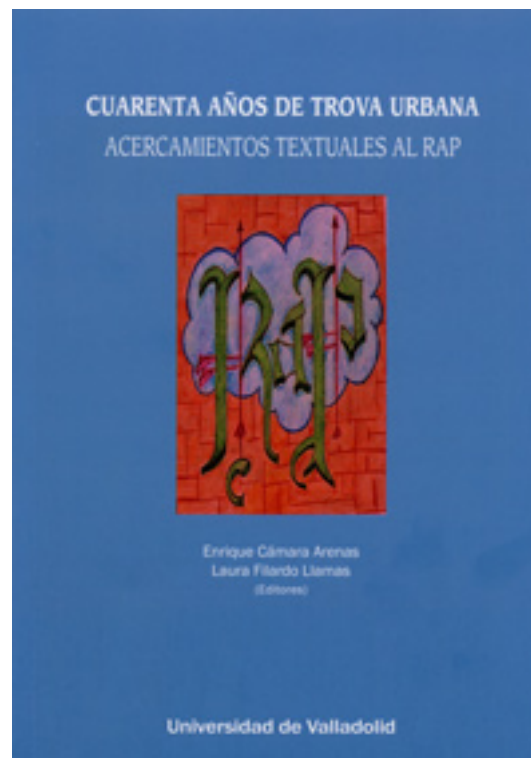

Fecha de recepción: 20 noviembre 2014
Fecha de aceptación: 2 enero 2015
Fecha de publicación: 10 febrero 2015
URL: <http://oceanide.netne.net/articulos/art7-16.pdf>
Oceánide número 7, ISSN 1989-6328

Cuarenta años de trova urbana. Acercamientos textuales al RAP
Enrique Cámara Arenas y Laura Filardo Llamas (eds.). Valladolid: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2014, pp. 191.

Rubén JARAZO ÁLVAREZ
(Universitat de les Illes Balears, SPAIN)

Cuarenta años de trova urbana. Acercamientos textuales al rap (2014), publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, y a cargo de Enrique Cámara y Laura Filardo, constituye sin duda un pequeño tesoro para los interesados en el rap como fenómeno cultural. Desde una perspectiva textual y cultural, este volumen contiene diversos capítulos que en tres secciones hace un pequeño recorrido por los orígenes del rap como fenómeno cultural y musical desde su aparición en Estados Unidos, una pequeña introducción al asentamiento de dicha subcultura en Europa a través de Francia, y finalmente concluye con una breve aproximación a la traslación del rap en el ámbito hispano de autoría femenina. Un volumen recomendable para todo aquel que desee adentrarse en este mundo desde una perspectiva académica y crítica.

Uno de los rasgos más notable de este volumen es su valentía, ya que en el ámbito de los estudios filológicos apenas existen trabajos de estas características en España. Frente a otros géneros líricos como la poesía, de amplia tradición en nuestro país tanto desde perspectivas literarias como lingüísticas, la canción contemporánea en escasas ocasiones ha formado parte de estudios críticos, y tan solo estudios esporádicos en el ámbito de los estudios culturales (Thornton, 1995), desde la perspectiva de la antropología social (Hansen y Hansen, 1991; Eyerman y Jamison, 1998), o desde preceptos de la sociolingüística, con especial atención a la relación entre música e identidad (Trudgil, 1983; Sebba, 1993; Ramptom, 1995; Bentahila y Davies 2002; Alim et al., 2009). Quizás la dificultad de este tipo de trabajos reside en su multidisciplinariedad a la hora de asumir un único marco teórico que permita llevar dicha investigación a buen puerto.

Como indica una de sus editoras, "el rap es un tipo de discurso intrínsecamente complejo en el que comunidad e individuo se construyen a partir de la suma de varios elementos: la práctica social, entendida como elementos relacionados entre sociedad e individuo, la práctica discursiva, relacionada con la producción y el consumo, y el propio texto" (Fairclough, 1999; Richardson, inédito; Filardo, 2014: 9-16). Para ello, los editores han sabido sacar partido a sus consolidadas líneas de investigación y atajar dicho estudio desde una perspectiva textual, matizando siempre dicho marco teórico con conceptos claves en el ámbito de los Estudios Culturales y la Antropología Social. El resultado final es

un libro en el que casi todos los estudios contenidos parten del texto en su afán por comprender el fenómeno rap mediante el empleo de estrategias de indagación propiamente lingüísticas, pero con un tono accesible tanto para el lector académico como para el neófito en estos temas.

Cuarenta años de trova urbana abre dicho debate remontándose a la década de los setenta. En el primer capítulo, Laura Filardo analiza las letras de "The Last Poets" recuperando los conflictos raciales que por aquel entonces sacudían a diversos estratos sociales en Estados Unidos (Cobb, 2007: 42-3), y contextualizando los orígenes de este género a través del análisis de sus textos. Como bien indica la autora, las letras de "The Last Poets" son esenciales para entender tanto el origen del fenómeno rap como su posterior evolución:

Otro de los valores fundamentales de este grupo radica en su conceptualización del rap, que entienden no solo como una revolución, sino como un arte en el que música y poesía se combinan. Ambos rasgos – el intento de lucha social junto con la fusión entre ritmos musicales (con frecuencia de origen africano) y poesías "rapeadas" encima – han determinado en gran medida nuestra concepción del rap y el movimiento hip hop hoy a día de hoy. (Filardo, 2014: 45)

Pedro Álvarez, por otra banda, se adentra en el conflicto racial surgido a través de la dispersión de este género entre autores blancos, tema ya tratado en estudios posteriores por el autor en conexión con el concepto de masculinidad hegemónica (Álvarez-Mosquera, 2011: 57-77). Ambos capítulos permiten al lector reconstruir el fenómeno rap en Estados Unidos en las últimas cuatro décadas para finalizar esta sección con un análisis textual en torno a las letras de Eminem, uno de los autores más comerciales de los últimos años, a cargo de Enrique Cámara.

En la segunda sección nos desplazamos a Francia, cuna del rap europeo por excelencia. Para ello Ana M Iglesias nos ofrece una contextualización sociopolítica del rap francés, Isabel Marc continúa en esta senda y reconstruye los diversos mecanismos de exclusión social y analiza el capital cultural de este subgénero en Francia, tomando como partida sus inicios. Ambos capítulos se complementan a la perfección a pesar de que quizás en

ocasiones la coincidencia de contenidos resulta reiterativa. Ambos capítulos profundizan con éxito en un concepto clave: el espacio cultural sobre el que se generan las sinergias que hacen de Francia la cuna del rap europeo. Sus políticas de inmigración de las últimas décadas generan un espacio único, apelando a la construcción discursiva de la "cité", y a los vínculos afectivos y económicos que calarían entre estos nuevos ciudadanos alienados por un estado que les da la espalda (Iglesias, 2014: 89).

La última sección dedicada al rap femenino, es sin duda un acercamiento valiente a una línea de investigación casi inexistente en la actualidad, tanto en el ámbito hispano como en el ámbito anglosajón. Cristina Vela abre esta sección en la que describe la emergencia de la mujer como sujeto lírico en el rap, pero únicamente desde una postura textual sin grandes aspavientos metodológicos feministas. Stuart Green, por su parte, se centra en la figura de Arianna Puella, con un trabajo que vincula a esta última a una nueva identidad transnacional denominada Atlántico negro español. Dicha aportación se adentra en la disyuntiva entre la mujer hipersexualizada de los videos e imaginario cultural rap (Hobson y Bartlow, 2008: 1-14), y la mujer rapera a través de la identidad hispana. Resulta quizás el trabajo más interesante de esta sección ya que, tanto su análisis, como el aparato metodológico sobre el que se apoya, resulta innovador y clarificador.

Francisco Reyes cierra este volumen con un breve catálogo de la representación más reciente del rap en la televisión española en los últimos años. Es desde luego un punto de partida interesante dado lo innovador de la investigación, ya que no existen trabajos sistemáticos que cataloguen la aparición del rap en medios de comunicación públicos en España. No obstante, y si bien reconocemos que dicho catálogo resulta indispensable para cualquier investigador que quiera adentrarse en este aspecto, los datos de dichas apariciones en televisiones generalistas son incompletos, lo que dificulta su localización posterior. Reconocemos aun así que dicho catálogo se antojaba necesario en el ámbito filológico español como primera aproximación a una labor ingente de documentación que, desde luego, todavía está por hacer en España.

En definitiva, estamos ante un volumen que se acerca desde diversos postulados al fenómeno rap en el ámbito filológico y cultural, un trabajo pionero en España, y que podrá servir no sólo para aquellos neófitos

en este aspecto musical, sino también como ejemplo para futuros investigadores en el ámbito de las humanidades que deseen adentrarse en otros géneros musicales desde una perspectiva filológica concienzuda y académica, sin abandonar su tono divulgativo.

CONTENIDO:

Prólogos de los editores:

De contradicciones y complejidades. Por qué estudiar la función social del rap (Laura Filardo Llamas)

Rapeando el signo de los tiempos (Enrique Cámara Arenas)

Parte I: Tres visitas al rap norteamericano

1. De panteras negras y últimos poetas. Revolución, arte y proverbialización en el caso del movimiento afro-americano (Laura Filardo Llamas)

2. Rastreando la autenticidad en la música rap de Estados Unidos: De la realidad contextual a las evidencias lingüísticas (Pedro Álvarez Mosquera)

3. Marshall Mathers y los `juegos del yo' (Enrique Cámara Arenas)

Parte II: La France en rap

4. El rap francés como historia urbana: Un objeto de estudio multidisciplinar (Ana María Iglesias Botrán)

5. Identidad cultural y contestación en el rap francés old school (Isabelle Marc)

Parte III: El rap femenino en España

6. La construcción de la identidad femenina en el rap escrito por mujeres: Imagen pública y comportamiento verbal (Cristina Vela Delfa)

7. 'Ladies in da house': Femenidad e Hispanidad en el rap (Arianna Fuelleo Stuart Green)

Parte IV: Crónica hispana reciente

8. Medios de comunicación y eventos en la evolución y difusión del rap en España (Francisco Reyes)

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ-MOSQUERA, P. (2011). "Constructing Identity: The representation of Male Rappers as a Source of Masculinity." En *Men in Color: Racialized Masculinities in US Literature and Cinema*, ARMENGOL, J.M. (ed.). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 57-77.

- BENTAHILA, A. y E. DAVIES (2002). "Language mixing in rai music: Localisation or globalisation?" *Language and Communication* 22: 187-207.
- COBB, W. (2007). *To the Break of Dawn. A Freestyle on the Hip Hop Aesthetic*. Nueva York: NYUP.
- EYERMAN, R. y A. JAMISON (1998). *Music and Social Movements. Mobilizing Traditions in the Twentieth Century*. Cambridge: CUP.
- FILARDO LLAMAS, L. (2014). "De contradicciones y complejidades. Por qué estudiar la función social del rap." En *Cuarenta años de trova urbana. Acercamientos textuales al rap*, CÁMARA, E. y L. FILARDO (eds.). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 9-16.
- . (2014). "De Panteras negras y últimos poetas. Revolución, arte y proverbalización en el caso del movimiento afro-americano." En *Cuarenta años de trova urbana. Acercamientos textuales al rap*, CÁMARA, E. y L. FILARDO (eds.). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 27-47.
- HANSEN, C.H. y R.D. HANSEN (1991). "Constructing personality and social reality through music: Individual differences among fans of punk and heavy metal music." *Journal of Broadcasting and Electronic Media* 35.3: 335-350.
- HOBSON, J. y R. D. BARTLOW (2008). "'Representin': Women, Hip-Hop, and Popular Music." *Meridians: feminism, race and transnationalism* 8.1: 1-14.
- IGLESIAS BOTRÁN, A. M. (2014). "El rap francés como historia urbana: un objeto de estudio multidisciplinar." En *Cuarenta años de trova urbana. Acercamientos textuales al rap*, CÁMARA, E. y L. FILARDO (eds.). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 83-102.
- SEBBA, M. (1993). *London Jamaican: Languages Systems in Interaction*. Londres: Longman.
- TERKOURAFI, M. (ed.). (2012). *The Languages of Global Hip Hop*. Londres: Continuum.
- THORNTON, S. (1995). *Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital*. Cambridge: Polity Press.