

Rap como medio de expresión en la juventud

A L E J A N D R O P A B L O
G R A C I A

Estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración
en la Universitat de Barcelona y
miembro del grupo de rap Mala Praxis.

El artículo realiza un breve recorrido de la historia de la música rap y enseña las dificultades por las que atraviesa su corriente más reivindicativa en el Estado español debido a una fuerte legislación represiva establecida por las élites depositarias del poder.



LA ETIMOLOGÍA MUSICAL DE ESTE GÉNERO ES LA DE LA PROTESTA Y LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS CON EL FIN DE ABOLIR EL ABISMO SOCIOCULTURAL ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

Introducción

A principios de los 90 Estados Unidos vivió el auge de la música rap, en España este “boom” no se experimentó hasta finales de esa misma década. Este género musical nace en los guetos estadounidenses como una llamada a la reivindicación de sus derechos. El capitalismo salvaje, fomentado por las políticas neoliberales impulsadas por Reagan, aumentó todavía más la segregación racial que sufría la comunidad negra. Así pues, podemos afirmar que la etimología musical de este género es la de la protesta y la lucha por la igualdad de derechos con el fin de abolir el abismo sociocultural entre las diferentes comunidades. La llegada del rap a España la podemos situar a finales de los años 80 debido a la influencia de las bases militares americanas situadas en el Estado español. Los principales focos fueron: la base militar americana de Zaragoza, la de Torrejón de Ardoz en Madrid, y la de Rota en Cádiz. Los soldados norteamericanos traían cintas de música rap a estas bases militares y los autóctonos se las ingenianaban

para poder obtenerlas, bien por el intercambio o directamente mediante la compra de las mismas. El primer disco de este género musical que fue publicado en 1989, titulado “Madrid Hip Hop”, se trataba de un recopilatorio que contaba con la participación de los raperos de la capital, cabe decir que pese a que no tuvo mucho éxito comercial, sí que estableció las bases del arraigo de esta cultura musical.

Es necesario matizar una distinción importante: el rap es un elemento interno de la cultura hip hop que acoge al Mc “maestro de ceremonias” y en la que al DJ, única y exclusivamente, le compete la parte musical. Así pues, quedarán excluidos de análisis el resto de elementos pertenecientes a la cultura hip hop, que son el graffiti –elemento artístico de pintura libre- y el break dance –baile artístico-.

Influencia letrística.

Los grupos más reivindicativos de la escena musical estadounidense fueron muy críticos con el sistema y cada





«NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES LIBERTAD O MUERTE, TENEMOS QUE LUCHAR CONTRA LOS PODERES QUE HAY, ¡LUCHA CONTRA EL PODER!».

una de sus letras irradiaba brutalidad. Grupos como N.W.A -Niggas With Attitude-, en su canción “Fuck Tha Police”, tiene frases como «Golpeo a un policía que no está en forma y cuando he terminado traigo la cinta amarilla – refiriéndose a la policial– para precintar la escena de la masacre». Este tipo de frases fueron muy habituales en aquella época –y lo siguen siendo todavía en la actualidad– debido a la dura represión policial que sufría la comunidad negra, y que hoy en día podemos trasladar a casos como el de Ferguson, en el que un policía mató a tirros a un joven negro de 18 años que iba desarmado. Claro ejemplo de la violencia ejercida, indiscriminadamente, hacia un colectivo de personas simplemente por el color de su piel. El grupo Public Enemy siempre ha destacado por sus letras situándose como uno de los mayores exponentes del rap combativo a nivel mundial, sus canciones recogen frases como «Nuestra libertad de expresión es libertad o muerte, tenemos que luchar contra los poderes que hay, ¡Lucha

contra el poder!». KRS-One, en su archiconocida canción “Sound of da Police”, íntegramente dedicada a concienciar al público acerca de los abusos policiales, dice: «El oficial tiene derecho a ponerse enfermo, y si te defiendes, tiene derecho a matarte. El agente tiene derecho a detenerte, y si te defiendes, te hacen un agujero en el pecho». Este último artista también critica la falta de información, de concienciación y de sacrificio que sufre la comunidad negra a la hora de convertirse en parte de las fuerzas de seguridad del Estado con la siguiente frase: «La gente negra todavía esclava hasta el día de hoy, pero el agente negro de la policía no lo ve de esa manera. Él quiere un salario, él lo quiere, así que se pone su placa y mata gente por ello». Este hecho es habitual en la sociedad, no solo desde el punto de vista de la identidad racial, sino también desde el punto de vista político, con ejemplos tan cotidianos como el albañil votante del Partido Popular o el ganadero con ideas neoliberales pese a que tenga que hacer malabarismos con su salario para llegar a final de mes. Esto se achaca a la gran falta de cultura política de la población y a que las élites poderosas hacen todo lo posible para avanzar por los caminos de la desinformación y la manipulación de un pueblo carente de educación política y silenciando las voces más notorias que abogan por la ruptura con un sistema deshumanizado y obsoleto.



Un destacado rapero, Tupac Shakur, asesinado en septiembre de 1996, supuestamente a manos de bandas rivales de la costa Este, procedente de un entorno familiar combativo, puesto que su madre era una activa militante de los Panteras Negras, escribió letras que estaban centradas en temas como la igualdad racial, la pobreza y los constantes abusos hacia la mujer, todo esto condicionado por crecer en un ambiente de violencia constante. Este tipo de letras eran un peligro para las élites gobernantes, no solo por su contenido sino también debido a la gran cantidad de oyentes que poseía, ya que vendió más de cien millones de discos alrededor de todo el mundo hasta el año 2009. Algunas de sus frases muestran una feroz rebeldía: «Estoy harto de ser pobre y peor aún soy negro», «En mi barrio nunca deja de haber disparos, no puedo explicar el dolor de una madre cuando su hijo cae» y «No había piedad en las calles, no podría descansar, apenas me mantengo en pie a punto de hacerme pedazos, gritando paz».

La rama más poética también es un elemento letrístico a tener en cuenta ya que abarca todo tipo de temas, ya sea crítica social, factores personales o la misma manipulación de las palabras para conseguir crear musicalidad en las mismas. No obstante también hay que aclarar que no todo el rap estadounidense de esa época seguía las mis-

mas líneas, muchos otros raperos se centraron en temas como las drogas, las bandas o simplemente hacer alarde de su egocentrismo. Esta línea menos politizada también se ha extendido en otros países fuera de Estados Unidos. El juego de la competición entre raperos, para ver quién es mejor que otro, ha influido negativamente en el rap, ya que es la línea más extendida, comercial y conocida. Cabe decir que el rap nace como método de expresión para la denuncia de los problemas cotidianos y sociales del individuo y de la comunidad, por ello es interesante fomentar esta etimología musical donde realmente tiene sentido el uso de la libertad de expresión.

Frutos de una hegemonía.

Gramsci ya definía como hegemonía el control que ejercen las élites poderosas mediante la cultura, el sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Hoy en día es innegable el daño que ha producido en el comportamiento de las personas la hegemonía neoliberal ejercida por las élites. Esta hegemonía también ha producido en las personas una desafección hacia el interés político e ideológico debido a que a las cabezas que representan el poder no les interesa una alta percepción de las actividades que ejecutan, ya que así podrán seguir perpetuando la imposición de sus valores e ideales en la mayoría de la población. Esto afecta en mayor

LA MÚSICA ES UN MUY BUEN INSTRUMENTO PARA QUE LAS PERSONAS TOMEN CONCIENCIACIÓN IDEOLÓGICA, NO SOLO HACIENDO APOLOGÍA DE UN TIPO DETERMINADO DE IDEA SINO EXponiendo LOS NUMEROsOS PRIVILEGIOS QUE OSTENTA UNA MINORÍA A COSTA DEL SUFRIMIENTO DIARIO QUE POSEE LA OTRA PARTE DE LA SOCIEDAD

medida al panorama juvenil, donde se ha conseguido que prime el individualismo y que se debilite la conciencia de formar parte de una comunidad. Bajo mi punto de vista, esto se traduce en que la gente joven, que hace música, no posee una concienciación real de una ideología y por lo tanto tampoco ejecuta ninguna praxis para llevarla a cabo, así pues en el panorama musical español, ya no tan solo en la música rap, existe un alejamiento de la libertad de expresión como medio informador y de concienciación

política, ya que se tratan temas mundanos e irrelevantes donde predomina el beneficio personal y no existe el afán por el uso de la vía musical como arma que, en última instancia, de como fruto la organización y retroalimentación informativa de los individuos.

Por esto considero útil y necesaria la existencia de grupos musicales que avalen el seguimiento de una línea política, ya que la música es un muy buen instrumento para que las personas tomen concienciación ideológica, no solo haciendo apología de un tipo determinado de idea sino exponiendo los numerosos privilegios que ostenta una minoría a costa del sufrimiento diario que posee la otra parte de la sociedad, además de denunciar la represión que sufren algunas personas y organizaciones que luchan por la equidad de oportunidades y de derechos frente a la impunidad de algunas personas que actúan por, y para, el beneficio de sí mismas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia que tiene cada uno de los/las artistas que hacen este tipo de música, es decir, cuánto público abarcan y hacia qué tipo de público se dirigen. Respondiendo a la primera pregunta, esta labor es progresiva en la mayoría de los casos, los conciertos juegan un papel importante ya que es un espacio donde los/las artistas se pueden dar a conocer. Respondiendo a la otra cuestión, hacia qué tipo de público se dirigen, debemos señalar que debido a las asociaciones que organizan conciertos con una ideología muy concreta, están destinadas a un público muy limitado. Si se quiere construir hegemonía desde posiciones opuestas a las élites depositarias del poder no habría que circunscribirse a un tipo concreto de público, sino que se tendría que buscar el mayor espectro posible de personas. Esto no puede concluir satisfactoriamente si a dichos conciertos solamente acude gente que tiene una ideología ya muy marcada y en muchos casos la misma ideología que ostenta la asociación que organiza este tipo de actos. Sería necesario abrir la difusión musical a otro tipo de asociaciones parejas en ideología, aunque no idéntica, lo que concluiría en la atención de un mayor grupo de per-



sonas que podía ir creciendo de forma progresiva con mayor celeridad y contundencia.

El miedo como sustituto de la libertad de expresión.

La música rap se caracteriza por el predominio de la letra sobre la música y los artistas necesitan, por tanto, que sea posible una amplia libertad de expresión. En el Estado español esta libertad es coartada en múltiples ocasiones, por ejemplo con la ya conocida Operación Araña, la cual cuenta ya con su tercera “edición”. Estas operaciones son llevadas a cabo por la Guardia Civil y consisten en la detención de todas aquellas personas que hacen apología del terrorismo, bajo el juicio de la propia Guardia Civil, por medio de las redes sociales, con especial hincapié en Twitter. La primera operación, Araña I, se saldó con la detención de 21 personas, tuvo lugar en abril de 2014; la Araña II, supuso el arresto de 19 personas, en noviembre de 2014, y la Araña III cuenta con otras 19 personas detenidas, esta última ha tenido lugar en mayo de este año 2015. Estas personas son puestas a disposición de la Audiencia Nacional que tiene jurisdicción en todo el territorio español. También se ha condenado a algunos raperos debido a las frases que decían en sus canciones, el caso más conocido es el de Pablo Hasél que fue condenado por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dos años de prisión.

La carta que manejan los tribunales señala que tanto las frases publicadas en canciones como los mensajes enviados por medio de redes sociales no están amparados por la libertad de expresión ya que son considerados como discursos que incitan al odio. La interpretación de qué es o no libertad de expresión es altamente subjetiva y manipulable, de manera favorable, por aquellos que la coartan. Algo va mal en este campo cuando los propios artistas dudan al incluir según qué cosas, o decir según qué frases, en sus canciones por miedo a las represalias que se puedan tomar contra autores/as y artistas. El Estado español es débil en cuanto al índice democrático en comparación con sus vecinos europeos y, en lo referente a la libertad de expresión, Amnistía Internacional publicó un informe denunciando los constantes abusos por parte de la policía hacia los manifestantes, la impunidad con la que se respondía a esos abusos y la decisión que toman las élites para reforzar una legislación represiva, lo que se traduce en que España no es el lugar más idóneo para hacer rap reivindicativo debido a la represión que se ejerce contra él.

Como ya citaba anteriormente, la represión que se está ejerciendo sobre los artistas y las artistas que hacen música reivindicativa es más que notable. En otros países como Francia se pueden encontrar letras mucho más críticas y contundentes con el Gobierno y las instituciones y no sufren ninguna represión policial ni jurídica. Otro ejemplo es el de Estados Unidos donde se permite que raperos muy conocidos saquen en sus videoclips todo tipo de armas y escriban letras muy incendiarias, especialmente contra la policía. La situación del rap en España es bastante crítica pese a que cada vez más personas estén apostando por la corriente reivindicativa de este estilo musical, el mayor problema es la poca relevancia que poseen los grupos musicales y la falta de apoyo y de difusión que sufren, situación que, en algunos casos, puede provocar su disolución. En el siglo en el que nos encontramos es muy decepcionante ir a la cárcel por haber hecho una canción. La sensación de presión y agobio que se tiene cuando se publica un trabajo artístico que lleva muchas horas de realización, y que puede ser rechazado por el sector más conservador y represivo de la sociedad, es indescriptible. Es desalentador el poder estar al día siguiente en dependencias judiciales por el único delito de pensar diferente. Pese a todo esto hay que dar apoyo a una cultura que nace desde las quejas de los oprimidos con el único objetivo de poder llegar a una sociedad más justa e igualitaria.

Para concluir, el principal inconveniente para la difusión del rap más comprometido es la falta de concienciación política junto con la facilidad para escribir acerca de temas carentes de visión crítica, y es que es más fácil hablar de la droga con la que se trafica en el barrio que exponer la hegemonización que ha sufrido un colectivo que se ve en la obligación de realizar tales actos con el único fin de sobrevivir, aunque sea al margen de la sociedad como dictan algunas personas

Bibliografía

Bibliografía:

Shapiro, Harry: Historia del Rock y las Drogas. Ma non troppo, 2010.

Elola, Joseba. (2008): La base americana contagió el ‘rap’. Torrejón de Ardoz http://elpais.com/diario/2008/05/25/cultura/1211666402_850215.html - Acceso, 28/04/2015).

Sentencia N.º 8/2014 por la sección 3^a de la Sala de lo Penal del tribunal de la Audiencia Nacional.

Amnistía Internacional. (2014): España: el derecho a protestar, amenazado. Madrid.