

Actas del
VI Congreso Internacional
***CELEHIS* de Literatura**
Literatura argentina, española y latinoamericana

(Rufino Tamayo, Sandías, 1968)

6, 7 y 8 de noviembre de 2017
Mar del Plata, Argentina

Actas del VI Congreso Internacional CELEHIS de Literatura / Acosta, Ricardo ... [et al.] ; compilado por Virginia P. Forace; María Pía Pasetti. - 1a ed . - Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2018.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-544-817-9

1. Estudios Literarios. 2. Actas de Congresos. I. Acosta, Ricardo, II. Forace, Virginia P., comp. III. Pasetti, María Pía, comp.

CDD 807

Fecha de catalogación: 21/03/2018

ISBN 978-987-544-817-9

9 789875 448179

CENTRO
DE LETRAS
HISPANOAMERICANAS

Facultad de
Humanidades / UNMDP
Portal de Encuentros

Freestyle: combate verbal y arte joven

Luis Doeyo

UNMDP

Esta ponencia tiene como objetivo presentar el fenómeno del *freestyle* de una manera introductoria, ya que analizarlo en profundidad requiere más tiempo. Vamos a ver ejemplos en la pantalla para que aquellos que no lo conozcan puedan saber de qué se trata. Y realizaré un punteo de cuestiones que pueden ser sometidas a análisis mucho más rigurosos. He tratado de establecer una relación equitativa entre la explicación del fenómeno y su análisis.

El *freestyle* (estilo libre) es un subgénero del fenómeno Hip-Hop. Este movimiento surge en el barrio Bronx de Nueva York (NY) en los años 60. Para profundizar el tema, utilicé el libro *Generación Hip-Hop¹ de Jeff Chang* que describe el fenómeno desde sus raíces en los *soundsystems* jamaicanos, pasando por las guerras de pandillas y fiestas callejeras en los guetos negros de NY. El libro detalla cómo, de a poco, el movimiento *hip-hop* se ha ido convirtiendo en la voz de muchas revueltas juveniles. Hay una relación directa con el contexto social y político que lo ha originado y lo ha posicionado entre las clases populares. El autor reconstruye la evolución de este género, interpretando su desarrollo como reflejo de las tensiones políticas e ideológicas

¹En inglés, *Can't Stop Won't Stop. A History of the Hip Hop Generation*, Editado en 2005, recién se publica en Argentina por la editorial Caja Negra en 2014.

que atravesaron a la comunidad afroamericana. Por lo que su trabajo apunta más a un abordaje sociológico que propiamente musical.

A grandes rasgos, el *hip-hop* se divide en cuatro partes: DJ (Disc Jockey), MC (*Master of Ceremonies*), *breakdance* y *grafitti*. El elemento que me interesa como objeto de estudio es el segundo. Se considera MC a todo aquel que se dedique a componer letras de RAP (*Rhythm and Poetry*) o a recitar de manera improvisada. Generalmente, el MC usa un alias en lugar de su nombre.

El *Freestyle* consiste en soltar palabras y rimas sobre una base rítmica. Como en los solos de jazz, existe solamente en el momento, es espontáneo, y la letra se encuentra viva. Sobre un ritmo instrumental se manifiestan las experiencias, ideologías y creencias políticas, y de alguna manera, resulta una mezcla perfecta entre canción y discurso. Es un fenómeno ecléctico, ya que cualquier elemento le sirve: lecturas, noticias, programas de televisión, dibujos animados, videojuegos, deportes. Todo vale al momento de improvisar.

Con el tiempo, las improvisaciones han empezado a ser utilizadas en batallas denominadas “batallas de gallos”, que, en algunos casos, inclusive, se han realizado en galleras reales. Hay distintas modalidades para competir: 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1 y demás. Pero la esencia de la batalla es siempre la misma, consiste en desarticular al rival mediante la improvisación y el ingenio. Hay un jurado que decide qué MC resulta victorioso, y en el caso de un empate, se lleva la batalla hacia una nueva instancia, denominada Réplica. En las batallas no hay ningún tipo de regla, vale todo tipo de insultos, pero queda prohibido el contacto físico. Se dispone de un tiempo determinado para atacar y otro para recibir, luego se vuelve a contestar, y así sucesivamente hasta

que alguno resulta victorioso. La estrategia de la batalla no pasa sólo por lo que se dice, sino por la manera en que se lo hace.

Jorge Luis Borges ha escrito en *Historia de la eternidad* un breve ensayo sobre el “Arte de injuriar”. El autor ha advertido el potencial del insulto en la literatura, pero claro, lo ha denominado el arte de la “vituperación y la burla”. Entre algunos escritores, nombra a Groussac, Swift, De Quincey, y los analiza de una manera minuciosa. Un ejemplo de este tipo de “insulto”, tiene como protagonista a Mark Twain, acérrimo en sus declaraciones contra Jane Austen. Con respecto a su literatura, dice:

¿Es su propósito hacer que el lector deteste a todos sus personajes hasta la mitad del libro, para ganar luego su afecto en el resto de sus capítulos? Eso podría ser. Eso sería arte de primera. También se podría decir que merecería la pena. Algún día, examinaré la otra mitad de sus libros y veré (47).

La clave en esta declaración se encuentra en el final de la última oración. El efecto del golpe aparece en estas últimas palabras. A este procedimiento, que Borges observa en autores como Macedonio Fernández y Quevedo, lo llama “inversión incondicional de los términos” (220). En el *Freestyle*, en cambio, a este efecto se lo denomina punchline, y es aquello que el público más celebra.

En el año 2002, se estrena la película *8 Mile* y esta marca un antes y un después para el fenómeno *freestyle*. Este film se encuentra protagonizado por el rapero Eminem, y es de carácter autobiográfico. Las acciones transcurren en la ciudad de Detroit, y narran los primeros pasos de Eminem en el mundo del rap. Es a partir de las batallas de Freestyle que este hombre blanco logra ganarse el respeto en un ámbito dominado por negros. La película resulta todo un éxito, es bien recibida por la crítica e, inclusive, logra ganar un Oscar a la mejor canción original (*Lose Yourself*), siendo Eminem el

primer artista *hip-hop* premiado por la academia. Es a raíz de esta película que llegan las batallas a Latinoamérica.

El *freestyle* en castellano ha ido mutando y se ha convertido en el más popular del mundo, y este fenómeno se relaciona con la vocación competitiva de los latinos. El duelo más visto de una batalla en la historia de *Youtube* es el cuarto de final de 2015 de la Red Bull en Chile, siete minutos y medio de sangre retórica entre el argentino Dtoke y el español Arkano. El fenómeno de *Youtube* resulta imprescindible para comprender el nivel masivo que ha alcanzado el *freestyle* en tan pocos años. La plataforma ha permitido la rápida expansión de este fenómeno a lo largo de toda Hispanoamérica.

Por otro lado, hay una comparación casi inevitable que se da entre el *freestyle* y el contrapunto de la gauchesca. Ya he visto varios programas en la televisión que ponen a competir raperos contra payadores. El caso más emblemático en literatura tal vez sea la payada de contrapunto entre Martín Fierro y el Moreno que inmortalizaría José Hernández. Allí se debaten temas filosóficos como la vida y el tiempo mientras se puntea la guitarra, a la vez que se compite por demostrar la sabiduría de cada uno:

Moreno, voy a decir / Sigún mi saber alcanza: / El tiempo sólo es tardanza / De lo que está por venir; / No tuvo nunca principio / Ni jamás acabará. / Porque el tiempo es una rueda, / Y rueda es eternidá; / Y si el hombre lo divide / Sólo lo hace, en mi sentir, / Por saber lo'que ha vivido / O le resta que vivir. (224)

A diferencia de lo que ocurre con este tipo de literatura que toma la oralidad y la transcribe, hoy en día las plataformas virtuales permiten observar las batallas, durante y después de que han finalizado. La improvisación es la característica reinante de manera que su reproducción “perfecta” resulta imposible, pero hoy en día, *Youtube* nos acerca al momento exacto, al escenario y al público de una determinada competencia. Las plataformas virtuales permiten perpetuar la oralidad, a diferencia de lo que ocurre con la

transcripción a la escritura, en la que se pierde gran parte de este proceso artístico. *Youtube* permite reproducir la oralidad, mientras que la letra fija amenaza destruir su entorno, descontextualizando la letra de la competencia empírica. Vamos a ver algunos ejemplos de batallas. El video “Rimas perfectas” fue realizado por el usuario Academia del Rap y subido a la red. Allí selecciona fragmentos de batallas de Buenos Aires, Mar del Plata, México, España.

Como se puede observar en el video, hay maneras y técnicas diferentes de batallar. Algunos insultan y a otros no les hace falta. Tal como ocurre en la gauchesca, se tratan temas de índole filosófica: “¿Qué duele más, los golpes de la vida o las caricias de la muerte?” (3’35) Otros se enfocan más en el *flow*, que vendría a ser la melodía. Y a su vez, pueden rastrearse recursos retóricos como aliteración, calambur, paronomasia, metáforas, hipérbole, etc. Si bien el término “literatura oral” para este fenómeno es por demás discutible, hay que tener en cuenta, que el último Premio Nobel de Literatura ha sido entregado al músico Bob Dylan, y que numerosos son, a su vez, los trabajos sobre *Poéticas del Tango y del Rock*. Creo que, de esta manera, el carácter poético del rap, puede ser sometido a un análisis retórico, sin perder de vista que no estamos analizando poemas, sino estructuras integradas a una música, es decir, discursos para ser escuchados.

Teniendo en cuenta que estamos en presencia de un fenómeno oral, se pueden rastrear ciertos procedimientos que se encuentran en la literatura oral tradicional, como la utilización de recursos mnemotécnicos, como los epítetos. En el *freestyle* llevan el nombre de “muletillas”, que consisten frases armadas que le permiten al mc disponer de algunos segundos más para elaborar su respuesta.

Por el lado de la métrica, en la tradición oral, como el caso de Homero, es funcional, le ayuda a componer y a recordar información importante mediante fórmulas que permiten fijar las frases en hexámetros. El *freestyle*, por su parte, no posee métrica regular, sino que tiene que adaptarse a una base instrumental. El compás se divide en 4 tiempos iguales marcados por un DJ o un *beatbox*, que realiza los sonidos con la boca. Por lo tanto, la métrica depende íntegramente del tiempo musical. Generalmente, la figura que marca el ritmo es la Negra, aunque algunos *freestylers* lo hacen a doble tempo, marcando el pulso de las palabras en corcheas.

En cuanto a la rima, en algún punto facilita la composición, ya que esta ayuda a organizar el poema al darle una dirección. La frase siguiente debe rimar con la última palabra que se ha dicho, y de esa manera, es como se debe construir la estructura. Hacer *freestyle* sin esta herramienta sería bastante más difícil, ya que las posibilidades para la siguiente línea serían infinitas. Generalmente, se utiliza la rima pareada de AABB o se mantiene la misma. La rima alternada, que abunda en la poesía, aquí se utiliza poco.

En este momento estoy trabajando con la función que cumple la competición en el arte, ya que creo que es una de las razones principales por las que el hip-hop ha evolucionado. Donde hay competición, hay cambio. En la final nacional Red Bull realizada el 25 de agosto de este año (2017) en el Luna Park² se pudo ver a una mayoría de artistas jóvenes venciendo a iconos ya consagrados. Esto es porque la relación entre arte y competencia, que en otros ámbitos tal vez es impensada, aquí resulta fundamental. El alto nivel competitivo permite mantener ideas frescas e innovadoras,

² El hecho de que la competencia nacional se haya dado en este emblemático escenario del boxeo no resulta casual. La relación entre boxeo y freestyle tiene algunos puntos en común, e incluso, grandes exponentes como Dtoke y Aczino definen las batallas como una pelea de UFC o las luchas de catch.

que alzan la vara de las batallas, elevando la calidad del hip-hop. La superación de obstáculos y los retos propician el cambio de este arte verbal. Y de esta manera, se asegura que el arte no se cristalice. En el momento en que empieza a repetirse comienza a agotarse. La juventud, de esta manera, es la encargada de tomar el legado y transformarlo y, como en casi todas las artes, las transformaciones son las que marcan el ritmo de su historia. Para terminar, quiero decir que la única premisa que preserva al *freestyle* es la seguridad de que las cosas seguirán cambiando.

Referencias bibliográficas

- “8 mile” (2002). Universal Studios
- “Freestyle: The Art of Rhyme” (2000). Palm Pictures
- “Rimas Perfectas” Usuario: Academia del Rap. Visto en <https://www.youtube.com/watch?v=CXqGjtMQR6M>. (primeros 5 minutos)
- Arkano-D-toke (2015) Cuartos de Final Red Bull, Chile. Visto en <https://www.youtube.com/watch?v=cU7C7Fhz4us>
- Borges, Jorge Luis (2016) [1936] “Arte de injuriar” en *Historia de la eternidad*. Buenos Aires: Sudamericana. 217-225
- Chang, Jeff (2014) *Generación Hip-Hop* Bs. As: Caja Negra. Traducción de Matías Battistón.
- Hernández, José (1960) *Martin Fierro*. Buenos Aires: Editorial Universitaria
- Twain, Mark (2009) "Jane Austen," en *Who Is Mark Twain.?* California: Harper. Traducción propia