

CAPÍTULO I

RAP ESPAÑOL E INTERNET: EXPANSIÓN AL MARGEN DE LOS CANALES TRADICIONALES

Celeste Martín Juan

Universidad de Sevilla, España

Resumen

La música hip-hop se ha convertido en un negocio multimillonario en muchos países. Los artistas dedicados a este sector, como, por ejemplo: Jay-Z o Kaney West, son propietarios de grandes fortunas llegando a convertirse en propietarios de equipos de fútbol o de distintos negocios, etc.

En España la música Rap parece un negocio de segunda línea. Aparece de manera ocasional en los medios junto a algún nombre reconocido, pero, en los festivales de música, se transforma en uno de los grandes atractivos de las carteleras y pieza fundamental para llenar los recintos. El mayor acercamiento del público hacia este tipo de estilos musicales no es una casualidad reciente. Las nuevas vías de comunicación a través de Internet han abierto un mercado y hecho aparecer formas de producción creando a su vez un canal de comunicación directa entre el artista y su público. En algunos casos eliminando intermediarios como podrían ser las discográficas.

Palabras claves

hip-hop, Internet, redes sociales, medios, comunicación.

1. Introducción

El hip-hop es un medio de expresión que se diversifica en varias ramas artísticas que, dentro de este movimiento cultural, se denominan elementos. Existe bastante confusión sobre cuál es la forma correcta de escribir este término, debido a que hay varias opciones. Para aclarar esta duda vamos a observar cuáles son las alternativas existentes:

- Hiphop: Esta forma para denominar la cultura se usa para hacer referencia a la fuerza creativa y el modo de vida.
- Hip Hop: Esta forma se utiliza para referirse a la cultura y a los elementos artísticos
- Hip-hop: Este último se usa para hablar sobre música Rap y sus actividades relacionadas.(Chang & Battistón, 2014)

Para no causar confusión durante las próximas páginas y dado que solo hablaremos acerca de Rap, de manera específica, usaremos la última forma citada para referirnos al hip-hop durante el texto.

Aunque los eruditos de la cultura hip-hop hablan de la existencia de cerca de nueve elementos que conforman este entorno la creencia común establece el conocimiento de cuatro ramas artísticas de base. Son cuatro tendencias denominadas de la siguiente manera, que enumeraremos, a continuación, por orden de aparición histórica:

Grafiti:

Disciplina visual del hip-hop basada en la escritura de firmas con espray sobre soporte mural, muchas veces realizados en propiedades privadas sin el consentimiento de los dueños. No se debe confundir el Grafiti con el término pintada. Ambos comparten materiales y soporte pero tienen objetivos distintos. El Grafiti es una acción mural que solo revela la presencia ocasional de su autor mientras que la pintada es un acto de escritura mural anónima que pretende la transmisión de un mensaje (Reyes, 2012, p.59).

El origen histórico del movimiento contemporáneo de esta tendencia de escritura mural se localiza en Estados Unidos. Los expertos discuten entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia pero la historia oral de la cultura Hip Hop se decanta por la última. La historia cuenta como un muchacho llamado *Cornbread* comenzó a escribir su nombre en las paredes en la década de los sesenta para conquistar a una chica. Con el aumento de la fama de *Cornbread* otros jóvenes de la ciudad comenzaron a repetir la técnica. Uno de ellos, *Top Cat*, se trasladó a la ciudad de Nueva York donde continuó practicando la escritura de Grafitis siendo uno de los primeros escritores referenciados a nivel local (Figueroa, 2006, p.71). El escritor más famoso de este primer periodo de la historia del Grafiti sería Taki 183, siendo uno

de los primeros escritores mencionados en los periódicos del momento (Cooper, 1984; p.14).

Deejaying:

Se conoce por este nombre a la técnica utilizada por los deejays para mezclar y poner música en vivo en fiestas, espectáculos o discotecas. Esta tendencia artística no nace dentro de la cultura Hip hop como tal pero sí que fue revolucionado a través de las nuevas técnicas que aportó en su nacimiento como movimiento cultural.

El deejay que revolucionó la técnica del deejaying se llama Clive Campbell pero es más conocido por su nombre artístico: Dj Kool Herc. Este artista emigro junto a su familia a Estados Unidos desde Jamaica con su familia siendo muy joven. Trae desde su país de origen las técnicas de los deejays jamaicanos y sus fiestas llamadas soundsystems². La aportación que hizo Kool Herc fue la técnica de los breaks. Estas piezas musicales son las partes de las canciones que se componen únicamente de sonido instrumental. Kool Herc descubrió que la gente bailaba más con estas partes de la música y decidió encontrar una forma de reproducirlas de manera más prolongada: disponiendo de dos reproductores de vinilo conectados a un mezclador y de dos copias del mismo disco podía reproducir el break de manera continuada permitiendo a su público bailar durante más tiempo (Chang, 2014: 109). Otro de los grandes deejays que perfeccionó la técnica creada por Kool Herc fue Grandmaster Flash. Este artista descubrió que la técnica de continuar los breaks era interesada pero que muchas veces no era sincronizada correctamente. Grandmaster Flash mejoró la manera de mezclar breaks y creó una nueva técnica: el scratching, técnica de los deejays con la cual se denomina al sonido que realiza un vinilo al pasarlo hacia delante y atrás por la aguja del reproductor (Chang, 2014, p.149-150).

Bboying

Se conoce por esta palabra a la parte del baile de la cultura Hip Hop, aunque también se le suele llamar de manera más popular por los medios de comunicación como Breakdance. El origen histórico de este baile debemos buscarlo dentro de las fiestas de finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. En aquellos momentos uno de los bailes más habituales era el denominado *hustle*. Este baile es caracterizado por la sucesión de varios pasos realizados de manera sincronizada en grupo con música de estilo disco de fondo. Limitándonos a estos datos no parece que estemos hablando de Bboying. Es en este punto cuando entra la figura de James Brown. Su fama como músico se había disparado pero también se habían hecho famosos sus pasos de baile en el escenario. El Bboying comenzó como una manera de romper la rutina del hustle, haciendo destacar a bailarines

de forma individual en lugar de grupal, y destacar sobre la masa de asistentes de la fiesta queriendo realizar enérgicos movimientos como lo que hacía James Brown dentro de sus actuaciones (Chang, 2014, p.107).

Emcing

Esta es la técnica oral de la cultura Hip hop donde comúnmente se sitúa a los raperos. Pero dentro de la transmisión oral existen dos términos que hay que conocer: el maestro de ceremonias y el rapero. A este último se lo distingue por la acción de rapear: técnica vocal en la cual se recitan las rimas de una canción más que cantarlas sobre una base musical. ¿En qué se diferencian el maestro de ceremonias y el rapero? El primero es el término que denomina a un presentador dedicado a entretener el público en los espectáculos mientras que el rapero es simplemente el hacedor de rimas. Estos dos términos suelen confundirse ya que muchos raperos suelen combinar ambas actividades para mejorar sus espectáculos. El primer maestro de ceremonias histórico de la cultura Hip hop es *Coke La Rock* que actuaba como colaborador de Kool Herc. En cambio la discusión de quien es el primer rapero de la historia es algo más difícil de determinar.

Una vez aclarados los términos básicos sobre los que se basa nuestro estudio pasaremos a exponer los objetivos que motivan este estudio:

- Como hemos mencionado con anterioridad, dentro del resumen de presentación, el Rap español es un negocio y actividad que sobrevive a las subidas y bajadas del mercado, incluso, usando a su favor el intercambio de datos en Internet, más conocido como piratería.
- Discutir cómo, Internet, ha potenciado los recursos creativos y expansivos, a nivel comercial de una expresión cultural más allá de las fronteras españolas.

1.1. Aparición y desaparición en España

Los primeros brotes de la cultura hip-hop vinieron de la moda del Bboying en el año 1984, gracias a una aparición en Septiembre de ese año en el programa de Televisión Española *El 1, 2, 3* de los grupos Break Machine y Soul City Breakers. En este breve periodo de tiempo se potenciaron espacios en concurso y hubo comercialización de algunos productos(Chojín & Reyes Sánchez, 2010).

Pero para remitirnos a las primeras referencias de Rap español debemos de saltar unos cuantos años más hacia delante, a los finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. La primera mención, aunque no puramente exclusiva del estilo Rap (ya que este grupo hacía fusión con el estilo musical del Metal), es el grupo *Def con Dos*. Este grupo se inició en su andadura musical realizando versiones de grupos americanos como *Public*

Enemy, Beastie Boys y Run DMC. La primera publicación de Rap español llegó en el año 1989 con el disco recopilatorio de *Madrid Hip Hop*, iniciativa del fotógrafo Miguel Trillo, que reunía a algunos de los raperos del momento. La situación se veía favorecida dado que los productos de Rap americano se habían comenzado a vender en España, favoreciendo la experimentación nacional (Chojin & Reyes Sánchez, 2010).

Pero poco tiempo después la moda del Rap español se terminó. Los programas de televisión, productos y nuevas posibilidades que habían aparecido desaparecieron. La saturación del mercado había sido tal que el público pasó al nuevo estilo musical en tendencia para empezar una nueva etapa en la música comercial española: la música electrónica y la época del *bakalao*. Uno de los artistas más conocidos que se vio afectado por esta nueva tendencia de estilo fue MC Randy que, después de su éxito comercial con su tema *¡Ey pijo!* se vio relegado al segundo plano dado que el Rap había dejado de ser tendencia (Chojin & Reyes Sánchez, 2010).

Los raperos españoles parecían haberse disuelto para no volver pero no fue así. Conocida como *La época de las maquetas*, comprendida entre los años 1992 y 1994, fue el momento en el que, los auténticos entusiastas de la cultura hip-hop en España, utilizaron para profundizar en sus conocimientos sobre la cultura y evolucionar su estilo de Rap. Durante estos años la actitud hacia los medios de comunicación por parte de los adeptos a esta cultura no era muy positiva. Pues se los acusaba del abandono de la tendencia popular y de la calidad de los materiales nacionales producidos hasta aquel momento, que fue considerada inferior o de escasa profesionalidad. Fue una época en la que aumento el consumo de Rap americano y se profundizó en el aprendizaje y toma de estilo. También se inició el popular intercambio de material en maquetas y fanzines caseros (Chojin & Reyes Sánchez, 2010).

El sistema era sencillo: a través del sistema de correos, fotocopias caseras de fanzines y maquetas de rap en casete, también de realización casera, se enviaban e intercambiaban. También, el Emcee Metro (del grupo *Genoración*), hizo programas caseros en VHS de los distintos acontecimientos de hip-hop a los que asistía, enviando copias a través del sistema postal, en el año 1996 (Chojin & Reyes Sánchez, 2010).

2. Medios del Rap Español

2.1. Medios tradicionales

Los distintos despuntes de moda del hip-hop en España y sus sucesivas desapariciones hacía que más un artistas de este colectivo desconfiara de los medios de comunicación. Un pensamiento común era considerar a estos

culpables de la falta de continuidad que había en el mercado para estos artistas(Chojin & Reyes Sánchez, 2010). A pesar de que el sello discográfico *Yo gano*, de la mano de Sergio Aguilar, había sido una de las primeras compañías en apostar por el Rap español, con la publicación del disco *Madrid Zona Bruta* del grupo CPV, se empezó a considerar que si los medios no se adaptaban bien al hip-hop debían ser los propios miembros de la cultura los que crearan sus propios medios. De esta forma aparecen a mediados de la década de los noventa los siguientes programas y medios profesionales, nacidos y creados por miembros del hip-hop español:

Sello discográficos:

Yo gano (1995)

Fundado por Sergio Aguilar este sello fue el responsable de la publicación del primer disco profesional de Rap con CPV o *El club de los Poetas Violentos*(Chojin & Reyes Sánchez, 2010; La Factoria del Ritmo.com, 1995).

Zona Bruta (1996)

Sello histórico dentro de la historia del Rap español. Fundado por Nieves Villar y Sonia Cuevas, participante de una de las primeras publicaciones históricas Rap de aquí (1991). Durante muchos años este sello se convirtió en faro referente de grupos, trabajos y calidad de producción(Chojin & Reyes Sánchez, 2010; La Factoria del Ritmo.com, 2007).

Avoid (1997-2005)

Sello discográfico de origen valenciano que, posteriormente, se trasladó a Madrid. Contó entre sus grupos con *Solo los Solo* y *Jazz Two* (Chojin & Reyes Sánchez, 2010; la factoria del ritmo.com, s. f.).

Programas de radio:

El Rimadero (1998)

Programa perteneciente a la programación del canal de Radio3, perteneciente a la red de telecomunicación pública de Radio Televisión Española. Este programa inicia su andadura de la mano de Jotamayúscula y Frank T(RTVE, 2010a).

La cuarta parte (2000)

Presentado por el Emcee Frank T este programa de radio, también dentro de la programación de Radio3, lleva desde el año 2000 ofreciendo entrevistas, reportajes y emisiones en directo de las distintas tendencias de la música negra y del Rap español en particular(RTVE, 2010).

Revistas:

HipHopNation Magazine (1999) y HipHopLife (2009-2017)

La práctica de la publicación de fanzines se practicó mucho durante la época de los noventa y terminaría desembocando en lo que sería la primera publicación profesional nacional: HipHopNation magazine. Después de nueve años de existencia llegó una nueva época para la publicación transformándose en la revista HipHoplife, que imprimió su último número impreso en el año 2017.

Tiendas

Triburbana (Madrid 1987-2018)

Una de las antiguas tiendas icónicas de la cultura urbana en la ciudad de Madrid, en la calle bordadores. Suministro productos como ropa, música y libros hasta su cierre en el año 2018.

Comun20 (Zaragoza)

La compañía de RAPSULO funda esta tienda de manera pionera en el norte de España para cubrir las necesidades del colectivo hip-hop. Esta dirigida por artistas de la cultura como Violadores del Verso, Xhelazz entre otros.

Bronco Estilo

Tienda de moda urbana dirigida por uno de los miembros de CPV que, en la actualidad, solo se encuentra online.

2.2. Medios digitales

La expansión de internet fue algo que no pasó desapercibido para el Rap español. Las nuevas herramientas y posibilidades contribuyeron al nacimiento de proyectos que, hasta entonces, no se habían llegado a plantear. Pero, antes de enumerar algunos de los más conocidos, pasaremos a citar los hechos relevantes que su produjeron a raíz de uno de los efectos polémicos de internet: el libre intercambio de datos, también conocido en España como *Piratería*.

2.2.1. Piratería: ¿aliado o enemigo?

Al margen de la crisis que se produjo, dentro del mercado discográfico, el Rap español se vio beneficiado de esta actividad. Los trabajos de distintos grupos, gracias a Internet, se difundieron y promocionaron más allá de las fronteras españolas. Este hecho ha posibilitado para muchos grupos importantes la creación de giras internacionales por América Latina.

Otro de los hechos interesantes, ligados a la piratería, es de la difusión pre-venta de algunos proyectos. Es el caso del grupo de Zaragoza *Violadores del Verso*. En el año 2006 este grupo puso a disposición de sus fans su disco *Vivir para contarlo* en su página web. Todo el mundo vio esta acción como un error que llegaría a afectar al volumen de las ventas posteriores pero no fue así. El disco no solo tuvo buenas cifras de ventas sino que, además, fue disco de oro y tuvo un resultado de 40.000 copias vendidas en dos semanas.

Actualmente esta práctica se ha gestionado de una manera diferente pero continua. Los adelantos de los videoclips en el portal de vídeos, Youtube, ahora se combinan con las listas de reproducción ofrecidas en el mismo día del lanzamiento de los discos de los artistas. Esto posibilita ha contribuido a un mayor acercamiento entre seguidores y artistas, al poder facilitar audiciones de las obras completas antes de su compra.

2.2.2. Portales digitales y enciclopedias electrónicas

El doctor Francisco Reyes publicó la primera Tesis Doctoral sobre hip-hop español en el año 2003. Pero, hasta el año 2010, no sé puso a la venta el primer libro que documentará la historia del Rap Español(Chojin & Reyes Sánchez, 2010). Hasta entonces, para poder conocer u obtener documentación, solo había dos opciones: conocer a alguien de dentro del Rap español o buscar datos sueltos de internet.

Para solucionar esta situación surgen portales y páginas web que ayudan a obtener la información en caso de buscar información o música que escuchar. A continuación hablaremos de dos de los casos más longevos hasta el momento:

Hiphopgroups (2005)

Este portal de internet comenzó su actividad en el año 2005 ofreciendo un lugar dónde hallar noticias, foros de debate, fechas de eventos (clasificados por provincias) y, lo más interesante, un lugar de publicación de maquetas dónde, los trabajos publicados, pueden recibir puntuaciones y críticas. Esta web además sirve de banco de datos pues, su buscador, permite aplicar distintos filtros a la hora de buscar artistas, publicaciones o fechas de actividad concretas por año(HHG, 2005).

Versosperfectos (2006)

Esta página, al igual que la anterior mencionada, comienza como un portal web de noticias. Pero, poco a poco, se transforma en una auténtica referencia bibliográfica del Rap en Español. Sus filtros de año, tipo de publicación, etc. la convierten en una herramienta fundamental para la búsqueda de referencias.

Existen, más allá de estos dos ejemplos mencionados, más web que han intentado mejorar la difusión del Rap español. Pero, por desgracia, la gran

mayoría de estas páginas web nacen y mueren con la misma facilidad que las tendencias de la moda musical. Si, a este factor de vida y muerte rápida, añadimos la escasez de documentación acerca del tema la búsqueda de referencias las búsquedas se dificultan aún más.

3. Discusión

El siglo XXI trajo para España la difusión de Internet a muchísimos hogares. La apertura del mundo a nivel digital traía la apertura de la información sin límites en las pantallas de los ordenadores. También se abría un nuevo mundo en la comunicación que hacía más fácil la comunicación a grandes distancias. Pero no todo eran noticias positivas. El alcance de la tecnología para todos hacía llegar cosas negativas, como la llegaba del ciber-acoso a través de las redes sociales, el debate sobre la protección de datos en red y el control de los negocios sobre los contenidos online y sus limitaciones prácticas.

Para el Rap español, en particular, supuso una revolución total. El internet permitió que las obras del hip-hop español saltaran las fronteras de la península Ibérica para llegar a nuevos mercados y facilitar su continuidad no solo creativa sino también mercantil. El intercambio de datos ayudo además a la difusión internacional de obras, con ayuda de la llamada piratería, para poner en contacto artistas y distintas escenas, nacionales como internacionales.

Las herramientas de producción se volvieron accesibles y más sencillas de conseguir. Gracias a los medios digitales la posibilidad de creación artística se abrió a mucha más gente. Estos nuevos trabajos, además, encontraron hogar en los nuevos portales digitales de difusión, como por ejemplo *Spotify* o *Soundcloud*.

Todas las noticias y posibilidades deberían de significar un nuevo amanecer para el Rap español pero, por desgracia, no es todo luz en este nuevo horizonte. La facilidad de acceso a los datos e historia no ha mejorado el conocimiento de los nuevos allegados al Rap, aunque su acceso sea ahora más fácil. Además, los nuevos portales oficiales, aun desestiman el mantenimiento de materiales históricos o documentales a largo plazo. En el caso del último documental de hip-hop español, *Dos platos y un micrófono. 30 años de Hip Hop en España* (2014), este solo fue mantenido durante dos meses en la plataforma A la carta de RTVE. Después de ese tiempo el material en línea desapareció y, ahora, para poder visualizarlo y obtener información de su contenido, hay que recurrir a portales alternativos de difusión. Esta actitud hacia medios artísticos, considerados de menor tirada, hace difícil que no solo su comercialización sino, también, su permanencia. Estas actitudes o muestras de desinterés provocan, además, el recelo entre distintas generaciones de creadores por celos y culpas infundidas: que si uno no se

molesta en colaborar con nuevos talentos, que si otro no se preocupa en recurrir a la vieja escuela, etc.

Otro problema latente es que la nueva velocidad a la que, actualmente, se gestiona la información ha influido dentro de los ritmos naturales del aprendizaje y la paciencia a la hora de alcanzar nuevos objetivos. El camino, ya de por sí difícil, de la carrera dentro del Rap español se ve ahora sacudido por la gran cantidad de trabajos noveles que aparecen en las redes, a veces imposible de abarcar en su totalidad, y haciendo complicado el destacar ante la gran cantidad de material. Este factor hace aumentar los resentimientos entre artistas noveles y profesionales reconocidos.

Las nuevas posibilidades tecnológicas han facilitado el contacto y difusión del Rap Español pero el estado del mercado sigue dependiendo, en gran medida, de las subidas y bajadas de las modas pasajeras. Aunque, a día de hoy, hay un pequeño mercado estable. Aún se desconocen cuáles han de ser los pasos que ha de dar esta rama artística para transformarse en algo de carácter más común o conocido, a nivel general, dentro de España o si, por el contrario, el ritmo cíclico de las modas será el proceder habitual pero, se puede asegurar, que su supervivencia gracias, en parte, a Internet está garantizada.

Referencias bibliográficas

Chang, J., & Battistón, M. (2014). *Generación hip-hop : de la guerra de pandillas y el grafiti al gangsta rap*. Caja Negra.

Chojin, 1977-, & Reyes Sánchez, F. (2010). *RAP : 25 años de rimas : un recorrido por la historia del rap en España*. Barcelona : Viceversa.

Referencias electrónicas:

HHG. (2005). Hip Hop Groups » Música Rap y Hip Hop. Recuperado 29 de junio de 2018, a partir de <http://www.hhgroups.com/>

La Factoria del Ritmo.com. (s. f.). AVOID Records. Recuperado 28 de junio de 2018, a partir de <http://www.lafactoriadelritmo.com/fact10/hh2000/avoid.shtml>

(1995). Dossier YO GANO. Recuperado 28 de junio de 2018, a partir de <http://www.lafactoriadelritmo.com/fact5/yogano/index.shtml>

(2007). ZONA BRUTA: Un sello esencial de nuestro Hip Hop (Hip Hop) - LA FACTORÍA DEL RITMO 23 - Entrevistas. Recuperado 28 de junio de 2018, a partir de <http://www.lafactoriadelritmo.com/fact23/entrevis/articulo.php?articulo=15>

RTVE. (2010a). El rimadero. Recuperado 28 de junio de 2018, a partir de <http://www.rtve.es/alcarta/audios/el-rimadero/>

(2010b). La cuarta parte. Recuperado 28 de junio de 2018, a partir de <http://www.rtve.es/alcarta/audios/la-cuarta-parte/>