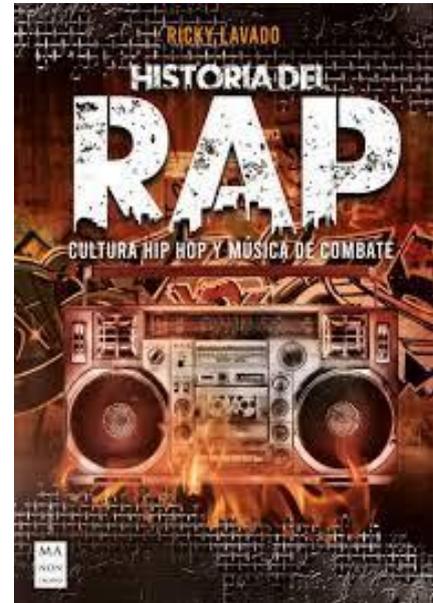

Suriani, Florencia. "Reseña bibliográfica: Ricky Lavado, *Historia del rap. Cultura hip hop y música de combate*". *Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades*, marzo de 2023, vol. 12, n° 27, pp. 198-201.

Ricky Lavado
Historia del rap
Cultura hip hop y música de combate
Madrid
Ma Non Troppo
2021
294 pp.

Florencia Suriani¹

ORCID: 0009-0008-2260-2500

Recibido: 02/11/2022 || Aprobado: 05/12/2022 || Publicado: 22/03/2023

El escritor y músico Ricky Lavado (Barcelona, 1979) recorre en este libro la historia del rap. A través de cinco capítulos ("1. La vieja escuela", "2. La Era Dorada", "3. El nuevo milenio", "4. Presente y futuro", "5. Rap en español") el autor elabora una genealogía de la cultura Hip Hop y realiza un repaso de las expresiones artísticas propias de cada período. La escritura es complementada por material fotográfico de diferentes épocas, artistas y momentos icónicos.

Historias que se repiten

La publicación comienza con un relato que nos sitúa en un contexto temporal y geográfico preciso: el día en el que George Floyd fue asesinado por un agente policial en la ciudad estadounidense de Mineápolis. Entre otras consecuencias, este caso emblemático hizo que el movimiento "*Black Lives Matter*" saliera multitudinariamente a protestar en las calles. Además, ocasionó que el grupo Anonymous *hackeara* las radios de la Policía de Chicago para transmitir en *loop* la clásica canción "Fuk da police" del año 1988 del grupo N.W.A. El suceso resume con claridad la relación inquebrantable entre el rap y las protestas sociales. No debemos olvidar que, "...en su nivel más elemental, el Hip Hop es un producto de la era de las luchas por los

¹ Profesora de Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y estudiante avanzada de la Licenciatura en Letras (UNMDP). Becaria EVC-CIN. Contacto: flor_suriani@hotmail.com

derechos civiles en Estados Unidos...” (14). La anécdota inicia el libro y permite, en los siguientes apartados, ahondar no solo en este estilo musical, sino también en su relación con la sociedad.

Primeros pasos

El primer capítulo recibe el nombre de “La vieja escuela”. Allí, preguntas como ¿a qué se llama “*old school*”?, ¿qué es un *sample*?, ¿cuál es la importancia de los DJ’s y MC’s? y ¿por qué se habla de “cuatro elementos” en el Hip Hop? encuentran sus respuestas. El autor muestra interés por definir la terminología propia de esta cultura a medida que se la utiliza. Dichas aclaraciones le permiten a los lectores incorporar dichos conceptos y acceder fácilmente al mundo que se describe en las siguientes páginas. Asimismo, se presenta el contexto social en el que surge el Hip Hop y se detalla la relación que establece con distintos ámbitos de la sociedad como la religión, la cultura y la industria, entre otros.

Al final, se incorpora una lista con las “10 grabaciones fundamentales del “*Old School Rap*”.

El boom

En “La Era Dorada” se nos relata el momento de mayor auge y expansión del rap. Bajo ese rótulo se incluyen las producciones realizadas entre 1985 y 1995. La denominación elegida señala la importancia que el período tuvo ya que marcó la consagración de esta cultura cuyas bases se habían terminado de afianzar en los años ‘80. Para Lavado,

...es en la era dorada cuando el género se dotará de contenido; asentará firmemente su peso e importancia cultural, artística y comercial; expandirá sus horizontes musicales (...); se apoderará de las listas de ventas y ofrecerá algunas de las obras más relevantes e influyentes de la historia. (35)

Uno de los elementos que consolidó el fenómeno fue el desarrollo de la mítica rivalidad entre la Costa Oeste y la Costa Este con Tupac Shakur y Biggie Smalls como máximos exponentes de cada bando. En el segundo capítulo se explica de manera sencilla el surgimiento de la confrontación y cómo impactó en el ambiente. A partir de esa enemistad, se crearon diferentes estilos, se perfeccionaron las técnicas de escritura y los números de ventas incrementaron notablemente.

Dicha rivalidad es uno de los factores que marcó el auge del rap; sin embargo, el libro no se detiene solo en ella y profundiza otras cuestiones. Se realiza un repaso por los distintos grupos que, con su variedad estilística, también fueron vitales para la evolución del género. *Public Enemy, N.W.A, De La Soul, Wu-Tang Clan*, entre muchos otros nombres, son reconocidos en las secciones “15 artistas fundamentales de la era dorada” y “25 discos imprescindibles de la era dorada”.

Nuevo milenio, nuevos horizontes

El siguiente capítulo se titula “El nuevo milenio” y su inicio, evidentemente, es marcado por el año 2000. Tal como se ha mencionado, el rap siempre ha estado estrechamente relacionado con su contexto. Por esa razón, las expectativas acerca de lo que traería el nuevo milenio impactaron en el Hip Hop y se reflejaron en lo que Ricky Lavado denomina “el asalto al *mainstream*”. El fenómeno se consolidó gracias a los acuerdos comerciales establecidos entre grandes figuras del rap y marcas de renombre internacional. Además, se generó una mayor diversificación de estilos y se afianzó en otras partes del mundo como Francia y el Reino Unido. Estos países han logrado asentar y mantener una escena propia sin renunciar a su idiosincrasia musical.

El apartado también cierra con una enumeración de “15 artistas fundamentales del nuevo milenio” y los respectivos “25 discos imprescindibles del nuevo milenio”.

Hoy

El cuarto capítulo “Presente y futuro” se centra en abordar la actualidad y sus innovaciones. Por ese motivo, se comenta el impacto que significó para la escena que *Chance The Rapper* ganara en el año 2017 el Grammy como mejor disco de rap. La particularidad del álbum *Coloring Book* es que el lanzamiento se hizo vía *streaming*, algo inédito hasta aquel entonces. Este acontecimiento permite abordar cuestiones como la transformación de los criterios que adoptan las instituciones para la premiación de las obras. Se hace hincapié en la relevancia que ganaron las redes sociales y el público joven en detrimento de las discográficas. Otro cambio importante fue dejar de considerar solo el número de las ventas de discos como barómetro de éxito para analizar también las estadísticas de reproducciones y descargas.

Finalmente, se introduce a los “15 artistas fundamentales del presente y futuro del rap” y la recopilación de los “25 discos imprescindibles del presente y futuro del rap”.

Latinoamérica y España

“Rap en español” es el último capítulo del libro y se centra en cómo se desarrolló la escena en el habla hispana. Primero, se nos sitúa en la España de los ’90. Una cosmopolita Barcelona olímpica y una Madrid próspera serán dos de los escenarios principales del surgimiento del rap en español. Es imposible no destacar a artistas como Mucho Muchacho, El Club de los Poetas Violentos, la Mala Rodríguez, Violadores del Verso, entre otros, como pilares y fundadores del rap en España.

Resulta particularmente interesante la lectura del apartado “Rap, arañas y borbones” donde se detallan los procesos judiciales que han debido enfrentar raperos españoles. Se pone en discusión la libertad de expresión a partir de la utilización de canciones como pruebas de delito. Uno de

los casos emblemáticos que se menciona es el de Pablo Hasél.

También se describe cómo ha llegado el Hip Hop a América Latina y cómo este territorio tan particular se ha apropiado de esta música manteniendo su idiosincrasia musical. En este sentido, se habla de una adaptación a las tradiciones autóctonas de cada país; por ejemplo, en Puerto Rico se ve influenciado fuertemente por la salsa. Sin embargo, hay una constante que se mantiene en los países de este continente: las temáticas. Femicidios, violencia, desigualdades y discriminación son algunos de los tópicos recurrentes; -tópicos que también se pueden reconocer en la larga tradición latinoamericana de la “canción de protesta”.

Por razones obvias, no es posible abarcar la historia de todos los grupos y artistas de rap. Sin embargo, resulta llamativo que no se mencione una escena nacional muy relevante como lo es la venezolana. De dicho panorama solo se menciona el célebre disco “Muerte” de Cancerbero.

Al final, nos encontramos con la ya acostumbrada lista de “15 artistas fundamentales del rap en español” y de “25 discos imprescindibles del rap en español”.

Por último, se distingue que, además de la bibliografía del libro, se añade la “discografía esencial” y un “mixtape” con las canciones clásicas de este género musical. En estas dos secciones se presentan producciones imprescindibles para quien quiera conocer más.

En pocas palabras...

La lectura resulta esencial tanto para quienes ya están interiorizados en la temática como para quienes aún no. Gracias a su dinamismo y la sencillez de sus explicaciones funciona como una enciclopedia para cualquier lector que desee introducirse en la historia de este estilo musical. Se destaca la continua definición de conceptos que se realiza. Ese ejercicio permite que la terminología propia de la cultura resulte de fácil acceso para todo el público inclusive

para quien no posee conocimientos previos de la materia. La inclusión de apartados donde se reseña brevemente a diferentes artistas y sus producciones facilita la comprensión de la importancia de cada una de dichas figuras y funciona como una guía de consulta accesible.

Para finalizar, recomendamos escuchar la siguiente *playlist* con más de cien canciones de rap para acompañar la lectura. Fue confeccionada por el autor y se incorpora en el cierre del libro.

<https://open.spotify.com/playlist/5g3nuUZ2xskGrb5kN0gCJ8?si=2fd99fcab8c14188&nd=1>

