Actualmente esto ha cambiado mucho, en gran medida, gracias a la cantidad de técnicas que se utilizan para hacer grafiti así como a las tecnologías de última generación que han incorporado una gran Suite de programas para trabajar con grafiti mediante técnicas digitales).

Banksy, artista grafitero

Como un ejemplo de escritor mundialmente reconocido y con una alta reputación encontramos a Banksy, un “graffitero global”. De identidad desconocida, se cree que es originario de una localidad cercana a Bristol. Tristán Manco, ilustrador, diseñador gráfico y una de las voces más autorizadas del arte urbano británico, estima que Banksy creció bajo el cobijo de los *sprays* que tan magna repercusión tuvieron a finales de los 80’ en Gran Bretaña. Más allá de sus comienzos, hoy día su trabajo es uno de los más valorados tanto dentro como fuera del mundo del graffiti.

Ninguna de sus obras queda exenta de un fuerte componente de denuncia social. A través de la sátira, reproduce a su manera temas controvertidos que atañen a la política, deporte, cultura, acciones militares, moralidad, etc. Su última aparición tuvo lugar con la llegada de los Juegos Olímpicos a Londres. En esta ocasión realizó dos graffitis dando la “bienvenida a los Juegos”. En uno de ellos mostraba a un atleta lanzando un cohete en lugar de una jabalina, y en el otro, daba vida a un saltador de pértiga elevándose sobre una verja rota.

Como ya se ha aclarado anteriormente, la segunda ola de graffiti en España llegó a mediados de los años 90’ y se desvirtuó de lo que fueron los primeros “flecheros” madrileños, impregnándose de los principios que regían el estilo del graffiti neoyorquino. Actualmente, en España, se puede afirmar que los graffitis han perdido en estilo y ganado en vandalismo.

Pero no hay que olvidar que el graffiti siempre ha sido objeto de polémica debido en gran parte a su naturaleza vandálica. El investigador Fernando Figueroa-Saavedra ha analizado los principales argumentos a favor y en contra en cuanto a este tema.

Argumentos en contra:

- El graffiti es un hábito primitivo, una actividad propia de pueblos culturalmente inferiores.
- Se considera un síntoma de desequilibrio o desajuste mental, algo anormal.
- Se trata de una manifestación infantil, una muestra de inmadurez o deficiencia de algunas personas.

- Es un acto vandálico o de naturaleza antisocial, obra de delincuentes, seres marginales o asociales.
- Sus contenidos son censurables, no aceptados por los cánones oficiales de expresión.
- Genera inseguridad ciudadana, abandono o desprotección.
- Provoca trastornos en el desarrollo de la actividad diaria de las ciudades.
- Es una agresión contra el patrimonio cultural, especialmente el monumental.
- Genera contaminación visual y es un atentado contra el medio ambiente urbano.

Argumentos a favor:

- Es un medio de expresión terapéutico, una forma de desahogo intelectual.
- Se trata de un revulsivo cultural o social que puede aportar una renovación y mejora del modelo social vigente.
- Es un medio de prevención de explosiones sociales o individuales, evitando otro tipo de actos violentos.
- Permite, desde la esfera marginal, el desarrollo de un cauce extraoficial de opinión e información, libre de las tendencias oficialistas.
- Es un baluarte democrático, una práctica popular asociada a la libre iniciativa.
- Se perfila como un medio o herramienta de autoconocimiento personal.
- Su desarrollo como un medio artístico enriquece culturalmente el espacio público urbano.
- A través de su práctica los individuos establecen vínculos afectivos o identificativos con el entorno o el territorio que habitan.

Rudy (escritor) afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“No es lo mismo el estilo que la estética, la estética es obvia, pero el estilo de cada uno es un submundo que solo lo ve quien lo entiende. Y no son todos iguales. Hay un estilo y dentro de todos los estilos hay unos recursos como clásicos de toda la gente que pinta graffiti: tridimensional, es decir, efecto tridimensional, powerline que es una línea fina para resaltar la pieza, brillos, flechas, pompas, reflejos... Es difícil ganarse el respeto con tu obra porque estas en la calle. Pero esa adrenalina de tener la sensación de hacer algo que sabes que está prohibido... nació como algo ilegal y esa parte del graffiti es la que no se puede comprar y hace que esto siga vivo. Graffiti es cultura. Que sea un acto vandálico no quiere decir que no sea una manifestación artística. El mismo hombre con corbata que lo vea poco ético es el mismo que ahora te quiere contratar porque antes éramos vándalos y ahora somos artistas”.*

Actualmente se puede certificar que el graffiti está muy instaurado. Su figura es cada vez más multitudinaria en concursos, festivales, exposiciones, publicidad y, por supuesto, en Internet. Sin embargo, este auge hace que el debate se traslade ahora al seno de la propia comunidad artística. Hay quienes opinan que, el hecho de que el fenómeno esté en gran medida aceptado por la sociedad y hasta fomentado por las propias instituciones, hace que haya perdido su verdadero sentido y lleva a algunos a afirmar que el auténtico graffiti es el que se desarrolla exclusivamente en la calle, de forma espontánea e ilegal.

4.6 Primeros recopilatorios de Rap

Cuando se pasó esa moda tan engordada por los medios que llevó tanto a desprestigiar como a desvirtuar el Hip Hop de lo que realmente representaba, todos los medios desaparecieron. Esto ocurriría entre el 89 y el 91, una época de saturación y maltrato hacia el Hip Hop; según el profesor Francisco Reyes: *“El hecho de que personajes como Jesús Gil o Leticia Sabater salieran rapeando, agotaba”*.

Sin embargo, hubo un primer intento de consolidar una escena de Hip Hop en España con la aparición del primer disco que se publicó a manos del sello discográfico “Ariela” (1989) y que se trataba de un recopilatorio de diferentes grupos de Rap llamado “Rap In Madrid”. En este álbum se incluyeron los temas de grupos como Sweet, Vial Rap, Código Mortal, SSB, Poder Oscuro, Sony y Mony, Mc Randy y DJ Jonco y Jungle Kings. De aquí saldrá el que fue todo un Hit a manos de DNI; el “¡Ei, pijo!”, de Mc Randy, que marcó toda una época e hizo que el Rap en España se diera a conocer. (Aunque parezca increíble, este último Hit fue todo un himno para muchos, llegando a convertirse en el single de Rap más vendido de la historia de este país). Durante este año también se editó el recopilatorio “Madrid Hip Hop”.

Más tarde, en 1990 surgió también a manos del sello “Ariela” otro recopilatorio llamado “Rap de Aquí”, esta vez dando la oportunidad a los artistas de Rap de fuera de Madrid. No obstante, a pesar de estos dos discos, el Hip Hop en España nunca se tomó como algo serio, se quedaron en la producción de esos dos discos y poco más; sin que ello pudiera llegar a generar una escena (conciertos, festivales, clubes...).

Un grupo muy influyente dentro de la escena madrileña fue Jungle King. Cuyo creador, Paco King, actual componente de CPV, aportó frescura y autenticidad al movimiento. Según algunos raperos pioneros en el documental “Dos platos y un micrófono”: *“Paco King lo entendió porque sí, mostró una forma de hacer Rap completamente distinta, ese fue el camino. Lo profesionalizó”*.

Mientras tanto en Barcelona el peso se lo llevaría BZN en 1991. Este grupo apostó por la unión de todos los elementos en un mismo espectáculo con breakers, MC's, DJ's y escritores. De hecho, este fue el primer álbum de Rap que se puede considerar como “serio” y merece ser tomado en cuenta.

Otros grupos que, aunque actualmente algunos no sigan, en aquella época fueron también pioneros y tuvieron mucha repercusión son: Sindicato del Crimen, K1000, Jazz Two, Nación Sur, Defcondos, Estado Crítico, Hinchu Boys...

4.7 La época de las maquetas

A partir del año 1992 el Hip Hop experimentó su mayor declive y pasó a un segundo plano, aislado por el nuevo fenómeno de la música Techno a manos de exponentes muy populares durante aquella época como lo fueron Chimo Bayo o Paco Pil, que acercaron a las masas hacia la llamada “ruta del bacalao”. Como un castillo de naipes, el Hip Hop fue decayendo bajo la falta de atención de los medios de comunicación afectando, primero al baile y a la música pero también al grafiti que se empezó a dejar de hacer.

Toda la época de los 90 fue una época muy oscura de cara a los medios. La moda del Rap se diluyó tanto que las grandes compañías lo dejaron de lado y se desvirtuó. De este modo, entraron en escena personajes como Sonia Cuevas (creadora del sello “Madrid Zona Bruta”), la cual afirma en el documental “Dos platos y un micrófono”: que *“tuvimos que retomarlo los cuatro frikis manteniendo contacto pero, esta vez, más pendientes de la música”*.

Lo bueno del Hip Hop es que con un tocadiscos y un micro ya se pueden hacer canciones y este hecho fue el que, a pesar de la incipiente falta de atención por parte de los medios, el movimiento siguiera prosperando y perfeccionándose en España a través de los que ahora se encuentran en la vanguardia de grupos a nivel nacional que en aquel momento se dedicaron a grabar y a distribuir de manera muy casera sus primeras maquetas. Este hecho, demuestra que, una vez más, el desarrollo del Hip Hop se halla en las calles, por encima de discográficas y medios de comunicación que, en gran medida, lo único que han hecho es desvirtuar y dañar al movimiento tratándolo con el desprecio que no se merece.

De esta manera, sobre el año 93 comenzaría el boom de las maquetas. De algún modo, se desarrolló un movimiento de solidaridad y de camaradería hacia los que seguían fieles al Hip Hop; la gente a veces compraba las maketas de otros grupos solamente por apoyar la causa. Cabe recalcar de que no hubiera Internet; de este modo los mecanismos de difusión no iban más allá del cara a cara entre los raperos; un grupo iba a una tienda y dejaba unas cuantas cintas, se reunían en jams e intercambiaban material, etc.

Salieron a la calle las primeras maquetas de grupos de Zaragoza como la de Kase-O o en Sevilla la maqueta de SFDK. Maquetas con un sonido característico que, a pesar de ello, tuvieron una gran repercusión. No se trataba de otra cosa que de cintas TDK grabadas como se podían, con “cordura, inocencia y artesanía” y, como bien indicaban algunas cintas, se trataba de una producción “semiprofesional”.

A pesar de la poca legitimidad que pudo suponer todo esto para la industria discográfica establecida, este mercado de maquetas fue muy importante para una mayor maduración y comprensión de la cultura ya que fue tan acaparadora en sus inicios por parte de la gran industria que no la dejaron respirar y eso se puede poner

en manifiesto fácilmente si analizamos las primeras letras de Rap en España, dotadas de una escasa técnica lírica así como musical.

Con el mercado de las maquetas, quizás se dio a entender que ese era el límite de la producción de música Rap, pero ahí estuvo Zona Bruta para demostrar que también se podían sacar discos. De este modo, en 1994, bajo la agrupación de una serie de MC's madrileños, salió lo que está considerado como el primer disco de Rap de la historia de España a manos del grupo CPV o “El club de los poetas violentos” formado por Supernafamacho, Kamikaze, Paco King, el Meswie o Frank-T, entre otros. Poco a poco se fueron formando los canales necesarios para que hubiera esa comunicación entre el Hip Hop y el público. De esta manera, comenzaron a establecerse los cimientos para el surgimiento de una escena real de Hip Hop en España.

Fotografía: www.elenarabioso.com

Este hecho dio a entender al público más juvenil que hacía maquetas de Rap por aquel entonces que el futuro del Rap en España no estaba en eso y, de este modo, el Hip Hop experimentó una primera profesionalización. A partir de aquí se cambió el rumbo del Rap y, esta nueva generación de MC's más “profesionales” vinieron reivindicando lo que no se había acabado de cerrar en la etapa anterior.

Jota mayúscula (director del programa El Rimadero) afirma en “Dos platos y un micrófono”: *“Éramos un grupo de amigos que nos gustaba hacer Rap, sin ninguna intención ni objetivo. A nivel técnico era muy precario. Pero al escucharlo se hicieron profesionales”*.

Acción Sánchez (DJ de SFDK) afirma en “Dos platos y un micrófono”: *“la forma de rimar de ahora viene de Madrid Zona Bruta, hasta el momento todo eran pareados pero esa gente hizo los cimientos de la técnica en el Rap; métricas, estructuras...”*.

4.8 Popularización de la música Rap en España

De esta manera, los diferentes grupos de Rap que había por aquel entonces comenzaron a desarrollar diferentes estilos y técnicas dando lugar a un boom en el que, todavía actualmente, se están recogiendo los frutos sembrados durante aquella década.

Un grupo pionero que sacó su primer disco “Vacaciones en el mar” en 1996, fueron los mallorquines La Puta Opp, que fusionaron Rap con Ragga. En Barcelona salió en 1997 el disco “Hecho, es simple” de 7 notas 7 colores. Este álbum fue muy bien recibido, no solo por raperos sino también por punkys⁵ de la época. Mucho Muchacho demostró desde sus inicios un estilo fresco y nuevo.

Pero también surgieron importantes grupos como Solo los solo que se atrevieron a fusionar en 1998 Flamenco con Rap con el propósito de acercarlo a la gente de a pie. Solo los Solo, además, se han caracterizado por su constante evolución y variedad de registros y temáticas diversas.

Todo este boom de diferentes artistas de Rap fue acompañado de un gran revuelo que culminó en 1999 con el disco “Genios” de Violadores del Verso. Con ello comenzaron los conciertos y las giras por España.⁶

Durante esta última década, este hecho no ha dejado de crecer y de expandirse llegando cada vez a más público. Por lo general, el target de oyentes de música Rap en España, vendría determinado por jóvenes de entre 14 y hasta 40 años (en el caso de tratarse de un raperos de la “oldschool”). El hecho de que no se escuche tanto Rap americano y “venda” más el rap en español es lógico teniendo en cuenta la identificación del fan con las letras del MC (que será mayor cuanto más cercana le resulte la temática sobre la que se le hable).

Todo esto lo que ha generado es una escena de Hip Hop con su correspondiente mercado musical: conciertos, festivales, giras... Con esto, tanto organizadores de eventos como el propio artista, pueden llegar a obtener grandes beneficios (raramente de los pocos discos que se vendan; los mismos, que el propio artista comparte en Internet).⁷ Actualmente, se puede afirmar que el presente y posiblemente el futuro del Rap español se sustenta en las giras musicales y en los conciertos.

Así pues, cabe citar a algunos de los artistas que, como los ya mencionados anteriormente, han conseguido hacer de su vida su trabajo: La Excepción, Tote King,

⁵ Las similitudes entre la escena Punk y el Hip Hop son claras; tanto por compartir el tiempo de su surgimiento, como por el ejemplo en la asimilación de la filosofía del “Do it yourself” (Hazlo tú mismo), para paliar la falta de oportunidades.

⁶ Actualmente los grupos de Rap en español han abarcado también el mercado latinoamericano con giras y conciertos. Hay que destacar la referencia que es España para América Latina y viceversa, ya bien por el lenguaje común como por su cultura que todavía se refleja más en los raps.

⁷ Esto tiene mucho que ver con el auge de los festivales musicales durante los últimos años y el negocio que suponen tanto para los artistas, como para los organizadores, como para los comercios de las localidades en las que se celebran.

Sfdk, Nach, Hablando en Plata, El Chojin, Swan Fyahbwoy, Morodo, La Mala Rodríguez... (ésta última muy reconocida internacionalmente). Pero esta popularización no meramente ha afectado a los *MC*'s más consolidados del panorama.

Hoy en día, se puede afirmar que en España existe una escena de Hip Hop real y estable formada por diferentes artistas que, ahora sí, pueden vivir de ello. También es cierto que la repercusión que esto ha provocado en los medios tampoco ha sido muy significativa (y menos si la comparas con la de Estados Unidos). No obstante, sí que se han creado una serie de plataformas; sellos discográficos, revistas como “Hip Hop Nation”, programas de televisión como Ritmo Urbano, festivales como el “Hipnotic Festival”, y también cadenas que han apostado desde el principio por este género (como es Radio 3 con programas como “La Cuarta Fase” o “El Rimadero”, un programa dedicado al Hip Hop y presentado por J.Mayúscula que lleva ya dieciséis años en antena).

Las batallas de Gallos

Como ya he explicado anteriormente, otra práctica común entre los raperos de la calle son las “batallas de gallos”. Actualmente en España existe una competición a nivel nacional organizada por Red Bull y presentada por el *MC* barcelonés M-Baka. En esta competición que tiene lugar desde el año 2004 en las diferentes capitales del país, *MC*'s de toda España se acercan para concursar. Esto se lleva a cabo mediante un sistema de clasificación en el que un jurado experimentado decide quién es el *MC* que pasa a la siguiente ronda (dependiendo del furor que causen sus rimas en el público). Finalmente, el ganador de la final nacional viaja hasta Latinoamérica donde compite con los ganadores de los diferentes países de habla hispana y es obsequiado con el cinturón de campeón de los gallos y un premio en metálico.

4.9 División por géneros, temáticas y zonas geográficas

A pesar de la diversificación de estilos en los diferentes grupos de Rap de toda España (un hecho que hace muy complicada la tarea de clasificación por géneros y temáticas), voy a tratar de hacer un acercamiento y categorización hacia las diferentes tendencias del Rap que existen actualmente en nuestro país.

En este momento, existe un gran contraste de estilos de Rap en la producción musical; tanto por las bases de los productores como por las letras que las acompañan. Esto se debe a las diferencias geográficas que existen entre las diferentes comunidades del territorio español. Aunque parezca tópico, es cierto que el clima en el que crecemos influye mucho en el desarrollo de nuestra personalidad y esto se refleja claramente en los diferentes estilos de Rap que se hacen actualmente en España.

Cabe diferenciar entre género y temática; el género musical sería el Rap, pero este se divide en subgéneros: Gangsta Rap, 80 Oldschool, Jazz Rap, Trap... dependiendo del estilo de la instrumental. Por lo que respecta a la temática de los versos, la clasificación vendría dada por: Rap político, Rap hippie, Rap romántico, Rap de competición (se entiende que va dirigido a los grupos que participan de este subgénero), Rap compromiso (pendiente de la educación así como de causas sociales)... También es cierto que ambas clasificaciones son perfectamente

adaptables entre sí pudiendo encontrar, en la escena actual, miles de fusiones de diferentes géneros y estilos musicales agrupados en un Rap.

En el ámbito de las producciones musicales, la tendencia de los nuevos productores ha ido en dos direcciones; por una parte se ha buscado ese punto de innovación y creación de nuevos ritmos (fusionando estilos y creando nuevas tendencias); y, por otra parte, ha habido una regresión a los ritmos antiguos (especialmente de la década de los 80 y de los 90) pero esta vez con un mayor perfeccionamiento de la técnica.⁸

Algunos de los productores más aclamados en la escena Underground del Hip Hop en España son: Lex Luthorz, R de Rumba, Torrijo, Real Beats, Acción Sánchez, Big Ozone, J Mayúscula, Agorazein, ManuBeats, Cookin Soul, M.Padron... la mayoría integrados ya en grupos de Rap, aunque muchos venden y exportan a otros países sus producciones y también hacen remixes (como es el caso de Cookin Soul).

Pero, centrándonos en las diferencias geográficas de la topografía española podemos encontrar sobretodo una gran diferencia de estilos entre el norte y el sur del país. Un hecho que ha avivado, más si cabe, esa competición (presente durante toda la gestación del movimiento), entre las diferentes zonas o territorios de España para demostrar en cuanto a métricas, letras, producciones, estilos, etc., quien “representa” mejor al Hip Hop.

Ejemplos de clasificación por zonas geográficas:

- País Vasco

En el norte, concretamente, en Vitoria (País Vasco) podemos destacar al grupo La SDJ Crew (de lo más *underground*⁹ del panorama, que iría encasillado en Rap Gangsta de competición (aunque otro concepto del que surgió originalmente en EEUU teniendo en cuenta las características y los conflictos del país en el que se hallan). Se caracterizan por bases muy duras a partir de samplers, en muchas ocasiones, de canciones del folklore español (por ejemplo samplean a Rocío Jurado). Por lo que respecta a las letras, cuentan historias inspiradas en mafias, terrorismo, atentados, etc. rodeadas de influencias musulmanas debido a que uno de sus componentes es musulmán. Sus descripciones confieren tal grado de veracidad a todo lo que cuentan que, a pesar del elemento imaginativo, te sumerge en ese ambiente de rabia y odio acompañado de un canto hacia lo autóctono. Además, cabe destacar la temática de cada disco ya que en cada uno encontramos una historia y un trasfondo distinto.

- Andalucía

Por otro lado, en el sur (Andalucía) encontramos grupos como Triple XxX, Sfdk, La Excepción, Juaninacka, Tote King & Shotta o La Mala Rodríguez. Estos grupos se

⁸ Actualmente existen una gran cantidad de plataformas Web donde muchos productores comparten su trabajo para cualquier usuario (bien gratis o bien pagando). Una de las más famosas es HH Groups que también se dedica a subir y a difundir las maquetas de los jóvenes artistas.

⁹ Por *Underground* nos referimos a la música que se hace sin ninguna intención de comercializarse.

caracterizan por sus ritmos más “guasones” y de fusión con géneros como el Flamenco, la Rumba o la Salsa; así como por sus letras llenas de humor y, por lo general, más positivistas (sin dejar a un lado el elemento reivindicativo presente en toda la cultura). Aunque también podemos encontrar grupos andaluces que se encuentran fuera de esta generalización por sus letras y ritmos duros; formaciones musicales como: Dogma Crew, Hablando en Plata Squad, H Mafia...

- **Zaragoza**

Otra ciudad muy importante que ha desarrollado su propio estilo de Rap y ha sido cuna de muchos de los MC's que fueron pioneros y que lideran el panorama actualmente es Zaragoza. En este territorio podríamos diferenciar dos ramas de Rap; por un lado encontraríamos un estilo más competitivo ejemplificado en grupos como Violadores del Verso, y por otro lado un estilo más profundo y trascendental (aunque también teñido de competición) en MC's como Rapsusklei, Shariff, Xhellaz o Rafael Lechowski.

- **Madrid**

Mientras el Rap de Zaragoza se apoya sobre todo en el perfeccionamiento de las letras, en Madrid ha cuajado más la competición, por lo general, acompañado de letras competitivas con ritmos duros. Dentro de esta clasificación encontraríamos a los ya nombrados CPV, pero también a grupos como VKR (Verdaderos Kreyentes de la Religión), Duo Kie, A 3 bandas, Crew Cuervos, Agorazein (unos jóvenes que han actualizado tanto el estilo como las letras hacia otro tipo de instrumentales más sintetizadas), etc. Un ejemplo de MC's que han tomado una gran relevancia dentro de la rama Dancehall Raggamuffin son Swan Fyahbwoy y Morodo.

- **Cataluña**

Si nos trasladamos a Cataluña encontramos grupos muy consolidados como Cookin Bananas (formado por Mucho Muchacho, anterior componente de “7 notas y 7 colores”, y Cookin Soul), pero también otros grupos como Falsalarma (con canciones muy buenas como “Bondad o malicia” que refleja el maltrato de la mujer en la realidad social que vivimos. <https://www.youtube.com/watch?v=5BdPdl9-zyo>). Y también otros grupos como Magnatiz o La Técnica, este último formado por el MC Metro que aportó mucho a los inicios del Hip Hop en España con su grupo Geronación.

- **Comunidad Valenciana**

Si nos trasladamos a la Comunidad Valenciana, encontramos también un estilo más alegre que el del norte, aunque es tanta la diversidad de raperos que resulta complicado incluirlos en un único género. Así pues, encontramos artistas como Alberto Gambino (influenciado por ritmos de ragga), Suite Soprano, Arma Blanca... y lo que sería el nuevo fenómeno del Rap español, a manos de las tan politizadas como ácidas letras de Los Chikos del Maíz.

Ejemplos de clasificación por temáticas:

- **Rap político**

Este grupo se considera pionero en el Rap Político. Aunque esta definición puede resultar, cuanto menos, dudosa (teniendo en cuenta que en todo Rap, para que sea reconocido como tal, debe haber implícito un mensaje político); también es cierto que los orígenes del Rap en español se desvirtuaron en gran medida de la revolución y de la transgresión y eso dio paso a un seguido de temáticas más banales en ciertos grupos.

En ese ámbito, Los Chikos del Maíz han sabido poner su nombre en lo más alto del panorama mediante textos corrosivos (siempre en defensa de la ideología del Marxismo-Leninismo con el objetivo de despertar nuevas conciencias obreras). Este hecho ha provocado todo tipo de revuelos y polémicas en la sociedad. Pero los Chikos del Maíz también se muestran críticos sobre todo con los mismos raperos con los que comparten escena echándoles en cara la falta de conciencia obrera, así como la falta de rebeldía hacia el poder, (que es la causa principal por la que, originalmente, surgió el Hip Hop).

Fotografía: www.youtube.com

A este fenómeno de Rap estrictamente político que trata básicamente de buscar la provocación de los sectores más conservadores y neoliberales de la sociedad española mediante sátiras y rimas muy violentas, se le une también la figura del barcelonés Pablo Hasel: condenado por La Audiencia Nacional a dos años de prisión por “enaltecimiento del terrorismo”. ([Noticia sobre la condena de Pablo Hasel](#))

Pablo Hasel va todavía más allá, si cabe, que las letras de LCDM. Con canciones como: “Muerte a los Borbones”, “No me da pena tu tiro en la nuca” o “Libertad presos políticos”; y frases muy controvertidas como “los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen”, “quienes manejan los hilos merecen mil quilos de amonal” o “pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”.

Este tipo de grupos critican, además de a la sociedad capitalista, a aquellos raperos que últimamente se han sumado al Rap protesta por “moda” como consecuencia de la crisis en la que vivimos.

- **Rap-compromiso**

Otros artistas muy reconocidos, ya tanto por su trayectoria como por su compromiso social a la hora de ofrecer talleres e ir por diferentes colegios haciendo charlas son: El Chojin (Torrejón de Ardoz) y Nach (Alicante). Algunos de los raperos más “underground” del panorama nacional actual consideran que lo que han hecho exponentes como estos es “venderse” en la medida en que crean canciones a partir del Rap como compromiso. Un hecho que les ha hecho ser muy reconocidos, especialmente entre la gente ajena al movimiento, debido al carácter más “amable” de sus letras. En mi opinión, aunque los que realmente entienden el Hip Hop se muestren más interesados en el Rap originario (competitivo y violento), es menester que también existan en el panorama artistas como Nach o el Chojin, ya que esto puede cautivar en primera instancia a una persona para que, más tarde, llegue a interesarse más profundamente por todo lo que engloba el Hip Hop

El Rap, al tratarse de un movimiento social activo, es inherente a todos los cambios que puedan sucederse en una sociedad. Esto repercute, en gran medida, en una continua actualización y renovación de los contenidos de los temas musicales (un hecho muy positivo para cualquier cultura) así como en el aparato educativo que puede suponer para los millones de jóvenes que se sienten representados en ella. Algunos, incluso, llegan a considerar al Rap como su telediario personal.

- Rap femenino y Rap feminista

Cabe diferenciar ambos términos. Mientras el primero no tiene porqué conllevar ningún mensaje feminista (a no ser que este se contemple por el simple hecho de que lo cante una mujer), el segundo sí que llevaría una carga puramente reivindicativa hacia los derechos de la mujer y la igualdad frente al patriarcado.

Además de la lucha del Hip Hop tan arraigada a los derechos sociales, a través de la historia, este movimiento también ha demostrado que sirve para reivindicar muchas otras causas, entre ellas, la igualdad de género. Es por ello que cada vez con más ahínco también las mujeres han encontrado en el Hip Hop un arma para reivindicar sus derechos; ya sea mediante el Rap femenino, el Rap feminista, o una mezcla de ambos.

Encontramos claros exponentes en las venezolanas Neblina y Mestiza:

https://www.youtube.com/watch?v=EID5zLBG_nA

Gabytonia: <https://www.youtube.com/watch?v=H7lv8VmgEUY> con un mensaje claro y conciso contra la cosificación de la mujer.

También encontramos algunas artistas pioneras en España como Arianna Puello:

<https://www.youtube.com/watch?v=irUNdhWg5Cc>

o La Mala Rodríguez: <https://www.youtube.com/watch?v=iW638CXVu8A> Esta última, una de las artistas más reconocidas internacionalmente.

Pero también otras artistas quizás no tan conocidas, han hecho del Hip Hop su forma de vida y su particular manera de luchar contra los valores de una sociedad todavía muy machista a pesar de los años. Aunque, en este caso, el mensaje no sea únicamente feminista, sino también transcendental y retrato de una realidad, es difícil

pasar por alto el hecho de que lo cante una mujer y la repercusión o la inspiración que esto puede conllevar sobre todo para las jóvenes raperas. (Está constatado que el número de mujeres en los conciertos de Rap aumentan cuando la intérprete es una figura femenina).

Zeta.A: <https://www.youtube.com/watch?v=ul6D3nczyeQ>

No obstante el rechazo de la sociedad por estas nuevas voces que se alzan para gritar lo que muchos todavía se niegan a escuchar, finalmente, parece que sí que ha habido (o está habiendo) un cambio para una sociedad más tolerante con las minorías. Cada vez más, tanto en la lucha de la mujer como en los derechos de los LGTB (Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales), parece ser que ha comenzado un proceso irreversible pero, al mismo tiempo, todavía con un largo camino por delante, también en los colectivos de Hip Hop donde predominan los hombres y donde, en muchas ocasiones, todavía se abusa de un mensaje misógino.

En este ámbito es clave el trabajo de Calala; se trata de una fundación creada por feministas de Latinoamérica y de España para dar su apoyo al movimiento feminista pero también al LGTB. Y es gracias a esta asociación por lo que se creó “Femcees, flow feminista” un CD para promocionar el rap feminista al mismo tiempo que dar apoyo a ciertos colectivos y proyectos solidarios.

4.10 Acercamiento a las estructuras líricas y figuras literarias en comparación a la poesía tradicional

Para desarrollar este apartado habría que empezar diferenciando entre Rap y poesía. Este tema ha sido acogido por muchos raperos que han manifestado su opinión a través de sus letras; unos insisten en que el Rap es poesía, otros advierten que se trata de ingenio y ritmo, prosa rimada, etc. Pero, si nos detenemos a comparar las características que engloban ambas disciplinas, encontraremos un gran número de similitudes entre ellas. [Nach - “Hoy converso con Miguel”](#)

Cabe destacar algunas de las diferentes estructuras de rimas que se usan en el Rap español:

- **Estructura ABBA de rima asonante**

Riot propaganda “Guerras púnicas”

Donde el pueblo la pasa putas A
y muchos rapers hablando de hacer plata, B
o vendiendo filosofía barata con las frases que sacan B
de los sobres de azúcar. A

- **Estructura AAAA de rima consonante**

Fuck tha Posse (Sharif) “Ero’s”

Del mundo prisionero A
y a saber dónde estará mi carcelero A
con la llave de mi alma en su llavero A
por miedo a ser sincero A
tantas veces renegué de los que quiero A
que hoy el miedo lo dejé junto al dinero A

- **Estructura: AABB de rima asonante**

Suit Soprano “Por los siglos de los siglos”

Por lo que buscas, por lo que encuentras A
por el calor de su cama, por estas letras A
Por mi familia que me cubre las espaldas B
por la humildad de compartir to' lo que tengas B

- **Estructura ABAB de rima asonante**

Rapsusklei “La Magdalena”

La típica historia de una zagala de **barrio**, A
como cualquier otra andaba por boca de **todos**, B
Ninguno de ellos se moría por sus **labios** A
pero ella moría en agrios desnudando sus **tesoros**, B

Y así hasta un sinfín de combinaciones que, cuanto más complejas, mayor técnica se demostrará en la estructuración de versos.

También predominan el uso de figuras literarias tanto en una disciplina como en la otra: hipérboles, metáforas, alegorías, metonimias, hipérbaton, onomatopeyas... ([Trabajo que analiza en profundidad las figuras retóricas en el Rap](#)). Puesto que el análisis en profundidad se extendería demasiado, vamos a basarnos en algunos ejemplos:

- **Personificación**

Nach con Rapsusklei “En la cuerda floja”

Vivimos intensamente **como si el tiempo nos odiara**,
morimos por cada palabra sin temerle nada,
vivimos viendo cimas que están cada vez más cerca,
morimos si la rutina vigila tras nuestra puerta.
Seguimos recargando el arma,
vomitando el alma, escribiendo el malva,
aguantando el peso en nuestra espalda

- **Aliteración:**

Crema “Cada uno en su lugar”

Soledad **se** escribe con **s**,
de **silencio** de **suicida** de **salida**
y de **susurros** por **salvarme**

- **Comparación:**

Rafael Lechowski “La nada eterna”

Así mi verso penetre tu pecho sin rozarlo hasta llegar al alma
igual que traspasa el cristal la luz del alba.

- **Hipérbole:**

Kase.O “Sólo quedar consuelo”

¿Conoces la luna?, allí arriba puse mi listón.

- **Alegoría:**

Kase.O “Pura droga sin cortar”

No te hagas cruces por saber mi **poción**,
traigo emoción al **punto de cocción**,
alta **cocina de rima**, convierto **raps en gelatina**,
pasto de letrinas, no te imaginas

Beef

Llegados a este punto, voy a relacionar la competición que existe actualmente entre los *MC's* y la que pudo existir en ciertos poetas, así como algunos de los *beef* más famosos de España. (Recordar que un *beef* es una canción en la que, mediante agresiones verbales, un *MC* humilla a otro).

Todo empezó cuando Kase.O (Zaragoza), a partir de unas críticas que escuchó de Metro (Gerona), escribió una canción llamada [“Mierda”](#) en la que le insultaba y despreciaba por su “falsedad”. Es tan bestial la crítica que le hace que se ha convertido en todo un himno para muchos, hasta el punto de llegar a influenciar la carrera del *MC* de Gerona apartándolo del Rap por un tiempo. Esto ocurrió por el año 1999 pero, pasado un tiempo, Metro ha vuelto a escribir Rap protesta y también contestó al *beef* de Kase.O en su canción [“Ira”](#).

Finalmente, en el año 2012 se produjo la reconciliación pública definitiva, cuando Kase-O acudió a un concierto de La Técnica (grupo actual de Metro y Dejota Soyey) en la Sala El Arrebato de Zaragoza y se subió al escenario junto a Metro para hacer las paces mediante un alegato a favor de la unidad y la paz en el Hip Hop. Asimismo, unas semanas después del concierto, el colectivo musical Masquepalabras.org subió un nuevo vídeo grabado en los backstage del concierto en el que Dejota Soyey, Metro y Kase.O interpretaban juntos un tema a capela, suponiendo esto el final de uno de los *beef* más famosos de la historia del Hip Hop en castellano.

Encontramos un antecedente claro a los *beef* del Hip Hop en la poesía tradicional, especialmente en el siglo de oro, por ejemplo, entre las riñas llevadas a cabo por Luís de Góngora y Francisco de Quevedo en las que se insultaban uno al otro mediante “puñetazos retóricos”. (Otro ejemplo más de las similitudes existentes entre el Rap i la poesía). A continuación, dos ejemplos de *beef* llevado a cabo por estos poetas.

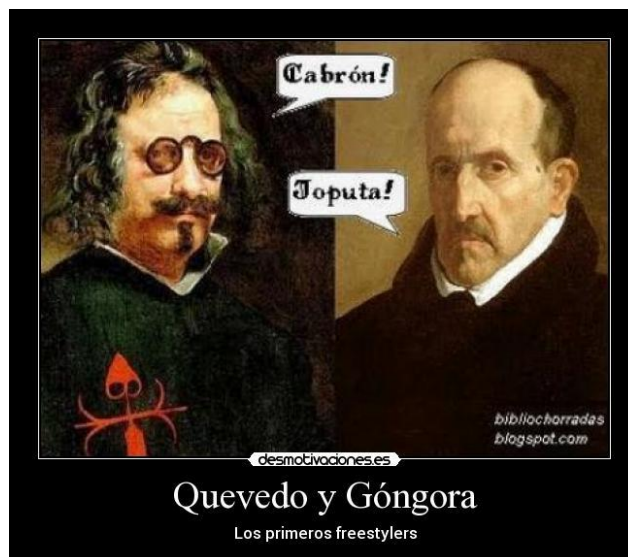

Imagen: www.desmotivaciones.es

A don Francisco de Quevedo

Cierto poeta, en forma peregrina
cuanto devota, se metió a romero,
con quien pudiera bien todo barbero
lavar la más llagada disciplina.

Era su benditísima esclavina,
en cuanto suya, de un hermoso cuero,
su báculo timón del más zorrero
bajel, que desde el Faro de Cecina

a Brindis, sin hacer agua, navega.
Este sin landre claudicante Roque,
de una venera justamente vano,

que en oro engasta, santa insignia,
aloque,
a San Trago camina, donde llega:
que tanto anda el cojo como el sano.

A una nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.

5 LA EVOLUCIÓN DEL RAP OPTIMIZADA GRACIAS A LAS TIC

Qué son y para qué sirven las TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son todos esos instrumentos y programas que asisten, disponen, comunican y orientan la información mediante soportes técnicos. La automatización, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más desarrolladas, aunque su incremento y progreso está causando que cada vez surjan más estándares.

Las TIC aprovechan la optimización, el manejo de la información y el perfeccionamiento de la comunicación. Permiten proceder sobre la investigación y crear una mayor comprensión. Comprenden todos los ámbitos del hábito humano. Están en todos los lados y modifican los espacios de la práctica diaria: el empleo, las formas de aprender, las características para comprar y vender, las gestiones, la enseñanza y el acceso a la salud. Se podría afirmar que a raíz de su surgimiento y utilización, las TIC han sido cimientos esenciales para la sociedad y la educación ya que nos mantienen en continuo contacto y nos permiten intercambiar información con otras personas a pesar de la distancia. También nos suministran educación a distancia y en línea para las personas que no pueden ir de forma presencial a la escuela innovando en la forma de enseñar y de aprender.

Estos grandes avances han convertido la sociedad y la vida del individuo ya que, de alguna forma, intervienen en todas las esferas, principalmente en las profesionales, y es por ello que se piensa que sin todas estas herramientas no se puede trabajar, y es cierto; actualmente los hombres dependen de la tecnología que tiene a su alcance, sin embargo, todavía no la han aprovechado al máximo.¹⁰

La evolución del Rap optimizada gracias a las TIC

Teniendo en cuenta todos los ámbitos en los que se da el uso de las TIC, al centrarnos en el ámbito musical del género Rap, delimitaremos el estudio a las plataformas más utilizadas como método de difusión de contenidos.

Para empezar, no hay que olvidar el hecho de que con una base, un micrófono y un ordenador ya se pueden crear canciones; y más tratándose de Raps. Este hecho lo que ha provocado es un sinfín de nuevos artistas (más o menos conocidos) que, a través de plataformas online como Youtube, Soundcloud, Facebook, etc., han sabido aprovechar muy bien todo lo que les ofrecen para sacar el máximo provecho a la difusión de su producto.

Como ya hemos explicado en lo que consiste la cultura del Hip Hop, cabe recordar que esta producción de contenidos no se reduce simplemente a la producción musical, puesto que existen un sinfín de contenidos digitales relacionados con el Hip Hop

¹⁰ Fuente:

http://www.academia.edu/5825777/ENSAYO_COMO_HAN_INFLUIDO_LAS_TICs_EN_LA_EDUCACION_Y_LA_SOCIEDAD

canales como “Boa” creadores de material audiovisual, revistas digitales, foros, blocs...). En este ámbito, destaca el trabajo de muchos blogueros de Youtube que han adaptado muchas temáticas relacionadas con el Hip Hop a sus canales: análisis de batallas de gallos, documentales, revistas digitales como Hip Hop Actual, espacios humorísticos como el blog de “Jodida por el mundo”, etc.

Llegados a este punto, encontramos dos vertientes hacia lo que ha significado la masificación de contenidos de Hip Hop en Internet. Por un lado, esto ha supuesto un beneficio para la cultura (en el caso de un “veterano”/entendido del Rap) al ofrecer un contenido educativo que pueda aportar nueva información sobre el Hip Hop. Pero, por otro lado, como llevamos viendo durante todo el estudio, el problema sigue siendo la fácil desvinculación del género conocido como Rap dando paso a otro tipo de rap que poco o nada tienen que ver con la cultura (un hecho que solo se advierte si formas parte del movimiento). Todo esto a lo que induce una vez más es a desvirtuar, desprestigiar, ridiculizar, incluso a manchar el nombre del Hip Hop mediante productos comerciales (en el caso de algún artista reconocido) y con temas de rap “poco madurados¹¹” en el caso de nuevos artistas que suben sus trabajos a Youtube.

Se puede afirmar que la optimización del Hip Hop gracias a las TIC ha roto con la dicotomía entre los diferentes artistas (profesionales y no) permitiendo la unificación de los trabajos de ambos en un mismo soporte.

Doble H (reconocido MC español) afirma en el documental *Dos platos y un micrófono*: “*Antes el que tenía disco se supone que tenía una trayectoria y lo otro eran maquetas, pero ahora se ha unificado todo*”.

A pesar de ello, no deja de ser muy importante el hecho de que el Rap haya llevado a tantos jóvenes a escribir versos (más o menos acertados). Este es un hecho muy beneficioso que promueve la imaginación y la creatividad además del componente terapéutico que puede significar para tu estado anímico.

Así mismo, los nuevos jóvenes MC's han encontrado en las TIC el camino para popularizar su música. Encontramos algunos ejemplos muy actuales como Foyone (que empezó subiendo material audiovisual en el que aparece rapeando en directo sobre una base), pero también otros grupos como Agorazein, Natos y Waor, C.Terrible, Suite Soprano... Ejemplos de cómo algunos grupos, gracias a las TIC, han conseguido generar una escena alrededor de sus Raps con seguidores que desean escucharlos y un seguido de conciertos.

¹¹ Por poco madurados me refiero al hecho de que para escribir un rap en condiciones se necesitan algunos años de aprendizaje. Cuando se lleva un bagaje y se experimenta una evolución de la técnica es realmente cuando se acaban dominando factores como el ritmo, la melodía, el mensaje, las respiraciones... y se comienza a desarrollar el *flow*.

[Ejemplo Freestyle](#) con *flow* y técnica perfeccionada (Chuti, ganador de la final nacional de la “Batalla de los gallos 2013”).

6 OBJETIVO FINAL: CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA CULTURAL ONLINE (SITIO WEB)

Este trabajo de investigación se ha realizado con la intención de ofrecer una información bastante exhaustiva sobre el Hip Hop, sus orígenes y su desarrollo, tanto en su país de origen como en España.

Durante este largo proceso de estudio se me han abierto más expectativas y líneas de investigación de las que esperaba; es por ello que, teniendo en cuenta lo que falta y lo que sobra de muchos de los sitios webs que he podido visitar, he decidido no quedarme en la simple redacción de una memoria sino ir más allá.

La decisión de plasmar todo este conocimiento adquirido en una nueva plataforma online (o sitio web) servirá de herramienta de comunicación para todas aquellas personas que quieran informarse acerca de este movimiento (incluidas las que ya formen parte de él), puesto que seguirá permanentemente abierto a nuevas entradas y publicaciones con la actualidad del momento. Dicho sitio web consta de tres apartados principales: blog (donde se colgaran las entradas diarias), introducción y historia del Hip Hop.

Podemos encontrar dicha plataforma en el siguiente enlace: <http://hiphopsocialmovement.weebly.com/>

7 CONCLUSIONES

Una vez finalizado el estudio, son muchas las conclusiones que pueden derivar de los diferentes aspectos sobre los que incide la cultura del Hip Hop; que todo lo que se ha explicado, sirva para romper con todos los prejuicios y clichés que se han formado alrededor del surgimiento puramente social y reivindicativo de este movimiento.

Desde su componente filosófico hasta la relación del Rap con otros géneros musicales, que el pasado del Hip Hop sigue una evolución muy interesante mezclándose con los diferentes estilos de la música afroamericana. También se ha indagado en sus orígenes remarcando los acontecimientos que supusieron algún cambio, sobretodo en los movimientos por los derechos civiles.

Es cierto que, quizás en la actualidad, el movimiento se ha desvirtuado de sus orígenes en ciertos aspectos. Lo positivo de todo esto es que este hecho (acompañado de su optimización gracias a las TIC), todavía realza y expande más los contenidos de Hip Hop en la red, y con esto estrecha los lazos y el entendimiento de los que forman parte de esta cultura y siguen alimentándola y representándola como se merece. Se puede afirmar que la optimización del Hip Hop gracias a las TIC ha roto con la dicotomía entre los diferentes artistas (profesionales y no) permitiendo la unificación de los trabajos de ambos en un mismo soporte.

La presencia del Hip Hop en los medios de comunicación también es muy notable y ha ido ligada a esta cultura, en gran medida, por el negocio comercial que ha demostrado suponer.

Otra conclusión muy importante a tener en cuenta es el aparato apaciguador que significó el Hip Hop en sus orígenes vandálicos (1970). Pero que, actualmente, todavía sigue significando para todos aquellos jóvenes que se desahogan creando arte (ya sea bien en graffitis, DJ's, raps o bailando break).

También se pone de manifiesto el compromiso social y educativo del Hip Hop, sirviendo como medio de comunicación para advertir de los problemas de la sociedad así como de captación y aprendizaje para aquellos que se identifican con esta filosofía de vida hacia unos ideales de respeto mutuo y auto superación. [Rap vs Racismo](#)

Por lo que respecta al Hip Hop en España, las diferencias geográficas de la topografía española suponen una gran variedad de estilos entre el norte y el sur del país debido a las diferencias climáticas. Un hecho que ha avivado, más si cabe, esa competición (presente durante toda la gestación del movimiento), entre las diferentes zonas o territorios de España para demostrar en cuanto a métricas, letras, producciones, estilos, etc., quien “representa” mejor al Hip Hop.

Las similitudes en las figuras retóricas de la poesía tradicional en comparación a las del Rap son más que evidentes. Pero, ¿entonces porque esa duda y cuestionamiento continúo de si el Rap es poesía? Esto viene determinado, sobre todo por aquellos ajenos al movimiento ya que, al tratarse de una cultura tan difícil de comprender desde fuera con un mensaje y un vocabulario intrínseco, muchos de los temas sobre los que se rapean no son bien acogidos en muchas ocasiones. La gran mayoría de lo que se oye a nivel popular es una colección de clichés, machismo, violencia, palabrotas, rebeldía, etc. Pero realmente existen propuestas con letras muy inteligentes, bien elaboradas y con un nivel poético muy alto¹².

Hay que diferenciar el hecho de que no es lo mismo leer un poema escrito que cantarlo sobre un ritmo; es por ello que en el Rap existe una mayor libertad en cuanto a versos, estructuras, etc., ya que lo que importa además del mensaje, es la musicalidad y el ritmo. En la poesía tradicional esto viene determinado por el tipo de poesía (soneto, égloga, elegía...) y sigue un orden más estricto en cuanto a contar versos, etc. (aunque también existen versos libres). Pero en el Rap esto se hace con más libertad todavía; se puede afirmar que una de sus características elementales es su manejo de la rima hasta la exageración, cumpliendo su función como poesía urbana a la hora de informar y comunicar. [Experimento social Rap](#)

El Doctor Francisco Reyes, experto en el tema y profesor de Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, ha recopilado muy acertadamente en 12 puntos las conclusiones que se pueden sacar:

Desde que la cultura Hip Hop desembarcó en España en 1984, son muchas las situaciones vividas y los altibajos que ha experimentado el movimiento:

1. La falta de comprensión por parte de los medios de comunicación, la apatía y el desconocimiento generalizado sobre cualquiera de sus elementos han ayudado a

¹² Por ejemplo el rapero Rapsusklei apareció en el libro de texto de Lengua y Literatura de 1º de de la ESO editado por Akal (Vicens Vives), donde es considerado una figura de la poesía contemporánea.

crear aún más desorden entre los no iniciados y a divulgar fundamentos erróneos sobre esta corriente.

2. Se puede verificar que gran parte de las reseñas que contienen el término graffiti en solamente son tratados como pintadas. Además, los insuficientes textos que se aproximan al fenómeno tienen muchos datos confusos al estar redactados por personas de fuera del movimiento. Sobre el Rap en español y el Breakdance directamente no hay nada publicado.

3. En los últimos años el Hip Hop ha pasado de ser un elemento de unión y paz a, más bien, todo lo contrario; los B.Boys han pasado de ser “buena gente” a ser delincuentes, de reinar el “buen rollo” a ser una tribu urbana hostil incluso entre ellos.

4. La calidad y el estilo de las firmas ha disminuido mucho, basándose en copias de copias.

5. Además a esto hay que añadirle el deterioro del graffiti a manos de ciertos escritores que se dedican a rayar los cristales o a tachar las firmas de los otros.

6. Uno de los elementos más atractivos del breakdance, el Popping, ha sido olvidado, transformando al breakdance en un baile sólo para atletas.

7. Las letras y el estilo del Rap español han mejorado notablemente; textos muy cuidados con un mensaje mucho más profundo que levanta conciencias. Se ha llegado a un nivel muy alto debido a la práctica y a la maduración, impensable hace unos años en lo que todo se hacía sin saber muy bien el porqué.

8. Los mismos *B.Boys* desprecian sistemáticamente el trabajo de los demás restringiéndose simplemente a sus propios gustos; un hecho que hace todavía más difícil que un no iniciado intente formar parte del movimiento.

9. Las nuevas generaciones no cooperan con los medios ni con nadie que muestre interés para intentar hacer algo productivo y beneficioso para la cultura. Es más fácil que se presten a colaborar los B.Boys de la Vieja Escuela, que no tienen nada que demostrar y presentan una gran trayectoria en el mundo del Hip Hop.

10. Falta un salto de profesionalidad y calidad en el Hip Hop español, sobre todo en las revistas, que son un gran vehículo de difusión del movimiento, pero que están controladas por B.Boys, que en su mayoría no comprenden que han de dejarse de “enchufes” y pensar en lo beneficioso para la cultura en general, no para ellos solos.

11. El odio es el rasgo más dominante en el Hip Hop de las últimas décadas. Tiene que ver no sólo con desprestigiar el trabajo de los demás sino de criticar que alguien haga algo parecido a lo que tú has hecho, especialmente si es de una maor calidad.

12. La razón de ser de un B.Boy sigue siendo el ego, el dejarse ver, que los demás le admiren (aunque la mayoría no lo suele reconocer) cuando bailan, pintan, pinchan o cantan.

(Culturas y Lenguajes Juveniles 135)

De sus orígenes, cabe concluir que, a pesar del primer intento de comercialización del Rap a manos de muchas de las grandes discográficas con la intención de vender más discos (un hecho que igualmente consiguieron), esto no supuso ningún cambio de

rumbo en las letras de aquellos grupos con una mayor conciencia social que siguieron fieles al camino marcado por “The Last Poets” en los años 70.

De este modo se da a entender el origen transgresor del Hip Hop por naturaleza, convirtiéndose en la cultura más provocativa del mundo. Y lo más impresionante de todo es que este género musical ha ido acompañado de un gran número de ventas a manos de unos seguidores que se han identificado y se han implicado de lleno en esta filosofía de vida tan reivindicativa y tan crítica con la sociedad; un hecho que pone de manifiesto la auténtica revolución social que ha significado y que desde los años 90 se ha ido expandiendo por todo el mundo.

Hoy en día el Hip Hop posee una trascendencia racial, internacional e, incluso de clases sociales, heredada de sus inicios. Se puede afirmar que el Hip Hop es una cultura musical ya establecida y que, actualmente, ha sobrepasado las fronteras de ser solo una moda o un fenómeno musical para convertirse en la forma de vida de los más asiduos al movimiento.

8 BIBLIOGRAFIA:

LIBROS:

- MCLEOD, K y DICOLA, P (2014). *Criminales del copyright. Mecanoclastia*. ED: Hoja de lata.
- MARCO, E. (2007). *Manual de Hip Hop y Funk*. ED: Paidotribo.
- WILLIAMS, S. y BARBERO MARCHENA, S (2008). *Los manuscritos de un EMCEE muerto. Las enseñanzas del Hip Hop*. ED: Visor Libros.
- MARTINS, R. (2015). *Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas*. Barcelona. ED: UOC, Colección Atlántica de Comunicación.
- CHANG, J. (2014). *Generación Hip Hop*. ED: Caja Negra
- CHUCK, D. (2001). *Fight the power*. ED: NUMA
- ORIOL COSTA, P., PÉREZ TORNERO, M. y TROPEA, F. (1996). Barcelona. ED: Paidós Iberica.
- DELGADO, L. y LOZANO, D. (2004). *Tribus urbanas. Guía para moverse con soltura entre frikis, solidarios, cool, hipoperos, tuneros, cutrefamosos...* ED: La esfera de los libros.
- FEIXA, C. COSTA, C. y PALLARÉS, J. (2002). *Movimientos juveniles en la Península Ibérica. Graffitis, grifotas, okupas*. ED: Ariel.
- NAAR, J. y MAILER, N. (2010). *La fe del grafiti*. ED: 451editores.

BLOGS Y REVISTAS:

- **La relación del Rap con otros géneros musicales:**
<http://djandreu.galeon.com/hiphop/historia.htm>
<https://es.wikipedia.org/wiki/MIDI>
- **Orígenes:**
<http://www.rimador.net/historia-del-hip-hop.php>
<http://culturah-h.blogspot.com/es/>
- **La evolución de la música Rap en EEUU:**
<https://gohanrecords.wordpress.com/historia-del-hip-hop/>
- **Contexto histórico:**
<http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/3802.pdf>
- **Breakdance:**
<http://www.actiweb.es/golpedirecto/pagina5.html>
- **Graffiti:**
<http://www.graffiti.org/faq/diego.html>
<http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/04historia1.html>
Revista de Estudios de Juventud, septiembre 2007, nº78
<http://www.rakfamilia.net/grafiti/origen/origen.htm>
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/11/20131126287937.html>
- **El Hip Hop en España:**
http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-08-01/el-dia-que-el-hip-hop-llego-a-espana-en-la-maleta-de-un-soldado-americano_944981/

- **La evolución del Rap optimizada por las TIC:**
http://www.academia.edu/5825777/ENSAYO_COMO_HAN_INFLUIDO_LAS_TICs_EN_LA_EDUCACI%C3%93N_Y_LA_SOCIEDAD

REFERENCIAS AUDIOVISUALES:

- **Dos platos y un micrófono. 30 años de Hip Hop en España (documental, 2015)**
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/dos-platos-microfono-30-anos-hip-hop-espana/3011578/>
- **Documental sobre Hip Hop (2008)**
<https://www.youtube.com/watch?v=SqfFy1qzyow>
- **Madrid Rap (documental, 2013)**
<https://www.youtube.com/watch?v=-yNMmvm803E>
- **Universo Hip Hop (documental, 2008)**
<https://www.youtube.com/watch?v=F2pBytR5Zrl>
- **Sevilla City (documental, 2012)**
https://www.youtube.com/watch?v=H9r_icFa1Og
- **Spanish Players (documental, 2013)**
<https://www.youtube.com/watch?v=O6pkJeGunwE>
- **Hip Hop en España 1999 (documental, 1999)**
<https://www.youtube.com/watch?v=JrdO7rsuaQo>
- **Rap, el pulso de la calle (documental, 1994)**
<https://www.youtube.com/watch?v=wPihRRe9xFE>
- **Tupac resurrección (documental, 2003)**
<https://www.youtube.com/watch?v=GI9iMxHDyOg>
- **Straight Outta Compton (película, 2015)**
<https://www.youtube.com/watch?v=l5r5cZk0EfY>
- **Boyz N the Hood (película, 1991)**
<https://www.youtube.com/watch?v=M5WQC6yaFWE>
- **Notorious (película, 2009)**
<https://www.youtube.com/watch?v=yfEqmeIHvSc>
- **Beat Street (película, 1984)**
<https://www.youtube.com/watch?v=wN8wllfVapw>
- **Juice (película, 1992)**
<https://www.youtube.com/watch?v=sZmjuEiieB0>
- **8 millas (película, 2002)**
<https://www.youtube.com/watch?v=AcGp7xqPIFY>
- **Wild Style (película, 1983)**
<https://www.youtube.com/watch?v=IQQyGkWkTNU>

