

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

Implicaciones culturales de la industrialización del rap freestyle en jóvenes exponente de la Ciudad de México en 2022-2023

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA

Bryan Desgarenes León

Directora de la Tesis

Dra. Graciela Martínez Matías

Ciudad de México, octubre de 2024.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

*“Entra por la ventana el sol de cada mañana,
Mientras lavo mi cara dañada de la nada,
Siento que una mirada viéndome se burlaba, riendo me preguntaba,
Qué daba a cambio de ver el futuro, volverlo menos oscuro,
Seguro de mí le dije: -te juro no desistir-
Escribiré con la misión de redimir esa visión,
Aunque mi corazón helado haya dejado de latir”*

AMØN – Génesis

No me gustaría mencionar a todas las personas con las que me siento agradecido, porque es muy probable que alguno se me olvide y nunca acabaría. Simplemente trataré de avisarte que por fin terminé este proyecto, porque en algún momento de mi vida académica, te vi como una persona de alta importancia.

Me gustaría mencionar que fue un gran honor poder conocer a dos freestylers de una gran categoría, Ari Carrillo y Kirx Mxrquez; Gracias por brindarme su tiempo y su confianza para poder llevar a cabo todo esto, espero que ustedes sientan la misma satisfacción que yo.

Va dedicada a mi familia, a mis amigos, profesores y a la grandiosa UACM.

Índice

Introducción	1
Planteamiento del problema	1
Justificación	3
Preguntas de investigación	5
Objetivos de investigación	6
Hipótesis	6
Capítulo 1 – <i>Pájaro enjaulado: de lo underground a lo industrial</i>	7
1.1. Historia y comienzos de la cultura Hip-hop	8
1.2. <i>Únicos</i> : los 4 elementos del Hip-hop.....	10
1.2.1. Graffiti	17
1.2.2. Dj	19
1.2.3. Mc	21
1.2.4 Break Dance	23
1.3. <i>Cosas de la vida</i> : los primeros pasos del rap y el rap freestyle	24
1.4. <i>Escucha y aprende</i> : la construcción del concepto rap y rap freestyle	28
1.5. <i>Es épico</i> : el rap como elemento principal del Hip-hop	33
1.6. <i>Yo contra todos</i> : la juventud y el Hip-hop	36
Capítulo 2 – <i>Fuera de serie: rap freestyle mexicano en 2022-2023</i>	39

2.1. <i>La cátedra</i> : el rap tradicional y el rap freestyle mexicano	41
2.2. <i>Súbete y ya verás</i> : las industrias y competencias del rap freestyle mexicano	45
2.2.1. Primeras competencias e industrias del rap freestyle mexicano	46
2.2.2. Competencias e industrias actuales del rap freestyle mexicano	49
2.2.3. Transformación del rap freestyle mexicano	50
2.3. <i>Me quieres conocer</i> : exponentes del rap freestyle mexicano	62
Capítulo 3 – <i>El dolor del micro</i>: globalización, industrialización, cultura y rap freestyle	73
3.1. <i>Lo más profundo</i> de la globalización e industrialización del rap freestyle	74
3.2. <i>De la calle soy</i> : el rap, el freestyle y la cultura	81
3.3. El <i>fuego</i> de la juventud con el rap freestyle mexicano	83
3.4. La <i>cárcel de oro</i> : el arte de las letras del rap freestyle	85
Capítulo 4 – <i>Hijos de la calle</i>: metodología de la investigación, resultados y conclusiones	88
4.1. <i>Con todo</i> : corpus, método, técnica e instrumento	90
4.1.1. Criterios para la selección de corpus	90
4.1.2. Método de investigación	91
4.1.3. Técnica	92
4.1.4. Instrumento	93
4.2. Los exponentes, <i>chulito</i> y <i>arrogante</i> : Ari Carrillo y Kirx Mxrquez	95
4.3. <i>Leyenda</i> : Historias de vida	96
4.3.1. Historia de vida de Ari Carrillo	96

4.3.2. Historia de vida de Kirx Mxrquez	103
4.4. Cosmovisiones, opiniones y datos aportados de los exponentes	108
4.4.1. <i>El asunto</i> : Ari Carrillo y el Hip-hop	108
4.4.2. <i>Adicto a ti</i> : Kirx Mxrquez y el Hip-hop	116
4.5. Análisis de resultados	121
4.6. Conclusiones	139
Referencias	144
Anexos	147

Introducción

El Hip-hop es una cultura muy grande y diversa que, aunque ya han pasado 50 años desde su nacimiento, no se ha investigado mucho sobre este movimiento en el idioma español. En esta investigación podrás ver de manera breve todo su desarrollo y evolución desde su país natal que es Estados Unidos y en México, país donde contextualizaré el movimiento en la Ciudad de México.

Estará dividida en 4 capítulos, en el primero podrás presenciar su origen, de la mano de un joven rapero que se encargó de buscar a los pioneros de lo que hoy se conoce como Hip-hop y sus cuatro elementos. Podrás ver sus aciertos, sus errores, así como los sujetos que llevaron y transmitieron esto de persona a persona, de generación en generación. El cambio de lo underground¹ a lo industrial, el cómo las empresas vieron potencial en algo que tenía un nicho tan específico y lo explotaron para su propio beneficio

Para continuar con su historia, en el segundo capítulo, mostraré cómo está la escena actual del Hip-hop en la Ciudad de México, haciendo un énfasis en el rap freestyle o batallas de rap², así como algunas de las industrias que forman parte del movimiento y las competencias que brotan de las empresas. A su vez, mostraré definiciones, pre-entrevistas, de lo que significan esos conceptos, sin dejar de lado a algunos de los exponentes de esta cultura, que han tenido un peso importante en los años 2022-2023.

Por otro lado, en el tercer capítulo, mostraré el marco teórico que utilizaré a lo largo de la investigación, definiendo conceptos clave como la cultura, la globalización, la industrialización

¹ Hace referencia a algo clandestino o alternativo; en otro aspecto, es algo contracultural, algo que no está a la moda o que está fuera de los circuitos comerciales tradicionales.

² Competencias en las que los raperos improvisan letras para atacar a su oponente.

y el rap freestyle de la mano de autores como Raymond Williams, Theodore Adorno, Stuart Hall, entre otros.

Por último, en el cuarto capítulo, con ayuda de dos exponentes del rap freestyle, actualmente están situados en la CDMX, por medio de su historia de vida, experiencias, acercamientos a esta cultura y su criterio, podremos observar esta cultura con una cosmovisión diferente, entenderemos y apreciaremos el Hip-hop, dándole el valor y seriedad que se merece, pero sobre todo a una de sus vertientes que es el rap freestyle. Además, por lo que han percibido, se verá de forma clara como las industrias se apropiaron del freestyle y según ellos, como es que estas han beneficiado y perjudicado a dicho movimiento.

Sin embargo, es pertinente hacer un énfasis en lo que rodea el Hip-hop en una sociedad mexicana situada en 2022-2023, ya que, desde su nacimiento ha tenido controversias en relacionadas a lo que ésta representó y puede representar en un futuro, principalmente en uno de los elementos principales, el mc o rapero, pues es el que ha tenido una mayor repercusión. La mayoría de las personas que no tienen cercanía a esta cultura, califican o definen a los pertenecientes y representantes con estereotipos con cierta inclinación hacia lo negativo, algunos de ellos son: delincuentes, incultos, flojos, vagos, personas sin talento, entre otros; esto claramente demerita toda la historia que hay detrás, no sólo de los exponentes o representantes, sino de las personas que simplemente se identifican con el movimiento, en absoluto por la inexperiencia de acercarse al Hip-hop. Aunque en la actualidad es una cultura más visible y tal vez más aceptada por las personas, esos prejuicios siempre han estado presentes. En cuestión del rap freestyle, he notado a lo largo de algunos eventos o pláticas con personas que no conocen mucho de ese tipo de rap o las batallas, demeritan el trabajo, esfuerzo y conocimiento de cada uno de los practicantes, exponentes y competidores, pues muchas veces se puede escuchar

expresiones como: “¿qué es lo que hacen aparte de insultarse?” “¿qué no tienen cosas más importantes que hacer?”, entre otras. La estigmatización es uno de los principales problemas respecto al rap freestyle en México, no dudo de que esto se repita alrededor del mundo.

Por otro lado, en el caso de la industrialización de este movimiento, hay cosas que los mismos exponentes como Aczino³, Lobo Estepario⁴, Skiper⁵, entre otros, han mencionado en diversas ocasiones que, al batallar o estar en eventos grandes hay factores que están fuera de sus manos, por lo que simplemente tienen que adaptarse a lo que determine el combate ese día, como temáticas, modalidades, ritmos, etcétera. Aquí hay un problema, no sólo porque en cierto punto los freestylers tienen que adecuarse a lo que una industria imponga, sino que tal vez haya una serie de reglas sobre lo que se puede o no hacer en el transcurso de una batalla, como tocar cierta temática y el performance del rapero, con el objetivo de cuidar la imagen de la empresa, dejando de lado el sentido de un movimiento como lo es el Hip-hop; libertad de expresión de una cultura popular. Además, hay quejas relacionadas con los criterios de los jueces para determinar quienes pasan o no a una siguiente ronda, ya que, en ese sentido, las votaciones siempre serán según los criterios del juez, lo que desemboca en lo fácil y difícil que puede ser para algunas personas el ascender a la liga profesional en México, sin dejar de lado el desgaste emocional, económico y de tiempo.

Además, en la globalización hay un problema relacionado con la homogenización del idioma español, con esto me refiero a que en ocasiones, que los exponentes tienen que viajar para batallar en el extranjero y no pueden usar modismos o la jerga, en este caso mexicana, en un país diferente, pues muchas veces el público también puede influir en las votaciones de los

³ Rapero y freestyler mexicano considerado por muchos como el mejor de toda la historia de habla hispana, parcialmente retirado y actualmente perteneciente al sello discográfico de Universal Music Group.

⁴ Rapero y freestyler mexicano, actualmente de los mayores exponentes del freestyle mexicano.

⁵ Rapero freestyler campeón de Red Bull nacional 2021, actualmente de los mayores del freestyle mexicano.

jueces, es decir, si los exponentes no hablan o se expresan como los del país local en el curso de la batalla, puede repercutir en ellos, por lo que no va a ser tan sencillo ni atractivo poder mantenerse en el movimiento y más si hablamos de ligas profesionales, donde las implicaciones tanto culturales como intelectuales, son más amplias y demandantes para los freestylers. En resumen, que esto se esté globalizando de forma exponencial, puede repercutir en tratar de buscar un español neutro, que en cierto punto le quite como el sello de individualidad a los competidores.

Pero no todo es negativo, el objetivo al problematizar estos aspectos, es buscar lo que realmente pasa detrás de ellos. Para esto, se contará con la ayuda de un exponente profesional y uno amateur, que, junto con los autores seleccionados, se buscará esclarecer y trabajar cada uno de los conceptos presentes a lo largo de la investigación y así tener una mayor y mejor comprensión sobre las implicaciones benéficas como perjudiciales del Hip-hop, en concreto del rap freestyle en la Ciudad de México.

Así mismo, la presente investigación se enfocará en esas implicaciones de la industria en la cultura del Hip-hop, focalizada en el rap freestyle de la Ciudad de México, debido a que las personas que practicaban y desempeñaban este rap en las calles o en grandes torneos, son encasilladas en los adjetivos ya mencionados, que mayoritariamente son negativos, buscando redimir gran parte de estos, dándole la seriedad e importancia que se merece, pues considero que la cultura del Hip-hop tiene muchas cosas que podrían ayudar a un cambio comunitario, no sólo en los aspectos culturales, sino, económicos y sociales, pues como lo he escuchado de diversas personas que se han acercado a la cultura, esta cambia su vida porque es y ha sido una fuente de escape, motivación y superación para muchas personas.

Por otro lado, pretendo demostrar el lado positivo del freestyle mexicano con lo que puede aportar a la sociedad y a personas particulares, pues para practicarlo, no es necesario tener mucho dinero, sino, talento, dedicación y creatividad.

Académicamente hablando, pretendo ampliar un poco las fuentes de información respecto al tema, pues en una primera investigación, pude observar que no hay muchas personas que se adentren a todo lo que esta cultura pueda provocar en la sociedad. También, dejar en claro que, hasta algo que se puede ver en la calle como una batalla de rap o una exhibición del rap freestyle, no es tan simple, muchos practicantes tienen conocimientos muy amplios de diversas temáticas que hasta podrían ser estudiados, desde las estructuras de las batallas de rap o exhibiciones de las mismas, las temáticas abordadas en ellas, entre otras cosas, pretende ampliar las fuentes y dejar posibles puertas para más investigación sobre el Hip-hop mexicano.

Frente al planteamiento expuesto surge la pregunta general de investigación, así como las preguntas particulares para la misma:

- ¿Qué implicaciones culturales hay en la industrialización del rap freestyle en jóvenes exponentes de la Ciudad de México en 2022-2023?
- ¿Cómo se podría conceptualizar - el rap freestyle - en la actualidad, a partir de su historia y evolución?
- ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el rap freestyle mexicano?
- ¿Cuál es el camino que tiene que seguir un freestyler para convertirse en un exponente profesional de rap freestyle en México?

Así mismo, surge el objetivo general y el particular para la investigación:

- Demostrar las implicaciones culturales presentes en la industrialización del rap freestyle y cómo estas repercuten en jóvenes exponentes de la Ciudad de México en 2022-2023
- Formular y proponer un nuevo concepto para el rap freestyle a partir de su recorrido histórico, así como su la evolución del mismo
- Presentar la situación actual en la que se encuentra el rap freestyle en México
- Presentar cómo es el crecimiento dentro de la industria para llegar a ser un exponente profesional en México

Hipótesis

Las implicaciones culturales presentes en la industrialización del rap freestyle que repercuten en los jóvenes exponentes es bastante amplia, tanto positiva como negativamente ya que, por medio de las batallas de rap, en cada uno de los eventos o ligas que se hacen en México y América Latina en general, pasan de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional, llevando y trayendo raperos freestylers con culturas, experiencias y conocimientos diferentes a los de sus compañeros tienen o pueden tener, a su vez, estos son aportados en el transcurso en cada una de las batallas y eventos, cultivando de manera directa e indirecta a los exponentes, impulsando sus niveles intelectuales, personales y culturales en general.

Metodología utilizada

Debido a que en esta investigación pretendo averiguar las implicaciones culturales en la industria del rap freestyle, en los jóvenes exponentes de la Ciudad de México, utilizaré el método biográfico, para que, con base en su historia de vida de ambos exponentes, podamos observar a partir de su cosmovisión y cómo han tenido esa evolución humana a partir de sus experiencias y conocimientos adquiridos a través de la práctica del rap freestyle.

Por otro lado, al ser una investigación cualitativa, también me apoyaré de una entrevista en profundidad para obtener esa información tan valiosa que está presente en la vida de los exponentes, así como comprender sus valores, ideologías y cosmovisiones.

CAPITULO

I

PÁJARO ENLAZADO: DE LO
UNDERGROUND A LO
INDUSTRIAL

Capítulo 1 – *Pájaro enjaulado: de lo underground a lo industrial*

*“Incluso hasta la educación de hoy en día
Está basada en repetir alguna vil filosofía
Estudiar importa, sí, pero pa’ abrir tu mentecilla
Que cerrada no funciona, tal cual como una sombrilla”*

Canserbero - Un día en el barrio

En el presente capítulo daré un breve recorrido en toda la historia del nacimiento de la cultura Hip-hop, explicando de una manera clara y concisa cada una de las vertientes o ramas principales de esta cultura, las cuales son: graffiti, dj, mc y break dance. Una vez explicado de manera muy general los cimientos del Hip-hop, indagaré en su rama principal o por lo menos la más importante, mediáticamente hablando, el rap, hablando un poco de los primeros pasos del mismo, sus principales exponentes, datos curiosos, así como la construcción de su concepto, es decir, - ¿qué es y qué significa el rap? – para poder hablar del impacto cultural que ha tenido a lo largo del tiempo entre las personas que lo practican.

Además de hablar del rap, que yo nombraría, “tradicional” o escrito, abordaré una variante que actualmente tiene mucho impacto, ya no sólo en barrios o banquetas, o en el vecindario, sino en la industria cultural y que es la categoría principal del presente trabajo, el rap freestyle o rap estilo libre. Respecto a éste, relataré y explicaré sus orígenes, su impacto cultural -de manera breve-, su conceptualización desde la cosmovisión de los raperos o principales exponentes, sin dejar de lado los eventos donde se vive y crea el freestyle, abarcando los más simples o sencillos que están al alcance de un paseo en la calle o los grandes eventos donde la mayoría de asistentes son aficionados del freestyle.

Por último, mostraré un poco de toda la relación que tiene la cultura del Hip-hop con la juventud, desde su inicio, las personas jóvenes fueron un elemento clave para el desarrollo y la

expansión de la misma; sin dejar de lado el lado de la industrialización tanto del freestyle como del rap escrito, para dar un sentido social y cultural más profundo de este movimiento utilizaré diversas fuentes, desde tesis, artículos, libros, series, documentales, podcast, entre otras, esto ante la falta de información que muchos investigadores han señalado en sus textos. Esto para dar un contexto detallado del impacto de esta cultura y de este movimiento. Desde luego, a lo largo de éste capítulo y los siguientes, trataré de dar explicaciones puntuales sobre lo acontecido desde los años 70's en el barrio de Estados Unidos hasta la actualidad en la Ciudad de México, fusionando conceptos e ideas propias con las fuentes consultadas, para poder generar un diálogo entre cada una de las perspectivas.

1.1. Historia y comienzos de la cultura Hip-hop

*“Muchos no saben qué es el Hip-hop ni qué es lo que hay detrás
Y es normal, nadie nace sabiendo
y comprendo que a muchos no se lo explicaron
y que a otros muchos se lo explicaron mal
No juzguéis si no sabéis, abrid vuestras mentes
y seréis conscientes de todo eso que tenéis enfrente
pero que aún no podéis ver,
alguien dijo que: -si vives con el puño cerrado,
nunca tendrás nada cuando abras la mano-
A veces se aprende hablando,
pero los sabios son sabios porque cuando habló alguien más sabio
supieron estar escuchando”*

El Chojin – Para mí es como...

Para dar el contexto de las bases de la cultura Hip-hop, me apoyaré principalmente en dos series documentales, las cuales considero que son de lo más valioso para adentrarse a esta cultura —en cuestión de historia- y poder entenderla, ya que, en el caso de uno, aparecen los pioneros de dicho movimiento, es decir, son el paciente cero de ésta gran epidemia de los años 70's en los Estados Unidos, esta serie documental se titula *Hip-Hop Evolution*, la cual fue estrenada en el

2016 y sigue vigente, pues van estrenando nuevas temporadas y capítulos, mostrando los pequeños o grandes cambios dentro del Hip-hop desde sus inicios hasta la actualidad, la serie documental se encuentra únicamente en la plataforma digital Netflix. Por otra parte, la segunda serie documental que creo es importante se titula *La revolución del freestyle*, estrenada en el 2022, que, si bien está más centrada en el rap improvisado, algunas de las personas que participan, aportan datos interesantes sobre los inicios y cimientos de esta cultura, esta serie se encuentra únicamente en la plataforma digital de HBO Max.

Figura 1

Imagen alusiva a la evolución del Hip-hop

Nota. Interlude, 2018, The Transformation of Hip-hop [fotografía].

En el primer capítulo de *Hip-hop Evolution* titulado “*El cimiento*” se menciona que el Hip-hop nació a finales de los años 70’s, junto con toda la explosión mediática que estaba teniendo la música disco en ese entonces, pues muchos de los ritmos del rap empezaron con las canciones y ritmos de la música disco del momento. Ahora bien, en éste primer capítulo del documental,

el maestro en estudios liberales y rapero, Shadrach Kabango es quien realiza entrevistas a los pioneros de todo lo que hoy en día es el Hip-hop.

En una primera parte del capítulo Shadrach habla con algunos los precursores del Hip-hop, para poder tener el contexto de todo el barrio donde surgió toda esta cultura, comenzando con un fotógrafo⁶ y los raperos Darryl McDaniels⁷ y Grand Wizard Theodore⁸ originarios del Bronx⁹, ellos hablan sobre la decadencia que había en todo el barrio, pues no había empleos ni seguridad, al contrario, mencionan que en el barrio del Bronx predominaba la violencia, los asaltos, los asesinatos, el abuso de poder por parte de la policía, principalmente hacia la gente negra. En gran medida, por esas situaciones mucha gente estaba terminando en la cárcel, debido a que todos los problemas estaban en incremento con la situación que se vivía día a día en esa zona. Por otra parte, los dj's Kool Herc¹⁰ y Afrika Bambaataa¹¹ mencionan lo que implicaba la gran cantidad de pandillas que había en todo el Brox, pues la mayoría de esos grupos criminales, hacían presencia en las fiestas para aterrorizar a las personas y no sólo eso, también mencionaron lo que significaba que ellos estuvieran presentes en dichas fiestas, pues ocasionaban riñas que llevaban a la muertes, robos, etcétera. Además, hicieron una mención especial a una pandilla que se llamaba Black Spade¹², la cual era de las más peligrosas y numerosas dentro de todo el barrio. (Russell Peters, 2016-actualidad)

Así mismo, según el periodista y escritor Juan Ortelli¹³, el inicio del movimiento tiene que ver mucho con la disputa territorial entre las pandillas del Bronx, lo cual considera que es

⁶ No se menciona el nombre del fotógrafo.

⁷ Rapero estadounidense pionero del rap y miembro fundador del grupo de rap Run-DMC.

⁸ Dj estadounidense creador del scratching, movimiento de un disco de vinilo hacia adelante y atrás para generar un sonido en específico.

⁹ Es un barrio de la Ciudad de New York, conocido por ser la cuna del Hip-hop.

¹⁰ Músico y productor estadounidense conocido como el Padre del Hip-hop.

¹¹ Dj estadounidense, pieza clave para el desarrollo de la cultura del Hip-Hop en los años 80's.

¹² Pandilla afroamericana fundada en los años 60's, con su pico de popularidad en los años 70's.

¹³ Periodista, editor y ex director argentino de la revista Rolling Stone Argentina.

cierto, ya que de alguna manera es algo que se vería reflejado no sólo en ese barrio, sino en diferentes zonas de estados, tanto de Estados Unidos, de México, y casi de todos los demás países que no tardaron demasiado en empaparse de éste nuevo movimiento, pues mediáticamente, a lo largo de su historia han sucedido cosas similares en relación a la controversia de los territorios. Regresando a Ortelli, menciona que los negros son la base de todo el Hip-hop, pero también muchos latinos formaron parte del mismo, ya que muchos de ellos pertenecieron a los barrios peligrosos de los Estados Unidos. (Zeppelin, 2022)

Una vez teniendo el contexto del Bronx, cuna del Hip-Hop, Shadrach habla con el dj Kool Herc, el cual le menciona que la música funk¹⁴ fue clave para el nacimiento de esta cultura, pues por el ritmo particular de éste género y gracias a su intervención, la de él mismo, realizando diferentes “cortes” en la música, le daba un ritmo y estilo muy diferente a lo que ya era conocido. Esta intervención generó esos nuevos ritmos tan llamativos, lo cuales fueron los que dieron pie a que los chicos y chicas que estaban en las fiestas en las que se presentaba este dj, al momento en el que bailaban al compás de la música, crearon el break dance¹⁵. A las personas que bailaban de ésta forma tan particular, se les conocía como b-boys o b-girls. (Russell Peters, 2016-acualidad)

Por otro lado, Kool Herc hace mención de otra persona importante para la creación del otro elemento de la cultura del Hip-hop, esa persona era Coke la Rock¹⁶, él era un organizador de fiestas en el barrio en las cuales asistían desde bailarinas, pandilleros y gente normal. En dichas fiestas, él tomaba el micrófono para decir cualquier cosa mientras la música estaba sonando, esta

¹⁴ Género musical nacido a mediados y finales de los 60's, creado de la fusión del soul, jazz mambo y R&B.

¹⁵ Es un tipo de baile social que forma parte de la cultura del Hip-hop, del cual profundizaré más adelante.

¹⁶ Rapero inmigrante jamaquino considerado como un pionero en la cultura del Hip-hop, trabajó con el dj Kool Herc.

simple acción daba inicio a los mc's o raperos¹⁷ ya que esto fue evolucionando de ser palabras al azar y sin una métrica, a ser un poco más pensadas y elaboradas, todo con el fin de mantener a la gente entretenida y participante en las fiestas. (Russell Peters, 2016-actualidad)

Avanzando en los acontecimientos del nacimiento y consolidación de Hip-hop, se ven en la necesidad de hacer una regresión para hablar del problema relacionado con las pandillas y la violencia que iba aumentando considerablemente, ya que, si esa situación continuaba, no iba a ser favorable para ninguno de los habitantes del Bronx. La persona clave para solucionar este gran problema fue el dj Afrika Bambaataa, quien quería demostrar que no todo debía ser violencia y que las diferencias que existían entre un pandilla y otra podrían mejorar o cambiar totalmente para una mejor convivencia en el barrio, todo esto influenciado por movimientos como el de Las Panteras Negras¹⁸ dejando ver algo de los valores principales en el Hip-hop, la unión y el respeto.

Por otro lado, otra de las piezas claves en otro elemento de la cultura de Hip-hop, fue el dj Grandmaster Flash¹⁹, fue el que empezó con el famoso scratch. Este dj menciona que notó lo difícil que era realizar mezclas en vivo, para pasar de una pista a otra sin que fuera notorio el cambio entre cada una de las canciones, por lo que empezó a investigar y experimentar por su cuenta para encontrar una mejor y no tan desastrosa manera de realizar el cambio entre las pistas, aunque hoy en día eso pueda sonar un poco fácil, recordemos que todo lo elemental de Hip-hop fue lo que revolucionó gran parte de la música, no sólo la de ésta cultura, sino, trastocando a música de todo el mundo. Parando y soltando los discos notó que se podía hacer el cambio de

¹⁷ Es un Maestro de Ceremonia o animador que forma parte de la cultura del Hip-hop, del cual profundizaré más adelante.

¹⁸ “Fue una organización política comunista de tipo marxista-leninista-maoísta, y perteneciente al movimiento político denominado Poder Negro, fundada por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey P. Newton en octubre de 1966 en Oakland, California”.

¹⁹ Dj y músico estadounidense del Hip-hop, conocido por ser el pionero en las técnicas de pinchar y mezclar canciones.

una manera sutil entre las canciones, con esto, cuando él fue perfeccionando su técnica hizo que las tornamesas se convirtieran en un instrumento, así nace o se refuerza la idea de lo importante del dj en el Hip-hop. Grandmaster Flash fue un dj de técnica y tecnología que revolucionó la música y el arte de ser un dj. (Russell Peters, 2016-actualidad)

Respecto al contexto del Hip-hop, el rapero Kurtis Blow²⁰ menciona que esta cultura vive gracias a la habilidad de comunicarse con la palabra hablada y el ritmo, y que el rapero es la principal parte del Hip-hop que llevó a la cultura a su primer máximo, pues actualmente sigue en crecimiento. (Russell Peters, 2016-actualidad)

Figura 2

Run-D.M.C. unos de los primeros grupos de rap en la historia del Hip-hop

Nota. Beckman, J, 1984. Run DMC. [fotografía].

²⁰ Pionero en la industria de la grabación del rap y de las primeras estrellas del mainstream.

Por último, me gustaría hacer unas citas sobre algunas de las personas participantes en el primer episodio de *La revolución del freestyle*, pues engloban de una manera muy linda, genuina y original lo que considero que significa el Hip-hop, por lo menos en esta primera instancia. El jurado de Freestyle Master Series (FMS)²¹ y rapero Danger²² dice que “el Hip-hop viene de los estratos más bajos de la sociedad, porque no te exige nada para hacerlo, es nuestro primer contacto con el arte”. El fundador de Urban Roosters²³, Asier²⁴ menciona un ejemplo, muy simple, pero con una verdad bastante fuerte respecto a lo que ésta cultura representa en cualquier parte del mundo “tener un piano, tener una guitarra era tremendamente complicado y el Hip-hop dio herramientas a gente sin recursos para poder convertirlo y expresarse, para generar arte. Para hacer rap sólo necesitabas tu voz o hacer un beat box²⁵, para hacer graffiti, pues bueno, pintar en la calle”. (Zeppelin, 2022)

1.2. Únicos: los 4 elementos del Hip-hop

En este apartado, daré una explicación clara y concisa de cada uno de los elementos principales del Hip-hop, para que pueda ser más entendible juntos con la creación de los mismos mencionado en el apartado anterior.

²¹ Liga profesional de raperos freestylers con 12 participantes nacionales. También cuenta con una edición internacional.

²² Rapero y músico mexicano de Tijuana, Baja California.

²³ Empresa encargada de la difusión o profesionalización del rap freestyle.

²⁴ Cofundador y CEO de Urban Roosters.

²⁵ Capacidad de producir música y ritmo con la boca.

1.2.1. Graffiti

*“Marca, rellena delinea, sombrea, ¡graff attack!
Traza tu calidad y al rellenar que sea en zigzag
Decora tu firma o quedará mal tu reputación
Abarca toda la barda si quieres atención”*

Kodigo 36 – Graff de por vida

Estoy seguro de que todos hemos visto graffiti a lo largo de nuestra vida, son algo que nos pueden gustar más o menos, pueden parecernos irrelevantes, transgresores, feos, bonitos, etcétera, pero es de lo que más abunda en las grandes ciudades e incluso en barrios alejados de la urbanización, encontrándose en bardas, postes, transportes, muebles e incluso en la piel. Así como el graffiti forma parte de nuestra vida cotidiana, pues día a día vemos alguno, muchas personas le dan un significado diferente e incluso me atrevo a decir que confunden el graffiti con los murales.

Figura 3
Graffiti en la Ciudad de México del artista mexicano “NAST”

Nota. Graffiti ilegal en CDMX. 11 de mayo del 2020. [fotografía]

El graffiti, uno de los elementos más visuales de esta cultura, es de mucha importancia por el significado que se le dio dentro del Hip-hop, el origen de éste se remonta a los años

60's/70's en Filadelfia, ahí principalmente eran una especie de etiquetas y dichas etiquetas eran iniciales o símbolos, algo que actualmente se conoce como un tag²⁶. Éste fue creciendo junto el Hip-hop, razón por la que se le considera un elemento principal de ésta. Aunado a esto, la mayoría de los practicantes del graffiti, los graffiteros, eran activistas políticos o pandilleros, es decir, el tipo de persona que abundaba en barrios como el Bronx, pues esto era utilizado como forma de protesta por los activistas o vandalismo para marcar el territorio por parte de los pandilleros del barrio, fue principalmente practicado por puertorriqueños y afroamericanos. (Johnson, M. 2011)

Figura 4

Graffiti en la Ciudad de México del artista mexicano “NAST”

Nota. Graffiti ilegal en CDMX. 27 de marzo del 2024. [fotografía]

Por último, el graffiti, puede tener diversas funciones, pueden estar combinadas o ir cambiando dependiendo de quién lo realice, algunas de ellas, las que me parecen más importantes

²⁶ Es la etiqueta o firma en el graffiti.

es la forma en protestar, tratar de llamar la atención para la solución de problemas sociales, políticos y/o culturales, creo que es de lo más emblemático considerando el contexto en el que se originó y desarrolló. También está el vandalismo, que puede ser más para expresarte y de alguna forma sentirte libre ante todas las leyes, dependiendo si es un graffiti legal o ilegal, junto con esto creo que es uno de los factores más importantes y es el anonimato, si bien la mayoría de los graffiteros tienen una “marca”, muchos de ellos no son conocidos de cara al público, algo que comparte este elemento con el siguiente, el dj, porque si bien, en los ritmos o las letras en la pared pueden dejar esa huella, no son los sujetos más conocidos por las personas, parece que es algo que los une particularmente a estos dos, el misterio de saber quién es el creador de la obra que se está presenciando o escuchando. (Johnson, M. 2011)

1.1.2. Dj

*“Yo empecé rapeando simple, con un simple y temple
El hobby de un adolescente dura para siempre
Un pro desde los 15 y no se rinde, entiende
Que pone en venta sus canciones, pero no se vende”*

Nach & Residente – Rap Bruto

El dj es el elemento que va más de la mano con el mc y considero que en la actualidad es uno de los más importantes, pues si no fuera por todos los dj’s que formaron parte del inicio de ésta gran cultura, los ritmos pegajosos, las ingeniosas técnicas de mezclas, la buena elección de material auditivo para las fiestas en el Brox, pero, sobre todo, hacer de las tornamesas en instrumentos, el Hip-hop no sería lo que es.

Por otro lado, hablando un poco más de la función que tiene o puede tener un dj, esta puede ser diferente, dependiendo el contexto, pues no todos ellos realizan el mismo trabajo, algunos se encargan en la creación de beats o bases de rap desde cero, las cuales tienen como principal característica la repetición de un ritmo con sus diversas cualidades, otros hacen samples,

que a grandes rasgos es tomar una parte pequeña de la canción y modificarla para crear un beat y algunos hacen todo, ya sean en vivo o desde un estudio, dependiendo la situación, claro está. (Ahassi, C. 2009)

Además, toda la cultura de ellos, no es originaria del Bronx, sino que al igual que los otros elementos fueron causa de migración, adaptación y consolidación junto con el Hip-hop, todo esto es algo que en los 60's se conocía como sound system en Jamaica. (Ahassi, C. 2009)

Por último, me gustaría enfatizar que este elemento del Hip-hop ha llegado a tal grado de relevancia en la actualidad que incluso dan cursos, donde enseñan desde lo más básico, hasta lo más complejo del dj, Studio Infante es un ejemplo de una casa productora que realiza este tipo de cursos. No todos los elementos han llegado a éste punto en el cual se vuelven cursos para que las personas puedan aprender a realizar algo relacionado con ellos o por lo menos no son tan populares, si esto se hiciera, habría muchas opiniones opuestas debido al origen del Hip-hop, pues hay mucha gente purista dentro de la cultura, que cree firmemente que esto no te lo enseñan en una escuela, lo aprendes en la calle, pero en mi opinión, no importa cómo se adquiriera el conocimiento para ser dj, a final de cuentas si das ritmo y sentido, nadie podrá despojarte de eso.

1.2.3. Mc

*“Pa’rrriba desde que salimos
Quisieron bajarnos, pero nos mantuvimos
Quisieron comprarnos, pero no nos vendimos
Quisieron robarnos, pero nos defendimos”*

Cartel de Santa – Soy quien soy

Tel mc tal vez es el más popular de los 4 elementos sin discusión, uno de los que han tenido más cambios y reinenciones desde su origen hasta la actualidad. Tal vez todos en alguna ocasión fuimos un mc, pues en sí, como lo menciona Coke la Rock, este elemento del Hip-hop, de igual manera se originó en las fiestas y el rol que tenía consistía en animar las fiestas tomando el micrófono con la música de fondo y sólo se decían cosas totalmente aleatorias, con el único fin de animar. Además, Coke la Rock menciona que esto a lo largo de las fiestas fue cambiando, pues ya era algo más elaborado, desde el contenido de la letra y el ritmo de lo que se hablaba, esto con el fin de llamar la atención de los asistentes de las fiestas. (Russell Peters, 2016-acualidad)

Por otro lado, si lo pensamos detenidamente el mc en sus inicios era un “freestyler”, pues todo lo que decía era improvisado, hasta que después ya escribía lo que diría frente al micrófono, pero no de una forma hablada, sino, con rimas, lo que es relevante en la actualidad.

Adelantándome un poco, existen 3 tipos de raperos o mc’s: el primero puede ser el freestyler o improvisador, es el que elabora rimas al momento de manera mental, para ser expuestas ante un público en ese momento; el segundo podría ser el lyricista, éste se caracteriza porque únicamente elabora sus rimas de manera escrita y con tiempo, son más pensadas y por ende más complejas, aunque algunos de los que improvisan, llegan a niveles de complejidad

bastante altos; por último, sería la combinación de ambos, aunque en la escena del rap²⁷ muchos han dejado ver que la mayoría se inclinan más a uno u otro por las habilidades que poseen.

Fragmento de una batalla por el campeonato de RedBull internacional

Gazir

*“No me escucha rapear como yo sí se lo digo, sigo, sigo, por mí y por mis amigos,
Sólo menciona “América Latina” para que le hagan ruido,
Si tanto amas en verdad a México y todo el pueblo latino...,
¡Para de llevar todos tus eventos dentro de Estados Unidos!”*

Aczino

*“Yo voy para Estados Unidos porque allá hay mexicanos,
Yo les llevé el freestyle a mis hermanos,
Porque a toda la raza respetamos,
¡Tú no entiendes de eso, por eso no te invitamos!”*

En este pequeño fragmento de una batalla, hay dos exponentes con diferente nacionalidad, la primera es la española por parte del freestyler Gazir y la segunda es la mexicana por parte del freestyler Aczino, en dicho fragmento se puede notar que el argumento principal es en relación a los territorios, la traición y el populismo, donde uno acusa al otro de usar los recursos de las naciones para poder ganarse al público, ya que en las batallas es más común que las personas del continente americano se apoyen más a ellos que, en el otro caso, a los del europeo, intentando dejar ver a Aczino como una persona que sólo aprovecha las oportunidades que el público le brinda, para después llevarse eventos fuera de su país natal.

Después, se puede apreciar la respuesta a lo anterior, lo que en parte deja entrever su contexto cultural, pues menciona que llevar eventos allá es para no dejar de lado a los mexicanos, que por diversas cuestiones se encuentran en otro país, denotando el poco conocimiento en

²⁷ Es todo lo que está pasando o lo que está dentro del mundo del rap

batalla del contrincante. El público explota tras esa respuesta, pues no sólo “limpia” su nombre, sino, invalida el argumento de su oponente por saber más sobre el contexto. Pero esto no es el único elemento en el cual hay batallas, también existen en el siguiente y último elemento, el break dance, aunque son más desconocidas por su baja popularidad en México.

1.2.4. Break Dance

Aunque el break dance sea uno de los elementos principales del Hip-hop, por lo menos en México no se ve a mucha gente practicándolo con tanta cotidianidad a diferencia del mc o el freestyle. Pero eso no quiere decir que no haya eventos de éste, pues hasta la marca Redbull ha organizado eventos de competencias de break dance en México y el resto del mundo, similar a lo que ha hecho con el rap.

Por otro lado, como lo menciona el autor Ahassi en su tesis *Breakdance: Del performance urbano al agenciamiento corporal* “El Breakdance (...) nace en la pista de baile al ‘son’ de la creación musical de los Djs de turno.” (Ahassi, C. 2009)

Esta peculiar forma de bailar, también va de la mano con lo malo que había en esas épocas en el barrio del Bronx el autor Ahassi, explica todo lo que conlleva el break dance de la siguiente manera “Su movimiento es una metáfora que da cuenta de la resistencia a un orden dado: en la ciudad de Nueva York, en uno de sus barrios marginales, existe un movimiento corporal que no sólo rompe con cierto orden sobre los cuerpos, que se traduce en formas de circulación (caminar) y residencia (estar en casa, viendo televisión), sino que rompe además con el uso del cuerpo en ciertos espacios. El cuerpo del Breakdance permite un aquí y un ahora: cualquier lugar es bueno para ‘breykear’. Estos movimientos permiten la apropiación de cualquier espacio a través del cuerpo. Baila donde ‘no se debe bailar’ y por lo tanto se revela contra la norma, o ciertas normas urbanas de movimiento, de circulación.” (Ahassi, C. 2009)

Creo que, aunque fue de manera breve, se puede ver la conexión que hay de alguna u otra forma entre ellos, ya sea por la situación marginal, porque son visuales, auditivos o porque crecieron juntos y se establecieron como elementos principales del Hip-hop, por eso mi fascinación con ésta cultura, ya que es una pequeña muestra de lucha, evolución, arte, pasión, entre otras. Considero que es algo que por lo menos cualquier persona debería de vivir alguna vez, ya sea como espectador o realizador, para poder sentir los verdaderos sentimientos y significados de los 4 elementos del Hip-hop.

1.3. Cosas de la vida: los primeros pasos del rap y el rap freestyle en México

*“Soy mexicano, esa es mi bandera
Yo la levanto por dondequiera
Verde, blanco, rojo hasta que muera
El barrio prendido, ya quemó afuera”*

Lefty Sm & Santa Fe Klan – Por Mi México

Desde hace mucho tiempo, sabemos que México es un país multicultural, a lo largo de su historia, han llegado todo tipo de personas, algunas con culturas más similares o diferentes a la “cultura general del mexicano” y éstas terminan haciendo una simbiosis, lo que hace que este país siga creciendo y desarrollando nuevas culturas. Además, siempre ha sido influenciado por Estados Unidos, por lo que de alguna forma se vio beneficiado, porque al ser vecinos y con la gran cantidad de migración de mexicanos a Estados Unidos y viceversa, hubo intercambios culturales de cualquier tipo, incluyendo el Hip-hop.

Si bien el nacimiento de esta cultura en Estados Unidos se tiene más o menos clara, gracias a las voces de los pioneros, en México es algo muy complejo, pues no hay como una fecha exacta de la llegada del Hip-hop a este país “Sólo fue cuestión de tiempo, del paso de los años, del tiempo, del correr de voz en voz, de seguir por instinto el beat y el flow proveniente

de Estados Unidos lo que generó que el movimiento creciera poco a poco en el país. Y aún sigue en desarrollo.” (Espinosa, J. y Sánchez, E. 2020)

Por otro lado, se dice que “...la cultura HipHop no arribó a México como un conjunto, si no con sus elementos por separado. Si bien el rap mexicano tiene relación con el break y el graffiti, no surgieron al mismo tiempo, debido a que mientras películas como Wild Style, Beat Street, Flash Dance y Breakin, a principios y mediados de los ochenta llegaban tanto a México como a todo el mundo, mostrando sobre todo lo que el Break dance y en menor medida el rapeo y el graffiti, a México llegaban a través de la radio las primeras canciones de rap como: Funk You Up de The Secuence, The Message de Grand Master Flash & The Furious Five y Let's Break de Master Genius” (Almazán, E. 2019)

Considero que lo anterior es importante, porque el Hip-hop al llegar y empezar a pertenecer a la vida de las personas día con día desde los años 70's/80's, muchas de ellas no sabían que estaban siendo partícipes en el desarrollo de una de las culturas populares de música más grandes del mundo, sin dejar de lado la propagación de la misma.

Por otra parte, el rapero mexicano Danger señala: “Antes de que el Hip-hop llegara a México, se escuchaba puro rock en tu idioma o rock en español, pero con los cambios que se experimentaron en esa época, se iba perfilando a ser el término de una época y el comienzo de otra, de Rock a Rap”. Además, sin dejar de lado el contexto político-social del país, en palabras de Danger “estábamos en una dictadura de un solo partido político, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, con una corrupción tremenda en un contexto de crecimiento del narcotráfico y de borrar la línea entre el estado y el narco también, y en ese contexto violento, pero controlado, llega el rap a contar cosas, algo que el Hip-hop ha hecho como transformación social”. (Zeppelin, 2022)

También menciona que cuando él conoció el rap mexicano, pudo notar que era un mix²⁸ entre ambos géneros, el rock y el rap, pues en 1997 hubo una gira, a la cual acudió, llamada El Molochete: un tour muy particular²⁹, en dicha gira se juntaron dos bandas o grupos del momento, Molotov³⁰, una banda de rock bastante controversial para su época y Control Machete³¹, el primer grupo de rap mainstream en México, en particular lo de Control Machete es muy importante respecto al futuro del género rap en este país, por lo que implica el apoyo de una disquera o industria a proyectos como este. (Zeppelin, 2022)

En la serie documental *La revolución del freestyle* el periodista Facundo Lozano³² señala: “También es cierto que ese comienzo en el que todo arranca en Estados Unidos, no tiene tanto que ver con el fenómeno que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, es como si se hubiese rebootado el mundo del Hip-hop”. Con esto quiere decir, que ya no es lo mismo, si los contextos pueden ser parecidos, los motivos, las razones por las cuales éste movimiento crece en México pueden ser muy distintas, pues lo que representa a nivel personal y sentimental de personas que lo viven, es algo tan mágico, pero a su vez tan complejo que no cualquiera podría entenderlo ni asemejarse del todo a lo del vecino del norte.

Por otra parte, me gustaría hacer una pequeña anotación de uno de los pioneros del Hip-hop mexicano, también conocido como “el abuelo”, el rapero MC Luka,³³ principalmente para hacer un pequeño debate respecto a algunas de sus palabras dichas en un podcast llamado *La Onda Podcast Episodio 5: MC Luka OG "La LEYENDA de México"*. Menciona que el rap entró a

²⁸ Mezcla de canciones.

²⁹ Gira que se realizó con un álbum en conjunto de ambas agrupaciones con 19 canciones.

³⁰ Banda de rock mexicana de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal creada en 1995.

³¹ Grupo de rap mexicano en Monterrey, Nuevo León creado en 1996.

³² Periodista enfocado al Hip-hop.

³³ Rapero, cantante y compositor mexicano ex miembro de los grupos Vieja Guardia (2000) y Reyes del Pulmón (2006)

México mainstream con Caló³⁴, fue de los primeros grupos de rap mexicano que ya tocaban en diversos lugares y estaba presente en radio y televisión. MC Luka menciona que le parece pertinente contar esa parte de la historia del rap en México con ese grupo, porque es un caso especial, ya que no era tan común que las disqueras te buscaran para trabajar, porque aún se tenía un estigma social bastante fuerte sobre el género, además de que, para personas de la escena del rap, ponen en duda la consideración de ese grupo como uno de rap, por la mezcla de géneros musicales que lo componían.

Además, hay varios raperos en el documental *La revolución del freestyle* que señalan que el cambio significativo respecto a la visión de grandes empresas y frente a la sociedad con respecto al rap, cambió a partir de una película estrenada en 2003 en México, la película “biográfica” 8 Mile³⁵ de Eminem³⁶. En palabras del rapero y freestyler venezolano Mcklopedia³⁷ “antes de 8 mile la gente percibía al rap como algo criminal, llevar el rap a la escena del cine, fue un aporte en Latinoamérica para quitar el estigma de marginalidad al rap” lo que deja en claro que el rap no fue mainstream hasta que la gente y las empresas empezó a descubrir su potencial económico, dando un paso lento, pero importante para su industrialización. (Zeppelin, 2022)

Por otro lado, de igual manera MC Luka, en ese podcast menciona la “calidad” de un rapero. Dice que la piratería era algo que antes era clave para saber que eras bueno, porque no había manera de escucharlo por otro lado, sólo por puestos de tianguis o algo parecido, marcando el inicio de la escena mexicana, sin internet, sólo asistiendo a los eventos de los raperos de la zona y comprando sus discos, esto a finales de los 90’s y principios de los 00’s.

³⁴ Grupo mexicano con mezcla de diversos géneros musicales como el rap y la electrónica, fue creado en 1990

³⁵ Película biográfica del rapero Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem

³⁶ Rapero, productor y cantautor estadounidense al que se le atribuye la popularización de la cultura Hip-hop, en especial el rap, no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo

³⁷ Principal rapero y freestyler venezolano que ayudó a la divulgación del rap freestyle en América Latina

Esto ha sido un pequeño recorrido de la llegada del rap a México, sin duda algo que hizo y generó un cambio muy grande en la sociedad y cultura mexicana que de a poco se fue combinando “el desarrollo de la cultura hiphop se vio muy marcado en los años ochenta y noventa, y donde mexicanos aportaron y recibieron aspectos que fueron dándole vida al Hip-hop mexicano.” (Almazán, E. 2019)

1.4. Escucha y aprende: la construcción del concepto del rap y rap freestyle

*“Nosotros sí que somos el campeón
Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión
Pero si en España tienen un buen sistema de educación
¿¡Tú qué mierda haces rapeando!? Deberías ser un doctor
Y no entienden nuestra situación,
Sin el micrófono, tal vez tú, ya estarías en una prisión
Sin el micrófono, tal vez tú, tendrías una adicción
Tú eres rapero porque quieres, a mí el Hip-hop me salvó”*

Aczino – Gran final FMS internacional

Intentar construir cualquier cosa es bastante complicado, pero no imposible, no obstante, es importante el sentido con el que se haga, así como la finalidad del mismo. Tratar de conceptualizar dos categorías tan grandes e importantes como el rap y el rap freestyle, no sólo para mí, sino para demasiadas personas en el presente y en el futuro, es algo que no se puede hacer tan a la ligera, para esto trataré de hacer una definición con exponentes del “rap tradicional” y el “rap freestyle” basándome un poco en su carrera, su impacto o relevancia en la actualidad para la escena del rap mexicano, en los que considero aportan una buena definición para estas categorías, sin dejar de lado mi cosmovisión y claro está, la de algunos autores relacionados con la cultura, ya que las conceptualizaciones serán desde la perspectiva cultural mexicana.

El autor con el que me apoyaré hablará sobre cultura, es decir, lo que esto significa en manera general y que encaje con mi posición de la misma, hablo de Raymond Williams³⁸ (1976), que en su texto *Keywords* apunta que el concepto de cultura al provenir del latín, hacía referencia a el cultivo o cultivar, ésta definición no va más allá, pues hace referencia solamente a eso, las actividades agrícolas. Posteriormente, en la historia de este concepto, hubo un cambio significativo en cuánto a la definición de la misma, pasó de hacer referencia a las actividades agrícolas a tenerse como una idea de proceso, una tendencia a “cultivarse”. Esto es una referencia metafórica que hace alusión al crecimiento como persona, una persona que se está desarrollando, intelectualmente hablando. Lo que desde ese entonces se conoce como una persona culta, es decir, una persona que posee conocimientos específicos de determinados temas. Por otra parte, si bien el cambio entre esta definición y la anterior habla de cosas totalmente opuestas, ya que la primera hace referencia a lo agrícola y la segunda a lo intelectual, la similitud, así sea con una metáfora, nos da a entender que cultura es un proceso, tendencia o crecimiento.

Por otro lado, raperos, graffiteros, b-boys/girls y dj's, por medio de entrevistas sencillas, eventos o conocedores de un elemento han hablado de esto como algo que ayuda a transformar a la sociedad y a realizar cambios significativos en todo lo relacionado a lo popular, lo marginal, entonces, para esto me apoyaré en el concepto de cultura popular del Stuart Hall³⁹ (1984), en su texto *Historia popular y teoría socialista* dice textualmente que “...la cultura popular no consiste en las tradiciones populares de resistencia a estos procesos, ni en las formas que se les sobreponen. Es el terreno sobre el que se elaboran las transformaciones” algo que como ya lo he mencionado con ayuda de la voz de diferentes personas relacionadas con esta cultura, es algo que siempre

³⁸ Figura clave de la teoría y crítica literaria y cultural en la Inglaterra de posguerra, especialmente a partir del resonante éxito de su libro *Cultura y sociedad* (1958).

³⁹ Teórico cultural y sociólogo jamaicano, junto a Raymond Williams es de los principales referentes de los estudios culturales.

representará al Hip-hop en cualquier parte del mundo debido a que cualquier persona puede ser parte de este movimiento, porque no hay un requerimiento mínimo sólo querer hacerlo. Además, Hall menciona que es algo que no se puede entender si no se revisa la evolución que esta ha tenido desde su historia, esto por la lucha constante que hay dentro de cualquier movimiento cultural, ya que, algo tan complejo como la cultura, no es algo que se establezca y permanezca como tal, sino que, dentro de ella, hay conflictos que la empuja a evolucionar, a transformarse, lo que puede estar en relación a la apropiación y expropiación, la muerte o el nacimiento de nuevas formas de vida.

Lo mencionado por Hall se puede observar en los inicios del Hip-hop, de cómo este nació y por los diferentes contextos en los que se iba presentando, se veía obligado a evolucionar para adaptarse, el de los años 70's no es lo mismo al de la actualidad ni en su barrio, el Brox. El autor lo menciona, es importante ver su historia, para tratar de llegar al mejor entendimiento de este fenómeno y demostrar de mejor manera porque es una cultura popular y probablemente nunca deje de serlo, es decir se transformará constantemente, pero no llegará a no ser popular.

Ahora bien, con los dos conceptos, tanto de cultura como cultura popular, mencionaré a los exponentes seleccionados de rap tradicional como del rap freestyle, cabe aclarar que la selección de los representantes es por la relevancia que tienen dentro de la escena mexicana, pues son nombres que casi cualquier persona cercana a este movimiento reconocerá. Por el lado del rap tradicional me basaré en Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo⁴⁰ de la agrupación Cartel de Santa⁴¹ y en Erick Alemán, mejor conocido en el rap como Alemán⁴². En el rap freestyle

⁴⁰ Rapero, compositor y productor mexicano, vocalista principal de Cartel de Santa.

⁴¹ Grupo de rap mexicano fundado en 1996 en Santa Catarina, Nuevo León.

⁴² Rapero, compositor y productor mexicano dueño del sello discográfico de rap Homegrown Mafia (2014).

opté por dos grandes exponentes, Mauricio Hernández mejor conocido como Aczino e Ibsan Cuevas mejor conocido como Lobo Estepario. A pesar de que los divido de esta manera, cada uno de ellos ha desempeñado o desempeña los dos tipos de rap, pero evidentemente cada uno de ellos tiene una inclinación a un tipo en particular, por ende, la construcción de cada concepto será construido por los cuatro raperos, los autores y por mí, claro está.

El rap es algo muy complejo, desde sus inicios hasta la actualidad es un concepto y una idea que constantemente estará evolucionando, pero tiene una esencia en particular. Los exponentes que elegí son conocedores de todo lo que es y lo que representa el Hip-hop, incluso han teniendo contacto con leyendas como Snoop Dogg⁴³, por ese motivo, considero son los indicados para construir dicho concepto, por su cercanía al origen del movimiento.

En palabras del rapero Alemán “en los inicios del Hip-hop era una cultura muy arraigada al barrio, si no hablabas lo que vives, si no estás hablando de lo que vives, no eres real y la v****. La cultura del rap se desarrolló tanto, creció tanto que eso ya valió v**** ¿me entiendes? El rap ya nace de cualquier sitio, el rap nace desde una universidad, desde un pinche doctor, puede hacer un rap de que te está operando bien v**** (...) ya desde un morro rico, hasta un morro pobre, el rap ya es de todos, güey”. (Montiel, A. 2022)

El rap es movimiento socio-cultural que trata de hablar sobre las cosas que vives, de lo que eres o lo que sabes, sin rodeos, siempre con sinceridad y luchando contra la censura. Además, es inteligencia al elaborar tus rimas, hablar de cosas importantes para toda una comunidad o para uno mismo, es un sentido de unión, de pertenencia, de expresión, es un formador de coraje y de supervivencia a la jungla del asfalto, pero, sobre todo, de superación, pues es un movimiento de

⁴³ Rapero, empresario, actor y productor estadounidense considerado una leyenda del rap, particularmente en el gansta rap.

transformación social y cultural, que como lo mencionó Alemán y otros raperos de la escena, el rap es de todos y para todos, nace de cualquier sitio. (Annechini, A. 2022; Dávila, V. 2022)

Creo que es obvio que el rap freestyle de igual manera se puede considerar en todo lo anterior, pero para muchas personas tiene cosas muy particulares, pues, aunque técnicamente son lo mismo, su esencia es diferente. El rap freestyle si bien, también es un movimiento socio-cultural, que ayuda a expresarse, hacer cambios en la sociedad, entre otras cosas, para algunos raperos freestylers como Aczino dicen que es como un deporte, porque se practica y se entrena para ser mejor, pero otros como Lobo Estepario opinan todo lo contrario, ya que es el estilo libre del rap, que, si bien son competencias o batallas, no es un deporte, porque no hay “reglas” como tal. Planteado estas dos contrapartes, yo afirmaré que no es como tal un deporte, sí se tiene que practicar y competir, pero desde mi punto de vista, cualquier género musical o casi cualquier actividad de eso va, por esta razón, considero que no es un deporte del todo, además, como lo menciona Lobo Estepario, no hay reglas como tal, sólo temáticas y patrones que hay que seguir, con o sin una empresa presente en los eventos. (Barrazas, D. 2022; Escamilla, F. 2022)

Entrando de lleno a su definición, el rap freestyle es algo que va antes que las canciones, pues es cuando se improvisa sobre los beats, de una forma más o menos estructurada, pero es la improvisación. Además, son confrontaciones o batallas, algo que actualmente es muy sonado e incluso muy importante para el movimiento del Hip-hop, pues la improvisación está presente desde sus inicios. Es capacidad de rimar con todo el conocimiento que tienes en ese momento, es la rima que nace y muere en el momento, también es el momento en el que dos raperos muestran sus habilidades al improvisar y argumentar sobre una base, ya sea con el fin de entretenimiento o madrearse al rival. Es el poder de la palabra improvisada pues haces uso de la

capacidad mental para enfocar todos tus saberes a temáticas específicas, “es el arte interpretativa”. (Annechini, A. 2022; Barrazas, D. 2021; Dávila, V. 2022; Escamilla, F. 2022)

Considero que ambas partes, el escrito y el improvisado son tan importantes y relevantes, pues hasta las empresas grandes han volteado a verlos, a invertir dinero para el crecimiento del movimiento, por el beneficio económico que esto representa, todo lo relacionado al Hip-hop, no sólo representa cambios en la sociedad y la cultura, sino en las industrias, ya que éste movimiento es algo que le da voz a todo aquél que quiera hablar, sin importar absolutamente nada, simplemente tener las ganas de hacer algo de la mano del Hip-hop.

1.5. Es épico: el rap como elemento principal del Hip-hop

*“Ajeno a mi generación de robots faltos de conciencia
Aspiro más a trascender que a ser gerente en una agencia”*

Lirika Inverza – Cordura Abandonó el Nido

El rap, amado por muchos, odiado por otros, algunos lo entienden, algunos lo desprecian, pero a final del día no pueden decir que no ha sido y será un género, y movimiento, que ayuda a muchas personas de distintas maneras, desde lo social, emocional, cultural e incluso lo económico, con esto, quiero dirigirme a algo que creo que es muy importante señalar, si bien el Hip-hop tiene muchos elementos que lo componen, no todos han tenido el mismo impacto en las personas a lo largo de su historia y es algo que lo pueden comentar desde los pioneros de la cultura de los años 70’s, personas que actualmente son de los mayores exponentes de sus países e inclusive personas como tú y como yo, que esta cultura nos representa una forma de escape. Ha sido tan importante, que no sólo las personas se han acercado a él, sino las empresas y disqueras.

A lo largo de toda su existencia, el Hip-hop ha tenido estigmas negativos, pues viene de los barrios, de las pandillas, de personas negras, grupos culturales. El lenguaje usado en el Hip-

hop incomoda a algunas personas, pero a pesar de eso, grandes empresas y/o disqueras vieron el potencial de algo como el rap desde sus inicios, ya que sólo era cuestión de tiempo para que las personas lo fueran escuchando, compartiendo y adaptándose a lo que parecía ser la moda del momento.

“Surgido en la segunda parte de la década de 1980 en algunos guetos de Los Ángeles, Estados Unidos, inmediatamente generó un cambio en la manera de pensar y considerar al Hip-hop. Si previamente éste contaba con un relativo reconocimiento en la sociedad e industria cultural norteamericana, no representaba una categoría musical consolidada ni mucho menos masiva entre sectores que no se relacionaran a barrios negros de Nueva York”. (Vega, M. 20)

Hay una película que se podría decir es “biográfica” titulada *Straight Outta Compton*⁴⁴ o *Letras Explícitas* la cual narra de manera breve una parte fundamental para la industria del rap. Si bien ya había raperos referentes que generaban grandes ventas como Will Smith⁴⁵, también conocido como el príncipe del rap, dicho género no había tenido tanta popularidad y exposición en la industria cultural hasta la llegada del grupo Niggaz Wit Attitude (NWA).⁴⁶ En dicha película se refleja el camino de lo underground a lo industrial, pues en un primer momento el rapero Eazy-E⁴⁷ funda un sello discográfico llamada Ruthless Records⁴⁸. Al principio todo era producido con el dinero de las personas involucradas, hasta que tiempo después, gracias a una canción, fueron apoyados por una casa discográfica estadounidense llamada Priority Records⁴⁹, la cual los impulsó a pesar de todas las contras que había frente al grupo, por sus letras tan crudas.

⁴⁴ Película estrenada en México en el 2015, producida por dos leyendas del rap como Dr. Dre e Ice Cube.

⁴⁵ Actor estadounidense, pero su principio en la industria del entretenimiento fue haciendo rap, siendo el primer rapero en la historia en ganar un Grammy en 1988.

⁴⁶ Grupo estadounidense de rap formando en 1986 pionero del gangsta rap.

⁴⁷ Rapero, productor y manager estadounidense, principal fundador del grupo NWA, también fue traficante de drogas en Compton, California.

⁴⁸ Sello discográfico estadounidense formado por el rapero Eazy-E y el manager Jerry Heller en Compton, California 1986.

⁴⁹ Casa discográfica estadounidense fundada por Bryan Turner en 1985.

Fue un paso importante porque en 1989 en el tour NWA, salió una noticia real en televisión la cual fue puesta en la película y el reportero decía lo siguiente sobre el grupo: “se volvió popular y rentable, vendiendo letras sobre violencia a una audiencia joven que no sueña con poder ir más allá de su barrio” (Gary, F. 2015)

Lo anterior mencionado dio pie a muchas carreras musicales exitosas como las de 2pac⁵⁰, Snoop Dogg, Ice Cube⁵¹, Method Man⁵², The Notorious B.I.G.⁵³ entre otros, dando paso a un género consolidado en el mainstream, con una industria que lo respaldaba y llegando a escuchas en cualquier parte del mundo.

En el caso de la industria del rap en México tardó un poco más en desarrollarse, ya que, el Hip-hop, no llegó completo, sino en partes, siendo el elemento más popular en sus inicios el break dance. En los años 90's con el grupo Caló hubo un primer acercamiento, aunque no era cien por ciento rap. Cuando empieza toda la industrialización del rap, convirtiéndolo el elemento más importante de la cultura, fue con la agrupación Control Machete impulsado por Universal Music Group y Cartel de Santa impulsado por Sony Music. A pesar de que ya había grupos como Sindicato del Terror (SDT), no hubo un boom del rap en México hasta los dos grupos anteriores.

Por otro lado, hay páginas no oficiales ni académicas como Wiki Rap⁵⁴ en la cual se encuentra un esbozo de toda la historia de rap en México, dividiendo en grandes olas que van desde 1985 hasta la actualidad, donde se hace mención a grupos, raperos solistas y a los primeros eventos grandes en su modalidad freestyle como lo fue RedBull Batalla⁵⁵ en 2007, siendo que

⁵⁰ Rapero y actor estadounidense considerado por muchos raperos como uno de los más influyentes de su época.

⁵¹ Rapero, actor, productor y escritor estadounidense, pieza clave en el grupo NWA por sus letras.

⁵² Rapero y actor estadounidense conocido por haber formado parte del grupo de rap Wu-Tang Clan.

⁵³ Rapero y productor estadounidense, considerado por muchos como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap.

⁵⁴ Página comunitaria de rap, encargada de recopilar y optimizar la información respecto al rap en diferentes partes del mundo.

⁵⁵ Evento de rap freestyle con 15 ediciones en la actualidad (2023).

antes de que llegaran éstas grandes empresas, todo lo relacionado al rap, se hacía con lo que se tenía y siempre con una cosmovisión política, social y cultural de los exponentes, contraria a la de las empresas. (Santana, M. y Lemuz, A. 2015-2022)

Con todo esto quiero hacer una demostración de que el rap siempre ha empezado con poco y que al pasar de los años se ha hecho tan grande, que se empieza a industrializar, generando muchos beneficios y perjuicios de los cuales plantearé y discutiré más adelante, sin dejar de lado la parte de la cultura –como crecimiento personal e intelectual-, ya que al ser algo de transformación social, expresión, habilidad, conocimiento, entre otras cualidades, es importante el análisis y estudio del mismo.

1.5. Yo contra todos: la juventud y el Hip-hop

*“Ey, siempre con fe, traigo con qué
Si yo no creo en mí ¿quién lo va hacer?
Por mamá, lo vo' a prometer
Que el lomo me lo vo' a romper
Para conseguir lo que un día soñé
Todo lo he aprendido de la calle
Y a mis padres nunca les fallé
Solo a alguna que otra de mis ex's”*

El Pinche Mara & Alemán – Hijos de la calle

La mayor parte de las personas que están inmersas en la cultura del Hip-hop empiezan desde su juventud, fueron, son y serán los mayores representantes del movimiento, puede haber una cantidad inmensa de factores por la que cualquier elemento de esta cultura –break dance, graffiti, dj o rap- atrae a las personas, pero afirmaré que el principal factor es lo que significa esta cultura, que a grandes rasgos es una catarsis. Además, no es novedad que, desde los inicios, siempre han sido jóvenes los que están vinculados con el Hip-hop, pues fueron quienes pertenecían a las pandillas, eran los principales activistas, eran quienes asistían a los eventos donde se formó el

Hip-hop. La juventud la que ha impulsado esto, antes en fiestas, ahora en eventos, antes en pandillas, ahora en grupos musicales.

Con ayuda de Carles Feixa y Jhonnatan Curiel, se trabajará la categoría de la juventud, y saber lo que es ser joven. El autor Carles Feixa define la juventud como una serie de condiciones sociales que están presentes en las normas, comportamientos e instituciones. Además, es una serie de “imágenes culturales” como valores, atributos y ritos, sin dejar de lado que los jóvenes no son sólo eso, sino una edad, que, dependiendo del lugar, puede abarcar unas u otras edades. (Taguenca, 2009)

Por otro lado, Jhonnatan Curiel menciona que “Es importante enunciar el carácter discontinuo sobre lo que hoy día se entiende por joven o juventud, definición que no puede ser pensada sólo en términos etarios, sino también sociales (...) por lo que el joven, los jóvenes o la juventud se toman en esta reflexión como construcciones espacio-temporales continuamente mutables, y entretnejidas con situaciones y acontecimientos que interpelan y configuran aquello que al presente se entiende por juvenil.” (Campos, Amalia y Hernández, 2015)

Ser joven es una construcción y una condición social que en su mayoría de veces va a contra corriente de lo que ya está establecido, en ese sentido son críticos, porque lo que está vigente les incomoda y de alguna forma, aunque ya han pasado años desde sus inicios, el Hip-hop es algo que siempre incomoda, por diversos factores, pero, como ya lo mencioné, es una catarsis, por ello es como un refugio para las personas que se acercan a él, en especial a las juventudes. También, muchas de las personas que empezaron a vivir con esta cultura, lo han hecho a una edad temprana y eso no es novedad, pues inclusive en las batallas de rap, han participado niños de 9 años contra personas de más de 20.

Por último, aunque actualmente la industrialización del Hip-hop en general ya sea una realidad, siempre habrá personas que se acerquen a un elemento de los cuatro existentes, sobre todo, en el mc o rap y lo impulsarán, tal vez por el impacto que tuvo en sus vidas o el significado propio de quien lo encarne. A las personas jóvenes por mucho tiempo se les sigue sin tomar en serio por “la falta de madurez” cosa que en esta cultura no pasa, cada quien es experto en su vida y vivencias, por eso es que la juventud y el Hip-hop siempre van de la mano.

CAPITULO

2

FUERA DE SERIE: LOS
PRIMEROS PASOS DEL RAP Y
RAP FREETHEE EN MÉXICO

Capítulo 2 – *Fuera de serie: Rap freestyle mexicano en 2022-2023*

*“Sigo rimando despreocupado,
Ya he logrado más de lo que había soñado,
Sigo aferrado a la libreta, no más pa’ que sepas
Este perro si se fleta y mi letra en todo el mundo se respeta”*

Dharius – Polvo Blanco

En el presente capítulo daré un recorrido sólo por la historia del rap freestyle mexicano, tratando de hacer una especie de “línea del tiempo” para marcar algunos de los acontecimientos más importantes de lo que ha sucedido con este movimiento; abarcaré algunos de los eventos de toda la república mexicana, haciendo énfasis en los más relevantes de la Ciudad de México. Abordaré las formas en las que se hace rap freestyle, desde los eventos callejeros, los de antes y los actuales, lo eventos con un poco más de organización y algunos apoyos económicos de marcas, los macro-eventos donde ya hay patrocinios y lugares emblemáticos en la CDMX. Siguiendo esta línea, comentaré las batallas de rap, pero en su modalidad escrita. De igual manera estarán presentes exponentes del movimiento en México, los llamados “promesas” y los que han estado presente desde el inicio en el desarrollo del freestyle hasta la actualidad.

Aunado a eso, hablaré de lo relacionado con la industrialización de éste movimiento, pues daré evidencia -en la historia del freestyle mexicano- marcando cosas que lo benefician y lo perjudican, no sólo a los practicantes y a los espectadores, sino, a las personas externas y para esto se hará una observación a autores como Valpy FitzGerald con la industrialización –de manera general- y a Max Horkheimer con Theodor Adorno con la industrialización cultural, porque considero que la parte de la cultura es la más importante dentro del freestyle mexicano.

En el caso del autor Valpy FitzGerald, lo elegí para la industrialización porque lo define de una forma general, que me ayudará a abordar el campo de beneficios económicos presentes dentro del rap freestyle, ya que en uno sus textos titulado *“a CEPAL y la teoría de la*

industrialización” menciona que es la generación de empleos, la generación de inversión y el crecimiento de la industria, lo cual indirectamente apoya a la divulgación de conocimientos de todo tipo, incluyendo la cultura, en los practicantes y espectadores.

Por otro lado, para tener la visión de la industrialización cultural, me apoyaré en los autores Max Horkheimer y Theodor Adorno, los cuales principalmente se instalan en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ellos ayudarán a entender el poder de influencia que puede tener la industrialización de una cultura como el Hip-hop con el rap freestyle, y ver como en la Ciudad de México se ha llevado a cabo la producciones para la industrialización cultural de éste mundo del Hip-hop, con eventos como lo son la FMS y Red Bull Batalla.

En resumen, trataré de dar un recorrido de la historia del rap freestyle en México, desde sus inicios, hasta la actualidad, enfocándome en temas que no han sido tan abordadas en otras investigaciones o por lo menos con ésta cosmovisión del movimiento.

2.1. La cátedra: el rap tradicional y el rap freestyle mexicano

“El freestyle es como una sorpresa de que nadie sabe qué va a pasar”

Marithea 2022 en *La revolución del freestyle*

El Hip-hop, el rap y el rap freestyle, son conceptos que se pueden conocer alrededor del mundo, pero eso no significa que sea lo mismo para cada territorio, si bien pueden tener similitudes, nunca serán igual, pues depende la cultura que predomine no sólo en determinado país, sino en los lugares –estados, municipios e incluso barrios- en los que éste se desenvuelve. Se desarrolla de diferente forma, el rap y freestyle mexicano nunca serán totalmente iguales al de otros países, pero tampoco será igual de un estado a otro, el rap de Oaxaca, Sinaloa y la CDMX nunca serán lo mismo, aunque partan de una misma partícula, todo eso se puede notar cuando compiten

entre ellos, pues hay diferencias tan básicas como los modismos de cada una de las zonas de las cuales provienen los competidores.

Figura 5

Raperos mexicanos considerados entre los 50 mejores en español por Billboard.

Nota. Conciertos México, 2023. [fotografía].

Relacionado a este tema, el rapero y freestyler Aczino menciona que, en rap freestyle, todos son libres, no hay palabras ni ideas que no puedas exponer frente a un público, dice que es algo parecido a lo que podría ser un sello o código personal, por lo que en muchas de las ocasiones –sino se está acostumbrado a ver las batallas de rap o a competir en ellas- puede que

haya diversos problemas, desde la ofensa directa o indirecta a algunas personas por las temáticas utilizadas para improvisar, por la falta de comprensión de algunas palabras o contextos de algunos de los freestylers, pues no es seguro que una rima te la entiendan de la misma manera en tu país natal que en un país donde compites o batallas como extranjero. (Martínez, R. 2021)

Para ejemplificar lo anterior mencionado mostraré un 4x4⁵⁶ de una batalla entre el freestyler mexicano Lobo Estepario y el freestyler español Skone⁵⁷ en una God Level⁵⁸ del 2021 en México.

Skone

*“Oh sí, yo soy underground,
Tengo más tablas que el puto Tony Hawk,
Yo soy bisexual, no es lo contrario,
Follo a damas en la cama y a Lobo en el escenario”*

Lobo Estepario

*“¡Al Lobo el en escenario!
Pero yo me transformo en un sicario,
¡Cuidado! Que este no es tu escenario
Porque cuando me planto yo, esto se convierte en un barrio”*

Skone

*“Oh, eres de barrio,
Eres peligroso porque estás matando,
¿En México con lo que estáis pasando?
Dile esa rima a la próxima madre que veas llorando”*

Lobo Estepario

*“Claro que se la digo a la madre que está llorando,
Y aún sigo representando,
¡No seas idiota!
¡No es que la enaltezca puto! Es que es la vida que no toca”*

⁵⁶ Formato de batallas de rap en la que el rapero tiene que improvisar 4 versos y el contrincante responder con la misma cantidad de versos.

⁵⁷ José Miguel Manzano Bazalo es un rapero freestyler considerado uno de los mejores representantes de España.

⁵⁸ Competencia de freestyle.

Con este 4x4 se denota un poco más lo mencionado sobre la cultura, la experiencia y el aporte que puede hacer cada uno desde sus perspectivas. El freestyle está cargado de la cultura de cada uno de los exponentes; México tiene un reconocimiento muy grande por ser uno de los países que sueltan más barras⁵⁹ en el escenario, lo que deja ver el contexto cultural que los representa. Pero no sólo tiene que ver con la cultura y el contexto cercano del freestyler, también influyen cosas como la globalización a la que él esté expuesto –con el acceso a otras culturas a través de medios de comunicación- y a la industrialización del movimiento, porque no es lo mismo rapear en una competencia underground a una que ya está respaldada por una empresa como el caso de Red Bull Batalla.

Por otro lado, como lo menciona Aczino, hay muchas diferencias entre los freestylers de un país y otro. Haciendo una diferencia entre dos de los países que él considera pilares del rap freestyle de habla hispana: México y España. Establece que el nivel de los raperos es diferente debido a la cultura que tienen, porque en el caso de España, la sociedad lee más, por ende, tienen más conocimientos de diversos temas, un vocabulario más amplio, y es una sociedad menos violenta y con mejor economía. México es todo lo contrario, la cultura le da un nivel diferente en determinados aspectos a cada rapero y eso se nota en el escenario, los freestylers mexicanos y el uso de las barras, puede ser un recurso, tal vez, un poco más fácil de emplear, pues tiene más cercanía a lo que es un albur, mientras que los españoles pueden soltar rimas un poco más inteligentes en cuestión de conocimiento de las temáticas que se usen en las batallas. (Martínez, R. 2021; Villar, L. 2021)

A pesar de las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana en aspectos de la educación, no significa que el “nivel” de los exponentes será bajo, ya que la motivación de la

⁵⁹ Así se le llama a una rima que tiene doble sentido, no sólo con connotación sexual, sino, en cualquier sentido.

mayoría de los competidores de México es llegar lejos y representar el país con el respaldo económico por parte de la industria. En cada una de las batallas se verán en la necesidad de cultivarse para conseguirlo. La cultura, la globalización y la industria están firmemente conectadas.

El freestyle –no sólo el mexicano- está presente en todos los procesos artísticos relacionados al rap e incluso en otras disciplinas artísticas o deportivas, pues figuras ya mencionadas como Babo de Cartel de Santa o el Alemán han dicho en diversas ocasiones que, para la elaboración de sus canciones, siempre se empieza por algo, la improvisación con o sin un beat para poder imaginar cómo se podría llevar a cabo la creación de algunas de las canciones.

Por último, me gustaría citar a Sweet Pain⁶⁰, pues en la serie documental *La Revolución del freestyle* mencionó algo que me parece importante porque engloba el freestyle desde la cosmovisión de los que se involucran en este movimiento o por lo menos la mayoría “el rap me ha educado mucho, me ha sacado de muchos ratos malos, que había podido estar en la calle, pero he estado en mi casa y para mí el freestyle (...) es algo que se vive más allá de que te guste hacerlo. Te inculca unos valores, te inculca una manera de pensar”. (Zeppelin, 2022)

2.2. Súbete y ya verás: las industrias y competencias del rap freestyle mexicano

El Hip-hop, en cualquier parte del mundo inicia sin ningún recurso, más que la idea, el rap freestyle en México no es la excepción, pues la mayoría de los representantes actuales vienen “desde abajo⁶¹”. Por consiguiente, hay sucesos dentro de la historia del rap tradicional y el rap freestyle mexicano que ayudaron al desarrollo del mismo.

⁶⁰ José Manuel Rejón Rodríguez es un rapero freestyler originario de España.

⁶¹ Término utilizado para hacer referencia a un origen con escasos recursos.

En este apartado, sólo me enfocaré en las industrias y competencias clave para que esto haya sido posible, abarcando desde los eventos más antiguos a la par que importantes, así como los actuales, indagando en los más relevantes.

De igual forma, haré una diferenciación entre algunas de las competencias que hay, así como todo lo que implica que los freestylers puedan competir en algunas de ellas para mostrar en qué los puede beneficiar y perjudicar en aspectos que mencionaré más adelante.

2.2.1. Primeras competencias e industrias del rap freestyle mexicano

Para poder hablar de las competencias, no sólo en México, sino en todos los países de habla hispana es importante remontarnos al año 2005 en Puerto Rico, ya que en ese año y en ese país se celebró la primera competencia internacional de rap freestyle, organizada por RedBull, esta competencia fue el inicio de algo grande, era el inicio de un futuro prometedor para el rap freestyle. Fue de los primeros eventos que ya generaban trabajo no sólo para los competidores, sino, para muchas personas, desde algo tan básico como limpieza, la seguridad y algo más complejo como los organizadores del evento.

Además, al ser una competencia internacional, hubo exponentes de México, España, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Argentina y Estados Unidos, pero quien terminó campeón fue el representante argentino Frescolate⁶², a pesar de eso, ya era un gran paso para la industria y de manera indirecta para México.

Esto me parece importante, porque si bien no es un evento que fue llevado a cabo en México, sí hubo un representante de éste, Eric Trujillo, mejor conocido como Eric el Niño⁶³ fue el mexicano que en dicho evento llegó a la final contra el argentino Frescolate, lo cual puede

⁶² Primer freestyler campeón de una competencia internacional de Red Bull.

⁶³ Raper freestyler originario de la Ciudad de México.

hablar por sí mismo del alto nivel de habilidades del freestyle en México. Además, según una página de internet en la que está la biografía de Eric el Niño, se hace mención de que él –por lo menos desde 2004- participó en algunos eventos de batallas de rap organizados por EMI⁶⁴ para la promoción de un disco. (Pelle, 2011)

Con esto, quiero reflejar que si bien había batallas de rap o exhibiciones del rap improvisado, estos no eran tan conocidos o atractivos para el público, eran para eventos o cosas “más importantes” como la presentación de un disco, por consiguiente, que una marca como RedBull haya tenido el atrevimiento de organizar éstos eventos de manera internacional, abrió muchas puertas para el desarrollo y expansión del movimiento. Después de la primera internacional de RedBull de Puerto Rico en 2005, llega el primer evento. nacional de ésta marca a México en el 2006 donde salió campeón el freestyler T-Killa⁶⁵.

Eventualmente hubo otras ediciones nacionales en México, la nacional del 2007 y la nacional e internacional de 2008, pero, aunque hayan sido muy bien recibidas por el público de las batallas de rap, no hubo más ediciones nacionales en México e internacionales hasta 2009, hubo un parón de ambas ediciones en todos los países en los que se realizaban las competencias y regresaron hasta 2013. Pero aunque esto parezca perjudicial para el rap freestyle, fue todo lo contrario pues como lo menciona Dtoke⁶⁶ en *La revolución del freestyle*, los países y la comunidad se vieron obligados a organizar eventos. (Zeppelin, 2022)

Particularmente en México, hay una persona importante para la creación de eventos de rap, incluso se le conoce como uno de los principales impulsores del freestyle mexicano, se trata de Carlos Rodríguez, mejor conocido como Pime⁶⁷, él a lo largo de varios años estuvo creando

⁶⁴ Discografía multinacional.

⁶⁵ Primer campeón de una competencia nacional de Red Bull México.

⁶⁶ Freestyler argentino, pionero del movimiento en su país.

⁶⁷ Organizador y fundador de diversos eventos tanto de rap freestyle, como de batallas escritas.

diversos eventos para hacer una escena del rap mexicano sólida, aunque muchos de sus eventos no fueron populares, cada uno de ellos fue importante para la creación y desarrollo de otros. Las primeras competencias no tenían empresas detrás, en su mayoría eran organizadas con los recursos de los organizadores y participantes, ya que para concursar había inscripciones que costaban una pequeña cantidad de dinero, y con ese dinero de toda la comunidad se concretaban eventos con premios para los ganadores. (Olivares, A. 2016)

Algunos de los eventos de Pime fue la Versátil War I⁶⁸ celebrado en el 2006, el evento tenía un premio, que constaba de grabar un demo de rap –en un estudio casero de Pime- todo duró más de 10 horas por la cantidad de participantes que hubo y en dicho evento se encontraban raperos como Aczino, Pala⁶⁹ y Jack⁷⁰. Además, al finalizar dicho evento el campeón de la Nacional de RedBull T-Killa, hizo una presentación. Pero éste no fue el evento que revolucionó la escena mexicana, fueron años y fracasos hasta que llegó Eligere⁷¹ en 2012. (Olivares, A. 2016)

Eligere era algo totalmente nuevo y fresco para la escena, pues traía conceptos nuevos para la realización de las batallas, una barrera de freestylers como objetivo a vencer. Este evento trataba de que “16 novatos, convocados por los jueces y el público, batallaran con sus rimas para abrirse paso entre los contendientes hasta llegar a enfrentar a los maestros de la barrera: si ganaban, se convertían en parte de ella y si no, podían intentarlo en otras ediciones. El hecho de tener que escalar hasta posicionarse en un lugar privilegiado para continuar dentro del evento, le dio vida a una escena que ya se encontraba estancada en las mismas dinámicas de siempre.” Incluso el periodista Juan Ortelli menciona que fue un evento clave para poder convertir las batallas en un producto visual interesante. (Zeppelin, 2022; Olivares, A. 2016)

⁶⁸ Primer evento organizado por Pime.

⁶⁹ Freestyler mexicano.

⁷⁰ Rapero y freestyler mexicano.

⁷¹ Primer evento de Pime con gran reconocimiento y aceptación del público mexicano.

Por último, otra de las primeras competencias que considero importantes mencionar son de batallas de rap escritas, aquí lo que tiene mayor relevancia es que, en este caso no sólo fueron las primeras de México, sino de todo Latinoamérica. Dicho evento llegó el mismo año que Eligere, en el 2012, llamado Spit el cual fue creado por el rapero Eptos Uno⁷². A grandes rasgos es una batalla preparada, pero no por ello menos interesante que una improvisada, simplemente apelaba a otras personas pertenecientes a esta cultura, pues en palabras de Eptos Uno “es una liga que abre la puerta a güeyes que tal vez no freestylean, pero son escritores bien cabrones”. La competencia consistía en 3 rounds de 5 minutos cada uno, totalmente a capela⁷³. Estas batallas al ser más preparadas por parte de los competidores se prestaban más al morbo, pues los competidores contaban con el tiempo suficiente de estudiar a su rival y escribir rimas para derrotarlo. Sin duda uno de los eventos que ayudaron aún más al crecimiento y expansión del rap en México, pues más adelante hubo otras dos, Línea 16XL en 2014 y una edición nueva con la fusión de Spit y Línea 16XL llamada “Nuevo Orden” en el año 2022, este último como un homenaje al rapero considerado como el mejor en las batallas escritas El Grave. (Sano Navajas y Vargas, J. 2022)

2.2.2. Competencias e industrias del rap freestyle mexicano

Hay grandes marcas como RedBull que llevan desde 2005 en el desarrollo y difusión del rap freestyle que, aunque tuvieron un estancamiento de competencias de cinco años, sigue siendo un gran representante de las batallas, generando empleos, dando reconocimiento frente a diversas audiencias y sobre todo un premio económico a los participantes ganadores. Además, en la actualidad no sólo RedBull está presente, ya hay otras que se suman de poco en poco de dos formas diferentes: la primera de manera general, es decir, patrocina los eventos con lugares,

⁷² Rapero freestyler y empresario, fundador de varios eventos o ligas importantes en México como Spit.

⁷³ Expresión vocal sin acompañamiento instrumental.

ayuda con los sueldos a los trabajadores y exponentes, entre otras cosas; la segunda es de manera individual con los freestylers, pues en un principio buscan a los que tengan mayor repercusión dentro de la escena o que desde sus inicios den indicios de ser una promesa para el movimiento.

Un ejemplo para la primera es la refresquera Pepsi, pues ha patrocinado eventos de la liga profesional mexicana, la FMS México y un ejemplo de la segunda es la marca de ropa deportiva Puma, ya que ha patrocinado a freestyler Aczino desde hace algunos años.

Por consiguiente, no hace falta decir que la industrialización del movimiento es meramente por difundir la cultura, sino que, detrás de todo esto hay negocios involucrados, en este sentido, como el rapero Alemán lo ha llegado a mencionar, hay marcas de bebidas, de comida, de ropa, de tenis, de joyería, de electrónica, entre otras, hay muchas formas en las que las empresas se pueden acercar a generar dinero de la mano del rap freestyle. Aunado a eso, la industrialización del rap freestyle tiene cosas tanto positivas como negativas y en diversos aspectos del mismo de los cuales profundizaré más adelante. (Montiel, A. 2022)

2.2.3. Transformación del rap freestyle mexicano

En un primer momento hablaré de cómo empezó el gran cambio en el rap freestyle mexicano, para después hablar a grandes rasgos de cómo funcionan las ligas en México y por consiguiente hacer evidentes los pros y contras de la industrialización de todo este movimiento.

En el cuarto capítulo de la serie documental *La Revolución del freestyle*, titulado “*El Boom*” se habla de todo lo que impulsó aún más las batallas en algunos países de habla hispana, aquí es donde aparecen dos piezas claves, la FMS y Urban Roosters, aquí tenemos la voz de las personas que iniciaron todo para hacer del freestyle algo profesional. Pedro, uno de los fundadores de Urban Roosters menciona lo siguiente “nosotros lo que veíamos es que todavía faltaba generar una estabilidad para los chicos, el profesionalizar la escena”, esto porque en ninguno de los países

había algo estable, sólo eran competencias de poca duración y remuneración económica insuficiente para los participantes “Entendíamos que había una comunidad a la que le gustaban mucho las batallas, al igual que nosotros, que consumía el contenido, al igual que nosotros, pero todavía nadie se podía dedicar profesionalmente a ello. De ahí es de donde viene nuestra idea de montar la FMS, un formato liga”. (Zeppelin, 2022)

La primera edición de una FMS fue en España, con una estructura en la que había 10 competidores que se enfrentaban entre ellos en una temporada anual, dicha temporada constaba de 9 jornadas y en cada una se realizaba en una ciudad diferente del país, llevando el freestyle a diferentes partes, con eventos grandes, pero sobre todo dando trabajo seguro durante un año a los competidores. (Samuel y Nahuel.g, 2021 - 2023)

Por otra parte, otro de los fundadores de Urban Roosters, Asier, menciona lo siguiente sobre la formación de esta empresa como de la liga FMS “La idea de la plataforma online, surge un poco de una necesidad propia de seguir practicando mi hobby de cuando estudiaba en la universidad, practicaba todos los jueves con mis amigos por la noche, por internet. Así es como surgió un poco la idea primigenia de Urban Roosters. Hacer lo que hacía con mis amigos online”. Además, en la página oficial de esta empresa, tienen como misión: “Construir y crear un ecosistema que permita descubrir y potenciar el talento a través de la Cultura Hip Hop”. (Zeppelin, 2022; Urban Roosters, sin fecha)

Las ideas, las ligas y los formatos terminaron llegando a México en el 2019 “lo que genera es un cambio conceptual de la lectura de lo que es una competición de freestyle” algo muy atractivo tanto para las personas que ya consumían este contenido, tanto para las que no lo conocen, al igual que a los freestylers, aunque con sus puntos negativos, pues no es tan sencillo pertenecer a esta liga profesional, “para llegar a la FMS tienes que sumar puntos en el ranking de

ascenso de tu país a lo largo de todo un año. Hay un montón de competencias en distintas regiones que dan distinta cantidad de puntos. Participan cientos de competidores y cuando termina la temporada, los que están mejor ubicados, llegan a FMS”, a primera impresión puede sonar algo sencillo y totalmente bueno para los freestylers, pero no es del todo así. (Zeppelin, 2022)

Al ser una liga profesional, la FMS cuenta con ascenso y descenso, por lo que los freestylers que ya están dentro de ella, están obligados a mantener su nivel para no descender. El freestyler representante de México, Skiper, en una entrevista afirma que ascender es muy complicado por la demanda de tiempo y dinero que se necesita para poder conseguirlo, además del alto nivel o desempeño para el mismo, pues tienes que viajar a diferentes ciudades para obtener puntos, incluso, aunque participes en una por la experiencia, si generas puntos, ya participas por el ascenso a FMS, lo que deja ver la magnitud de esto, pues todo México es partícipe, aunque no es nada fácil para todo aquel que anhele pertenecer a esa liga. (Martínez, R. 2021)

No todas las competencias generan puntos, ni la misma cantidad, para esto hay una federación que controla este aspecto para el ascenso y el descenso de la liga, la Freestyle Rap Federation (FRF), ésta federación tiene una página de internet en la cual, puedes elegir el país del cual te interesen conocer las bases y las ligas en las que puedes participar, para generar puntos y poder ascender. Como lo acabo de mencionar, no todas las competencias generan los mismos puntos, estas están divididas en diferentes categorías. Recientemente en marzo-abril 2023 hubo una actualización de todas ellas, por lo que hablaré de las dos formas en las que estas estaban diferenciadas o separadas, para ello mostraré unas tablas del año 2020 y las actualizadas de 2023 para dar a conocer el crecimiento de este movimiento de manera gráfica en 3 años. Cabe resaltar

que cada una de las tablas con las competencias y sus datos, fueron obtenidas de la página de la FRF.

Tabla 1. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2020

Competiciones México – Rango 1

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 BDM México	10.000	40.000
 Copa Federación México	10.000	40.000
 Red Bull México	10.000	40.000

Tabla 2. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2020

Competiciones México – Rango 2

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 Batallas del Desierto	5.000	20.000

Tabla 3. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2020

Competiciones México – Rango 3

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 Calmecac	0	10.000
 Copa Cantera	0	10.000
 El Olimpo	0	10.000
 HidroBarras	0	10.000
 Liga Venom	0	10.000
 Liga Freestyle de Monterrey	0	10.000
 Origen Freestyle	0	10.000
 Ruleta	0	10.000
 Valhalla Battles	0	10.000

Tabla 4. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2020

Competiciones México – Rango 4

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 Batallas Fronterizas	0	4.000
 Camp League	0	4.000
 Destiny Fights	0	4.000
 El Círculo	0	4.000
 Freestyle Zone	0	4.000
 Kill Contender	0	4.000
 Liga de Mutantes	0	4.000
 Liga de Free-O	0	4.000
 Magna Battles	0	4.000
 Olympo Battles	0	4.000

Como se puede observar, en el año 2020 apenas había 23 competiciones a lo largo del país, las cuales estaban clasificadas en rangos, donde el rango 1 daba más puntos y el rango 4 el que menos daba, lo que podría hacer un poco más difícil la llegada al ascenso por los pocos eventos que había, además de lo que implicaba andar viajando de estado en estado, competir a un nivel alto para ganarle a todos los oponentes y, la demanda de tiempo y económica, son sacrificios que no todas las personas que quieran vivir de estos, pueden hacer, entonces era muy complicado que recaudaran puntos habiendo tan pocas competencias para toda la república y más teniendo en cuenta que algunas de estas se concentran en la Ciudad de México.

Aunado a esto, me parece importante hacerle una mención, porque es un obstáculo muy grande y difícil de superar, pues así todos sean buenos, si por tiempo, distancia o dinero, no puedes participar en alguna competencia que te otorgue los puntos suficientes, será imposible ascender a FMS. A lo mejor a muchos les puede sonar raro que FMS sea lo más grande que hay para competir, pero tiene su lógica, ya que, comparando con RedBull -empresa que empezó esto de manera masiva- es importante, pero no es la más, por el simple hecho de que no hay muchas competencias de ésta en un año, por lo que no es tan viable sólo esperar a participar en esa competencia. Sin embargo, la liga profesional FMS te asegura un año de trabajo con sueldo fijo, además de los beneficios colaterales como la exposición, contactos, entre otros, sólo depende de tu esfuerzo para mantenerte, pero no quita lo complicado que es incluso para los mejores llegar tan lejos, pues hay limitaciones en cuanto a la organización de todo el ascenso.

Para continuar, mostraré las del año 2023, las cuales fueron actualizadas a finales de marzo y principios de abril.

Tabla 5. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Diamante

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 Red Bull México	15.000	60.000

Tabla 6. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Oro

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 BDM México	10.000	40.000
 Batallas del Desierto	10.000	40.000
 Copa Cantera	10.000	40.000
 Liga Venom	10.000	40.000
 Shaolin Battles	10.000	40.000

Tabla 7. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Plata I

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 El Olimpo	0	20.000
Fat Battles Palooza	0	20.000
 HidroBarras	0	20.000
 Liga Freestyle de Monterrey	0	20.000
 Origen Freestyle	0	20.000
 Street Warriors México	0	20.000

Tabla 8. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Plata II

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
 Batallas del Templo	0	10.000
 Calmecac	0	10.000
 Camp League	0	10.000

 Destiny Fights	0	10.000
Décimo Rey	0	10.000
 Freestyle Zone	0	10.000
 Magna Battles	0	10.000
 Olympo Battles	0	10.000

Tabla 9. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Bronce I

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
El Rey del Parque	0	4.000
Elimination Play	0	4.000
Freestyle Neza	0	4.000
 Gold Battle México	0	4.000
K.O. Battle	0	4.000
 Kill Contender	0	4.000
La Campal	0	4.000
La Plaza Wey		
 Liga de Mutantes	0	4.000
 Liga de Free-O	0	4.000
New Moment	0	4.000

 Oasis del Desierto	0	4.000
Piedra Filosofap	0	4.000
 Reyes del Sur	0	4.000
Tártaro 55	0	4.000

Tabla 10. Competencias para el ascenso a la liga profesional de freestyle FMS México en 2023

Competiciones México – Nivel Bronce II

Competición	Puntos Campeón Regional	Puntos Campeón Nacional
Batallas de la Frontera	0	4.000
 El Círculo	0	2.000
Freestyle Campeonato Hidalgo	0	2.000
Funko Battles	0	2.000
Gallardo Freestyle League	0	2.000
Give Me The Mic	0	2.000
Hermandad Freestyle	0	2.000
Hervivore Battles	0	2.000
La Matanza Liga		2.000
Masacre de MCs	0	2.000
New Era Freestyle	0	2.000
One Shot Battles	0	2.000

Del año 2020 a 2023 hubo un cambio significativo en cuanto al crecimiento de competencias que aportan puntos para ascender a FMS, pues ahora -2023- cuenta con 48 competencias a lo largo del país, además del evidente cambio, ya no son catalogadas como rangos, sino como niveles pasando de cuatro categorías a seis. Esto puede tener tanto beneficios como contras, en el lado positivo se encontraría la expansión de la cultura, más posibilidades

para ganar puntos, tal vez menos esfuerzo para obtenerlos gracias al crecimiento y diversificación de categorías, entre otros, pero pasando a lo negativo es que de igual manera, puede que los eventos importantes, como nivel oro y diamante sean en zonas más del centro o norte del país, lo que puede dejar de lado a bastantes competidores, por el simple hecho de lo que implica sacrificar, tiempo, dinero y energía en ello.

Otro de los puntos que evidenció el cambio de un año a otro, es que algunas de las competencias, subieron de categoría, como la Liga Venom, quien en 2020 no daba muchos puntos y no era tan relevante de cara a la FMS, pero con mucho trabajo detrás, en 2023 consiguieron una de las mejores categorías, pasando a ser de los mayores representantes de México. Por el contrario, hay competencias, que están en un mismo lugar, a pesar de estar presente desde el 2020 y esto es algo que Skipper comentó en una entrevista y es que no todos los organizadores buscan la forma de hacer que sea más rentable y eficiente, es decir, no buscan personas que estén interesadas en patrocinarlos o crear sus propias páginas y canales para llegar a una audiencia más grande, para así beneficiar el freestyle, simplemente con que a ellos les salga rentable, no salen de su zona de confort. (Martínez, R., 2021)

Me parece relevante resaltar la importancia de todas las competencias, pertenezcan al rango que sea, pues ayudan a la difusión y crecimiento de esta cultura, lo cual es positivo, pero hay muchos problemas dentro de todo esto. El principal es que no en todos los estados de la república mexicana hay ligas que otorguen puntos, no todas tienen el mismo reconocimiento frente un ascenso a una liga profesional, lo que significa que las personas que aspiren a llegar a FMS, necesitan contar con una cantidad de dinero considerable para participar, esperando ganen todo y no perder tiempo y dinero.

En cuestión de la organización tanto de las empresas y las competencias de rap freestyle en México, carecen de esta. Muchas de las competencias no cuentan con páginas oficiales donde suban el contenido y si las tienen, no son actualizadas con regularidad, lo que supone un problema para la audiencia e incluso los investigadores, ya que el contenido que puede ser de importancia, se encuentra en la profundidad de la red. Espero que el cambio, así como la integración de nuevas competencias a la federación de rap freestyle, habrá una mejor organización para que pueda ser más sencillo de visualizar.

El mencionar los pros y los contras es importante, pues deja ver las dos caras de la moneda de la industrialización del freestyle, pues si asciendes, puedes obtener muchos beneficios de este, por el contrario, si descienes o simplemente no asciendes, tienes que hacer el mismo recorrido e inversión de tiempo y dinero para aspirar a algo mayor. El que grandes marcas se acerquen es algo bastante bueno para los competidores, pues económicamente tienen beneficios, algunos más que otros, dependiendo el desempeño o valor que estas le den al freestyler, pero eso beneficios no se pueden poner sobre las malas organizaciones dentro del movimiento.

Por último, las competencias internacionales, tienen la misma relevancia y cada vez son más comunes como la Liga Venom, dicha liga ya ha tenido eventos de ese tipo, en los que ayudan y fomentan cosas interesantes relacionados a la cultura, por el hecho de traer extranjeros o llevar mexicanos a competir a otro país, acción que ayuda al crecimiento de los participantes, tema que desarrollaré más adelante.

2.3. *Me quieres conocer: exponentes del rap freestyle mexicano*

En el presente apartado presentaré unas tablas que, de alguna forma tiene la intención darte una noción general de algunos de los exponentes de rap freestyle más importantes de México, cada uno de ellos tendrá una palabra debajo de su nombre para clasificarlos. Las palabras son las

siguientes: antiguo, vigente, promesa y retirado. La primera hará referencias a los que llevan más tiempo en la escena –mucho antes de FMS México- y que por lo tanto son pioneros en el desarrollo del movimiento en México. La segunda es porque actualmente están en la liga profesional FMS y estarán representando a lo largo de todo un año la escena mexicana. La tercera es para distinguir a los mc's que son vistos como la futura generación del freestyle, es decir, los que probablemente estarán representando a México en competencias de alto impacto, nacionales e internacionales, sobre todo en la FMS. La última es evidente, el freestyler que diga retirado, es porque de momento no está involucrado a la liga. Algunos pueden tener más de una palabra.

En el siguiente apartado de la tabla podrán encontrar la edad de cada uno de los freestylers, además, una aproximación a los años de experiencia que tiene cada uno de ellos, esto según, algunos eventos en los que hayan participado y haya algún registro como YouTube, ya que algunos de ellos han mencionado que, antes de las batallas como tal, sólo improvisaban.

En los campeonatos, no estarán visibles los números exactos de cada uno de los freestylers, será, de igual manera que la experiencia, un número aproximado, ya que hay muchos títulos que se consideran oficiales y otros no oficiales. Cabe resaltar que, desde mi punto de vista, si los títulos pueden ayudarnos a entender lo grande que es México en el freestyle, considero que no es objeto de valor frente a los exponentes, ya que cada uno de ellos lo representa adecuadamente

Para concluir cada una de las tablas, habrá un apartado de rimas, en el cual me encargué de visionar algunas de sus batallas que considero relevantes en la actualidad, es decir, en el rango de 2020-2023. Cada uno de los patrones seleccionados fue por lo interesantes en el primer contacto con ellos creados, además de la notoria implicación cultural en cada uno de ellos, son dos patrones por freestyler y estos empiezan y cierran con unas comillas para poder

diferenciarlos. Hay que destacar que cada uno tiene su propia entonación, pues no es lo mismo leerlo a como uno entienda a escucharlo como cada uno de ellos lo dijo en su momento.

Tabla 1. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Aczino -antiguo -retirado	32 años 17 años de experiencia aprox.	43 aproximadamente	<p>“Última... ¿quieres ver este ingenio? Que me crucifica, ¿ese va a ser su premio? ¿Hablas en serio? Crucifícame y alábame por dos milenios”</p> <p>“Todas las manos arriba ¿qué pasó con la mirada depresiva? Esa sonrisa no intimida Yo maltrato al profesor, soy la reforma educativa”</p>

Análisis de las rimas

Hay que entender que cada una de las batallas tiene su propio contexto, por lo que puede tocar temáticas ya determinadas u otras en las que simplemente surgen por el curso que toma la batalla, en la que cada freestyler toma y representa un papel o posición.

El patrón 1 de Aczino fue seleccionado de un minuto⁷⁴ en el que se dedicó a responder el ataque de su adversario. En esta parte de su minuto denota conocimiento general de la religión que rige en la mayor parte del país, además de que se posiciona en el papel de representar a

⁷⁴ El minuto es prácticamente, aunque suene redundante, un minuto dentro de la batalla, en el que el freestyler puede hablar de lo que quiera, me parece pertinente hacer esta anotación para evitar una posible confusión.

Cristo, esto es un juego de palabras e interpretaciones, pues da a entender a su oponente que él es un ser divino, haciendo alusión a su nivel de freestyle y que no importa lo que pase, su oponente tendrá que alabarlo por toda su vida por la leyenda que es.

El patrón 2 de Aczino de igual manera fue de un minuto en el que respondía a un rapero RC⁷⁵, también conocido como “el profesor”, en dicho patrón se puede ver una pequeña interacción con el público al inicio de este, para después hablar de la mirada del oponente y su sonrisa, intentando reflejar que se ve angustiado y nervioso, aunque intente mostrar lo contrario, pero lo importante es el punchline⁷⁶ de toda la rima, pues se posiciona de como la “reforma educativa” de México para hacer un juego de palabras e interpretaciones, pues esa reforma afecto a muchos profesores y Aczino al convertirse en ella frente a “el profesor” hizo lo mismo en la batalla.

Tabla 2. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Lobo	33 años	6 aproximadamente	“¡cállate! ¡por la verga puto! Hoy improviso en esto y cada vez que suelto, tú te quedas diminuto ¡me vale verga que te sientas el mejor del mundo! Si yo vine a quitarle los anillos a Saturno. “Tope Que yo improviso, no estás en el top ten Le disparo y luego le dejo flores Esos son Guns N’ Roses”
Estepario -vigente -antiguo	17 años de experiencia aprox. .		

⁷⁵ Freestyler mexicano profesional.

⁷⁶ Es el golpe de una rima, es decir, la culminación de una respuesta con un argumento contundente en contra de tu adversario.

Análisis de las rimas

El primer patrón de Lobo Estepario ya tenía una temática la cual era “extraterrestre” y también fue tomado de un minuto, la batalla fue en contra de un oponente extranjero, Chuty⁷⁷, el cual también cuenta con diversos títulos. Algo relevante en este contexto es un anillo que se obtiene al ser campeón en la FMS de tu país. En una primera instancia usa palabras “típicas” de un léxico de barrio mexicano, para posteriormente hablar de su nivel frente al de su adversario, dando a entender que a él no le importa quien sea, pues aun así será capaz de quitarle los anillos a Saturno, una metáfora para hablar de derrotar a un campeón de FMS.

El segundo patrón de igual forma fue tomado de un minuto y puede ser uno más poético y metafórico, pues de igual forma habla de que su oponente no es tan bueno como él y que cuando lo derrote, le dejará flores. Puede interpretarse como un funeral, pero remata con una referencia a una banda de rock, hablando de su conocimiento sobre bandas de éste género.

⁷⁷ Freestyler de España, considerado uno de los mejores del mundo en habla hispana.

Tabla 3. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Skipper -vigente	29 años 14 años de experiencia aprox. .	5 aproximadamente	<p>“Y pues bueno, yo no fallo, Me tira de –asesino- y en seguida lo detallo Yo ya le gané a él, tengo un título de gallos Son dos cosas que tú no has conseguido en diez años”</p> <p>“Eso es lo que me decía El Yoiker⁷⁸, que este vato me tiraría ¿Tú cuándo has ganado? Pedazo de porquería Yo soy el hombre podio, tú el hombre que podía”</p>

Análisis de las rimas

El primer patrón de Skipper fue tomado de un minuto en el que le responde a su adversario, pues argumenta que Skipper tuvo una falsa victoria frente al freestyler Aczino, por lo que responde sobre algunos de sus logros frente a su oponente como un campeonato en RedBull y en cierta forma, su trayectoria, ya que ha tenido más premios que su adversario.

Por otro lado, en el segundo patrón argumenta que él ya es un rapero de alto nivel, tanto que es considerado el “hombre podio”, es decir, que está entre los tres primeros y que no es

⁷⁸ Freestyler mexicano, campeón de una edición de RedBull.

culpa de él que su rival ya no pueda tener ese alto nivel, además, se muestra una interacción indirecta con otro freestyler presente en la competición.

Tabla 4. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Majestic -fallecido -antigua promesa	22 años 9 años de experiencia aprox.	5 aproximadamente	“Es que yo no lo hice por eso, lo hice porque se me ocurrió, de eso se basa la improvisación No importa que esté cualquier cabrón, tienes que dar una buena explicación Porque imagínate que yo estoy batallando en una puta escena de la nación Y no puedo decir algo porque simplemente al vato de al lado no le gustó” “Pero bueno, así eres tú, ese no es tu asunto No me llevan a las FMSs, llevan a Gonzo ⁷⁹ o a Saturno ⁸⁰ ¿por qué? Si sí me rifo, ¿por qué? Si tengo puntos Porque para el país, soy un guerrillero oculto”

⁷⁹ Freestyler mexicano amateur.

⁸⁰ Freestyler mexicano amateur.

Análisis de las rimas

A partir del freestyler Majestic entramos a un terreno de los que apenas se están iniciando como freestylers profesionales porque en el año el 2023, acaban de ascender tanto éste mencionado, como Ari Carrillo.

El primer patrón de Majestic, fue obtenido de un 4x4, en el básicamente se encarga de dar una respuesta a su oponente argumentando algo que puede ser básico en el freestyle y es que todos los temas pueden ser tocados en una batalla de rap, sin importar la sensibilidad de dicho tema.

Al igual que el primer patrón, el segundo fue tomado de un 4x4, en el que hace mención de otros freestylers a los que, en ese entonces, sí habían llevado a la FMS y a él no, destacando el nivel que el posee, además, hace una metáfora a un guerrillero oculto, lo cual, puede estar haciendo alusión a lo que puede significar el freestyle en México, una pequeña guerra para ser el mejor y para ascender.

Tabla 5. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Ari Carrillo -vigente -promesa	25 años 7 años de experiencia aprox. .	5 aproximadamente	<p>“No tienes margen de error y tampoco la actitud ni latitud ni la altitud Yo ya tengo temas, yo te veo por zoom Estás conociendo las calles, ¡¿tú?! Pero no conocerás Neza subiéndote al mexibus”</p> <p>“¿Cuáles temas? Tú no tienes, niño Yo los temas los trato con amor y con cariño Pero esto es Nota Roja ⁸¹y esto es más sencillo Nota roja, nota blanca, una carta de Chalino”</p>

Análisis de las rimas

En el primer patrón de Ari Carrillo, realiza un juego de palabras por la repetición y similitud de sonido de pronunciación de estas. Al igual que la mayoría de los freestylers, siempre destacan un nivel superior al de su rival, pero lo interesante es lo último, ya que el contrincante había mencionado algo relacionado a la calle y Ari de alguna forma menciona que no vas a conocer la calle en un transporte, es decir, que, para hablar de ella, tienes que pertenecer o haber pertenecido

⁸¹ Freestyler mexicano amateur.

a la calle, es decir, experimentar lo que realmente representa, como carencias, peligro, problemas y violencia.

Por otra parte, en el segundo patrón de Ari, responde a su rival, mencionando la falta de trabajo música de su oponente frente a él, por no haber grabado canciones de rap, afirmando que él, en cada uno de los trabajos que realiza siempre le agrega cariño y amor. Después de eso hace un juego de palabras con el nombre de su oponente, Nota Roja, y con un acontecimiento importante en la vida del difunto artista Chalino Sánchez⁸², el cual recibió una nota poco antes de su muerte, sin duda, una referencia a que el otro rapero perdería la batalla.

Tabla 6. Datos generales de exponentes mexicanos

<i>Freestyler</i>	<i>Edad / Años de experiencia</i>	<i>Campeonatos</i>	<i>Rimas</i>
Azuky -promesa	18 años 6 años de experiencia aprox. .	3 aproximadamente	<p>“Si mi novio te habla, lo mando con muchas bolas Porque yo sí sé valorarme como persona La banda que me conoce sabe que soy bien chingona Y que no tengo porque aguantar a un pendejo y a una zorra”</p> <p>“Ya cállense a la verga, que no le quede el anillo Y saben que cuando entro, lo aniquilo Soy un adolescente con su novio dándose cariño ¿Lo entienden? Me gusta matar a los niños”</p>

⁸² Cantante y compositor de corridos, también conocido como El rey del corrido.

Análisis de las rimas

Por último, la freestyler Azuky, ella aún no pertenece a la FMS, pero ha demostrado un gran nivel para el freestyle, incluso ha llegado a participar en eventos con freestylers como Aczino y los más relevantes de la escena mexicana, por eso es llamada una promesa para este movimiento.

En su primer patrón denota los valores como mujer frente a una situación ficticia planteada por su adversaria, lo cual era una infidelidad de su novio. En dicho patrón deja ver que ella sabe valorarse en todos los sentidos, tanto que, si tiene que distanciarse de cada una de las personas que no le aporten benéficamente, lo hará sin problema, pues ella no soportaría ese tipo de situaciones.

En el segundo patrón hay algo interesante, pues de manera indirecta habla de la sociedad joven mexicana de la actualidad, hace una mención una pareja novios intimando y lo relaciona con maltrato hacia un niño, creando una referencia a los abortos, aparte de poner a su rival como una niña. Quiriendo dar a entender que no tiene el nivel de freestyle que ella tiene o ha conseguido a lo largo de los años.

Todos los patrones seleccionados manifiestan, en mayor o menor medida, las implicaciones culturales que puede haber en cada uno de los exponentes, pues siempre hay temáticas relacionadas a la superación, superioridad, la calle, la violencia, cultura mexicana popular e incluso gustos particulares de ellos mismos. Todos y cada uno de los exponentes aporta al freestyle, el que cada uno de ellos tenga una historia y contexto diferente, permite eso. Además, casi todos son o se encuentran establecidos en la CDMX, lo que vincula aspectos como su cultura, sus experiencias, conocimientos, y valores

CAPITULO

3

EL DOLOR DEL MICRO:
GLOBALIZACIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN, CULTURA
Y RAP FREESTYLE

Capítulo 3 – *El dolor del micro: globalización, industrialización, cultura y rap freestyle*

*“Diez años todavía...
Que sigo invicto en la poesía
Y no lo va a quitar esta porquería
Lo que no hicieron en diez años, no pasará en un día”*

Aczino – FMS México Jornada 9 2022

Hasta ahora hemos realizado un recorrido amplio, pero conciso, del movimiento del Hip-hop, mostrando sus inicios en un barrio de New York, el Bronx, así como los pioneros del mismo, sin dejar de lado los cuatro elementos representativos, el graffiti, dj, mc y breakdance. Además, visualizamos cómo fue que esta cultura arribó a México. Así mismo cómo se desarrolló el rap tradicional y el rap freestyle, con eventos, artistas, industrias y exponentes.

Sin duda alguna, un camino interesante dentro del Hip-hop. Con la visión e intención de esta investigación en este apartado expondré de todas las teorías, autores, conceptos y categorías a utilizar para el análisis del objeto de estudio, en este caso las historias de vida de los freestylers entrevistados.

3.1. *Lo más profundo de la globalización e industrialización del rap freestyle*

La globalización no es un concepto principal de esta investigación, pero está implícita por la expansión del Hip-hop, no sólo en su país natal, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Además, la posición geográfica de México, así como sus movimientos migratorios hacia el vecino del norte, la presencia de nuevos medios de comunicación y la interconexión entre diversos países alrededor del mundo han ayudado directamente al fortalecimiento de este fenómeno.

Al ser un concepto tan complejo, me apoyaré en dos autores, Klaus Bodemer y Ana Rosas Mantecón. El primer autor en su texto *La globalización, Un concepto y sus problemas* menciona que la noción de la globalización tiene dos perspectivas totalmente opuestas, uno pesimista,

enfocado a los de izquierda, donde la visión marxista dice que, no es más que la encarnación del mal, debido al predominio del capital, el imperialismo y el poder hegemónico sobre los países de tercer mundo; la versión optimista, aceptada por los neoliberales, es el surgimiento de una nueva era de riqueza, crecimiento de oportunidades incluso para países pequeños. Por consiguiente, menciona que la globalización crea oportunidades para el desarrollo social, pero precisa que va de la mano con la pérdida de poder de los ciudadanos, sobre todo para las regiones que hasta ahora son menos desarrolladas. Dice que le preocupan las consecuencias del proceso de globalización, esto nos permitirá hacer una crítica hacia esta idea, pues el autor al distinguir esas dos caras de la moneda, la buena o la que puede beneficiar y la mala o la que puede perjudicar, nos da pauta para analizar lo positivo y negativo en el movimiento del rap freestyle mexicano, no desde sus inicios, sino desde la escena actual, es decir, en todo lo que afecta este fenómeno al movimiento y cómo es que lo percibe el o los exponentes ya que en las múltiples fuentes consultadas, ya sean revistas, podcast o documentales, algunos están a favor y otros en contra del rumbo que está tomando el rap freestyle de la mano de las grandes empresas. (Bodemer, K. 1998)

Recordemos que, a lo largo del movimiento, ha percibido como algo sin beneficio alguno para las personas que lo practican, así como la sociedad, y no fue hasta que las marcas vieron una oportunidad de negocio que entonces decidieron tomar el movimiento para obtener beneficios, claro, dejando algunos para los representantes, y es algo que se verá más adelante con los entrevistados.

Con la segunda autora, Ana Rosas Mantecón, particularmente abarcaré la globalización cultural, ya que ella se instala en la antropología y habla sobre varios aspectos de esta idea. En su texto *Globalización cultural y antropología* menciona cómo uno de los aspectos más importantes de

esto, la homogenización de la cultura, pues la estructura mundial, bajo este concepto, puede traer repercusiones tanto en el contenido como en los flujos culturales en cada uno de los países del mundo, pues provoca transformaciones sociales e identitarias dentro de las personas. Esto se relacionará con las implicaciones culturales presentes en el freestyle mexicano, en el sentido de traer extranjeros a la escena nacional o llevar exponentes mexicanos a competir a otros países, movimiento que será visto en la temporada de todas las FMS's de habla hispana en 2023, que indirectamente están intensificando la homogenización de una misma lengua, el español, pues si bien en países como México, España, Argentina, Chile, entre otros países que cuenten con exponentes en la liga profesional de freestyle, hablan español, hay diferencias en su uso, lo que lo hace más diverso e incluso ayudaría al crecimiento cultural e intelectual de los exponentes al batallar contra extranjeros, pero también con el riesgo de perder identidad, sólo para que cualquier público lo entienda sin importar la nacionalidad, porque de lo contrario, puede repercutir en alguno de los exponentes, porque en primer punto podría perder una batalla por el desconocimiento de las variaciones del lenguaje, ya sea del lugar o del oponente en sí. Como segundo punto puede que la diversificación del español no sea una opción rentable para la industria y buscaría freestylers que puedan ser estandarizados, porque al tener ingresos no sólo de entradas, sino de cada una de sus redes sociales, a veces el peso de los fanáticos es mucho que repercute en las carreras de los profesionales, para comprobar esto, no hace falta más que visionar algún torneo internacional donde el mismo público, en lugar de disfrutar del evento y la diversidad de los participantes, se ponen la bandera y apoyan ciegamente al de su misma nacionalidad, sin importar lo extraordinario que haga el adversario, ya que están acostumbrados por la globalización y su necesidad de crear algo tanto homogéneo, como polémico con el enfrentamiento de naciones, que difícilmente aceptan lo diferente. (Mantecón, A. 1933)

De alguna manera ambos autores muestran dos lados de la globalización y la globalización cultural, que se ajusta a mi cosmovisión, pues como en todo aspecto de la vida, hay cosas que pueden ayudar y perjudicar, con base en esto, será algo que sin duda estará presente en la metodología y el análisis del objeto de estudio, sin dejar de lado la voz de los exponentes, ya que me parece importante hablar en conjunto, de forma horizontal, sin que predomine una voz sobre la otra, porque dará más claridad en temáticas donde una persona experimentada pueda aportar información valiosa. En cuestión propia he podido visionar en eventos de manera presencial y virtual estos fenómenos, las batallas internacionales de freestyle, que han modificado mi manera de expresarme por el consumo de las mismas, ya que, al tener el factor global es más disfrutable y de alguna manera me da ese conocimiento transformador.

Antes de pasar a la industrialización, me gustaría resumir ambos conceptos de los autores respecto a la globalización. Bodemer define la globalización como el predominio de capital, el imperialismo y el poder hegemónico sobre países del tercer mundo, pero también es el crecimiento de oportunidades para países pequeños con una nueva era de riqueza y para Mantecón es la intensificación en el movimiento mundial de los capitales, las tecnologías, las comunicaciones, las mercancías y las manos de obras integrándose a un mercado de escala internacional. (Bodemer, K. 1998; Y Mantecón, A. 1933)

Otro de los conceptos y categorías más importantes para esta investigación es la industrialización, pues al igual que en la globalización, ésta ayudó al crecimiento y expansión de este movimiento, dando trabajos, organizando eventos, dando exposición en diversos medios de comunicación, entre otras cosas. En muchos aspectos este concepto y el rap freestyle, por sí solos, se perciben negativamente, pues se podría decir que la industria, despoja la esencia de las cosas haciéndolo algo más general y digerible para el público nuevo del rap freestyle y aunque

este ya sea reconocido por una parte de personas como algo “bueno”, frente a otras personas no es más que ocio, algo que podría realizar cualquiera, pero enfatizándolo, como una pérdida de tiempo, por eso me parece pertinente abordar no sólo desde lo académico, sino desde la experiencia del exponente mexicano de freestyle, sin dejar de lado algunos comentarios como espectador activo de los eventos más grandes que se realizan en México.

Al igual que en el concepto anterior, busco ir de lo general a lo particular, Valpy FitzGerald con la industrialización “general” y Max Horkheimer con Theodor Adorno en la industrialización cultural.

En la cosmovisión de FitzGerald, este concepto lo define de una manera general, para él, la industrialización es un modelo basado en la acumulación que, principalmente busca la generación de empleos, la inversión y el crecimiento de la misma, algo que ya está muy presente en el rap freestyle desde hace muchos años, siendo el ejemplo más claro y reconocido por muchos, es RedBull, ya que es de las marcas pioneras en esto de estar expandiendo el freestyle tratando de empujarlo a su máximo nivel de espectáculo, obteniendo ganancias del mismo, sin dejar de lado la exposición de los representantes frente a marcas y públicos. Con este autor se analizará lo que se ha aportado positivamente, pues hasta hace poco, en 2019 llegó la liga profesional a México, la cual ya no es un evento de una fecha, sino, varias durante un año, convirtiéndose en un trabajo para los exponentes, ya que los eventos de RedBull si bien pueden ser importantes, no hay muchos al año, es decir, un freestyler no podría vivir sólo de esa empresa, tendría que buscar más oportunidades. Aunque la FMS ayuda a tener un salario “seguro” no es algo con lo que se pueda vivir plenamente si no eres un exponente que tenga otras empresas de respaldo. (FitzGerald, V. 1998)

Además, industrialización es un proceso que también se vincula con un desarrollo de nuevos y diversos procesos tecnológicos, así como procesos de producción, los cuales pretenden ayudar a que las personas puedan tener una vida próspera de alta calidad y sostenible por medio del incremento de empleos, aunque en el rap freestyle no sean fijos o funcionen como un trabajo de planta, pues al ser un movimiento que está en constante cambio, si al público o la industria no les eres rentable, tendrán que buscar alguien que les de ese impacto que necesitan. (Revista Problemas del Desarrollo, 2017)

Por otro lado, con los autores Max Horkheimer y Theodor Adorno, profundizaré en el aspecto cultural de la industrialización, pues considero que es uno de los puntos clave en la investigación. Ellos al estar instalados en la teoría crítica, me permitirá buscar la forma de evidenciar la contraparte a lo que se ha sometido el rap freestyle, aspectos negativos y positivos, que en algunas ocasiones los exponentes de diversos países han mostrado su disgusto ante esta situación. Para ellos, la industrialización cultural es la aplicación generalizada del modelo de producción industrial al mundo de la cultura. Es una armonización compleja donde se abarcan todas las artes en cada uno de sus planos, como el estilístico, político, estético y filosófico que, además tiene un poder de influencias bastante grande. Con ellos trataré de llegar a una respuesta clara de lo que significa la industrialización del rap freestyle, el poder de influencia de las compañías sobre el movimiento y los exponentes, junto con las implicaciones culturales e intelectuales de los mismos dentro de esta. (Horkheimer, M. y Adorno, T. 1998)

Para concluir con este apartado, me gustaría reafirmar que estos conceptos, nos ayudarán principalmente a entender las complejidades, las contradicciones, los beneficios y damnificaciones que tiene la globalización e industrialización en el rap freestyle mexicano, específicamente en la Ciudad de México, pues el primer concepto tiene que ver con la

internalización de cualquier tipo de producto, así como el constante aumento de la interconexión entre diversos países abarcando, áreas de tipo políticas, tecnológicas y económicas, sin dejar de lado el impulso de las transformaciones culturales debido al proceso de la globalización, afectando las identidades y prácticas culturales, pues en las competencias de carácter nacional con extranjeros nacionalizados o competencias internacionales, siempre está presente el aspecto de la resistencia, en este caso, en el uso de la palabra, a pesar de que la lengua sea la misma, las connotaciones no lo son, lo que puede repercutir en los resultados de las batallas y en los exponentes. En el caso de la hibridación del idioma español en las batallas, el hecho de intentar adaptarse un poco a las variaciones lingüísticas del otro exponente, puede afectar en su desarrollo de identidad cultural, ya que puede ser un aspecto negativo el no estar batallando en sintonía, es decir, que no se entiendan las rimas de unos mismo frente al oponente o de cara al público. Por último, la homogenización del español es uno de los grandes problemas ya sería drástico ver en un movimiento como el Hip-hop, pues entre tanta libertad que ha intentado propagar, se perdería al tener que homogenizar y reducir a los exponentes en un español global. (Bodemer, K. 1998; Mantecón, A. 1933)

Con la industrialización tendría un enfoque más cultural, pues en primera instancia esta idea está relacionada con la estandarización, masificación y mercantilización de las cosas, en este caso la cultura, lo que hace que grandes medios de comunicación, así como algunas empresas puedan influir de gran manera en las personas que consuman dichos productos culturales como las batallas, pues según las necesidades del consumidor principal, el público, puede haber cierta demanda cultural gracias a la creación de necesidades de la propia industria, por ejemplo, los ritmos en los que tienen que rapear, la puesta en escena que se necesita para “mover” al público, las temáticas utilizadas en el escenario para influir en el contenido de las líricas, entre otras cosas. (FitzGerald, V. 1998)

Finalmente, junto con la teoría crítica, ayudará a realizar una valoración de las implicaciones culturales que hay por parte de la industria en el freestyle, pues este tipo de fenómenos aliena, no sólo al público, sino, a los exponentes, ya que impone valores y comportamientos, que impiden el desarrollo creativo, autónomo y crítico respecto al crecimiento del rap freestyle, pues se buscaría el fortalecimiento del capital y lo que actualmente es más aceptado por la sociedad. Estos conceptos me permitirán tener una visión crítica y compleja de la cultura en el mundo contemporáneo del freestyle mexicano, así como identificar los desafíos y las oportunidades que se presentan para los exponentes del mismo. (Horkheimer, M. y Adorno, T. 1998)

3.2. De la calle soy: el rap, el freestyle y la cultura

La cultura es algo fundamental y está implícito en todas las interacciones sociales, es un distintivo frente a un grupo de personas, por ello es el concepto más importante a tratar en esta investigación. El freestyle es uno de los movimientos culturales que tienen un contenido cultura grande y diverso, pues para hacer rap improvisado no es necesario nada, sólo tener la capacidad de rimar, gracias a eso, cualquier persona, sin importar edad, nacionalidad, religión o género, puede hacerlo.

En un primer contacto, con el autor Raymond Williams podríamos de hablar de la cultura como un proceso social en el cual se pueden englobar toda clase de actividades humanas y de expresión, algo que encaja a la perfección con el rap freestyle, pues es sumamente expresiva, ya que cada uno de los exponentes, según el evento, siempre sacará a relucir todo lo que el lleva dentro, hablando de sentimientos, ideologías y emociones al momento de improvisar. Además, para este autor, la cultura es la producción y distribución de significados en las sociedades, lo que también se puede ver en este movimiento, ya que en diversas ocasiones es notorio en el uso

de las palabras que, aunque sean las mismas, dependiendo la sociedad y el contexto al que el exponente haya pertenecido, esta puede contener diversos significados, uno de los ejemplos más simples sería el de la palabra “coger”, esta palabra en México hace alusión a un acto sexual y en España al acto de agarrar/tomar algo. Así como estos dos países, hay más mucho más involucrados en competencias profesionales de rap freestyle, lo que evidencia la diversidad cultural que hay en el rap freestyle. (Williams, R. 1976)

Por otro lado, habla de la cultura como un proceso de crecimiento personal, es decir, un desarrollo de carácter cultural e intelectual en un individuo. Cada una de las personas tiene cultura y todos crecemos siempre que nos enfrentamos a cosas que nos impongan un reto, en este caso, cuando un exponente de rap freestyle se enfrenta a otro, con alguna temática en específico, cada uno argumentará y rapeará según sus experiencias de vida, incluso viviendo en el mismo barrio, estas serán diferentes. Al enfrentarse, de alguna manera comparten su conocimiento, aprenden mutuamente, no sólo de lo que hablan, sino de cómo lo hablan de la mano de la improvisación, el rap freestyle en este sentido no sólo entretiene, sino que educa y enseña, por esa misma razón es importante analizar las implicaciones culturales, para entender lo que pasa con los exponentes, sobre todo los que ya están en un ámbito profesional, con grandes industrias detrás de ellos. (Williams, R. 1976)

Sin duda, el rap freestyle puede ser algo complejo y difícil de comprender, aunque sea parte de la cultura popular, lo cual no es tan diferente, ya que según el autor Stuart Hall, la cultura popular es un lugar donde se pueden construir significados y realizar transformaciones sociales, algo muy de la cultura del Hip-hop desde sus inicios y más en la actualidad con su principal elemento el “mc” del cual parte el rap y de este el rap freestyle. La cultura y la cultura popular, aunque parten de una misma idea, no son del todo iguales, pues la primera es el crecimiento y

desarrollo de la identidad, además de lo intelectual, y para Hall, la cultura popular es más que nada un campo donde todo está en constante lucha y contradicción. El rap freestyle, no sólo mexicano, sino del mundo entero, al ser un fenómeno dinámico y heterogéneo que se ha transformado a lo largo del tiempo, incorporando influencias de otros géneros musicales, medios de comunicación y contextos culturales es uno de los mejores ejemplos de una manifestación de la cultura popular que refleja tanto la creatividad como el conflicto social, lo que a su vez es pertinente analizar para entender lo implícito culturalmente en los exponentes, pero no directamente con la industria, sino con el conocimiento empírico de los freestylers, es decir, con la historia de vida, se hará evidencia de la carga cultural por parte de la industria en el rap freestyle y cómo este trastoca a los raperos mexicanos. (Hall, S. 1984)

3.3. El fuego de la juventud con el freestyle mexicano

Desde sus inicios, la cultura del Hip-hop ha estado conformada por los sectores juveniles, ya que fue y es un movimiento con expresiones artísticas, sociales y políticas impulsadas por sus 4 elementos, el mc, el graffiti, el break dance y el dj, algo que independientemente de la época, siempre ha sido más atractivo para los jóvenes por la irreverencia que representa. Esto no cambia en la actualidad con el rap freestyle en México.

Por otro lado, hay figuras que actualmente representan este movimiento, los cuales ya pueden ser considerados como adultos -en términos de edad- pero empezaron en una edad temprana en algún elemento del Hip-hop. Con esto quiero señalar que la juventud ha tenido presencia en el movimiento desde los cimientos hasta la actualidad, ya que, al ser controversial, algo que salía completamente de lo establecido, era sumamente atractivo para personas jóvenes. Además, como lo menciona el autor Feixa, la juventud, al ser imágenes culturales, relacionadas con los valores y atributos, está fuertemente relacionado con esta y cualquier otra cultura de

índole juvenil. Como lo han mencionado algunos raperos, el rap educa, te da valores, conocimientos y perspectivas del mundo en el que vives y te expones. (Campos, Amalia y Hernández, 2015; Zeppelin, 2022)

Por consiguiente, es una cultura que da identidad a las personas que se unen, no sólo por decir “a él le gusta el rap o es rapero”, sino, por los atributos que le da para que ese sujeto sea eso, es decir, te da lo que necesitas para pertenecer a la cultura y representarla, los valores, conocimientos y aptitudes, ya que cada uno de estos es reflejado por los exponentes, los cuales según la zona geográfica a la que pertenezcan y su conexión a la diversificación de esta cultura, será más o menos parecida a la de sus compañeros. Como ejemplo en una entrevista el freestyler Aczino mencionó que a pesar de que el movimiento y la cultura sea la misma en México y España, el Hip-hop será diferente en cada zona, por ende, el reflejo o la imagen cultural de las juventudes de esta, serán afectadas según su entorno, según su propia cultura. (Escamilla, F. 2022)

Jhonnatan Curiel, tiene una perspectiva diferente, pero complementaria a la de Carles Feixa, pues él nos habla de la juventud como situaciones que son mutables y, que se entretienen en espacios y tiempos determinados, en otras palabras, una construcción y condición social, esto complementaría el concepto de juventud para un mejor entendimiento, pues estamos hablando del desarrollo de un sujeto con base en su conocimiento empírico, relacionado con el Hip-hop. Hasta cierto punto parece que, culturas como estas siempre empezarán en la juventud, debido a esa ayuda que da a las personas a poder expresar ideales, sentimientos o simplemente pasar un rato agradable en compañía. (Campos, Amalia y Hernández, 2015)

3.4. La cárcel de oro: el arte de las letras del freestyle

En el freestyle hay muchas cosas importantes, como la puesta en escena, la métrica, el flow, el que las palabras rimen, pero el contenido de las letras es lo principal, pues hace gran diferencia entre el ganador y el perdedor de la batalla, ya que en estas, aparte de llevar todo lo anterior mencionado, se denota el intelecto, la cultura, la agilidad mental, entre otros atributos que poseen cada uno de los freestylers, por ese motivo, me parece de suma importancia todo el contenido implícito en las batallas, porque podría transformar la cosmovisión de las mismas.

Esto no es algo sencillo, pues, así como hay muchas implicaciones culturales en cada uno de los exponentes para crear ciertas letras, también las hay en el entendimiento en las batallas de rap. El autor Bourdieu en su libro *Sociología del arte*, menciona que en todas las percepciones que las personas hagan sobre una obra de arte o un texto artístico –en este caso, una batalla de rap freestyle- siempre está presente un modo en el que el lector de manera consciente o inconscientemente descifra dicho texto, dejando claro que el proceso por el cual las personas descifran un texto, dependerá de la cultura a la cual pertenezcan o de la cual tenga un amplio conocimiento. Así mismo, hace mención de dos aspectos que me parecen fundamentales, en el primero habla de cuando las personas se enfrentan a un texto, pueden surgir malos entendidos, esto por los códigos que se elaboró dicho texto o en este caso, las rimas, ya que cada una de las batallas pertenece a un tiempo y espacio en concreto, del cual se tiene que tener un conocimiento de los implícito, para entenderlas. Aunado a esto, el segundo aspecto, es que en ocasiones no se va a entender el significado de las letras, pues dependerá de la cultura y códigos que tengan las personas cuando intenten analizar el significado de las letras, ya que, si no tienen mucha experiencia, pueden entender de mejor o peor manera las rimas expuestas en la batalla. (A. Silbermann, P. Bourdieu y R. L. Brown, 1968)

Por otra parte, el autor Arnold Rothe en el *texto El papel del lector en la crítica alemana contemporánea*, menciona que, lo principal es ver a todos y cada uno de los receptores, como activos, es decir, que no sólo leen un mensaje, sino que ese mensaje lo decodifican específicamente, dependiendo de la posición de la cual ellos lo lean y así dando paso a receptores activos, que no siempre verán, escucharán lo que el artista quiere, sino, lo que ellos, con su conocimiento, contexto, experiencias, entre otros entienden de esa misma obra. (Rothe, A. y Mayoral, J. 1997)

Aunado a esto, Rothe se apoya de Gadamer el cual, en una de sus obras habla sobre toda la relación que existe entre en el texto –batalla- y el lector –el público- la pregunta y la respuesta, es decir, del lector hacia el texto, pues dice que depende de los lectores o receptores, ya que sólo pueden ver o entender todo lo relacionado con ellos. Regresando al apartado del contexto y experiencias, para Gadamer, hay dos horizontes, el del autor del texto y el del lector del mismo, con esto hace referencia a que la relación de preguntas y respuestas son diferentes para el artista o el autor, responde a las preguntas que él realizó desde una posición específica y, las preguntas y respuesta generales que pueda tener el lector, serán totalmente diferentes, entonces cuando hay ese cruce de horizontes, éstos se fusionan y crean uno nuevo. (Rothe, A. y Mayoral, J. 1997)

Todo lo mencionado, ayuda a entender que, si se pretende comprender las letras de una batalla de rap, siempre estará implícita la cultura y conocimientos de la persona que lo haga, por lo que resultaría ambiguo hacer un análisis detallado de estas, porque el contexto y conocimientos de cada uno estarán implícitos y no siempre se llegará al mismo resultado.

Con lo mencionado pretendo afirmar el arte dentro de las batallas de rap freestyle, aunque sean o no vulgares, intelectuales o con temas interesantes, entran a un mundo tan subjetivo en el que cada uno es libre de interpretar y catalogar cada una de las batallas. Además,

de invitar a visionar batallas internacionales y así enfrentarse a la complejidad y el arte que representa en rap freestyle.

Por último, destacar el rap como género musical y expresión ha trascendido a lo artístico, la evolución desde su origen en las comunidades afroamericanas y latinas es evidente, pasó de un barrio de Nueva York a ser parte de todo el mundo, es normal que llegue a tal calidad para ser considerado arte, por ellos en los anexos de esta investigación haré algunas recomendaciones donde el rap está presente, mostrando el alto impacto y versatilidad del mismo convirtiéndolo en una herramienta de comunicación y empoderamiento, sin dejar de lado el entretenimiento. El rap es arte y merece ese reconocimiento.

CAPITULO

HIJOS DE LA CALLE:
METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN, RESULTADOS
Y CONCLUSIONES

Capítulo 4 – *Hijos de la Calle*: metodología de investigación, resultados y conclusiones

“Mentiras y chismes, te tratan por cómo vistes,

Resiste o mejor desiste, aprovecha que no moriste

Deja de llorar y lucha por lo que soñaste

Y no sigas enojado porque nunca perdonaste”

Alemán – Erick Sermón

La presente investigación tiene dos tipos de enfoque adecuados a las categorías y objetivos de la misma, estos son de tipo explorativa y descriptiva, y ayudarán a tener una cosmovisión más completa y profunda del rap freestyle en México.

Explorativa

- Debido a la escasez de información académica, de manera específica del rap freestyle en México, uno de los objetivos principales relacionados a este enfoque es establecer las bases necesarias de conocimiento para futuras investigaciones.
- Aportará una idea general de todo lo que abarca este movimiento sociocultural, así como el impacto del mismo, de la mano con la industrialización del mismo.

Descriptiva

- Ayudará en el entendimiento de la realidad que rodea no sólo a los exponentes, sino a todo el fenómeno que está alrededor del rap freestyle, pasando desde las batallas en banquetas, así como las batallas en escenarios y todo lo que está detrás, como los patrocinios de grandes y pequeñas marcas.
- Apoyará con la profundización del entorno sociocultural en el que se desenvuelven los freestylers explorando motivaciones, desafíos y aspiraciones, saber cómo influye la vida cotidiana, la comunidad y en general la historia detrás de ellos para saber qué papel jugó el movimiento en su desarrollo artístico y cultural.
- Analizará la relación de la industrialización y la cultura de los exponentes, sus adaptaciones, los cambios relacionados con la tecnología en el movimiento y un mundo cada vez más conectado.

En resumen, esta investigación cualitativa ayudará a observar y comprender las diferentes realidades que se viven en el mundo del rap freestyle en México, desvelando las conexiones profundas, pero existentes de la cultura individual, colectiva y cómo al estar presentes en algo tan cambiante como lo es la industria cultural, ya que el rap no es sólo un género musical es un reflejo de vida e identidad en constante transformación.

4.1. Con todo: corpus, método, técnica e instrumento

El Hip-hop, no es un tópico sencillo de tratar, ya que, debido a su naturaleza, no ha sido considerado para ser investigado por lo que no hay suficiente información para trabajarlo, además, es bastante amplio y diverso por lo que se tendrá que seleccionar minuciosamente cada uno de los aspectos en la indagación, teniendo en cuenta que, con esta investigación, se pretende sentar las bases necesarias para futuras investigaciones.

4.1.1. Criterios para la selección de corpus

La selección del corpus se realizó de modo que la cosmovisión joven sea la que predomine, pero sin descartar que se trate de una persona experimentada dentro de los exponentes del rap freestyle en México. Para esto se tomará en cuenta su edad, al buscar jóvenes, se pretende que un rango ideal de los participantes sea entre los 18 años y los 28 años, ya que permite encontrar a personas experimentadas en el movimiento, porque algunos inician a una edad más temprana.

No busco que el exponente tenga una cantidad de años de experiencia en particular, porque considero que su conocimiento, así como la habilidad, sólo se puede presenciar en las batallas y tal vez en los resultados de las mismas. Porque hay freestylers, que, por distintas causas, les es difícil llegar a los primeros lugares del ascenso nacional o cualquier otra competencia, pueden ser los mejores del mundo, pero eso no significa que no sea experimentado en el movimiento.

El género del exponente tampoco tendrá una preferencia, aunque la mayoría de los exponentes con mayor repercusión son hombres, si hay alguna mujer, que no pertenezca a la liga profesional, la FMS, será integrada para tener una perspectiva más amplia por las experiencias y vivencias dentro del movimiento.

En el caso del origen del freestyler, se tendrá preferencia en que su lugar de origen sea la Ciudad de México o que parte de su vida en relación con el rap, sea influenciada en ella por el enfoque de la investigación. Además, se buscará un exponente perteneciente a la FMS, es decir, un freestyler profesional ya que es más fácil que haya contenido de sus batallas en las distintas redes y sea más fácil observar su evolución en su forma de rapear a lo largo de los años y en su camino de las competencias de plaza/banqueta al escenario/industria. Por otra parte, el otro exponente deberá contar con el conocimiento necesario dentro del movimiento, así como su relevancia, que no necesariamente pertenezca al ámbito profesional, un freestyler amateur.

4.1.2. Método de investigación

Para comprender algunas de las implicaciones culturales que están presentes en la industrialización del rap freestyle se utilizará el método biográfico. Dicho método ofrece una atención mayor en las experiencias y vivencias de los sujetos seleccionados. “La experiencia, en esencia, es narrativa”. Principalmente nos coloca en una línea del tiempo, dónde podemos observar con detalles algunos momentos claves dentro de la vida de la persona que nos lleva a encontrar los significados del porqué tomó ciertas decisiones y, además, cómo estas influyeron en su vida, ya que se tiene en cuenta el aprendizaje con base en la experiencia de los freestylers. (Landín, Ma. y Sánchez, S. 2019)

Aunado a esto, hay un aspecto importante que se trabaja con este método, el apartado de la memoria, pues hacer que las personas se enfrenten a ella para relatar algo pasado, los ayuda

a reconocer porque posee conocimientos sobre una temática o cómo es que obtuvo ese aprendizaje. Pero el problema que se puede presentar es directamente con el sujeto, ya que, al momento de relatar su propia vida, puede que a algunos aspectos no les de la importancia suficiente, omitiendo dichas vivencias que puedan ser claves. (Landín, Ma. y Sánchez, S. 2019)

Otra perspectiva de las historias de vida, esta vez del autor Carlo Ginzburg, menciona que nos da ese acercamiento a los actores sociales vistos como sujetos de conocimiento, dándole un valor más alto y con la obtención de datos mediante su historia. Además, es una mirada que permite ser más crítico, ya que la voz de los integrantes tiene un poder diferente, más grande, sin dejar de lado lo directo y profundo en temáticas que comúnmente se ven de manera superficial. (Ginzburg, C. 2016)

4.1.3. Técnica

Al ser una investigación cualitativa basada principalmente en las interpretaciones sociales, se realizarán entrevistas en profundidad para rescatar de manera eficiente, los valores, ideologías y cosmovisiones que construyen al sujeto ayudando a darle un sentido y significado particular a las experiencias de los freestylers.

La entrevista en profundidad “consiste en adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la finalidad de obtener información de su vida cotidiana” sin dejar de lado la privacidad del sujeto, pues en este caso, al ser una persona expuesta públicamente por la naturaleza de su trabajo, pretendo mantener la distancia en temas sensibles para el sujeto. “Aquí, no hay intercambio formal de preguntas y respuestas, se plantea un guion sobre temas generales y poco a poco se va abordando”. (Robles, B. 2011)

Para eso es importante saber que “el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los

intereses de la investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente” así mismo, apegándonos a una batalla de banqueta, serán libres de expresar sus ideas como se sientan más cómodos y consideren pertinente sobre cada uno de los tópicos, además de sus propias experiencias en el rap tradicional, el rap freestyle y la música en general. (Robles, B. 2011)

4.1.4. Instrumento

Para llevar a cabo la entrevista en profundidad y la historia de vida, utilizaré una serie de preguntas que nos pueden acercar a las respuestas relacionadas con las implicaciones culturales en la industria del rap freestyle, dichas preguntas servirán como guía para construir la vida del freestyler, así como profundizar en cada uno de las cosmovisiones que tenga sobre las categorías utilizadas en la investigación; a continuación, la guía:

Categoría / temática	Preguntas
Rap (general)	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Para ti qué es el rap tradicional y el freestyle? ¿hay diferencia en tu definición? • ¿Cómo percibes la cultura del Hip-hop en México (los cuatro elementos)? ¿qué es lo que más y menos te gusta, cambiarías algo?
Batallas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué se necesita para improvisar? • ¿Cómo es batallar en la plaza/banqueta? ¿Cómo fue ser principiante en el freestyle? • ¿Cómo es batallar en eventos grandes donde la industria ya está más presente (FMS/RedBull)?
Exponente / vivencias	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Crees que hay ventajas de un freestyler de banqueta frente a uno de escenario y viceversa? ¿Cuáles? • ¿Consideras que los pertenecientes a una liga profesional son más cultos?

	• ¿Cuáles son las diferencias principales entre la plaza y el escenario? ¿Para ti, cuál es mejor?

Para la historia de vida del freestyler pretendo tocar los siguientes puntos y a lo largo de la plática, y profundizar lo más que se me permita en cada uno de ellos.:

- Su infancia / adolescencia
- Sus pasiones o hobbies
- Estudios o preparación académica
- El cómo se acercó a la cultura del Hip-hop
- El cómo empezó a improvisar / junto con lo que lo inspira
- Sus primeras experiencias como freestyler
- Sus visiones a futuro sobre su vida laboral, académica y personal

Por último, buscaré que el freestyler de su opinión sobre los siguientes puntos relacionados con las batallas del rap freestyle en México e incluso de manera internacional:

- Los jueces / en lo que se basan para calificar una batalla
- Competencias internacionales / variaciones del lenguaje
- Encapsulamiento de temáticas / poca libertad de improvisación
- Lo difícil que es vivir del freestyle / todo lo que se necesita para ser un exponente profesional
- Tomando en cuenta todo lo anterior, la industria beneficia o perjudica el freestyle

Lo que pretendo es que este apartado se sienta único y original como si de una canción de rap se tratase, es decir, hablar de lo que se ha experimentado con las vivencias de los entrevistados, también dejando relucir la evolución de cada uno.

4.2. Los exponentes, *Chulito* y *Arrogante*: Ari Carrillo y Kirx Mxrquez

ARIEL CARRILLO (freestyler profesional / vigente en FMS México)

Lugar y fecha de nacimiento: 28 de enero de 1998 en León, Guanajuato.

Alias: Ari Carrillo.

Años de experiencia: 18 años aprox. en la música y 8 años aprox. en el freestyle.

Ocupación: Freestyler

Redes sociales:

Facebook / Ari Carrillo

Instagram / @aricarrillo

X / @_AriCarrillo

YouTube / @AriCarrillo

TikTok / @_aricarrillo

Spotify / Ari Carrillo

GUSTAVO MARQUEZ (freestyler amateur / estudiante de la UACM)

Lugar y fecha de nacimiento: 1 de abril de 2004 en Ciudad de Puebla, Puebla

Alias: Kirx Mxrquez.

Años de experiencia: 3.5 años aprox. en el freestyle.

Ocupación: Estudiante y freestyler

Redes sociales:

Facebook / Kirx Mxrquez

Instagram / @kirx_mxrquez

X / @Gustavo71738300

YouTube / @Kirx Mxrquez

TikTok / @kirxmxrquez_

Spotify / Kira Marquez

4.3. Leyenda: Historias de vida

4.3.1. Historia de vida de Ari Carrillo

“El Hip-hop me hizo valer mucho, sentí que nunca encajaba en un grupo de personas, pero me dio identidad, gente, lugares y momento muy chidos, lo más importante, hizo que mi vida tomara un rumbo en específico”.

-Ariel Carrillo 2024

Infancia y acercamiento al Hip-hop

Ariel Carrillo, mejor conocido en el mundo del rap freestyle como ‘Ari Carrillo’ nació en León, Guanajuato el 28 de enero de 1998. Vivió un aproximado de 3 años ahí, posteriormente toda su familia se mudaría a Veracruz, lugar donde vivió toda su infancia, lo que académicamente equivale a terminar la primaria, pero esa etapa fue parte fundamental para llegar a lo que es y representa en la actualidad.

Cuando él tenía 8 años, su hermano mayor, que tenía aproximadamente 23 años, lo llevó a un estudio de música para que Ariel grabara su primera canción “Grabamos de chill,⁸³ ¿sabes?, pero todo terminó saliendo bien, para el tiempo, para mi edad, para todo eso, la canción salió bien”. Esto que le sucedió es un ejemplo de algo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, un familiar, conocido o amigo nos da un primer acercamiento a algo que va a formar parte de nuestra vida en un futuro.

Su hermano, la primera gran influencia en la vida de Ariel en el Hip-hop, tenía un grupo de amigos que bailaban break dance, así mismo contaba con un estudio de música en Veracruz en el que improvisaban y le enseñaban todo lo relacionado a un dj. Hacían trabajos de calidad ya que su hermano firmó con una disquera pequeña de ahí mismo “mi hermano mostró es maqueta

⁸³ Es una expresión del inglés que hace referencia a una situación cómoda o tranquila.

que había hecho, les gustó y así fue como empecé en la música, trabajé varias canciones y un disco completo... de hecho, para ese tiempo estaba MySpace y esas cosas, aún me acuerdo”. Claramente Ari empezó en el mundo de la música y el Hip-hop desde muy temprano, pues incluso el sitio web MySpace fue 3 años antes de la creación de YouTube. Con 8 años ya tenía más conocimientos sobre la creación de música en un estudio y el arte de la improvisación.

Nuevo camino, adolescencia y personas clave

Pasaron los años, cuando Ariel terminó la primaria, él y su familia se mudaron del estado de Veracruz a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, aquí fue donde Ariel culminó todos los estudios con los que cuenta en la actualidad (secundaria y bachillerato). Retomando la etapa de la secundaria, es decir, de los 11 a los 13/14 años de edad aproximadamente, él se encontraba en un momento de distanciamiento de la música y decidió seguir con su vida de manera normal, sin nada de ese mundo, la razón fue todo lo que conlleva un cambio físico, a pesar del alejamiento de la música, fue en la secundaria donde conoció a su actual productor, DAYNER⁸⁴. Cabe destacar que, casi en cada aspecto de su vida, se iban presentando personas claves para que él fuera encaminado a ser cantante y freestyler profesional.

Más o menos a los 15 años de edad, saliendo de secundaria e iniciando la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, fue cuando retomó la música. Hasta este punto Ariel ya tenía conocimiento del rap freestyle, él ya lo practicaba ya que, es parte fundamental en la creación de canciones, todo parte de la improvisación “antes de saber sobre las batallas de rap freestyle, sí lo hacía, pero no como competencias, sólo con mis compas... con mi hermano y las personas que grababa, las cuales eran más grandes que yo, si tenía 16, ellos 30

⁸⁴ Productor musical, manager y dj mexicano.

años. En el estudio se ponían a improvisar, pero para mí era muy meh, yo sólo iba a grabar la improvisación me daba igual”.

Hubo una ocasión, cuando él se encontraba cursando su bachillerato, unos conocidos le mostraron una batalla, la primera que presencié en un formato de competencia, esa batalla fue –Hadrian vs El B- “no entendía nada, no tenía nada de contexto, pero dije ¡a la v****! ¿cómo hacen esto esos güeyes?” algo que sucede en muchas personas que se acercan a este movimiento, pues genera diversas reacciones, desde asombro, rechazo, entre otros. A pesar de que a Ariel le impresionó la batalla de rap freestyle, no lo terminaron de atrapar. Pasó el tiempo y como si de alguna señal se tratara, una vez más las batallas de rap se hacían presente en su vida “le perdí el rastro, hasta que después de un tiempo el mismo algoritmo de YouTube fue que me empezó a recomendar de nuevo las batallas... seguía sin entender nada, pero en algunos vídeos vi a güeyes como como Zticma⁸⁵ y el Potencia⁸⁶, que rapeaban en Bellas Artes y pensé que había mucho más banda que lo hacía... de hecho conocí a varios de ellos por acercarme a los eventos”.

Pareciera algo ya escrito en la vida de Ariel, pues cuando notó que había más personas que ya empezaban a competir en estas batallas de rap freestyle, se percató que había competencias en su escuela CCH Vallejo, lugar donde salieron grandes personalidades de este movimiento como RC, Faruz Feet⁸⁷, Yoiker, entre otros “en la escuela ya lo veían tan normal porque era el boom del freestyle, ya estaba en todas partes, en los parques, en las escuelas, en YouTube”.

⁸⁵ Freestyler mexicano profesional.

⁸⁶ Freestyler mexicano profesional, actualmente juez en FMS México.

⁸⁷ Ex freestyler, actualmente se dedica únicamente a la música rap.

Primeros pasos en la vida laboral y el freestyle

Ariel culminó su bachillerato, pero dejó de lado su vida académica para poder trabajar y obtener un ingreso, su vida laboral empezó como promotor de ventas en algunas tiendas de ropa, telefonía, entre otros. Trabajos comunes a los que se pueden aspirar cuando recién egresas del bachillerato, pero, así como empezó porque “tenía que trabajar, tratar de sobrevivir”. En 2016, año donde empezó su etapa laboral, también se acercó más a las batallas de rap freestyle.

En el Hip-hop, así como otros movimientos culturales, siempre hay una primera vez de contacto real, es decir, cuando uno toma la iniciativa de adentrarse a un mundo nuevo siempre puede haber problemas, ya que algunas personas “defienden su cultura de los intrusos” desprestigiando a personas como Ariel que ya tenía una trayectoria en la música, pero no 100% en el rap. “Mis primeras competencias fueron bien raras, ya tenía experiencia detrás y era bien sabido que yo hacía canciones de todo tipo, pero no de rap, me tocó cuando la gente estaba muy purista y me decía que yo no era rapero... la primera competencia a las que me inscribí, la gané, sentí mucha adrenalina e incertidumbre, porque era como de –¡no puedo, sí puedo! -”.

El que la gente purista del movimiento constantemente lo atacara por su contexto fue algo que nunca le afectó, aunque era recurrente, se podría decir que era elapestado de las batallas, simplemente porque él ya había realizado canciones en su pasado.

Si bien, el contenido de Ariel no era meramente rap, ya contaba con el conocimiento y la cercanía a la cultura por parte de su hermano y de sus amigos, “a veces era incómodo, porque algunos se enojaban de que yo estuviera en el mundo del freestyle y yo decía como de –güey ¿qué les hago? No tiene nada de malo, seguramente tú haces rolas de rap y están feas, déjame en paz”, un comienzo duro en el movimiento, pero no fue motivo para dejar ese gusto y pasión de lado.

Entrenando la mente, más rap, más freestyle

Cuando Ariel tomó con más seriedad el rap freestyle, comenzó a competir relativamente seguido durante dos años. Para su fortuna, el camino hacia lo profesional ya estaba hecho, aunque había menos competencias en ese entonces, pero ya había más batallas por las redes sociales e incluso medios de comunicación tradicionales se empezaron a interesar, “algo como la RedBull ya era algo aún más grande”.

En este nuevo comienzo más intenso y constante, Ariel trataba de asistir a la mayor cantidad de eventos que le fueran posibles, pero no era sencillo, pues los trabajos en los que estaba, no le permitían faltar constantemente para ir a batallar, a pesar de la situación, buscaba la manera de que pudiera seguir con sus trabajos y no dejar de lado el freestyle, hasta que llegó una decisión clave en su vida, dejar completamente de lado su vida laboral normal para dedicarse de lleno al rap, sin dejar de lado la elaboración de canciones, ahora sólo eran él, el rap y la música contra cualquier adversidad.

Comienza su etapa con los famosos ascensos a la liga profesional de México, para ello tiene que batallar en diferentes competencias para ganar puntos y/o en algunas de ellas ganar dinero.

Por otro lado, si eras un freestyler con la experiencia y relevancia suficiente, te llamaban para ser parte de este nuevo formato que arribó en México. “Cuando empieza la FMS o la industrialización, por así decirlo, yo estaba seguro y era evidente que no me iban a llamar para la primer temporada”, Ariel tuvo que competir en diferentes lugares para sumar puntos, si ganaba los torneos, mayor puntaje. Para su propio beneficio en esta situación era obtenía experiencia y premios en efectivo, con los cuales sobrevivió durante unos años.

Ariel empezó con rachas muy buenas en las que ganaba todas las competencias, pero también comenzó con las malas “en algún momento no me sentí tan bueno, igual y está chido un rato, pero no soy tan bueno, me iba siempre en 4tos y 8vos” un sube y baja de emociones en cada una de las competiciones.

Conforme pasa el tiempo en las competencias, cada persona hacía su estrategia para acceder a la FMS y sobrevivir, la de Ariel era batallar y de lo que ganaba, aparte de destinarlo a su vida, guardaba dinero para utilizarlo en competencias que otorgaras más puntos o en su defecto, si el premio en efectivo era mayor lo usaba para trasladarse a competencias que le ayudaran a que su nombre tuviera más presencia “las regionales de la Ciudad de México y del Estado de México, eran las que me ayudaban a pagar las competencias nacionales y así moverme de estado en estado”.

Consolidación como exponente profesional

Al ser un freestyler bueno, llegó el momento en el que siempre pasaba a todas las finales de los torneos, hablamos del ascenso de 2022 para la temporada en 2023 en el cual quedó en segundo lugar a nivel nacional, asegurando su paso a FMS México. En esa temporada, compartió muchas finales con Majestic, El More⁸⁸, Gonzo⁸⁹, entre otros, “regularmente los finalistas partíamos los premios porque justamente sabemos la chinga que es... raro el competidor que te decía -nel, quiero toda la feria-”.

En cualquier historia, hay personas que te respaldan para alcanzar tus metas, en el caos de Ariel hubo un patrocinador muy importante, llamado Grupo Resplendor⁹⁰, los cuales estuvieron con él en todo el ascenso con el que consiguió consagrarse como un freestyler

⁸⁸ Freestyler mexicano amateur.

⁸⁹ Freestyler mexicano amateur.

⁹⁰ Escuela de estilismo y barbería en San Luis Potosí.

profesional. “Me hacían valer con un vuelo, un autobús o cosas así”. “Eso se agradece, porque no creo, por lo menos aquí en México, en otros países desconozco, que algún freestyler haya sido de -ascendí y yo puse todo mi dinero-, sería muy difícil, porque es mucho dinero y más porque no hay trabajos que te puedan ayudar a ir a competir, si los hay, son mínimos”.

“El freestyle lo vi, no tal vez desde el punto de partida que muchos otros vieron, pero sí desde que el crecimiento empezó hasta lo que es ahorita, ha cambiado bastante, me siento bien por cómo han salido las cosas para mí, pero igual tengo que seguir entrenando”.

Un futuro lleno de grandeza, Ari Carrillo

A los 26 años, Ariel es considerado uno de los mejores freestylers de México, no por nada es profesional en su ámbito, pero reconoce que el rap freestyle no es algo que vaya a ser para él mucho tiempo, “no quiero vivir siempre del free, quiero utilizar mi dinero para hacerlo más, algo mío y de mi pareja. La situación en el país no está para que puedas vivir de lo que quieras”. “Me gustaría seguir con mis estudios, no en este preciso momento, per seguir, algo de idiomas, alguna ingeniería o producción musical, tener un estudio propio, producir a otras personas y orillarme más a la música que el free y vivir de eso”.

4.3.2. Historia de vida de Kirx Mxrquez

“El Hip-hop es un estilo de vida, no lo puedes dejar. Es frustración, pérdida, sacrificio, amor, respeto y remuneración”

-Kirx Mxrquez 2024

Infancia, b-boy desde la cuna

Gustavo Márquez, actualmente conocido en las plazas del freestyle como ‘Kirx Mxrquez’ nació en la Ciudad de Puebla, Puebla el 4 de abril de 2004. Prácticamente toda su vida estuvo viviendo en ese estado, abarcando desde la primaria, secundaria y parte del bachillerato.

“Mi familia siempre fue muy abierta en el ámbito artístico, mi padre fue b-boy, gracias a él tuve este primer acercamiento a algo artístico como tal, el baile”. Al padre de Kirx le gustaba mucho bailar break dance, tanto que esa pasión le fue transmitida a él. Como a los 5 o 6 años de edad, a manera de actividad recreativa o juego, ya empezaba a pararse de manos o sobre la cabeza, porque a esa edad, ese tipo de actividades o movimientos son visto como algo entretenido, sin pensar en todo lo que había detrás de ese tipo de movimientos, la historia y todo lo que este representaba. “Yo aún no sabía que eso era parte de una cultura tan grande como lo es el Hip-hop”.

A la edad de los 7 años, el padre de Kirx lo llevó por primera vez a una competencia de break dance que él tuvo, fue su primer acercamiento a ese tipo de eventos donde se mezclaba lo artístico y lo competitivo, para ver a su padre hacer algo que tanto le apasionaba. “Al llegar y ver todo me aventé a bailar y hacer lo poco que sabía en ese entonces. Sentí muy bonito bro, pues era un morrito y toda la banda que había ido a esa competencia me estaba aplaudiendo, me hicieron sentir increíble, me gustó mucho, me dejó una marca”. Quiero pensar que en cada una de las historias relacionadas con el Hip-hop, hay algo o alguien que te habla del movimiento

motivándote a conocer más de él. “Cuando eso pasó, empecé a practicar y practicar, me lo tomé como un reto personal, en todo ese lapso que iba en la primaria ya empezaba a conocer más sobre los b-boys”.

Cuando tienes hijos, a veces tienes que dejar de lado las pasiones que tienes para poder estar presente en la vida de ellos, es algo que le pasó al padre de Kirx, pues ya no podía asistir a competencias y llevar tan seguido a su hijo a todos los eventos que habían, a pesar de eso buscó una opción más sencilla. “Me llevaba a una máquina de baile, fue un impulso grande para saber que me encantaba bailar, fui a 3 torneos de break, como era niño, todos me recibían muy bien, no gané, porque aún no había categorías infantiles, pero siempre me trataron chido”.

Lamentablemente para Kirx a la edad de 9 años tuvo una lesión por una acrobacia mal ejecutada, por lo que decidió apartar un poco el break dance de su vida “lo hacía con miedo y con miedo eso no sirve”.

Adolescencia, primera vez e inspiraciones

Llega la secundaria, una nueva etapa en la vida de Kirx, aunque fue un poco apagada en el tema del break dance, entró a una academia de baile, donde pudo ir a varios teatros e incluso ser partícipe en algunos shows donde él era el bailarín estelar.

No fue hasta que él ya iba en el 3er grado de secundaria que de manera indirecta el Hip-hop de nuevo tocó su puerta, “estaba con mis amigos en el receso y a lo lejos vimos a un alumno de segundo contra uno de primero, estaban batallando. Había una bolita alrededor de ellos, mientras ellos se decían de cosas, había otro alumno que hacía beat box”.

Creo que todos, o por lo menos la mayoría conocimos las batallas de rap freestyle de la manera en la que Kirx lo hizo. “Nos acercamos y estábamos viendo cómo se decían cosas feas

como –tú estás bien feo y pareces carbón- ¡no, güey! Eso nos dio mucha risa y nos surgió un interés muy grande porque era chido pensar en que le podías decir cualquier cosa a una persona y no pasaba nada”.

Kirx estaba tan emocionado que le dijo a su amigo que se metieran a batallar, pero sólo él tuvo el valor en ese momento de meterse a algo completamente nuevo, extraño, pero interesante. “Entré sin saber nada, me tiraron con todo, se cagaron de risa, porque recuerdo que rapeé y rimé azul con pirul, yo ni sabía qué era pirul, la gente se empezó a reír, me dio mucha pena, pero fue algo con lo que después empecé a hablar con mi amigo”.

Después de esa primera batalla en la secundaria, Kirx regresaba a su casa con mucha emoción, pero a su vez con un pensamiento intrusivo “ese wey es menor que yo y me ganó, eso para mí era imposible y pensé en entrenar hasta poder ganarle, fue un pensamiento muy tonto de niño”. Creo que fue ese momento en el que reconoce, de manera indirecta que en ocasiones no importa la edad del freestyler, sino las capacidades que posee para improvisar, su conocimiento, su cultura, entre otras cosas, pues actualmente hay niños que se enfrentan con adultos en las batallas.

Pasó el tiempo y Kirx comenzó a ver vídeos y tener una cercanía con el freestyle, pues le gustó tanto, que él les decía a sus amigos que rapearan, aunque ninguno de ellos supiera hacerlo bien. “Le di todo 3ro, pero ya no me enfrenté a ellos, a pesar de eso, seguí en lo mío”.

Cambios importantes, aprendizajes y respeto

En la etapa del bachillerato entra al Instituto Politécnico Nacional, IPN, por lo que empezó una nueva vida en la CDMX, además, fue la época en la que conoció a un amigo que le llamaba mucho la atención el mundo de las batallas, le enseñó lo poco que él sabía. Además, conocieron

a otra persona que ya rapeaba y les daba consejos para mejorar en eso. “Mi mejor amigo me impulsó a seguir con esto, me inspiró”.

Kirx sólo duró dos semestres en el IPN, pero gracias a que la escuela era conocida y demandada, ya había personas que igual batallaban, que eran freestylers. Cuando él competía era muy complicado, porque al ser una zona nueva para él, no conocía mucho, pero se defendía con todo lo que podía.

Por cuestiones ajenas a él, tienen que regresar de nuevo a Puebla, lugar donde pudo culminar su bachillerato, y el nombre de ‘Kirx Mxrquez’ comenzó a tener más peso en la escena poblana. “Pregunté dónde rapeaban y mi padre me dijo que en el centro de Puebla”. Entró a muchas competencias en las que lamentablemente no pasaba de ronda, pero era constante en cada una de ellas, lo hacía cada fin de semana. En estas batallas, conoce a una persona, que actualmente es su amigo, con el que iba a los camiones para rapearle a los pasajeros. “Nos subimos al camión, él saludó a las personas y empezó a rapear, yo nunca había hecho eso, me dio mucha pena, pero como en la secundaria, me quité esa pena y lo intenté, yo estaba diciendo puras m****s, pero lo intenté”. Cuando terminaron de estar en algunos camiones, recaudaron un total de 50 pesos, algo que le gustó, pues era la primera vez que le pagaban por rapear. En otro día, él solo se aventuró a hacerlo. “Saqué cinco pesos, yo sólo saqué cinco pesos hermano, en ese momento pensé –voy a vivir de esto-”.

Los camiones, fueron algo importante en el desarrollo de las habilidades de Kirx en el rap freestyle, pues conseguía dinero, algo que todos llaman “generar”, pero le ayudó a perder pena, ganar presencia y saber cómo improvisar con cualquier cosa que él tuviera a su disposición. Aunado a eso, él ya era aún más recurrente en las batallas de Puebla “tardé como un año y medio

en hacerme un nombre, perdí mucho, me harté y pensaba que eso no era lo mío, pero el ego me hacía volver a hacerlo”.

Todo esfuerzo y constancia en algo pronto da frutos, Kirx nos cuenta lo que pasó en alguna ocasión en Puebla “llegué y me metí a una competencia, en los 8vos de final me volé a la promesa de ese entonces, en 4tos le gané a uno que ya era conocido, era pesado en la escena de Puebla, ya en la semifinal el wey me dijo algo de mi madre que sí me caló, me conecté tanto en la batalla que le gané a él y al otro finalista, le marqué a mi amigo para contarle que gané, estaba muy feliz”.

Un nuevo comienzo y promesas por cumplir

Pasó el tiempo, el padre de Kirx fallece, por lo que regresa a la CDMX por un tiempo, y posteriormente regresar a Puebla. Un año después del fallecimiento de su padre, fallece su mejor amigo, las dos personas que lo metieron e impulsaron el Hip-hop se había ido, personas a las que les prometió hacer cosas grandes en esta cultura, se mantuvo mucho tiempo firme sin patrocinadores, dándolo todo por superarse día con día en este mundo del rap freestyle.

Actualmente se encuentra viviendo en la CDMX con la familia de su mejor amigo, es perteneciente de la comunidad uacemita y ya cuenta con algunos patrocinadores. Sigue con su proyecto, pero comenta que todo el movimiento de las batallas es muy grande en la capital del país, pues hay tanta diversidad y un nivel muy alto. Está batallando con el propósito de hacerse un nombre aquí, sobresalir y cumplir las promesas de sus más grandes inspiraciones que en paz descansen.

4.4. Cosmovisiones, opiniones y datos de los exponentes

Después de conocer su historia, en este apartado se busca que cada uno de los exponentes de su opinión y cuente algunas de sus experiencias y nos diga de primera mano cómo es que percibe cada una de las categorías que le fueron presentadas a lo largo de la entrevista.

4.4.1. El asunto: Ari Carrillo y el Hip-hop

4 Elementos del Hip-hop (general)

- El break dance es de los elementos más llamativos, para que la gente que no sabe de hip-hop sea más fácil que se acerque. Es más llamativo para una señora ver a un güey dando vueltas sobre la cabeza, que ver a dos güeyes insultándose.
- El dj lo considero de lo más importante, sin él no habría ni rap ni break dance. Actualmente no se les da la importancia que merecen los dj's productores o beat makers, pues la gente sólo se enfoca en el cantante, la cara principal, cuando muchos eventos ocasiones están realizados principalmente por algunos de ellos.

4 Elementos del Hip-hop en México

- Creo que la cultura del Hip-hop en México siempre ha sido muy grande.
- A lo que conozco del graffiti, sé que hay clikas⁹¹ que se lanzan a otros países a rayar, murales, trenes, no sólo de Latinoamérica.
- El dj a nivel internacional, no tienen la barrera del idioma, entonces hay competencias de esa magnitud y para mí México tiene de todo.
- La internacionalización del rap mexicano por Santa Fe Klan, Gera Mx, Alemán... tocan el público que tienen que tocar y saben cómo hacerlo.

⁹¹ Palabra asociada a un grupo de amigos que se reúnen en una zona o barrio.

- México es una cantera de campeones internacionales, si bien a veces no ganan, no decepcionan.
- México es un país que ha adoptado muy bien el Hip-hop desde sus inicios. Creo que México siempre ha sido muy a doc, por el estilo de vida, el contexto cultural que tienen, de sentirse más identificados con raperos a diferencia de otros artistas.
- Mucha gente se identifica con las realidades de las canciones de los raperos.

El rap tradicional frente al rap freestyle

- Es muy distinto lanzarte a una plaza, a una competencia un sábado, pagar tu inscripción y darle, seas bueno o vayas empezando a meterte a un estudio a escribir y grabar, conocer otros raperos y así, depende de cómo hayas iniciado. Hay gente que creció viendo las batallas y gente que creció escuchando canciones, no es malo, está bien, pero son cosas muy diferentes.
- Pero lo que creo que estaría chido es que tengan la cultura de hacer ambas y no sólo competidores, sino que saber hacer un free y escribir, y grabar bien.
- Son diferentes, pero van de la mano, es una forma de expresión y sentirte libre con lo que estás haciendo / forma de expresar arte / muestra de individualidad a cada persona
- “El hacer freestyle nos salva de momentos difíciles”

Batallas, rimas y su contexto

- La posición socioeconómica se percibe muy diferente, la cultura, lo que viven, lo que han visto es muy importante, eso influye en las batallas.
- Yo puedo ir a la obra y no puedo cargar un bulto de cemento, pero estoy seguro que ese Güey no se tira un doble tempo.
- Mucha gente no sabe el contexto de donde viene el free y por eso los prejuicios.

- Evolucionó de tal manera en la que puedes ser un competidor profesional, en las que hay marcas respaldándote, tener un equipo de trabajo, un manager, llegar a esto, desde rapear para defender tu calle, si no es un movimiento sociocultural, entonces no sé qué lo sea.
- Muchos viven de lo que generan diario en los camiones o en el metro, de lo que sacaban lo llevaban a su casa. Afortunadamente no tenía que hacerlo diario porque tenía trabajo.
- Yo veo mejor que hagan eso en los camiones a que busquen a quien tumban, a quien le quitan la cartera o talonean, están viendo manera de ganarse una feria.
- Yo los conocía de cerca y sabía que no era como de –deja voy a generar a un camión para ir por un chemo y una caguama- era como de –que chido, ya tengo para comer y cenar.

Diversidad del freestyle en México

- México es un país bastante diverso, a dónde vayas conoces muchas palabras, mucha gente, formas de vivir.
- Antes todos los competidores iban a otros estados a batallar, por el mero hecho de darse a conocer, ganar premios más grandes y competir con personas de más nivel y es muy bueno que eso se haga, eso, porque a final de cuentas, lo que uno busca, es representar el país a nivel nacional, no sólo tu calle y la mejor forma de hacerlo es conocerlo. Conocer otras palabras, adoptarlo a tu forma cotidiana de hablar. Es necesario, ojalá la gente lo deje de ver por puntos y más por los eventos, la convivencia, la experiencia, el nutrirse más como rapero, eso te da un crecimiento cultural muy bueno.

Las competencias, requerimientos personales

- Ir a competir, no puedes aprender de algo hasta que lo vayas a ver o a hacerlo, ir a eventos o batallar, para que puedas conocer todo el movimiento.
- Mentalmente saber a lo que uno se sube, ya sabes que te van a decir cualquier cosa, de tu jefa, de tu vida personal real o ficticia, ser consciente de que te subes por tu propia voluntad de que te subes a que te insulten. Hay güeyes que se te van a ir al cuello bien recio y tienes que estar preparado para cualquier situación.
- Ser constante, como cualquier deporte, entrenar y perfeccionarlo, conocer tus fortalezas y flaquezas, vivir el freestyle.
- *“EL FRESSTYLE SE VIVE COMO UN ARTE, PERO SE ENTRENA COMO UN DEPORTE”*
- Hay estigma de competidores relacionados a droga, de que, -si me fumo un gallo, te doy en tu madre- para mí, esos pecados son comunes, pero no es lo adecuado para ser un buen freestyle, tienes que comer bien, dormir tus horas.

Ascenso a lo profesional en FMS

- Complicado, pero no injusto, creo que la posición económica de una persona no es culpa de otra, lo que es bastante difícil es tomar la decisión de hacerlo a pesar de saber que no tienes los medios económicos para solventarlo.
- Hay gente muy buena como Drixer ⁹²de sonora... gente que con el nivel que tienen, fácil podrían llegar a los primeros tres puestos del ascenso, pero la economía les pesa.
- A veces es mil veces mejor decir ¿de verdad está en mis prioridades hacerlo o mejor compito en mi estado, me busco un trabajo, acabo la escuela?... Me vuelvo

⁹² Freestyler mexicano amateur.

económicamente más estable y lo intento. Así es esto o nada, adelante, no es injusto, es duro y difícil.

- Muchas personas ven por los freestyler, los apoyan, les pagan los viajes o simplemente con lo que pueden aportar.
- Creo que debería de cambiar, no sé cómo podría ser, porque a nivel nacional, no pueden decir que sólo harán competencias en determinados estados para que no gasten, porque las personas que no son de ahí, no van a poder ir a esos lugares... es complicado implementar una manera que funcione de manera justa para todos, porque hay lugares en los que sólo hay 5 competidores, no había nadie que compitiera, la mayoría eran de los estados de al lado.
- El ascenso, si es que lo quitan, porque creo que lo van a quitar, sería lo mejor. Darle una pausa por el momento para que los competidores se enfoquen en nutriese más como freestyler y no sólo enfocarse más en los puntos que te pueden dar las competencias, porque eso genera, que se joda la mentalidad de los freestylers, porque sólo lo verán como puntos. Antes quedarte en RedBull era como ¡Sí RedBull!, y ahora es como de ¡vientos, tengo 60,000 puntos!
- Que le den descanso al ascenso y que lleguen a la siguiente temporada personas que estén generando visitas, que estén dando buenos papeles donde se presenten, que sea como en los drafts⁹³ de la NBA⁹⁴, donde haya reclutadores que busquen a personas talentosas, que hagan cosas buenas, distintas y llamativas y no sólo que se apeguen al formato, para que la gente recupere su gusto por el freestyle.

⁹³ Proceso utilizado en los deportes para la asignación de jugadores a determinados equipos.

⁹⁴ Asociación Nacional del Baloncesto.

Jurados y el formato en las batallas

- Nadie puede hacer nada con los jurados, en teoría, porque todo esto es muy subjetivo, por la manera artística en la que se hace... la forma de decir que esto está bien o esto no, siempre será a la forma de cada quien, lo que sí es que se ha llegado a un punto en el que se puntúan cosas específicas y eso limita mucho a los competidores.
- Competidores que los enaltece mucho el formato se limitan a seguir el formato para seguirlo y poder ganar.
- Se ha empezado a criticar a los competidores que prefieren ganar una batalla en lugar de dejar momentos épicos.
- Me gusta que los jueces sean raperos o personas que están muy adentro del movimiento
- El formato afecta a muchos competidores freestylers, antes muchos eran muy espontáneos, súper mágicos y llamativos, y ahora es de que -si salgo del formato a la gente le va a dejar de gustar y no me va a servir para ganar la competencia, entonces me adapto a lo que me dicen y ya sale-.
- “En FMS Caribe todos los competidores son muy diferentes, todos haces cosas muy chidas, si rapean el formato bien, sino, también, pero hacen cosas bien llamativas.
- Creo que debe de haber una forma que regule cómo puntuar las batallas sin quitarle la magia que tienen muchos competidores, la cual la han ido perdiendo por el formato.
- **Ventajas de rapear en la plaza/banqueta y en el escenario**
- Es bien difícil batallar en plaza, porque juegan a cosas bien diferentes, el público tiene otro tipo de exigencias. Demuestras que traes a nivel técnico, competitivo, ingenio.
- En un escenario vas a demostrar el espectáculo, el estilo diferente que tienes a otros competidores y el ingenio que puedes tener para llevar una batalla.

- Batallar con cualquier persona en la plaza es de lo más inesperado que te puede pasar, porque ahí puede pasar todo.
- En un escenario, todos los competidores son más mañosos, más colmilludos, saben por dónde pegar y saben qué hacer para desconcentrarte.
- Haces cosas diferentes en ambas para adaptarte a la situación.
- Me gusta más la plaza por lo inesperado, pero en el escenario es más estratégico.

Competencias internacionales de rap freestyle

- Para todos los competidores en una internacional, se les hace raro porque es -habla como yo, pero no habla como yo-.
- Tienes que nutrirte de la cultura del lugar en el que vas a estar.
- Tienes que preguntar para estar en contexto y saber todo lo que está pasando.
- Perdí en primera ronda, en una internacional en Perú, con un peruano que, además era campeón regional de donde era la competencia, porque me nombró cosas que yo no conocía y no entendía, fue culpa mía de no estar informado y no saber cómo contrarrestar estas situaciones.
- Es difícil, pero tienes que ir experimentando, conociendo y aprendiendo.

Pros y contras de la industria en el freestyle

PROS:

- Crecimiento gracias a patrocinadores y empresas.
- Exposición frente a los medios.
- Nuevas oportunidades en los ascensos, para que puedan percibir un salario de esto.

CONTRAS:

- La gente siempre se está inmiscuyendo en la vida de los competidores.
- Toxicidad del público si no das el nivel que la gente espera. Trato de alejarme un poco de las redes por lo mismo.
- Llego un punto en el cual llega mucha gente nueva que no le interesa disfrutar de una batalla, sino, sólo decir, cual es mejor y no sólo por diversión -a veces eso me hace sentir incómodo-.
- La gente se siente con el derecho de tratarte mal.

Experiencias inesperadas en las batallas

“Competir contra niños de 12 años y 8... de lo que más me cuesta es batallar con niños y con chicas, cuando recién estaban entrando a la movida. No sabías que iba a pasar, porque la respuesta de ellos iba a tener el doble de impacto y tenías que ser muy inteligente para no echarte a la gente encima, porque a final de cuentas ellos ya están con la chica o el niño, porque es lo más raro que había en las competencias, era como de -vamos a apoyarlo-.

Era pensar en no echarte a la gente encima, no pegar de una manera que no debes y buscar algo para voltear completamente el juego para que esté a tu favor, si lo haces por ofender de a gratis la gente se da cuenta y más en una plaza”.

4.4.2. Adicto a ti: Kirx Mxrquez y el Hip-hop

4 Elementos del Hip-hop (general)

- Los 4 elementos se complementan, es lo que me gusta mucho de toda la cultura.
- Creo que el baile es el elemento más importante de esta cultura, es una expresión cultural que viene de hace muchos años, la expresión corporal me encanta, es una manera diferente de comunicar cosas.
- Tan sólo en las batallas congenian dos, el dj y el mc.
- El graffiti siempre va a estar, ya que es una expresión ante una represión de algo y eso me gusta.
- Entre el Break y el free es muy similar, pero el apoyo es muy diferente, ya que el break no importa si eres de un crew⁹⁵ diferente, porque todos te apoyan y no te desmeritan, pero en el free sí hay un poco más de rivalidad.

4 Elementos del Hip-hop en México

- Hay competencias o demostraciones de break en México, pero no es tan popular o tan llamativo como ahorita las batallas de freestyle.
- El graffiti no es tan valorado en México como en otros países, lo ven como algo muy malo, a programas políticos no les parecen, pero ellos sí pueden poner pancartas y muchas cosas en la calle, es muy trivial.
- Hay competencias muy grandes de graffiti, porque a la gente le gusta, Ciudad de México es de lo más pesado, pero aún está en esa lucha del respeto.

⁹⁵ Tiene un significado como el de una “clika” pero más apegado al contexto del Hip-hop.

- Las batallas ya sean improvisadas o escritas están demostrando que no sólo son cosas malas, las batallas demuestran que van más allá de ofender, es una cultura y debe de ser apreciado como un arte, no es tan fácil de hacer, los valoran, pero no tanto.
- En música andan levantando el rap mexicano a nivel mundial, antes no había muchos y ahora puedes contar a muchos de ellos.
- El dj está muy consolidado, hay mucho respeto hacia ellos.

El rap tradicional frente al rap freestyle

- Los raperos luego tienen problemas con los freestylers.
- Las batallas ya no son de rap como tal, porque no hacía muchos juegos o estructuras.
- El freestyle ya es más trabajado.
- Freestyle es debate competir y practicar / rap es expresión dar mensaje, compartir.

Batallas, rimas y su contexto

- La audiencia no entiende que es freestyle, se vale todo, pero no lo puedes decir fuera de la batalla, es libertad de expresión, por eso hay respeto entre competidores, todo es de manera profesional.
- No te tienes que ofender ni molestarte.
- Hay muchos conflictos, por los dobles sentidos o las llamadas barras.
- Muchas personas lo ven literalmente o no lo entienden.
- Esa es la complejidad, las diversas interpretaciones que puede haber en las batallas.
- Batalla de rapder contra socas el violador es el hombre, la culpa no es tuya, es estrategia.
- Una persona que practica el freestyle tiene que tomarlo de manera profesional para que dentro de la batalla se expresen de lo que quieran y fuera de ella, nada.
- Es imposible hacer que la gente entienda que las cosas no son literales.

Diversidad del freestyle en México

- Mi cambio de batallar en Puebla que era con 40 personas, las mismas todos los fines a llegar a la CDMX fue algo abismal, porque en la primera competencia que estuve, tan sólo se inscribieron 135 personas, es una visión mucho más grande, gente de muchas partes del país, incluso extranjeros.
- La CDMX es la capital del freestyle de México.
- En la ciudad todos van a demostrar lo que saben, van a entrenar y a hacerse un nombre, muchos grandes van a entrenar a la plaza, porque hay muchos que de verdad se aferran a ganar.
- Diversidad de ideas, de personas y de oportunidades.

Las competencias, requerimientos personales

- Confianza en ti mismo de que lo puedes hacer.
- Intentar improvisar sin batallar, tratar de hablar rimando, rimar con todas las palabras que puedas, cómo se manejan las rimas.
- Tener noción de cómo son las batallas, los patrones, los formatos y todo lo que conlleva, ver las batallas.
- Sólo inténtalo, no te quedes con las ganas.
- Rapear está más cerca de hablar, más de lo que te imaginas, es sólo tener coherencia.

Ascenso a lo profesional en FMS

- No es malo, pero a lo largo de la temporada, tienes que salir a muchas partes del país, donde hay competencias diferentes.
- A veces la FMS impulsa a los freestylers que no tienen más puntos.
- Necesitas dinero, talento para ganar todo, y un impulso, porque es una inversión muy grande.

Jurados y el formato en las batallas

- Siento que es algo que pasa mucho, antes se valoraba mucho la espontaneidad, los golpes que no se esperaban, lo versátil. Actualmente empresas como RedBull o FMS, quieras o no, son industrias de entretenimiento y quieren 100% apegados al formato e ideas que ellos dan, también a la forma que ellos quieren que rapees.
- Pero hay personas y freestylers que rapean diferente y por ende los jurados tal vez no la captan, no la entienden y votan por el más conocido.
- Siento que ese grande problema que tienen esas industrias en el freestyle, es que como ya tienen a sus freestylers consolidados y de cajón, es muy difícil que le den la oportunidad a los nuevos, porque desconfían de que pueda salir mal y se ven a lo seguro, por ende, ese efecto influye en los jurados, porque no es relevancia o sorpresa que en RedBull o FMS se vean tongos.
- Ese es un efecto, que ya teniendo sus freestylers consolidados y llegue una nueva promesa, a menos que la promesa realmente rompa a sus artistas, se la dan, sino, el formato da favoritismo a los consolidados.
- Me gustaría que los jueces que están, sean personas que hagan o sepan del freestyle.

- Ese es un gran problema actual, que los jueces ni siquiera hacen freestyle o rapean y en las industrias, que son más por el entretenimiento antes que sacar el arte del freestyle.

Ventajas de rapear en la plaza/banqueta y en el escenario

- En una industria te da un nombre con más peso.
- En la plaza es el respeto, no te contratan para RedBull, por ejemplo, pero sí para representar tu plaza en otro estado.
- Uno de industria ya cobra por el nombre.
- El de plaza se tiene que ganar ese nombre para poder obtener esos beneficios.
- Industria, nombre más rápido.
- En la plaza no hay mucha manipulación en el freestyle.

Competencias internacionales de rap freestyle

- México es mucho de punchline, el golpe.
- En otros países es más de contenido y el flow.
- Los pilares son México y España, España está muy cabrón es cuestión de técnicas, calambures, métricas, dobles sentidos y México es más de golpes.
- En México es más complicado con otro mexicano por los golpes.

Pros y contras de la industria en el freestyle

PROS:

- Alcance muy grande en el freestyle.
- Ganar dinero y vivir de esto.
- Tomó seriedad frente a las personas.

CONTRAS:

- Manipulación y corrupción dentro del movimiento.
- Preferencias con los involucrados en la organización.
- Remarcaron las imágenes de sus freestylers para su industria.
- Se vuelve rutinario.
- El dinero es necesario.

4.5. Análisis de resultados

*“Listo para la pelea, no importa el día que sea,
Aquí siempre se chamea, enfocado sobre la idea,
Se cumple con la tarea, placozo pa’ que me vean,
Tu gente sólo alardea y la mía siempre noquea”*

Alemán - Bendecidos

Después de conocer a cada uno de los exponentes, así como las respuestas sobre diversas temáticas, hay que profundizar en cada una de ellas para lograr encontrar el vínculo entre lo investigado y lo exhibido por ellos. Para esto me apoyaré de tablas, para que se tenga una visión más clara y concreta en cada una de las respuestas.

Tabla 1. Análisis de respuestas de Ari Carrillo

Temática	Resumen de respuesta	Comentarios
<p>4 Elementos del Hip-hop</p>	<p>Ari Carrillo menciona que el mc o el rap no es de los elementos más llamativos para la gente que es ajena a la cultura, pero que el break dance sí, debido a los movimientos extraordinarios de los b-boys. Además, dice que el dj es el más importante, ya que sin él, no existiría el resto de los elementos, pero para Ari el dj es de los menos reconocidos, en el Hip-hop, debido a que es normal interesarse más por los que son la cara del show, como un mc o b-boy.</p>	<p>Lo que menciona el exponente tiene experiencia con ese primer contacto al Hip-hop y la percepción que tiene la gente en general del movimiento antes de adentrarse a él. Por ese motivo el rap no es algo llamativo para las personas ajenas al movimiento, de hecho, la industria estaría consiente de esto, por lo que se involucró en todo el movimiento como tal.</p> <p>RedBull es el claro ejemplo, pues incluso en su página web, trata de tener todo el contenido juntos de las diversas disciplinas que manejan para que las personas conozcan sus diversos productos y se puedan interesar en uno u otro. Sin duda es algo que siempre será así, todo lo que nos gusta, de primer momento es visual, para terminar en algo más complejo, del break dance y graffiti al dj y mc.</p>
<p>4 elementos de Hip-hop en México</p>	<p>En cuestión del Hip-hop, pero focalizado en México, hace mención de que este país es muy grande en esta cultura, pues al ser vecino de la cuna de este movimiento se adoptó muy bien desde sus inicios, ya que culturalmente todo es muy parecido al hablar de los barrios, estilos de vida y contextos, lo que facilitó identificarse con artistas</p>	<p>Aquí se puede notar lo relacionado a las implicaciones culturales del movimiento en las personas que son consumidoras, así como en los exponentes del mismo.</p> <p>Ari da a entender que la similitud de experiencias, de algunos rasgos culturales, son las que nos hacen que adoptemos de manera más sencilla algo como el Hip-hop. Inclusive hace</p>

El rap tradicional frente al rap freestyle

<p>internacionales, por el simple hecho de la vida que tuvieron.</p> <p>También habla del potencial que tiene México a nivel internacional, pues en cada uno de los elementos siempre emerge un exponente de la cultura mexicana del Hip-hop, llegando a distintas partes del mundo, tocando a la gente que tienen que tocar y que fácilmente los pueden abrazar por todo lo que plasman en sus obras.</p> <p>En cuestión del freestyle dice que México es sinónimo de campeones internacionales, que si bien pueden fallar, nunca decepcionarán en su nivel debido a su preparación.</p>	<p>la mención de cómo México es tan fuerte en ese movimiento que logra llegar a muchos países, siendo uno de los más grandes exponentes del movimiento.</p> <p>La capacidad de empatizar con alguien que no conocemos tan sólo por su contexto y similitudes culturales es algo importante a destacar, porque no sólo es cuando ya estás adentrado y tú eres el exponente, sino que eso empieza desde que ves una coreografía, un graffiti, sientes y entiendes las canciones, o simplemente sólo escuchas el beat/instrumental. Eso denota la esencia que hay dentro del Hip-hop en México, no es algo pasajero, es algo que se vive y es parte de nosotros.</p>
<p>Adentrándonos a uno de los elementos, el mc, Ari habla de las dos vertientes, el que llamo tradicional, es decir, el de las canciones y el freestyle, presente mayormente en batallas.</p> <p>Dice que, si bien son diferentes por los contextos en los que se desarrolla cada uno de ellos, van de la mano.</p> <p>Mientras en uno es más de sentarte a escribir y grabar, el otro es una experiencia impredecible por cada uno de los elementos presentes a lo largo de la batalla.</p> <p>Para él no importa si creciste con las batallas o con las canciones, es bueno, pero si haces alguno de los dos, sería</p>	<p>En este punto es más complejo, pues a pesar de que se nota su conocimiento en ambos escenarios, denota un interés porque las personas tengan un crecimiento cultural en el movimiento, que no sólo se queden con lo primero que conocieron, sino, que aprendan más de esto.</p> <p>Por otro lado, tiene algo filosófico, si así lo queremos ver, y es lo que significa todo esto para las personas involucradas, la individualidad, pues esto es tan grande que nuestra identidad y cultura es muy diferente, aunque ambos pertenezcamos al Hip-hop, ya que, a lo largo de su historia,</p>

Batallas, rimas y su contexto

<p>mejor que te cultivaras del otro, que tengas esa versatilidad como exponente de esta cultura para adaptarte a lo improvisado y a lo escrito.</p> <p>Por último, hace mención sobre lo que para él representa: sentirse libre, mostrar tu individualidad y ser un expositor de arte.</p>	<p>siempre representa unión, crecimiento y diversidad, algo que está claramente implícito en cada uno de nosotros.</p> <p>Sin duda el hablar de algo que es parte de ti y el cómo lo percibes, es lo que marca la diferencia, así los ajenos a tu cultura lo vean mal, si se practica, se vive y se aprende es algo que nos dará ese crecimiento personal.</p>
<p>Ari nos comparte unas reflexiones importantes sobre este tema, pues menciona cómo la posición socioeconómica y su cultura influye mucho en cada una de las batallas, ya que las experiencias de vida, son factores cruciales en el desarrollo de estas.</p> <p>Por otro lado, habla de la evolución del freestyle, pues esto empezó como algo para defender tu calle y actualmente hasta las marcas respaldan a algunos freestylers destacados, teniendo equipos de trabajo y hasta managers.</p> <p>Pero no deja de lado lo que también está relacionado a la calle y cómo el freestyle muchas veces es una salida y alejamiento de la delincuencia, ya que hay personas que viven de improvisar en camiones para poder comer.</p>	<p>Aquí ya nos deja ver su percepción no sólo social, sino económica del movimiento, lo hace ver como el reflejo de lo cotidiano y de realidades de las personas pertenecientes a la cultura.</p> <p>No sólo deja ver su crecimiento como persona, sino como exponente. Entrar al Hip-hop no es algo sencillo, ya que no está hecho para todo el público en general, pero con lo que Ari menciona y revisando su historia, podemos ver que esto realmente te transforma, creces y aprendes, no sólo de lo que ves, sino de las personas a las que te hace llegar en las batallas, ya sea como exponente o espectador.</p> <p>No sólo el Hip-hop te hace crecer como persona, sino que te hace ser consciente de las realidades que pueden vivir los demás integrantes, en el caso de las batallas, tus oponentes, Ari menciona que las batallas siempre se ven afectadas por</p>

Diversidad del freestyle en México

	<p>la cultura de la persona que tienes justo en frente.</p> <p>En las batallas no sólo te expresas, conoces, aprendes, creces y vives.</p>
<p>Aquí, el exponente Ari habla de lo diverso que es México en relación al rap freestyle, pues menciona que el batallar en diferentes lugares, siempre te expondrá a palabras, personas y formas de vida diferentes, lo cual te ayuda a enriquecer tu léxico y poder adaptarte a diferentes contextos.</p> <p>Además, menciona que el hecho de viajar a otros estados te permite ser más conocido en el movimiento, así como ganar premios más grandes, sin dejar de lado la experiencia de enfrentarte con personas de mayor nivel y aprender de ellas. En cuestión de representar el país, le parece pertinente conocer y adaptar todo lo diferente a su persona al momento de batallar, pues México no sólo es tu barrio, sino que tienes que conocer más del país, si quieres representarlo es tu deber.</p> <p>Por último, sugiere a los nuevos talentos no obsesionarse con los puntos de las batallas, sino concentrarse en la convivencia y la experiencia para que te nutras como rapero, ampliar tus horizontes y comprender la riqueza cultural que te rodea.</p>	<p>En este apartado, ya sólo con sus respuestas, Ari refleja las implicaciones, ya no sólo en la cultura, sino en la industria. Menciona que el batallar, ya sea en tu zona o en otros lugares, siempre te ayudará a crecer dentro del movimiento, a nutriste culturalmente y entender todo lo que te rodea. Además, deja ver el problema de querer ascender a una liga profesional y es que muchos de los competidores sólo quieren puntos y ser conocidos para llegar a vivir de eso, dejando de lado todos los beneficios que el Hip-hop ofrece en su corto alcance.</p> <p>Así mismo, dice que el ser un exponente no significa sólo conocer lo que para ti es lo normal o lo cotidiano, porque sobre todo México, siendo tan grande y diverso, como verdadero representante, con el objetivo de llegar a lo internacional, tienes que conocer más de tu país en general, ya que no sólo es batallar y conocer a exponentes de determinada ciudad o pueblo, sino conocer la cultura de las diversas personas, la cual está en constante movimiento en cada una de las batallas.</p>

		<p>Por último, en la industria, deja ver cómo el querer llegar a algo grande, muchas veces los ciega, afectando lo realmente importante, la convivencia y las experiencias.</p>
<p>Las competencias, requerimientos personales</p>	<p>Ari nos menciona que para competir no es necesario algo material, sólo las ganas de hacerlo, pero dentro de eso se tiene que tener una preparación mental, pues al subir al escenario estás totalmente expuesto a cualquier tipo de comentario.</p> <p>Por otro lado, nos menciona que para mejorar es como cualquier deporte, se tiene que ser constante y entrenar, para conocer tus fortalezas y debilidades, aunado a esto, dice que se tiene que tener una vida saludable, contrario a todos los estigmas que hay de personas ajenas al movimiento.</p> <p>Tienes que experimentar las competencias para aprender y comprender el movimiento del freestyle.</p>	<p>Aquí Ari nos deja ver otro lado sobre la cultura del Hip-hop, si bien existen personas dentro de él que no son ajenos a las drogas, si quieres ser bueno en el freestyle, tienes que ser una persona sana, entrenar y estar en constante exposición para poder aprender y conocerte.</p> <p>El freestyle al ser totalmente improvisado requiere una mente sana y despierta, ya que, de lo contrario, no se podría alcanzar un nivel considerable.</p> <p>Por último, en cuestión de cada uno de los competidores, tienen que ser conscientes de que todo lo que pasa en el escenario, se queda en el escenario, no se tiene que tomar personal, muchos de los freestylers podrán decir lo peor de su oponente, pero tras competir, sólo existe la paz y el respeto.</p>
<p>Ascenso a lo profesional en FMS</p>	<p>En este apartado Ari menciona que para ascender hay muchas implicaciones, como lo económico, ya que para llegar a algo como la FMS es sinónimo de un gasto fuerte de dinero, nos dice que el freestyle no tiene la culpa de la condición de cada persona y sí es difícil tomar la decisión para ascender.</p>	<p>En este punto, se puede observar el vínculo de las empresas y el freestyle, pues al existir una liga profesional, los más apasionados tienen ese objetivo en mente, llegar a FMS y poder ganar dinero y tal vez vivir de eso, de las batallas, pero claramente no es sencillo, visión con</p>

También dice que tienes que tener tus prioridades claras, ya que no vale la pena dejar todo de lado por las competencias si no es una prioridad real. Por otro lado, pero igual relacionado con la industria, hay apoyo y financiamiento por diversas marcas, porque a largo plazo, estas empresas también tendrían beneficio si es que de verdad apoyaron a un exponente que llegue a lo profesional.

Para él, se debería de implementar algo justo respecto al ascenso, ya que hay lugares que cuentan con muchas competencias y otros donde no hay nada, exigiendo de manera indirecta que los competidores viajen y relacionado a eso también considera que sería bueno darle un descanso al ascenso, para que cada uno de los competidores se enfoque en su crecimiento como exponente y no sólo en conseguir puntos.

Por último, sugiere que se haga un draft al estilo de la NBA, donde haya reclutadores en busca de talento genuino y creativo

la que muchos de los freestylers coinciden, ser representante o simplemente poder exhibirte en la FMS, es algo que requiere mucho trabajo, constancia y dinero de por medio, ya que si no te das a conocer, poco puedes hacer frente a la industria.

Por otro lado, así como empresas como RedBull vio la oportunidad de ganar dinero del movimiento en general, las marcas más pequeñas lo ven en los freestylers, apoyando a los mejores según sus criterios, porque buscan que alguien porte su marca y le de exposición a la misma con posibilidades de crecer, pues todos quieren verse como sus ídolos.

Evidentemente a la industria no le importa mucho lo bueno o malo que sean los competidores, puesto que, puede haber excelentes exponentes, pero con pocas posibilidades de viajar a los eventos y que la gente lo conozca, todos pueden improvisar, pero no vivir de eso.

Por último, hay que prestar atención a las propuestas de los exponentes, ya que padecieron muchas cosas en su camino a lo profesional, ven las fallas que hay en el sistema, que no es justo y tienen que buscar mejores opciones para que la industria no sea algo negativo en ese aspecto y así como tienen beneficios de la masificación de esta cultura, den eso

Jurados y formatos en las batallas

	mismo a todos los que desean ingresar.
<p>En este tema, Ari señala la subjetividad en los jurados debido a la naturaleza artística que el freestyle tiene, por ende, cada jurado tiene su propia perspectiva sobre lo que es “mejor o peor”.</p> <p>También comenta las limitaciones que hay en los formatos, pues limitan la creatividad. La industria al estar presente y representar en el Hip-hop tiene un beneficio económico, por consiguiente, muchos optan por seguir los formatos y ganar, no tanto en sacar su lado creativo. Debería ser crucial dejar momentos memorables y no sólo ganar con el formato. Ari hace una crítica sobre los formatos, pues dice que antes los freestylers tenían más magia y espontaneidad.</p> <p>Por otro lado, menciona que prefiere que los jueces sean raperos o involucrados en el movimiento, ya que es más fácil que comprendan la cultura y las sutilezas de cada batalla, además de una regulación en la puntuación, para no eliminar la magia de los competidores por seguir el formato impuesto.</p>	<p>Cuando Ari nos habla del formato y de los jurados, hay puntos clave que afectan en el desarrollo de las batallas y del mismo crecimiento de los participantes. En primer lugar, los jueces, aunque en las competencias de plazas, pueden votar acorde a sus observaciones, en las que son por parte de una industria, cada jurado tiene que seguir un formato de calificación, lo que afecta demasiado, además, se ven limitados a seguir lo que está mejor premiado dentro de las rúbricas de las competencias.</p> <p>La industria podría tener beneficios económicos y curriculares para los freestylers, pero el estilo libre lo limitan con sus formatos de competencia y votación; nadie sería capaz de explotar sus habilidades en esas condiciones.</p> <p>Si bien las competencias con empresas detrás tienen beneficios incluso con la con las competencias internacionales y ayudar de manera indirecta con este cambio e incremento cultural en los exponentes, los limita en sí mismos al no poder salir del formato ser calificados “objetivamente”.</p>

<p>Ventajas de rapear en la banqueta/plaza y escenario</p>	<p>Aquí, Ari señala ventajas cruciales en las batallas de banqueta y del escenario. En las batallas de banquetas habla de lo impredecible que pueden ser, el público tiene expectativas diferentes. Además, menciona que aquí es donde muestras tu nivel técnico, competitivo, así como tu ingenio como freestyler.</p> <p>En las batallas de escenarios, es donde exhibes ese estilo único de ti, demuestras tu capacidad para crear un espectáculo. El llegar al escenario representa ser más astuto y estratégico. Ambas tienen similitudes, pero son muy diferentes al mismo tiempo, por su contexto.</p>	<p>En este punto, nos menciona que, como tal es lo mismo, una batalla de rap, en cada lugar vas a demostrar cosas en particular, además de crecer cultural y técnicamente de diferente manera.</p> <p>Las competencias de plaza o banqueta te dejan tener más esa libertad y prácticamente demostrar tus habilidades en el freestyle, preparándote para todo lo que pueda pasar, ya que estás constantemente expuesto a lo inesperado, mientras que en las de la industria, tienes que aprender a manejar al público, dar un buen espectáculo.</p> <p>Prácticamente desde el inicio hasta la llegada a lo profesional estás en constante crecimiento, no sólo en el aspecto intelectual sino en aspectos económicos, culturales e incluso sociales.</p>
<p>Competencias internacionales del rap freestyle</p>	<p>Ari nos menciona que, en lo internacional, tienes que adaptarte a la cultura local para no estar en desventaja, tienes que nutrir y cultivar tu mente relacionado al lugar en el que vayas a competir.</p> <p>Al participar en otro país, te obligas a informarte, para estar en el mismo contexto del lugar, ya que son armas que probablemente tengan los exponentes locales, el conocimiento es lo más valioso cuando se trata de salir de tu zona de confort, en el freestyle todo es un proceso de crecimiento constante.</p>	<p>En este apartado, Ari nos deja más claro que para no estar en desventaja frente a extranjeros o inclusive personas de otros estados, tienes que adaptarte y nutrirte de la cultura del oponente, algo que puede impulsar a un solo tipo de español, porque si bien los exponentes crecen como individuos a largo plazo se produce un español neutro en el que cada uno ya sepa cómo se habla de manera que todos entiendan tus rimas en cualquier parte del mundo, esto puede ser considerado un arma de</p>

Pros y contras de la industria del freestyle

	<p>doble filo, porque tal vez a largo plazo, si no hay algo más innovador, te puedes desapegar un poco de tu identidad.</p> <p>Pero sin dejar de lado eso, es indiscutible que todo exponente tiene que cultivarse, conocer y aprender.</p>
<p>En este último apartado, Ari menciona de manera concreta los pros y contras de las industrias:</p> <p>Los pros van relacionados a la exposición a medios, salarios y crecimiento profesional.</p> <p>Los contras van relacionadas a la privacidad de los competidores, ya que se enfrentan a una exposición, además de la presión y toxicidad del público en general.</p>	<p>En este caso no hay mucho que comentar, son puntos que salen a relucir a lo largo de todas las respuestas, lo nuevo es lo relacionado al público y de cómo este puede ser tóxico, ya en competencias hay ese tipo de favoritismos sobre alguien ya conocido, llegando a afectar no sólo anímicamente a algunos exponentes, sino a las decisiones del jurado, ya que es fácil influenciar en las votaciones. Regresando al problema en el que se puede considerar mejor o peor a un freestyler en una batalla.</p>

Tabla 2. Análisis de respuestas de Kirx Mxrquez

Temática	Resumen de respuesta	Comentarios
<p>4 Elementos del Hip-hop</p>	<p>Para Kirx, todos los elementos se complementan entre sí, pero destaca el break dance por encima de los demás por la forma tan única de comunicar. Además, destaca una relación fuerte entre los mc's y los dj's.</p> <p>El graffiti será algo que siempre estará presente y hace un énfasis entre la unión y el apoyo existente dentro de la cultura del Hip-hop.</p>	<p>En este punto, ya es más evidente que dependiendo de las experiencias de los sujetos, tienen cierta inclinación hacia un determinado elemento del Hip-hop, en el caso de Kirx, el break dance. Además, a lo largo de cualquier punto de las entrevistas, hablan sobre la unión dentro de la cultura, si bien, no en todos los casos es lo primero a relucir, es una constante dentro de cada una de las personas pertenecientes.</p> <p>Por último, menciona que el graffiti está en todos lados, independientemente de si eres una persona que se sienta perteneciente al Hip-hop van a ser parte de tu cotidianeidad.</p>
<p>4 elementos de Hip-hop en México</p>	<p>Kirx menciona que los 4 elementos del Hip-hop están presentes en México, aunque algunos tienen más relevancia en la escena que otros, como el caso del break dance, que actualmente es de los menos populares en dicho país.</p> <p>Cuando Kirx habla del graffiti habla del poco valor que la sociedad le da a este, porque aún no es bien visto, tal vez porque lo ven como contaminación visual y en relación con eso, lo relaciona con las pancartas políticas que infestan la ciudad, que, si bien tienen objetivos diferentes, es lo mismo y la gente puede ver mejor uno que otro. Por otro lado,</p>	<p>En este punto, el exponente Kirx refleja su crecimiento cultural de algunas actividades sociales, pero antes de eso, habla del break dance, elemento que, para él, no tiene la popularidad que este se merece y espera que en algún momento obtenga más fuerza dentro de la escena mexicana y así haya más personas que lo puedan ver y practicar.</p> <p>Regresando a las actividades sociales, hace una conexión interesante entre lo que es y representa el graffiti para algunas de</p>

El rap tradicional frente al rap freestyle

habla de que las batallas no son vistas como algo bueno, como un arte y como lo importante que es en la cultura mexicana, pues destaca la internacionalidad de México con el rap. Por último, dice que el dj es el elemento más consolidado y respetado.

Aquí habla más de la evolución del freestyle, dejando ver que el tradicional frente a este, ya no son lo mismo, hace una diferencia, el rap tradicional o de las canciones es para transmitir un mensaje, y el rap freestyle es un debate.

las personas dentro de la CDMX y compara como tal vez las mismas personas pueden caer en la hipocresía debido a la aceptación de publicidad política por toda la ciudad, pues en este caso, se usa el dinero de los ciudadanos para eso y en el graffiti, el artista o graffitero hace su propia inversión.

En cuestión del mc o rap, habla de la poca aceptación, pero en crecimiento que está teniendo en la sociedad mexicana lo cual es positivo para el movimiento, ya que México está teniendo una presencia importante a nivel mundial, aunque aún hay personas que se resisten a aceptar que el Hip-hop es importante en México. Para concluir, habla del dj como lo más respetado en México, tal vez por la versatilidad, ya que un dj no tiene que ser de Hip-hop en su totalidad, sino que puede tener diversos matices musicales dentro de él.

En este punto, deja ver su cosmovisión sobre ambas vertientes. Para Kirx, las batallas de rap ya no serían de rap como tal, es decir, se deslinda un poco del mensaje para convertirse en una especie de debate que nace y muere en el momento. Si bien para muchos puede ser una idea medianamente válida, no son capaces de separar el concepto del rap de las batallas, pero para él, así es, ya que, desde su entendimiento,

		<p>evolució tanto, que, aunque tenga la esencia del rap, no es del todo así, ya que predomina el intercambio de ideas, por más banales que estas se puedan considerar.</p>
<p>Batallas, rimas y su contexto</p>	<p>Menciona lo difícil que es que la gente entienda que una batalla no representa al freestyler como tal, en el sentido de que muchas personas visionan y entienden las batallas literalmente.</p> <p>Para él, los exponentes tienen que ser profesionales, para que lo que se diga en la batalla sólo es válido ahí, jamás tiene que trascender fuera de ella.</p> <p>Hace énfasis en la complejidad existente en cada batalla.</p>	<p>Aquí Kirx dice que, no siempre entienden las batallas o se llegan a alarmar cuando alguno de los exponentes toma un papel controversial para usarlo a su favor dentro de la batalla.</p> <p>Deja ver que no todas las personas están preparadas para ver las batallas e incluso para participar en ellas, pues no saben que dentro de esta cultura, todo lo de una batalla, nace y muere ahí, no hay que sacarlo de ese contexto, porque hay personas que aún no tienen ese conocimiento para entender cómo funcionan y tampoco para entender el contenido dentro de ellas, ya que no es sencillo como lo pueden pensar, sino que va más allá de una simple rima vulgar, hay cultura, ideas, posturas y arte.</p>
<p>Diversidad del freestyle en México</p>	<p>Kirx menciona que su cambio de batallar en Puebla con las mismas personas a la CDMX con más de 100 participantes fue algo impresionante, pues había demasiadas ideas, personas de diferentes lugares y bastantes oportunidades. Además, dice que muchos de los freestylers profesionales van a entrenar a las plazas por el nivel tan alto de los exponentes.</p>	<p>Kirx por mucho tiempo estuvo batallando en su natal Puebla, por lo que, incluso para él, lo limitaba en cuestión de siempre batallar con las mismas personas. Al llegar a la CDMX pudo ver la riqueza que hay en la capital del freestyle, pues hay diversidad de ideas, de personas, nacionalidades, incluso de oportunidades.</p>

	<p>Para él, la CDMX es la capital del freestyle en México.</p>	<p>Muchos freestylers coinciden que batallar es lo esencial para aprender y mejorar, Kirx no es la excepción, pues sabe que hay una gran diversidad en la capital del país, beneficia a todos, porque aprenden y mejoran en conjunto. El nivel es tan alto en todos los aspectos, sociales, culturales, políticos y artísticos, que los mejores de la actualidad en México, salieron de las batallas de plazas o por el contrario la utilizan para entrenar y mejorar.</p>
<p>Las competencias, requerimientos personales</p>	<p>Él sólo nos recomienda entrenar por nuestra propia cuenta, no tener miedo y hacerlo, pues se puede perfeccionar con facilidad, simplemente te tienes que dar a la tarea de saber cómo funcionan las batallas.</p>	<p>Desde los inicios del Hip-hop lo principal es intentarlo. Absolutamente todos hacen esa recomendación a los que quieras incursionar en esta cultura. Sólo necesitas las ganas de querer hacer algo nuevo no necesita más que valor, aspecto presente en esta cultura. Intenta, aprende, mejora, es más fácil de lo que parece.</p>
<p>Ascenso a lo profesional en FMS</p>	<p>Para Kirx, el ascenso no es malo, pero tienes que salir a muchas partes del país. Comenta su inconformidad con la liga profesional, debido a que la FMS en ocasiones impulsa a freestylers que no tienen muchos puntos.</p> <p>El ascenso es algo que necesita mucho dinero, talento e impulso.</p>	<p>Incluso los pertenecientes a la liga profesional coinciden en hay fallas dentro de la industria e incluso pueden ser injustas para cada uno de los aspirantes a ser profesionales dentro del movimiento.</p> <p>Kirx deja ver la preferencia hacia algunos competidores que no cuentan con puntos necesarios, pero son impulsados por las mismas empresas, saltando su propio circuito para tener esa exposición deseada.</p>

Jurados y formatos en las batallas

	<p>Deja en claro que el dinero ya no es algo opcional, tienes que invertir en ti mismo para poder llegar a lo más alto, el dinero y el tiempo es algo primordial, sin dejar de lado el talento.</p>
<p>En este apartado habla de su descontento con la llegada de las industrias. Para él, ya no se valora lo espontáneo, se valora que te apegues al formato, ya que, si eres muy diferente en tu forma de rapear y con mucha complejidad, corres el riesgo de no ser valorado y que le den la victoria al que se más conocido.</p> <p>Por otro lado, habla de tongos dentro de la industria, porque no se le dan oportunidades a los nuevos y eso afecta a la escena porque se inclinan más a los ya establecidos.</p> <p>Le gustaría que todos los jurados sean personas que hagan freestyle o sepan del movimiento.</p>	<p>En este punto, Kirx evidencia las fallas que tiene la industrialización de este movimiento, pues no siempre se valora el verdadero estilo libre, sino, todo lo que está más apegado al sistema de las empresas. El freestyle se presta a lo extraordinario, pero en la actualidad, en las industrias, denota lo contrario, ya no se valora esa magia o espontaneidad de los artistas.</p> <p>Por otro lado, habla de las pocas oportunidades a las personas desconocidas o que su nombre no tiene relevancia, pues la industria valora más lo que vende con mayor facilidad a lo inesperado, como lo son nuevos exponentes. Esto está relacionado a los tongos, pues no sólo existe un caso, sino, varios dentro de las competencias.</p> <p>Por último, muchos exponentes están descontentos, es con el jurado, que en ocasiones no tienen ni la mínima idea del movimiento y votan más por el popular de la batalla, tienen falta de conocimiento, de cultura y le dan más importancia a lo ya establecido.</p>

<p>Ventajas de rapear en la banqueta/plaza y escenario</p>	<p>En cuestión de ventajas, Kirx dice que el participar en batallas respaldadas por industrias le da más peso a tu nombre y por ende ya puedes ganar dinero más fácil como freestyler.</p> <p>Por otro lado, en la plaza menciona que no hay manipulación, pero haciéndote un nombre, ya tienes beneficios similares a los de una industria.</p>	<p>En este apartado esperaba algo relacionado a las habilidades, pero Kirx se inclina a las ventajas económicas en las competencias. Habla de la corrupción y la manipulación de la industria para ganar más dinero.</p> <p>Las principales ventajas es el nombre, el prestigio, así como acortar tu camino a la ganancia de dinero del freestyle, pues la industria te da ese impulso, aunque con desventajas dentro del circuito. En la plaza o banqueta no hay mucha manipulación, pero el camino hacia el éxito económico es más largo y complicado.</p>
<p>Competencias internacionales del rap freestyle</p>	<p>Kirx hace una distinción entre los mexicanos y extranjeros en general, para él, es más difícil batallar con los mexicanos por la cantidad de punchlines, es decir, los golpes, tal vez no tienen más flow y contenido que otros, pero son más certeros en sus rimas.</p> <p>Menciona que México y España son los pilares del freestyle en español.</p>	<p>Kirx menciona que México y España son de los mejores en las batallas de freestyle, pues los dos mejores son de estas naciones, Aczino siendo el primero, secundado por Chuty de España.</p> <p>Por otro lado, si bien, México no es de muchas técnicas, pero los golpes contundentes a los argumentos del adversario o punchlines son impresionantes, pueden parecer más simples, pero tienen un impacto significativo en las batallas, sobre todo si se perciben como debate.</p>
<p>Pros y contras de la industria del freestyle</p>	<p>Kirx, nos menciona que el principal aporte de la industria es la expansión del rap freestyle, el poder ganar dinero de</p>	<p>Las industrias llegaron a impulsar este movimiento quitando prejuicios del rap freestyle e incluso a generando empleos del mismo, pero</p>

<p>este y que, en cierta forma, le dio seriedad al movimiento.</p> <p>Por otro lado, como contra, remarca la preferencia de las marcas frente a los freestylers, así como la corrupción y manipulación que hay en las competencias, sin dejar de lado que por los formatos, se vuelve algo rutinario.</p>	<p>las empresas buscan el beneficio propio, impulsando y manipulando algo que les signifique más ganancias, pues no invirtieron dinero sólo para apoyar, sino porque vieron la oportunidad de negocio en esta cultura.</p> <p>Para Kirx, la industria ayudó mucho y a diversas personas, pero lo volvieron algo rutinario y corrupto en el camino, buscando más beneficio para las marcas que para los exponentes.</p>
---	--

Las dos entrevistas presentadas junto con la historia de vida de cada exponente mostró coincidencia en la visión de ambos raperos, pues han destacado temas como la unión, el respeto y la poca valoración de la sociedad mexicana a esta cultura del Hip-hop, además de denotar que no muchos entienden las batallas y por ende, no es algo que les atraiga demasiado, encapsulando la visión del movimiento en prejuicios negativos, que sólo perjudican la imagen del Hip-hop frente a personas ajenas a el mismo.

Al parecer esta cultura no es momentánea, está presente desde la infancia de cada uno de los pertenecientes, tal vez por esa razón, se le tiene un amor y respeto a esta cultura, tratando de sacar lo mejor de ella y llevarla por todo México y el mundo. Vieron ese impulso para seguir adelante, a pesar de las dificultades que puedan hacerse presentes en el trayecto. Los dos freestylers quieren que el Hip-hop sea respetado, admirado y clasificado como se merece, pues si bien es algo sencillo, no todos pueden hacerlo, se necesita tener ese acercamiento para tener el mejor entendimiento y practicarlo como se debe. Además, el exponerte a las batallas, te hace aprender de las personas, crecer como una e incluso puede cambiar tu perspectiva en los temas

que puedan florecer en medio de la batalla. Tanto Ari como Kirx mencionan que necesitas aprender de todo y de todos, me enseñas y yo te enseño. El conocimiento es transformado en armas para futuros encuentros. Se trata de unirnos y crecer juntos, así como ser profesionales y entender que todo lo que se dice en las batallas, es para demostrar habilidades, cultura e incluso tu poder comunicativo frente a las personas.

Pero, aunque pueda sonar bello, no lo es, la industria ha creado una brecha aún más grande de la que ya existía hace años. Sí, muchos ya perciben dinero y se podría decir que viven de esto, pero otros se ven estancados por la falta del mismo, inclusive del tiempo o las oportunidades. Aunque las empresas hayan dado seriedad a este movimiento frente a la sociedad mexicana, no ha sido del todo aceptado, es menospreciado, por la falta de entendimiento del contexto y su historia.

Ambas historias y respuestas, tienen una similitud grande, lo único diferente radica en la postura dentro de lo profesional y lo amateur, pero la esencia es la misma, demostrando que el rap freestyle va más allá de insultar a alguien, es estar dispuesto a aprender, conocer, experimentar y mejorar. El rap freestyle está presente en la vida de muchas personas que sólo quieren que se le dé el valor y seriedad pertinente al movimiento, que se deje de ver como algo malo, pues esta cultura es positiva para todos los que ya pertenecen y los que quieren hacerlo. Actualmente la industria sigue ayudando de manera indirecta en el crecimiento de los exponentes, en cuestiones culturales, obligándolos a salir de su zona, conocer nuevas palabras, personas y culturas, generando ese cultivo intelectual que muchas veces puede parecer pasivo, pero es más activo de lo que se piensa, es el claro ejemplo de que, con conocimiento, habilidad y práctica, se puede llegar lejos. No han dejado de lado otros temas como el favoritismo, la corrupción o la inversión exagerada de tiempo y dinero para llegar a vivir de esto.

4.6. Conclusiones

El Hip-hop conlleva demasiado, tiene una carga histórica, artística y unitaria dentro de cada una de las personas que perteneces a esta cultura. Hay tantos temas a estudiar sobre este movimiento, que sería imposible terminar de comprenderlo por su constante evolución, pero en el caso del rap freestyle pude encontrar y reforzar nuevas ideas de lo que puede significar en los individuos que lo practican.

El rap freestyle de mano de la industria, grandes y pequeñas empresas ha tenido muchos puntos de popularidad dentro de la escena y sociedad mexicana, el camino no ha sido sencillo, pero ha demostrado resistencia a perder popularidad y fuerza dentro de las culturas más importantes en la Ciudad de México. El crecimiento ha sido exponencial, aunque en algunas ocasiones hay estancamientos en los que hace ver el freestyle como algo rutinario e incluso aburrido. La industria ha sabido cómo obtener un beneficio económico de este, así como llevarlo a ser un show de entretenimiento para los espectadores, ha buscado la forma de hacer del rap freestyle y las batallas de rap fácil de consumir y de entender, si es que se tiene la exposición constante en los diversos formatos de competiciones.

Por otra parte, para los espectadores en general, algunas empresas tratan de innovar en cada una de las batallas, para que les sea más atractivo y llegar a más audiencias, pero también puede haber descontento de los mismos, ocasionando rechazo a nuevos talentos en la escena, esto se debe a que las empresas refuerzan el favoritismo hacia determinados freestylers, volviéndolos el sello o cara de determinadas competencias, haciendo que el público se resista a los cambios dentro del movimiento.

En cuestión de los exponentes pudimos observar muchas coincidencias en diferentes voces, desde las mencionadas en los podcasts, series documentales y las más importantes, la de

los entrevistados, la mayoría comparte la idea de que la industria les dio ese beneficio, les abrió la puerta para poder vivir de esto, pero que eso no significaba que fuera sencillo para los nuevos, porque en las competencias pequeñas que están ligadas a la FRF no ofrecen muchos premios en efectivos, no hay suficientes en todo el territorio mexicano y no todas te dan ese impulso necesario para poder obtener beneficio económico. Por otro lado, en relación a la FMS, la catalogan como una de las mejores oportunidades, ya que te da exposición, un sueldo “fijo” durante un año y el crecimiento dentro de la industria, pero llegar ahí es injusto, pues exige demasiado tiempo, dinero, esfuerzo y con pocas posibilidades de ascender, porque cualquier persona en México puede apostar por ascender lo que baja tus posibilidades, además, hay competencias de nivel oro en las que entran más de 150 participantes en una exhibición, complicado de ganar y obtener puntos, ese tipo de competencias te puede ayudar si no estás adentrado a la cultura, pero si ya lo estás y quieres dar el siguiente paso, es difícil, es un sacrificio.

En el caso de las implicaciones culturales, es fascinante pensar que en el rap freestyle puedes aprender de cualquier persona, al haber competencias tan numerosas, los competidores se exponen a culturas, cosmovisiones e historias diferentes, lo que lo hace enriquecedor. Gracias a las pequeñas y grandes competencias, se puede dar un crecimiento cultural e intelectual ya que es más un intercambio de ideas que enviar mensajes, es una argumentación con toma de papeles de temáticas sencillas y complejas donde cada uno de los exponentes pone sus conocimientos y habilidades mentales en escena para debatir y ser el ganador. Además, los freestylers muestran sus técnicas, sus flows, todo lo que los representa, inspirando a los demás competidores e incluso al público, pues una vez que observas y reconoces la complejidad de la improvisación, te gustaría tenerlas sólo por lo llamativo que puede ser.

Aunque la sociedad pueda no estar preparada para algo como el rap freestyle, se va abriendo paso en las historias y pensamientos de los jóvenes, pues no se necesita nada para improvisar, sólo las ganas y querer aprender. Algunas generaciones podrán ver negativamente las batallas, porque algunas caen en lo banal, pero incluso en eso no logran ver el intercambio y mezcla de culturas, ideas, conocimiento, contextos y cosmovisiones, sólo es observar y tratar de entender lo que está pasando, más allá de los insultos. Relacionado a esto, los exponentes defienden al freestyle, no quieren que se siga viendo como algo inútil, pues hay más beneficio del que la gente puede ver, cambia vidas, da segundas oportunidades y da esperanza de que con tus palabras puedas generar un cambio en tu entorno.

En cada batalla creces, aprendes y te transformas, pero no es lindo y ya, sabes que te expones a los comentarios, insultos, a lo inesperado, se necesita una mentalidad fuerte para mostrar tus dones, esparcir tus ideas y que estas sean reconocidas y respetadas en la escena mexicana y del mundo.

El rap freestyle es una forma de debatir, intercambiar ideas, demostración de habilidades y crecimiento cultural -intelectual y personal-, es un arte que se entrena como un deporte, pero, sobre todo, es algo que te salva. Es tan complejo que podría definirlo de diversas formas con base en lo hallado, pero considero que la más acertada sería que el rap freestyle es el arte del debate y la argumentación. Aunque puede que se vea afectado e influenciado por la industria, es lo que representa en los exponentes.

Actualmente se encuentra en expansión y diversificación no sólo en México, sino en el mundo, hay nuevas propuestas, cambios que supuestamente quieren llevar el rap freestyle a cualquier rincón. Pero hablando de México, se encuentra en una catarsis, pues muchos de los profesionales están tomando otro camino, hay surgimiento constante de nuevos talentos en las

batallas de plazas/banquetas. Creo que está rejuveneciendo en cada uno de sus aspectos, a la vez que toma más seriedad, intentando quitar los prejuicios que aún están presentes en el movimiento, pero sin duda alguna, está llegando al punto de quiebre y renovación necesaria para su evolución y crecimiento en la sociedad mexicana.

Por otro lado, el camino del freestyler es complejo, está lleno de obstáculos complicados de superar, para ser un buen exponente y profesional es necesario tener una mentalidad fuerte, aprender y conocer a todos y todo lo que te rodea, para que puedas defenderte y representar tu barrio, región, estado o país. Se necesita dinero, tiempo, sacrificio y talento. Un freestyler en el camino y su consolidación como profesional es el ejemplo de constancia, dedicación, crecimiento personal e intelectual, así como experiencias, talento, un gran argumentador y lyricista, un comunicador.

En cuestión académica, es una investigación que puede ser base de futuras investigaciones relacionadas al freestyle, sobre todo en cuestiones culturales, ya que, no hay exploraciones con este enfoque. Ayudará a tener una percepción diferente al Hip-hop en español. Además, con cada uno de los autores consultados, se puede confirmar que, en esta vertiente del rap, hay un crecimiento cultural/intelectual por la exposición a culturas complejas de los practicantes, la industria puede ser benéfica económicamente para movimientos culturales, también los estanca y los vuelve monótonos al sólo buscar el beneficio de la propia empresa, expande, pero estanca, ayuda a la par que perjudica, incluso para la cultura, como la homogenización del idioma, extrayendo la individualidad de cada uno de los participantes.

Por otro lado, el acercarme directamente a exponente, fue la mejor decisión, porque nadie mejor que ellos para relatar todos lo que pasa dentro del movimiento, cuando empiezan o llegan al punto máximo de exposición en el freestyle, la FMS, sus historias son pertinentes e

importantes, porque visibiliza muchos de los puntos tratados, como la injusticia y beneficio de las industrias en el movimiento y el aprendizaje que hay en cada uno de los eventos y batallas disputadas, ya sea en las banquetas o grandes escenarios, su vida, su historia es el reflejo de todo lo que implica ser un exponente del freestyle en México y cómo este, de mano de la industria te puede dar grandes oportunidades, pero también te puede generar conflictos o problemas dependiendo tu condición económica y social dentro del movimiento.

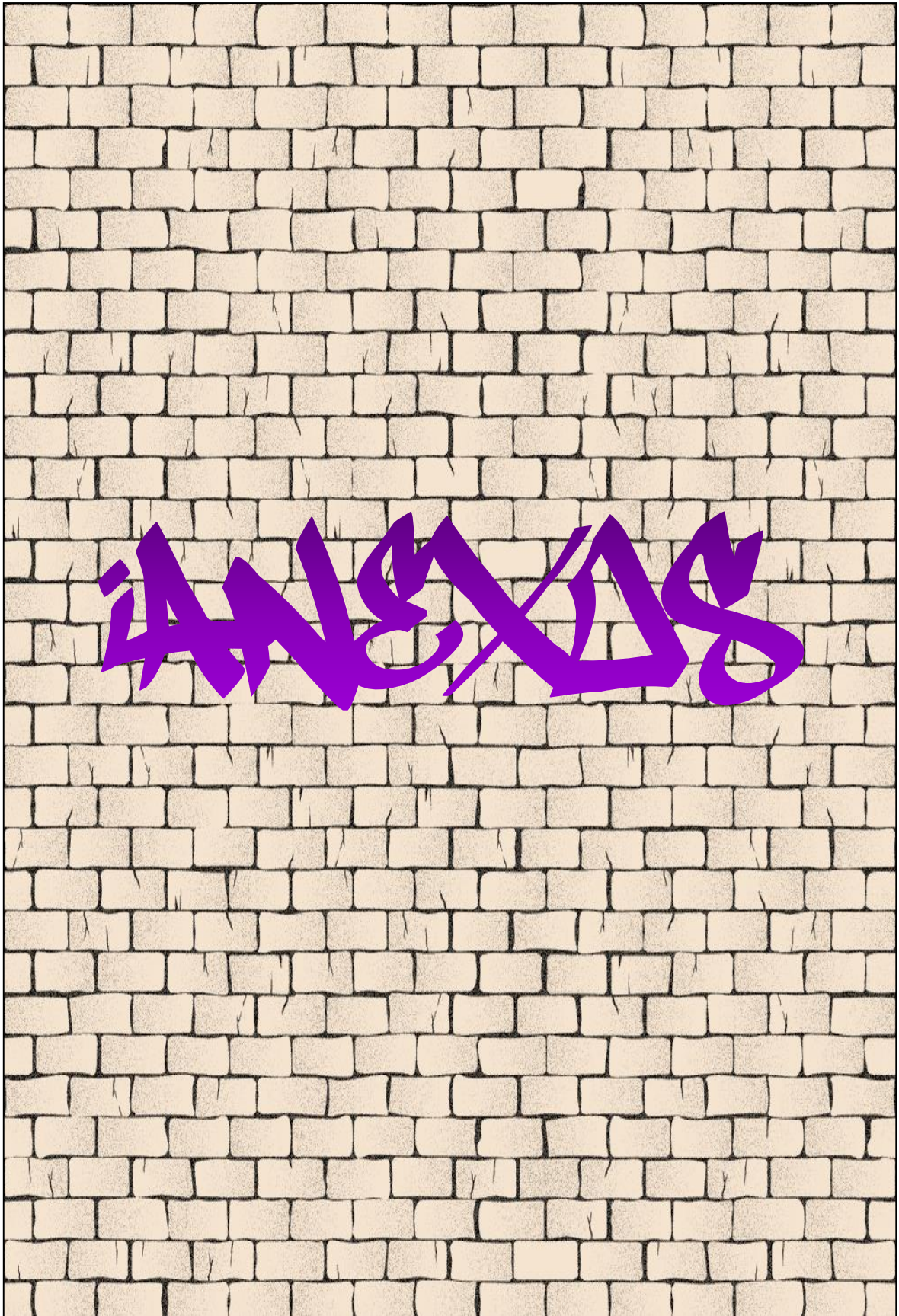
En conclusión, el rap freestyle llegó a México para quedarse, dando oportunidades de vida por parte de la industria, así como crecimiento personal en los pertenecientes al movimiento. Representa a la juventud dándole presencia y poder a su voz en medios de comunicación. Es el arte del habla y argumentación, sin dejar de lado su lado “deportivo” pues necesita de práctica y constancia. Por otro lado, está en su reinención y expansión constante, buscando establecerse más fuerte en la cultura mexicana. Y, por último, para ser parte del movimiento o ser un exponente, sólo hazlo, pierde el miedo, conoce, aprende de cada una de las personas que veas en redes, en la calle, en el transporte, siempre tienen algo que enseñarte, sólo hace falta verlos con respeto y sin prejuicios. Eso es la cultura del Hip-hop y el rap freestyle de mano de la industria en la Ciudad de México, unión, fuerza, respeto, obstáculos, amor, nuevas oportunidades y un estilo de vida.

Referencias

- A. Silbermann, P. Bourdieu, R. L. Brown, R. Clause, V. Karbusicky, H. O. Luthe y B. Watson. (1968). Sociología del arte, UNESCO, vol. XX, n° 4
- Ahassi, C. (2009). *Breakdance: Del performance urbano al agenciamiento corporal* (Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador). <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/646/1/T793-MEC-Ahassi-Breakdance.pdf>
- Alex Olivares. (5 de diciembre de 2016). VICE. Pime: Una vida dedicada al freestyle. <https://www.vice.com/es/article/exv7n7/pime-una-vida-dedicada-al-freestyle>
- ALMAZAN ALCANTARA, E. J. VIVIENDO HIPHOP, CREANDO RAP. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES SOCIOCULTURALES DE LA MÚSICA EN LA CIUDAD DE TOLUCA. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/106214>
- Annechini, A. (Anfitrión). (mayo 2022). ALEMAN: El huracán del RAP. [Podcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=UvcBjDSorLk&t=4158s>
- Barrazas, D. (Anfitrión). (febrero 2021). *Crea tu propia historia | Lobo Estepario | DEMENTES PODCAST #167*. [Podcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=rbxBzcmc2ow&t=986s>
- Bodemer, K. (1998). La globalización. Un concepto y sus problemas. Nueva sociedad, 156(6), 54-71. Recuperado de: https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2697_1.pdf
- Campos-Delgado Amalia E. y Hernández Alberto (Coordinadores). (2015). Actores, redes y desafíos. Juventudes e infancias en América Latina. México: El Colegio de la Frontera Norte, CLACSO. <https://colef.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1014/543>
- Conciertos México. [@conciertosmxico] (2023). 🎤 | *Billboard lanzó una lista con los 50 Mejores Raperos en Español en la que destacan los mexicanos Aczino, Santa Fe Klan, Cartel de Santa, C-Kan, Snow Tha Product, Serko Fu, Alemán, Gera MX y McDavo MX*. [Fotografía]. Recuperado de: <https://t.co/fhVEvg9kmo> | [Billboard lanzó una lista con los 50 Mejores Raperos en Español en la que destacan los mexicanos Aczino, Santa Fe Klan, Cartel de Santa, C-Kan, Snow Tha Product, Serko Fu, Alemán, Gera MX y McDavo MX](https://twitter.com/conciertosmxico)
- Dávila, V. (Anfitrión). (junio 2022). *Master Vic PodcasTV #01 - Babo & Millonario + Peleas Combat Jiu-Jitsu #PPCDSALVC* [Podcast] <https://www.youtube.com/watch?v=1g1Z6dsdBZU>
- Escamilla, F. (Anfitrión). (abril 2022). *Franco Escamilla Tirando Bola Temp4 Ep1 Aczino* [Podcast]. <https://open.spotify.com/episode/3JGjytrZkTbIdY3L5fmTa1?si=512767d5a8154597>

- Espinosa, J. y Sánchez, E. (2020). *La Historia del Hip Hop en México y Distrito Federal*. Consultado el 22 de febrero del 2023. Disponible en: <https://www.calameo.com/books/006488570ccd1bb8da95b>
- FitzGerald, V. (1998). La CEPAL y la teoría de la industrialización. *Revista de la CEPAL*.
- Gary, F. (Director). (2015). *Straight Outta Compton* [Película]. HBO Max. <https://www.hbomax.com/mx/es>
- Ginzburg, Carlo (2016) El queso y los gusanos. *El cosmos según un molinero del siglo XVI*.
- Hall, S. (1984). Notas sobre la deconstrucción de lo popular. *Historia popular y teoría socialista*, 93-110. [hall.stuart.notas.sobre.la.deconstruccion.de.lo.popular.pdf \(unlp.edu.ar\)](http://hall.stuart.notas.sobre.la.deconstruccion.de.lo.popular.pdf)
- Horkheimer, M. y Adorno, T. (1998) *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta. http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/adornot/esc_frank_adorno0005.pdf
- Iamrap.es. (2021). *Fotografía icónica del Hip Hop*. [Fotografía]. Recuperado de: <https://www.iamrap.es/album/listas-musicales/fotos-mas-icnicas-hip-hop/20210712183758076046.html#image-1>
- Interlude. (2018). *The Transformation of Hip-Hop*. [Fotografía]. Recuperado de <https://intrld.com/wp-content/uploads/2018/01/evolution-hip-hop.jpg.webp>
- Johnson, M., & Us, W. G. H. B. T. What Graffiti Has Brought To Us. <https://ihelaine.wordpress.com/2011/06/12/what-graffiti-has-brought-to-us/>
- Landín Miranda, Ma. Del Rosario, & Sánchez Trejo, Sandra Ivonne. (2019). El método biográfico-narrativo: una herramienta para la investigación educativa. *Educación*, 28(54), 227-242. <https://dx.doi.org/10.18800/educacion.201901.011>
- Mantecón, A. R. (1993). Globalización cultural y antropología. *Alteridades*, (5), 79-91. Recuperado de: <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/630>
- Martínez, R. (Anfitrión). (diciembre 2021). *CREATIVO #176 - SKIPER RMZ*. [Podcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=BTOKdumKU>
- Martínez, R. (Anfitrión). (mayo 2021). 116. Aczino [Podcast]. <https://open.spotify.com/episode/3u5Z7wdaVF3RziZWAY5ojW?si=06e268a8af0046d7>
- Montiel, A. (mayo 2022). *El ALEMÁN (rapero) & Escorpión Dorado #AIVolante Hasta entre los perros hay razas* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lh4Lal_rkA8
- NA\$. [@lucifeo_rojo_khaled]. Marzo 2024. #Nast #Fovie #street #life #fastlife #mexico #ilovegraffiti #colors #rreggae #stylelife. [Fotografía]. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/C5BbVCRLRus/?img_index=1
- NA\$. [@lucifeo_rojo_khaled]. Mayo 2020. *FOBIA...NAST #BMC #DBC #FCT #XXXX*. [Fotografía]. Recuperado de: [NA\\$. \(@lucifeo_rojo_khaled\) • Fotos y videos de Instagram](https://www.instagram.com/p/C5BbVCRLRus/?img_index=1)

- Pelle One. (28 de junio de 2011). *Last.FM*. Eric El Niño. <https://www.last.fm/es/music/Eric+El+Ni%C3%B1o/+wiki/history>
- Revista Problemas del Desarrollo, 188 (48), enero-marzo 2017, <http://probdes.iiec.unam.mx>
- Robles, Bernardo. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico. *Cuicuilco*, 18(52), 39-49. Recuperado en 16 de marzo de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004&Ing=es&tIng=es.
- Rothe, Arnold y Mayoral, J.A. (1997). El papel del lector en la crítica alemana contemporánea, en *Estética de la recepción*. Madrid: Arcos, pp. 13-27
- Samuel y Nahuel.g (abril 2021 – marzo 2023). *Freestyle Master Series*. Wiki Rap. https://rap.fandom.com/es/wiki/Freestyle_Master_Series#Historia
- Sano Navajas, Vargas, J. (Anfitriones). (marzo 2022). *Eptos Uno | Crónicas del Rap Episodio 24* [Podcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=fefonUuoMJs&t=0s>
- Santana, M. y Lemuz, A. (abril 2015 – julio 2022). *Rap en México*. Wiki Rap. [https://rap.fandom.com/es/wiki/Rap_en_M%C3%A9xico#:~:text=Primeros%20grupos%20de%20Rap%20\(1985%20%2D%201996\),-Luego%20de%20la&text=Pero%20fue%20en%201985%20cuando,comenzaron%20a%20sonar%20con%20regularidad](https://rap.fandom.com/es/wiki/Rap_en_M%C3%A9xico#:~:text=Primeros%20grupos%20de%20Rap%20(1985%20%2D%201996),-Luego%20de%20la&text=Pero%20fue%20en%201985%20cuando,comenzaron%20a%20sonar%20con%20regularidad)
- Taguena Belmonte, J. A. (2009). El concepto de juventud. *Revista mexicana de sociología*, 71(1), 159-190. [El concepto de juventud \(scielo.org.mx\)](http://www.scielo.org.mx)
- Urban Roosters. (sin fecha). *Sobre Urban Roosters*. Urban Roosters. <https://www.urbanroosters.com/sobre-urban-rooters>
- Vega, M. N. R. LA HISTORIA DEL GANGSTA RAP. *Revista NEUMA ISSN*, 719, 5389. <https://www.scielo.cl/pdf/neuma/v14n2/0719-5389-neuma-14-02-123.pdf>
- Villar Sudek, Luis A. (Anfitrión). (enero 2021). En Cortinas #29: Me asaltaron 5 veces en la combi FT. Aczino. Con Luisito Comunica. [Podcast]. <https://open.spotify.com/episode/7FCqNKRkwwgiL81UjlmeaUL?si=051a27c732a34e45>
- Williams, Raymond (1976). “Cultura” en *Palabras Claves*. Buenos Aires. Fontana, pp. 76-82
- Zeppelin Studio. (Productora). (2022). *La revolución del freestyle* [Serie Documental]. HBO Max. <https://www.hbomax.com/mx/es>

Canciones y batallas utilizadas a lo largo de la tesis (títulos, subtítulos y cuerpo) y recomendaciones.

Aczino vs Rapder Jornada 9 2022. Disponible en: [\(1076\) ACZINO VS RAPDER I #FMSMEXICO Jornada 9 Temporada 3 - #FMS22 | Urban Roosters - YouTube](#)

Aczino vs RC Jornada 5 2022. Disponible en: [\(1076\) ACZINO VS RC I #FMSMEXICO 2022 - Jornada 5 | Urban Roosters - YouTube](#)

Aczino vs Tirpa – Semifinal 2021. Disponible en: [\(1076\) ACZINO VS TIRPA | GRAN FINAL FMS INTERNACIONAL | SEMIFINALES | Temporada 2021 - YouTube](#)

Alemán – Erick Sermón 2023. Disponible en: [\(1076\) Alemán - Erick Sermón \(Visualizer\) - YouTube](#)

Ambkor – Cárcel de oro 2020. Disponible en: [\(1075\) AMBKOR - 9. "CÁRCEL DE ORO" ft. SOGE CULEBRA | "FREE SOLO" \[VIDEOCLIP OFICIAL\] - YouTube](#)

AMØN – Génesis 2022. Disponible en: [\(1076\) AMØN - Génesis \(Official Video\) - YouTube](#)

Ari Carrillo – Chulito y arrogante (álbum) 2022. Disponible en: [\(1076\) 00 - ARI CARRILLO \(Prod. Dayner\) - YouTube](#)

Ari Carrillo – El asunto 2022. Disponible en: [\(1076\) EL ASUNTO - ARI CARRILLO \(Prod. Shantra\) - YouTube](#)

Ari Carrillo vs Gonzo Cuartos 2021 (no completa). Disponible en: [\(1076\) 4tos ARI CARRILLO VS GONZO @valhallabattlesmexico51 - YouTube](#)

AYAX – Pájaro enjaulado 2024. Disponible en: [\(1220\) AYAX - PAJARO ENJAULADO - YouTube](#)

Big Metra – La crema 2010. Disponible en: [Big Metra La crema - YouTube](#)

Brock Ansiolitiko – Lo más profundo 2014. Disponible en: [\(1075\) Brock Ansiolitiko -Lo más profundo - YouTube](#)

Canserbero – Es épico 2012. Disponible en: [\(1075\) Canserbero - Es Épico \[Muerte\] - YouTube](#)

Canserbero – Un día en el barrio 2012. Disponible en: [\(1075\) Canserbero - Un Día en el Barrio \[Muerte\] - YouTube](#)

Canserbero – Visiones 2018. Disponible en: [\(1220\) Canserbero - Visiones \[Guía Para La Acción\] - YouTube](#)

Cartel de Santa – Cosas de la vida 2010. Disponible en: [\(1075\) Cartel de Santa - Cosas de la Vida \(\(Cover Audio\)\(Video\)\) - YouTube](#)

Cartel de Santa – El dolor del micro 2015. Disponible en: [\(1075\) El Dolor del Micro - YouTube](#)

Cartel de Santa – Escucha y aprende 2014. Disponible en: [\(1075\) Escucha y Aprende - YouTube](#)

Cartel de Santa – Soy quien soy 2016. Disponible en: [\(1076\) Soy Quien Soy - Cartel de Santa \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Cartel de Santa – Súbete y ya verás 2014. Disponible en: [\(1075\) Súbete y Ya Verás - YouTube](#)

Chuty vs Lobo Estepario 2021. Disponible en: [\(1076\) CHUTY ES VS LOBO ESTEPARIO MX \[\[\[BATALLÓN\]\]\] - GOD LEVEL GRAM SLAM - YouTube](#)

Dharius – Polvo blanco 2022. Disponible en: [\(1076\) Dharius, Tiro Loko, Dan Sanchez - Polvo Blanco - YouTube](#)

Dominic vs Lobo Estepario Jornada 5 2022. Disponible en: [\(1076\) DOMINIC VS LOBO ESTEPARIO I #FMSMEXICO 2022 - Jornada 5 | Urban Roosters - YouTube](#)

El Chojin – Con todo 2023. Disponible en: [\(1076\) El Chojin y Dúo Kie Ft. Locus y Nerviozzo - Con Todo - YouTube](#)

El Chojin – Para mí es como... 2015. Disponible en: [\(1075\) Para Mi Es Como - YouTube](#)

El Chojín – Rap contra el racismo 2011. Disponible en: [\(1220\) RAP CONTRA EL RACISMO - YouTube](#)

El Pinche Mara & Alemán – Hijos de la calle 2020. Disponible en: [\(1076\) El Mara ft. Alemán - Hijos de la Calle \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Eme Malafe & Lefty Sm – Leyenda 2024. Disponible en: [\(1076\) Eme Malafe X Lefty SM - Leyenda - YouTube](#)

Gabyllonia – Abuso de poder 2017. Disponible en: [\(1220\) Gabyllonia - Abuso De Poder \(Remix\) ft. CANSERBERO, ZPU, NORICK, Silvito - YouTube](#)

Gazir vs Aczino – Final 2022. Disponible en: [\(1076\) GAZIR vs ACZINO - Final | Red Bull Batalla Internacional 2022 - YouTube](#)

Gera Mx – Afuera que tengan miedo 2022. Disponible en: [Gera MX - Afuera Que Tengan Miedo \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Green A – Carta a dios 2015. Disponible en: [\(1220\) Green A - Carta a dios - YouTube](#)

Hispana – Amapola 2018. Disponible en: [Hispana Mamba Negra - Amapola - YouTube](#)

Kartel Aztlán – Bómboro 2012. Disponible en: [Kartel Aztlán - Bomboro - YouTube](#)

Kinto Sol – Ella se fue 2006. Disponible en: [Kinto Sol - Ella Se Fue - YouTube](#)

Kirx Mxrquez – Adicto a ti 2020. Disponible en: [\(1076\) Adicto a ti - Kira Márquez- Smile - YouTube](#)

Kodigo 36 – Graff de por vida 2018. Disponible en: [\(1075\) Graff de por Vida - YouTube](#)

La Banda Bastön Barriobajeros 2019. Disponible en: [La Banda Bastön - Barriobajeros Ft. Yoga Fire & Alemán \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Lefty Sm – Por mi México Remix 2023. Disponible en: [\(1076\) Por Mi Mexico Remix MX - Lefty SM, Santa Fe Klan, Dharius, C-Kan, MC Davo & Neto Peña - YouTube](#)

Lewin vs Azuky Cuartos 2021. Disponible en: [Batallon!!!Lewin vs Azuky|Cuartos|Venom Amazonas \(youtube.com\)](#)

Lil Supa – Fe de errata 2013. Disponible en: [\(1220\) Lil Supa' - Fe de Errata \(VÍdeo Oficial\) - YouTube](#)

Lirika Inverza – Cordura abandonó el nido 2013. Disponible en: [\(1076\) LIRIKA INVERZA / CORDURA ABANDONÓ EL NIDO / VIDEOCLIP OFICIAL / 2013 - YouTube](#)

Lupillo Rivera – Grandes Ligas 2021. Disponible en: [Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Klan, B-Real, Snoop Dogg - Grandes Ligas \(Official Video\) - YouTube](#)

Majestic vs Rapder Semifinal 2023. Disponible en: [\(1076\) MAJESTIC vs RAPDER - Semifinal | Red Bull Batalla México 2023 - YouTube](#)

Millonario – De la calle soy 2019. Disponible en: [\(1075\) Millonario De la Calle Soy \(feat. Big Man, Cartel de Santa & Mery Dee\) - YouTube](#)

Nach & Residente – Rap Bruto 2018. Disponible en: [\(1075\) Residente, Nach - Rap Bruto \(Official Video\) - YouTube](#)

Residente – La cátedra 2017. Disponible en: [Residente - La Cátedra \(Audio\) \(youtube.com\)](#)

Robot95 – Todo El Día, Todos Los Días 2020. Disponible en: [Robot95 - Todo El Día, Todos Los Días \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Sandro Malandro – Huchalamama 2020. Disponible en: [Sandro Malandro Ft. @ElReghosg - Huchalamama \(Video Oficial\) @eagleeyevisions4128 - YouTube](#)

Santa Fe Klan – Hambre 2019. Disponible en: [Santa Fe Klan - Hambre | BENDECIDO \(Audio\) - YouTube](#)

Santa RM – Click Clack 2017. Disponible en: [SANTA RM - CLICK CLACK \(FT. ILL MASCARAS\) \[VIDEO OFICIAL\] - YouTube](#)

Santa Suerte – Bendecidos 2023. Disponible en: [\(1076\) BENDECIDOS - VIDEO OFICIAL - YouTube](#)

SFDK – Yo contra todos 2015. Disponible en: [Yo contra todos \(youtube.com\)](#)

SHO-HAI – Únicos 2022. Disponible en: [\(1220\) SHO-HAI - ÚNICOS \(VIOLADORES DEL VERSO\) - YouTube](#)

Shotgun Willy – Fuego 2021. Disponible en: [\(1075\) Shotgun Willy - Fuego feat. TRAQULA \(Lyric Video\) - YouTube](#)

Skiper vs Jony Beltrán Jornada 4 2022. Disponible en: [\(1076\) SKIPER VS JONY BELTRÁN | #FMSMEXICO 2022 - Jornada 4 | Urban Roosters - YouTube](#)

Skiper vs RC Jornada 11 2023. Disponible en: [\(1076\) SKIPER VS RC I #FMSMEXICO 2022 - Jornada 11 | Urban Roosters - YouTube](#)

Skone vs Lobo Estepario 2021 (no completa). Disponible en: [\(1076\) SKONE VS LOBO God Level Grand Slam 2021 | Guadalajara | Red Bull Batalla - YouTube](#)

Toser One – yo seguiré 2019. Disponible en: [Toser One ft. Santa Fe Klan - Yo Seguiré - YouTube](#)

Tren Lokote – Liga malandra 2 2021. Disponible en: [TREN LOKOTE, SANTA GRIFA, SANTA FE KLAN, PINCHE MARA, SID MSC & UNEX MSC // LIGA MALANDRA 2 // LETRA - YouTube](#)

Vico C – Pregúntale a Tu Papá Por Mí 2023. Disponible en: [Vico C - Pregúntale a Tu Papá Por Mí \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Yoss Bones – Retumbando en la Ciudad 2023. Disponible en: [Yoss Bones x Dharius - Retumbando En La Ciudad - YouTube](#)

Zarcort – Me quieres conocer 2020. Disponible en: [Me quieres conocer \(youtube.com\)](#)

ZPU – Fuera de serie 2020. Disponible en: [\(1075\) ZPU | Fuera de Serie \[Con Letra\] - YouTube](#)

ZPU – He tenido un sueño (Edición 15 Aniversario) 2022. Disponible en: [\(1220\) ZPUxESTHEROVEJERO | He Tenido un Sueño \(Edición 15 Aniversario\) \(Video Oficial\) - YouTube](#)

Zticma vs Aczino Jornada 7 2022. Disponible en: [ZTICMA VS ACZINO I #FMSMEXICO2022 Jornada 7 | Urban Roosters \(youtube.com\)](#)

Zticma vs Majestic Final 2022. Disponible en: [\(1076\) ZTICMA vs MAJESTIC | FINAL | SHAOLIN BATTLES INTER EXPRESS 🌐 - YouTube](#)

GRACIAS

HIP-HOP

Por balvarme

BRISANT DSGRNNIS MON