

RAP: Rythm and Poetry

x Maximo Cano (max_fzc en Instagram)

The Notorious B.I.G y Tupac Shakur

Introducción

El *rap* es un género musical distinguido por derivarse de la poesía y del lenguaje de las calles. Relacionado a la delincuencia y al arte de embellecer las palabras, surgió como una definición para los barrios bajos y, con el tiempo, se volvió uno de los géneros más escuchados del mundo.

Originario de los *griot*, que contaban historias a través de poesía e iniciaron la tradición que se convirtió en el fenómeno que todos conocemos. Ellos narraban tanto la historia como los hechos actuales por medio de ritmos y rimas. Sabían muchas historias en forma de canción tradicional, pero improvisaban de los sucesos más recientes

gracias al ingenio y sus conocimientos. Siempre con tonos que variaban entre el heroísmo, la sátira, el chisme y la política.

Estas tradiciones fueron descubiertas por James Brown (1933 – 2006), artista de *soul* que consolidó el estilo *funk* y que fue popular porque incitaba a sus oyentes a bailar. A la persona que se le adjudica el título del primer *rapero* del mundo es al estadounidense Anthony DJ Hollywood (1954), ya que se le considera el creador del estilo de “pronunciar rimas sobre música extensa”.

A finales de los 70, el *rap* nació como una derivación del *funk* y significó una revolución en el mundo de la música. Las rimas se apropiaron del estilo urbano y las calles se convirtieron en el púlpito de un arte que transmitía a través de la poesía los sucesos en el entorno, por medio de una violencia rebelde contra el sistema. Los *MC* (maestros de ceremonia) o *raperos*, superponían sus rimas sobre una base musical y, en ocasiones, contra el silencio.

El *rap* puede pronunciarse sobre un *beat* proporcionado por un *DJ*, un tocadiscos, un *beatboxer*, o *a capela*. Sobre el significado de la palabra, se le adjudican dos traducciones populares que son *Rythm and Poetry* (ritmo y poesía) y *Recite a Poem* (recitar un poema), entre otros.

Los pioneros

El considerado como primer *MC* fue Coke La Rock, un estadounidense de Bronx que inició su carrera musical como *MC* de DJ Kool Herc, un inmigrante jamaicano en Estados Unidos que se considera el inventor del *hip hop*, del que deriva también el *rap*. La Rock no escribía sus

versos, por lo que algunos no lo toman como el primer *rapero*, sino como uno de los precursores del movimiento.

Así se le apunta a Melle Mel, también nacido en Bronx. A los ochenta escribió las canciones del grupo Grandmaster Flash and the Furious Five, por lo que lo nombran como el primer *rapero* de la historia.

También señalan al ya nombrado Dj Hollywood, artista de disco popular neoyorquino que trabajó con varios de los pioneros del *rap*; a Kurts Blow, considerado como la primera estrella del *mainstream* del género; y a Grandmaster Caz y su grupo, The Cold Crush Brothers, que fueron populares por sus armonías, melodías y la calidad de sus actuaciones en vivo.

El rap en español

El General

Para la sorpresa de todos, la primera lírica de *rap* en español no le pertenece a un *MC*, sino al humorista venezolano Perucho Conde, que en 1980 compuso la canción *La cotorra criolla* usando la base del tema *Rapper`s Delight* del grupo estadounidense The Sugarhill Gang.

Acerca de los *raperos* latinos, existe una opinión dividida sobre cuál fue el primero en sacar un tema del género. Algunos le atribuyen el honor a *El General*, cantante panameño que en 1992 presentó el tema *Muévelo*, una mezcla de *hip hop* y *reggae*. Por otro lado, el título también es otorgado a Vico C *el Filósofo*, puertorriqueño nacido en Brooklyn, gracias a su canción *Bomba para afinar* (1991), con la que se volvió un ícono de la música hispana.

El movimiento que se formó en el mercado llegó a España en la primera mitad de los 80, luego que militares estadounidenses, especialmente de ascendencia afrodescendiente, comenzaran a seguir la estética del *hip hop* y a escuchar *rap* en la base militar, tanto en la emisora de radio como en los discos. Entre los primeros compositores del género, se considera a Master TDK, DNI, MC randy o DJ Jonco.

En Uruguay, el considerado pionero es Jazzy Mel y el género empezó a crecer a finales de los 90 con grupos como Sudacas en Guerra, Oeste Pro Funk y El Peyote Asesino. A partir del 2003, La Teja Pride comienza un desarrollo progresivo en el país al firmar con Bizarro Récords.

Los *raperos* más influyentes

Aunque no estuvieron desde el principio, hay *raperos* que definen al *rap*. Tales como Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. y Rakim; tres artistas que nadie duda que son los mayores representantes de la cultura ya sea por su discografía como por su repercusión en el *hip hop* y el mundo *underground* en general.

Tupac (2-Pac) fue asesinado en Las Vegas en 1996, apenas a sus 25 años, y hasta el momento es considerado como el mejor *rapero* de la

historia. Fue el primero en sacar un doble álbum y centró la mayoría de sus canciones en temas sociales como el racismo y las drogas.

B.I.G., también reconocido entre los mejores, fue víctima de asesinato en Los Ángeles a los 24 años, pero se le considera una leyenda porque llegó a vender más de 30 millones de copias de sus álbumes.

Rakim, por su parte, reinventó la forma de *rap* de los 90 con rimas más elaboradas y un ritmo más lento con un tono de voz uniforme. Él continúa activo, con ya 55 años. Formó parte del dúo Eric B. & Rakim y grabaron el álbum que según MTV en 2006 fue el mejor de *hip hop* de todos los tiempos: *Paid in full*.

[2Pac - California Love feat. Dr. Dre \(Dirty\) \(Music Video\) HD](#)

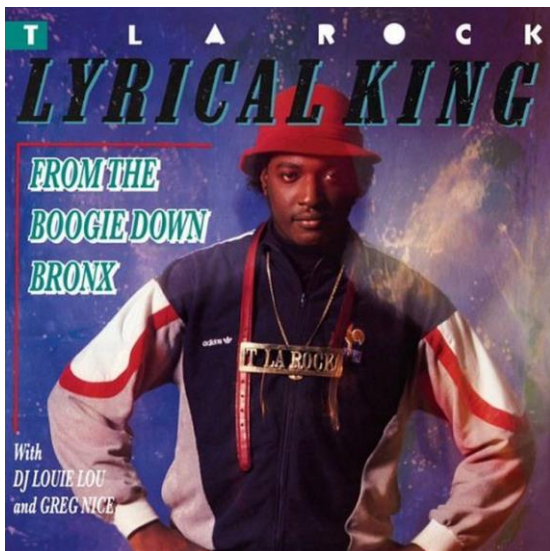

Aparte de los nombrados, hay que destacar a Robert Matthew Van Winkle, conocido como Vanilla Ice. Es un cantante de *rap*, bailarín y actor estadounidense nacido en Texas, en el año 1967. Fue el primer *rapero* blanco de la historia, en una época donde el *rap* pertenecía a una raza y la discriminación llegaba a nivel de odio. Inició su carrera en 1985 y

continúa activo hasta la fecha. Es conocido por su tema *Ice Ice Baby* (1990), por su versión *rap* del tema *Satisfaction* de los Rolling Stones y, además, por interpretar la canción *Ninja Rap* para la película *Las Tortugas Ninja II* en ese mismo año.

Por otro lado, Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem, es un *rapero*, cantautor, productor y actor estadounidense al que se le atribuye el logro de romper con la barrera racial que existía hasta ese entonces dentro de la cultura del *hip hop*, además de ser considerado entre los mejores *raperos* de la historia. Comenzó en 1988 su carrera profesional, aunque ya participaba en competencias de *freestyle* donde siempre se hizo presente la discriminación. Sus canciones alcanzaron a la clase media y alta, llegando a ser mundialmente conocido y admirado por muchos. En 2002 hizo su debut como actor con la película *8 Mile*, donde se interpreta a sí mismo en una dramatización de su historia real.

Boom bap

T La Rock – Lyrical King

Este subgénero nació en el 1984 cuando T La Rock lo usó en la canción *It's Yours*, él dijo que usaba las palabras *Boom bap* para imitar el sonido al tocar el bombo y la caja respectivamente, esa fue la primera vez

registrada en la que se utilizó esa onomatopeya. Con el tiempo, el término se convirtió en el nombre universal de ese subgénero del *hip hop*. Aunque DJ Premier le quitó mérito al decir que éste existía antes de la producción de *It's Yours* y fue usado por la comunidad para describir todo el *hip hop* y el ritmo producido en él. El *boom bap* se hizo más conocido cuando KRS-One lanzó el álbum *Return of the Boom Bap*.

Al inicio se centraba la atención en la simplicidad del ritmo, pues solo se utilizaban sonidos de los bombos y las cajas de tambores o muestreos de vinilo, pero posteriormente el subgénero se desarrolló al usar *samplers* electrónicos y creadores de ritmos. Lo importante era que la simplicidad se notara para que la voz suene de forma más cruda dentro del *beat*, con el tiempo se sumaron instrumentos de percusión (maracas, panderetas, bongós y cencerros) para aumentar la complejidad del ritmo. Después usaron sintetizadores de muestreo digital para crear capas más complejas de sonidos y ritmos de batería, esto con el fin de eliminar el trabajo de repetir el ritmo en la producción musical y solo centrarse en las letras y el significado a transmitir.

Algunos artistas destacados fueron Craig Mack, KRS-One y The Notorious B.I.G. Algunos productores musicales fueron esenciales para el desarrollo del estilo, como DJ Premier, Pete Rock y Diamond D.

Trap

Una de las mayores evoluciones del rap, y una moda en la actualidad, es el *trap*. Este subgénero nació en los 90 en Estados Unidos, cuando raperos empezaron a mezclar el *hip hop* con ritmos más lentos y/o electrónicos. Los pioneros fueron Three 6 Mafia, quienes siguen activos

y en 2006 fueron el primer grupo afroamericano en ganar un Oscar a mejor canción en su participación en la película *Hustle & Flow*.

Nació fuera de lo comercial, en casas de venta de droga, pues ellos llamaron *trap* al *rap*. En ese entonces no hacían música, pero llegó un punto en el que mientras esperaban a sus clientes empezaron a grabarse cantando sobre cuanta droga vendían y a quienes mataban, entre otros de sus asuntos, y cuando empezó a gustar ese estilo de música sacaron sus discos y formalizaron al nuevo género.

La traducción literal de *Trap* es *Trampa*, y hace referencia a los lugares donde se comercializa droga. Por esto no es sorpresa que gire en torno a lo ilegal y a la delincuencia.

Este subgénero llegó a Latinoamérica iniciando el milenio y se popularizó a partir del 2015 junto a *traperos* como Almighty, XXXTentation y Anuel AA, a pesar de las críticas que recibieron por los temas tratados. La mayor acogida fue con la aparición de Bad Bunny, quien ya es conocido como uno de los mayores referentes del *trap*.

Aunque suele utilizar el lenguaje coloquial y los asuntos tratados no sean generalmente agradables, en sus letras abundan las metáforas, las referencias, dobles sentidos y diversos recursos estilísticos. Por lo tanto, se puede decir que este estilo se encarga de embellecer y hacer más agradables a esos asuntos sin caer en eufemismos ni censuras.

nu Metal

El *nu metal* (o *Aggro Metal*) es la fusión del *heavy metal* con otros géneros, como el *hip hop*, el *grunge*, el *rock* alternativo y el *funk*. Este tuvo éxito a finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio. Las bandas que lo originaron fueron Korn en 1994, con su álbum homónimo, y Deftones con su disco *Adrenaline* en 1995.

El género se enfoca en la atmósfera, el ritmo y la textura por encima de la melodía y la instrumentación. Sus canciones suelen usar *riffs* rítmicos y sincopados tocados con guitarras eléctricas afinadas en rangos bajos, un bajo agresivo más fuerte que el sonido de la guitarra y algo de sonido

industrial otorgado por un *DJ* o un tecladista. Como aclaración, no todas las canciones ni bandas utilizan específicamente estos recursos, pero sí una gran cantidad, sobre todo en sus inicios. Este género suele tratar temas como la angustia y la hostilidad.

Categorizar a los artistas como *nu metal* es difícil, más en la comunidad de fanáticos del *metal* tradicional ya que algunos desprecian el término. Este subgénero es cercano al *metal* alternativo, pero surgieron tantas bandas en los 90 con un estilo similar que se buscó un nombre para englobarlas, y así nació el término *nuevo metal*. Por esto, no es extraño que algunas bandas pertenezcan a varios géneros diferentes aunque siempre suenen similar.

El *nu metal* es más conocido por mezclar el *heavy metal* con el *funk* y *hip hop*, combinando dos estilos diferentes que hasta el momento no parecían conocerse ni relacionarse. Aunque, para algunos, es el resultado de *rebajar* la parte *metal* para *potenciar* el *rap*. Por lo general, el vocalista canta *rap* hasta que llega el estribillo en forma de *metal*, pero eso varía según el grupo y las canciones.

A pesar del rechazo en sus orígenes, con el tiempo se ganó su lugar y se convirtió en un género amado por los jóvenes y la cultura *punk*. Entre las bandas más importantes, caben destacar a Rob Zombie, P.O.D., Linkin Park y Slipknot.

Funk

Este género nació entre fines de los 60´ cuando músicos, principalmente afroamericanos, fusionaron el soul, el jazz, blues y ritmos latinos creando un ritmo bailable. El funk disminuye la importancia de la melodía y la armonía para resaltar la percusión y la línea del bajo eléctrico. Las canciones se basan en un *vamp* extendido sobre un solo acorde.

Como una gran parte de la música afroamericana, este suele construirse sobre un *groove* creado a partir de instrumentos rítmicos como guitarras y bajos eléctricos, el órgano Hammond y la batería. Los grupos a veces utilizan una sección de viento formada por saxos, trompetas y un trombón.

El *funk* fue de influencia para el desarrollo de la música *disco* y del *afrobeat*. Por otra parte, los *samples* del *funk* fueron usados en géneros como *hip hop*, *house*, *drum and bass* y *go-go*.

Drum and bass

Abreviado *Drum 'n Bass* o *DnB*, surgió en Inglaterra a inicios de los 90 y se destacó por los *breaks* acelerados y acompañados con fuertes líneas de bajo. Comenzó como una ramificación de la música *rave* y desde entonces fue evolucionando y combinándose con otros estilos, dando lugar a múltiples géneros.

Nació del *jungle*, música multicultural que combina ritmos sincopados muestreados (*breakbeats*), que son una gama de diferentes géneros musicales, muestras de música, diálogos y efectos de película. Se le conocía como un subgénero rápido, denominado más *Hardcore*, que cada vez aumentaba más su velocidad rítmica. Tras el 1993, el ritmo incorpora un *MC* y líneas de bajo acostumbradas en el *dub* (género de música electrónica) mientras que aumenta su complejidad rítmica. En esta época el ritmo empieza a criminalizarse y empeorar el ambiente de las fiestas, asociándose con asuntos turbios relacionados a drogas y violencia. En esta época se lo denominó *Ganja Rave*.

Tal vez como reacción a esta mala situación, o para independizarse, los productores se apartaron y llamaron a su música *drum and bass*, un nuevo nombre con una aspiración más técnica y desprovisto de connotaciones.

El género se hizo más sofisticado y mental, se desplazó hacia los medios comerciales por el 1995 y fue el precursor de otros subgéneros como el *intelligent drum and bass*, que era más atmosférico y cósmico. Otro estilo era el *jump-up*, que era más bailable.

Break dance

El *break dance* (o *breaking*) es una danza nacida en las comunidades afroamericanas y latinas de los barrios neoyorquinos en la década del 60, alcanzando su mayor reconocimiento en los 80 gracias a películas como *Flashdance* y *Beat Street*, que dispersaron el movimiento por el mundo. DJ Kool Herc creó los términos *b-girl* y *b-boy* para referirse a quienes asistían a sus fiestas y esperaban los *breakbeats* para demostrar su estilo de baile.

En 1968 se sentaron las bases del *breaking*, comenzó como una consecuencia de las guerras de bandas en Nueva York, sobre todo raciales, cuando esa agresividad fue trasladada al baile por Spy, que lo introdujo en su forma de bailar caracterizándola con el estilo callejero.

Entre los primeros *b-boys* se destaca a Clark Kent, El Bobo Amazing, Sau Sau y Nigga Twins. Ellos mismos declaran en el documental *The Freshest Kids* que, en sus orígenes, la mayoría de los pasos no seguían un patrón ni estructura base, aunque incorporaban elementos de pasos del *padrino del funk* James Brown y estilos de bailarines del programa televisivo *Soul Train*, así como de otros personajes famosos. En este periodo el baile sirvió para resolver pacíficamente muchos conflictos.

En 1975, los nacidos en Puerto Rico que vivían en Bronx aportaron un estilo denominado *Moreno Style* o *Estilo Latino* inspirándose en la salsa y las piruetas mostradas en películas de *kung fu*, y se integró con el de la comunidad. En 1977 se fundó Rock Steady Crew, un grupo dedicado a enseñar los orígenes del *breaking b-boy*.

En los 80, el Rock Steady Crew se expandió fuera de Bronx gracias a figuras como Crazy Legs que reclutaron miembros. Tras esto nacieron

muchos grupos, incluidos los Dynamic Rockers, quienes junto a Rock Steady Crew protagonizaron el *Lincon Center de Nueva York* en 1981, el primer desafío en transmitirse por la cadena ABC. En los siguientes años el *breaking* se expandió a través de los medios de comunicación y alcanzó a miles de jóvenes, llegando incluso a aparecer en algunas películas y volverse el tema central de otras.

La fama se redujo en 1987 a pesar de estar presente en todos los tipos de entretenimiento, pero para muchos seguía siendo un deporte y un estilo de vida. Por suerte, con la llegada de campeonatos internacionales como *IBE Notorious*, *Red Bull BC One* y *La Batalla del Año*, alrededor del 2002 volvió a llamar la atención del mundo y ganó más importancia.

Los últimos años del *break dance* fueron prósperos, además de sumarse cientos de *b-boys* y *b-girls*, a finales del 2020 el comité olímpico anunció que formaría parte de las olimpiadas en 2024. Esto generó no solo que nazcan nuevas generaciones, también logró que resurgieran grupos antiguos.

Raperos latinos actuales

Cabe destacar a algunos músicos latinos jóvenes que supieron popularizarse hasta el punto de representar varios géneros y ser reconocidos mundialmente por sus talentos.

Para empezar, Bizarrap es un productor discográfico, *DJ* y compositor argentino. Famoso por sus *BZRP Music Sessions* y *BZRP Freestyle Sessions*, realizadas con varios artistas de diversos géneros y países.

Comenzó su carrera musical en 2017, con tan solo 19 años, subiendo batallas de *freestyle* argentinas combinadas con ediciones y mezclas en YouTube.

En 2018 inició las BZRP *Sessions* con *freestylers* del país, entre ellos Trueno, Sony y Kodigo. En 2019 sacó la primer Music Sessions con Bhavi, artista argentino, y esto atrajo a otros artistas tanto nacionales como internacionales para hacer una colaboración con él.

En el 2023 realizó una colaboración con Shakira en la que rompió cuatro récords Guinness: canción latina con más reproducción en 24 horas, la que alcanzó 100 millones de visitas más rápidamente, la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas y la más reproducida en una semana.

Duki es un rapero y compositor argentino reconocido por popularizar el *trap* en la música *mainstream* hispanoamericana alrededor del 2017, también por usar *autotune* y por su estilo melódico de *rap*. Inició en batallas de *rap*, destacando las del Quinto Escalón donde se hizo viral al ser campeón en 2016, como recompensa de la victoria sacó su primer sencillo de forma profesional.

En 2017 tuvo su primer éxito *She Don't Give a FO* y al año siguiente formó parte del supergrupo Modo Diablo junto a YSY A y Neo Pisteá, junto a ellos se popularizó el *trap* en Sudamérica. En 2021 fue el artista argentino más escuchado en el mundo de Spotify.

Se destaca también Nicki Nicole, *rapera* y compositora argentina. Empezó su carrera en 2018 cuando su primer productor, Gonzalo Ferreyra, buscaba artistas y quedó fascinado en la fiesta *Boom Trap Party* al escuchar su voz, su forma de cantar, cómo se vestía y su estilo; entonces le pidió producirla. Aunque ella ya formaba un dúo con Jonavi y Ferreyra les grabó dos canciones, después ella decidió continuar como solista. En 2019 lanzó el tema *Wapo Traketero* y logró millones de reproducciones en dos meses, en ese mismo año hizo su colaboración

con BZRP y la canción fue tan famosa que hasta consiguió ingresar al top 3 de la lista del *Argentina Hot 100* de Billboard. También en 2019, lanzó el tema *Años luz*, con el que alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube en muy pocas horas. A fines del mismo año estrenó su álbum *Recuerdos* y debutó en el puesto 89 de iTunes en Argentina. En 2020 alcanzó el primer puesto en *Argentina Hot 100* gracias a su colaboración con Trueno y BZRP, en el tema *Mamichula*. A partir de ahí, su popularidad solo fue en aumento, siendo reconocida como una de las mejores voces latinoamericanas.

[Bizarrap x Duki x Nicki Nicole - YaMeFui](#)

||

Palabras clave:

Maximo Cano

Rap

Trap

Hip hop

Funk

Bizarrap

Duki

Nicki Nicole

www.librevista.com n° 52, mayo 2023