El regreso del rap en Argentina. El fenómeno Wos.

Autora: Verónica Sequeira

Profesor a cargo: Manuel Carballo

Licenciatura en Periodismo

Universidad Abierta Interamericana

Año 2023

RESUMEN

En los últimos 10 años en Argentina, hay un cambio radical dentro de la industria musical con la popularización del rap y muchas variables fueron las causantes de este movimiento. Entre ellas la apropiación del género como lugar cultural de los jóvenes, de la mano al impacto global de la digitalización y la aprobación de ciertos estándares institucionales que antes lo estigmatizaba.

Si bien la cultura hip hop que nació a principio de los años ‘70 en los barrios marginales de los EE.UU y recién se popularizó en nuestro país en los ‘90; fue nuevamente en los últimos años que los jóvenes volvieron a interesarse y lo modernizaron para transmitir el mensaje de su vida cotidiana, sus experiencias, su pasado, su presente y sus anhelos.

Hasta el 2022 para la industria nacional, las obras y los músicos más influyentes, más vendidos y premiados fueron mayormente del rock y del pop. Por momentos, surgieron algunas excepciones como los destacados en la cumbia en los años 2000 que lograron gran popularidad y cerraron importantes acuerdos con discográficas, giras por todo el país y participaciones en el exterior.

De esta forma, estudiar como la consagración de artistas del estilo llenando escenarios y estadios es un gran movimiento que nace tiempo atrás. El caso de Wos quien alcanzó el máximo premio nacional a la música: el Gardel de Oro del 2022 aplaudido entre sus colegas dentro y fuera del rap.

Rap - Argentina - Música - Hip hop -Freestyle - Plazas - Wos - Red Bull Batalla de Gallos - Batallas - FMS - Recitales - Rock - Flow - Rima - Quinto Escalón - Youtube - Spotify -

INTRODUCCIÓN

El atrapante mundo de la música es tan versátil, amplio y complejo que es difícil elegir un objetivo de análisis. Fue entonces que se decidió seleccionar un género popular de los últimos años de nuestro país. En esta búsqueda, se encontró con sorpresa el resurgimiento del Rap.

De acuerdo a distintas fuentes consultadas, no hay un solo hito clave para demostrarlo, sino que fue completamente multicausal y eso es lo que se va a estudiar en profundidad. Cómo fue su historia, si posteriormente existió un regreso o si en realidad siempre estuvo rondando y otras variantes lograron su reinvención. Cuáles son aquellas necesidades que cubren sus artistas para que sea tan exitosos. Qué tanto importa el reconocimiento de sus pares y del público para su continuidad.

A través de sus integrantes principales descubrir cuán ligado está el Freestyle que se ve en las plazas y en las calles de distintos barrios con las estrellas que resultan luego a nivel nacional e internacional. Por qué es una práctica accesible para los jóvenes y qué es lo que comparten allí.

En este recorrido se detalla por ejemplo qué tan fundamental es que todos los sectores estén relacionados, particularmente entre lo público y lo privado. La necesidad de crear espacios de reconocimiento de los jóvenes y la importancia para un porcentaje del crecimiento del país.

Cuál fue la influencia de las redes sociales, de las plataformas de música y la viralización de las creaciones de sus artistas callejeros. Cómo impacta el surgimiento digital para conformación rápida de sus creaciones. De manera casi contradictoria, pero que en realidad es la base principal: cómo es esta participación presencial de adolescentes con mucho talento para lo en otra época era payar, y ahora es rimar en batallas y experimentar el vivo con el público. Si el cruce de estos campos se logra o todavía se analiza cuál es mejor camino.

Luego de las críticas sufridas como todo movimiento artístico, cómo fue que logró instalarse como difusión de mensajes sobre problemáticas actuales, que si se crean en el conurbano o en la capital, no hay diferencia, sino que es concretamente lo enriquecedor.

Sumado a la magia que logran con sus rimas, su fluidez y rapidez contestataria en la que completan sus shows.

Cuál fue el quiebre por el que la industria nacional comenzó a comercializar e interesarse por las canciones y los músicos más influyentes, cuando antes los más vendidos y premiados fueron mayormente del rock y del pop, inclusive de la cumbia. Qué elementos se pusieron a prueba y debieron modificar sus estructuras en su totalidad, Para lograr sobrevivir en esta época que requiere de cambios constantes.

De esta forma, estudiar cómo la consagración de artistas como Valentín Oliva, conocido como Wos, dieron a conocer este género urbano. Asociado por mucho tiempo como incomprensible para todo aquel que no contase con la misma pertenencia ideológica y a su vez, incapaz de ser masivo. Esa falsa concepción de que si su corazón está en las calles, debe mantenerse allí para seguir vivo y su coronación nunca será en las altas esferas.

Fue entonces que durante dos años ganó diferentes estatuillas de los Premios Gardel, otorgados por integrantes del ambiente, entre ellos periodistas, notables músicos y productores y fue en la última edición que consiguió el máximo, el de Oro. Este logro fue el gran motivo de este análisis para conocer desde otra perspectiva a qué artistas se estaba teniendo en cuenta en la escena nacional. Si esos cánones seguían siendo atemporales o si verdaderamente formaban parte de lo que se estaba escuchando.

Estos son algunos de los datos que se van a exponer para compartir cuál es la tendencia en la música y cuáles son las grandes metas que se desean alcanzar con ella.

ÍNDICE

MARCO TEÓRICO

Los inicios del hip hop y del rap ……p. 5
Su reproducción fuera de EE. UU……..….p. 7
En América Latina también se subió el volumen del rap……..……..….p. 8
Su desembarco en Argentina ……..…….……p. 10

MARCO HISTÓRICO

Las plataformas online marcaron el nuevo estallido del rap……..p. 22
El boom Wos……..…p. 28

DESARROLLO

La romantización de la música……..….p. 30
El freestyle, anclaje del regreso del rap en nuestro país…….…..p. 33
Derechos de autor - industria tecnológica……....p. 41
La retórica de las batallas……p. 51
Canciones de cólera……....p. 55
La pandemia que atravesamos……..p. 67
La euforia post pandemia…….…...p. 69

CONCLUSIÓN……..……p. 75

MARCO HISTÓRICO

Los inicios del hip hop y del rap

El comienzo de este movimiento cultural se remonta a más de 50 años y casi 9 mil kilómetros de distancia entre las ciudades de Nueva York y Buenos Aires. De acuerdo a Martín Biaggini (2020)"El hip hop integra varias prácticas urbanas y se consolidó en las calles de los suburbios de EE.UU en la década de 1970. Allí ante la falta de espacios, las calles se convirtieron en el lugar privilegiado para poder expresarse" (p.18). Pero aún estos datos son acotados para toda su integridad, ya que según al autor contiene: "el baile (break realizado por el bboy o bgirl, la música (los Djs), el arte (graffiti) y los MC o Maestros de Ceremonia (los raperos propiamente dichos). Se define necesario al rap distinto del hip hop ya que se desprende de él.

De acuerdo a su importancia cultural, reconocida a lo largo de la historia, es necesario detallar primero, cuáles son sus orígenes sociales y políticos. "Ésta, nace como una respuesta cultural y juvenil a la desigualdad del modelo económico político capitalista. Siendo por esencia, una cultura denunciante y demandante ante las difíciles e injustas condiciones de vida en las que se encontraba la población marginal de los EE.UU" (Moraga González y Solorzano Navarro, 2005: 81).Fue en esos momentos cuando la ciudad sufre cambios notorios, principalmente económicos, donde las fábricas se trasladan a sus suburbios. "Como consecuencia, en este espacio quedó reunida una población mayoritariamente de color y sumida en la pobreza dando pie a interminables problemas sociales a causa de la discriminación y el desempleo" (Martínez, 2012: 26).

Cada zona en la que se desempeñó el rap en este país, fue distinta y básicamente se desprendieron dos zonas bien marcadas: la este y oeste. Entre ambas se unificaban temas comunes como el tratado de la pobreza y la marginalidad, pero se diferenciaron por ejemplo por el clima, causal de mayores o menores encuentros en discotecas o por sus métricas más rebuscadas o simples (p.21).

Los mayores exponentes de esa época fueron: DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash quienes brillaban con sus presentaciones en las llamadas Block Parties, aquellas fiestas populares de la época. Allí lograban fanatizar a su público

afroamericano y latino, con sus cortes (breaks) de batería y todos sus propios componentes antes mencionados.

Los shows lograban impactar y enardecer a sus seguidores con la animación de sus líderes, Martínez (2012):

> Por esos años era popular la música Disco que surgió como secuela de la música R&B, Soul y Funk; géneros que se resumen en baile, siendo su centro de congruencia las discotecas. Muchos de los jóvenes que venían escuchando y bailando dicha música en los Block Parties, eran acompañados por un maestro de ceremonias o MC (Master ceremony) el cual "…entre canción y canción soltaba sus propias retahílas acerca de esto y aquello y lo de más allá, mientras que el encargado de seleccionar y poner los discos un disc jockey o DJ, preparaba la siguiente tanda musical". Sin embargo, el MC, quien a la vez que animaba a la gente a bailar, contaba anécdotas personales o chistes, sin saberlo estaba plantando la semilla de lo que sería el Rap. De ser un simple instrumento más del espectáculo, pasaría a convertirse en el espectáculo mismo. (p. 26)

Estos eventos fueron convirtiéndose en contrapunto contestatario al surgimiento de la música Disco, aquella elegida por las disqueras para producir y representar por ser el último furor de la moda. De acuerdo al investigador Martínez, fue entonces que las figuras de los MC y los DJ se abocaron a usar el Disco para su performance, adoptándola en cada presentación y se fueron separando del género inicial, comenzaron a trabajar en su propia música y con sus presentaciones en la vía pública, plazas y vecindarios fueron gestando el movimiento del Hip Hop.

Y aunque parezca a destiempo, estos inicios también se dan de igual manera gracias a las tecnologías que se desarrollaron en la época, para ese entonces pensar en los procesadores de sonido, reproducción de audio y grabación. La música resulta ser un trabajo artesanal realizándose con retazos de las canciones que escuchaban los MC y con lo que jugaban los DJ (p. 26).

Eran ellos entonces, quienes cumplían una participación de acompañantes y ya llegando a la década de los años '80 protagonizaban la escena y encargaban de todo lo necesario para continuar marcando el tiempo y atrapar a sus oyentes. "La charla monolítica rimada

que surge de los MC se denominó Rap y sus derivados la sintetización de sonido y beatboxing (ritmo a través de fonemas)" (Martínez, 2012: 27).

Figura 1. Los comienzos del Hip hop.

Su reproducción fuera de EE. UU

En la década de los '80 esta expresión cultural comenzó a ramificarse por otros países.
Por un lado, el lanzamiento de películas que mostraban detenidamente la integración de todos los elementos y el gran valor para los estadounidenses. Una de ellas fue Wild Style de 1983 "Si bien contiene un argumento flojo para su comercialización, éste no es la razón por la que es altamente considerada, sino el uso de los iconos de la cultura hip-hop, que convierten a esta cinta en legendaria"(Wikipedia, 2022).

Reafirmando esta idea, Juan Data, DJ y periodista de la revista especializada en español Hip Hop Nation, le atribuye a la cinematografía una influencia importante a la expansión musical. Puntualmente en 1984 con las películas de breakdance como Beat Street o Breakin' que fueron grandes disparadores (PhatDiggaz, 2021).

La ropa, los graffitis y las canciones comenzaron a apropiarse de una de las ciudades más importantes de Europa, la capital española de Madrid. Especialmente en las afueras, en Torrejón de Ardoz, donde los americanos se establecieron en su base militar. “Esto ocurría en una discoteca llamada “Stones” hecha exclusivamente para los americanos y donde los españoles comenzaron a ir por curiosidad contagiándose de toda esa cultura” (Sandín Lillo, 2015: 27). De acuerdo al mismo autor, los estadounidenses de ese entonces elogiaban tanto ese lugar que lo calificaban como la mejor discoteca de música negra que habían visto, superando a las de EE.UU.

Esto atrajo más y más público de otras ciudades que se adoptaron su baile y su música. Los fanáticos tomaron las plazas para practicar por horas, días enteros. Según Sandín (2015):

> Mientras tanto en Barcelona el punto de encuentro de los breakers fue Plaza Universidad. Allí se reunían miles de B.Boys para bailar, fue todo un boom, al igual que ocurrió en los parques de Nueva York en sus inicios, eso traspasó fronteras y se fue sucediendo también en España y por toda Europa.
>
> Actualmente muchos de los que empezaron por entonces y han seguido practicando Breakdance, actualmente trabajan de eso ya que se ha institucionalizado en forma de concurso/campeonato más serio que lo que trascendía por aquella época (p. 26).

En América Latina también se subió el volumen del rap

Luego de unos 10 a 15 años de su nacimiento, su estallido en el mundo fue rotundo. Latinoamérica no fue una excepción. Tal es el caso de Colombia, analizado por Martínez (2012: 28) que sitúa su llegada en los años 80 ‘s con la incursión del breakdance en los círculos juveniles de Bogotá y Medellín.

El autor plantea una de las mayores causas para la transformación y enriquecimiento de este tipo de movimientos. De hecho, lo fue para los propios africanos y sus futuras generaciones criadas en Estados Unidos. En este caso, existe la transculturación surgida en los inmigrantes colombianos que buscaban el sueño americano y que al vivir en los guetos de la ciudad de New York se empapaban de la cultura urbana y la compartían con amigos o familiares de regreso al país. Para estos momentos, era inevitable entonces,

que esta música empezara a ser parte de aquellos jóvenes colombianos que compartían las crisis, los quiebres de su espacio social.

El cine desde ya, fue otro canal clave para que la cultura Hip-Hop se diera a conocer masivamente en films como Beat Street dirigida por Stan Lathan y electric boogaloo de Sam Firstenberg que muestran el escenario del Hip-Hop en Norteamérica.

Ya para la década de los noventa estaba implantada en los barrios marginales colombianos la cultura urbana del Hip-Hop y todas sus manifestaciones. Martínez analiza que la situación social y política en Colombia por aquellos años era fuerte, peligrosa, con grandes problemáticas a resolver. Se refiere a los grupos narcotraficantes, la corrupción, las agrupaciones al margen de la ley parecían no tener control en ninguna parte y los guetos de las ciudades como Bogotá Medellín y Cali acogían miles de historias de desarraigo y desamparo estatal, pocas oportunidades y delincuencia juvenil, todos estos complejos desequilibrios eran lo que encendían al rap en este país.

Más al sur aún, la televisión fue imprescindible para captar visualmente a nuevos adeptos. Similar a lo ocurrido en Europa; el arribo en nuestro país vecino, en Chile se sucedió de la siguiente manera, de acuerdo a Moraga González y Solorzano Navarro (2005):

> Es así como, el hip-hop, se pudo vislumbrar, por primera vez en Chile, a finales de la década del 70 gracias al programa ‘Fiebre de Sábado’, donde los jóvenes chilenos pudieron conocer los bailes del Robot, Hollyday y Boggie, algunos de las danzas que componen el brakedance (raíz del hip hop). Ésa sería la semilla de un movimiento que arraigaría fuertemente en la comunidad juvenil chilena, porque como señala Claudio Flores, pionero del hip hop en nuestro país, «había una necesidad de algo».

En su estudio ambos relatan como en la década siguiente en las radios ya se lanzan los primeros raps, como «Rappers Delight» de Sugarhill Gang, el tema de Blondie «Rapture»; «The Brake» de Kurtis Blow. Recordando que en Chile se instaló el Régimen Militar, desde 1973 hasta 1990 y por ende,durante casi dos décadas la censura estuvo presente. Pero a pesar de ello, los éxitos musicales mencionados empezaron a

popularizarse entre algunos jóvenes que bailaban aisladamente el break dance de forma underground en las poblaciones de Santiago.

Tal es así que en el caso de la pantalla grande, los autores mencionan las palabras de Lalo Meneses, uno de los integrantes del grupo nacional «Panteras Negras», quien recuerda que «entre todo lo que censuraban, se les pasó una película que se llama Beatstreet, desde ya aquella que dió a conocer la cultura de resistencia de los barrios en Nueva York — y la trilogía «Brakin» (brakedance), con la fuerza suficiente para apoderarse de las calles de la capital chilena. (p. 86).

Con la utilización de diferentes recursos estratégicos, como los medios masivos y la cinematografía, esta expresión cultural a pesar de barreras políticas fuertes, se imprimía con vigor. Las letras se iban adaptando de acuerdo al lugar y al momento de desarrollo y crearon artistas inolvidables para el mercado de cada país. Aconteciendo del nicho del underground a navegar con impronta lo multitudinario.

Su desembarco en Argentina

Antes de adentrarse específicamente en la música, es necesario repasar el contexto socio político nacional. Desde 1976 a 1983 Argentina sufrió su última dictadura cívico militar, años en los que gobernó el terrorismo de Estado de Jorge Rafael Videla. En este doloroso marco, una de las medidas fue la censura y prohibición de diferentes expresiones populares y de sus artistas más conocidos, como por ejemplo, León Gieco, Mercedes Sosa y María Elena Walsh, entre otros.

El retorno a la democracia implicó un importante regreso a la libertad, con un proceso de reconstrucción cultural, político y social, basado en el pluralismo ideológico, de acuerdo a Wortman y Bayardo (2012): “Durante el periodo gubernamental de Raúl Alfonsín (1983-1989), las políticas culturales fueron objeto de intensa preocupación, lo que se evidenció en la creación del Programa Nacional de Democratización de la Cultura, y en la elaboración del Plan Nacional de Cultura de 1984” (p. 6).

Se da entonces, a mitad de los años ochenta, el punto de partida del camino del hip hop. Sobre el que Muñoz Tapia (2018) desarrolla:

> Desde mitad de los años ochenta, en distintas zonas de Buenos Aires y alrededores -como por ejemplo la Galería Jardín, ubicada en el centro de la ciudad, o la “escuelita de Morón”, en el oeste del conurbano bonaerense-, se comenzó a practicar breakdance. Este baile -asociado inicialmente a la música funk, disco y electro- comenzó a bailarse entre jóvenes que habían tenido acceso a estos géneros por la televisión viendo videos, por ejemplo, de Michael Jackson. A este soporte, se le sumaron diferentes películas, cassettes o vinilos que servían para conocer más sobre esta música (p. 5).

Como ocurre con casi todo en nuestro país y más en ese entonces; la convocatoria de boca en boca fue muy importante para sumar a conocidos de conocidos, amigos de amigos que bailaban y había quienes se animaban a rapear, algunos fueron reconocidos con el tiempo. Muñoz Tapia (2018):

> Por otro lado, además de los lugares de baile, había ciertos jóvenes que tenían más “data” (información, discos, videos), y realizaban reuniones en sus casas junto a aficionados. Así, Mario Petruzsky, un b-boy que luego se convertirá en el famoso Jazzy Mel, cuenta cómo muchas veces luego de practicar breakdance iban a la casa de DJ Hollywood –un coleccionista de música y mentor de muchos- en Caballito, un barrio del centro de la ciudad. Hollywood, como otros DJ en etapas posteriores (Black o Ácido), fue importante para distribuir discos y dar a conocer una música que era difícil de conseguir por aquel entonces, usualmente encontrada en disquerías especializadas o facilitada por alguna persona que había viajado al extranjero. (...) (p. 5)

En los comienzos de la presidencia de Carlos Menem, el rap vivió uno de los momentos más eufóricos, de masividad notoria en el país, de la mano de Illya Kuryaki and The Valderramas (IKV) integrado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur; y Jazzy Mel. Sus presentaciones en programas de televisión como Ritmo de la Noche, Jugate Conmigo, hacían estallar la audiencia y sus discos eran lo más pedido en las radios y discotecas. En el caso del primer grupo, su inclinación por el rock combinado con modernidad, distinto fue lo del solista, con la utilización del rap más enraizado.

Por la importancia de estas figuras, Muñoz Tapia (2018) detalla sus comienzos. En el caso de IKV cuenta que pudieron grabar en estudios profesionales y con músicos de

trayectoria, se sobreentiende entonces que disponían de instrumentos de calidad, el acceso a discos, saberes musicales y contactos con sellos discográficos. Fue de esta manera que pudieron concretar su primer álbum, Fabrico Cuero de 1991 con la producción de la multinacional EMI, algo impensado para muchos otros adolescentes.

El especialista pone de manifiesto que su trayectoria posterior parece ser la afirmación de un estilo ecléctico, en el que –nuevamente- el rapeo es uno de tantos otros elementos, combinados con una correcta interpretación musical y letras plagadas de ironía. Músicas afroamericanas –como el funk o el rap- parecían combinarse con riffs metaleros y un estilo vinculado al llamado “rock nacional” y que por supuesto hay que tener en cuenta que Spinetta (padre) era una de las mayores figuras.

Teniendo en cuenta además que muchos artículos consideran que en esta etapa todo se englobaba dentro de este rock and roll nacional. Así nacían bandas como Los Pericos con sonidos del reggae y se los comparaba con los Fabulosos Cadillacs con autenticidad más rockera y los Auténticos Decadentes más del pop. cuando musicalmente eran muy distintos pero el mercado necesitaba generalizar para lograr ventas masivas, en ese momento no había una segmentación tan marcada.

Además sobre la carrera de Jazzy Mel, antes conocido como Mario Petruzky, Munoz destaca que aquel joven de familia uruguaya que vivía en Monte Grande, al sur del conurbano de Buenos Aires, antes de su furor, ya venía rapeando desde los tiempos de la “escuelita de Morón” y que desde pequeño se sintió atraído a la música negra, especialmente el funk y que a fines de los ochenta emprendió una apuesta importante: ser rapero en Brasil. El estudio identifica que en San Pablo logró hacer dos discos (EP). Esto no sería descabellado, ya que otras investigaciones reflejan que la cercanía identitaria racial produjo que llegue el flow primero al país brasileño antes que al resto sudamérica. Luego decide volver a la Argentina, donde con ese “currículum” fue contratado por Abraxas, un sello discográfico independiente que se dedicaba a la música bailable (p. 7 y 8).

Otro de los grupos fundamentales impulsores del género fue El Sindicato Argentino de Hip Hop con premios a los discos de oro y platino, Wikipedia:

Se formó a principios de los 90´s, con el propósito de difundir el Hip Hop en Argentina, elevando al mismo tiempo el conocimiento de dicha cultura. Años más tarde en 1992, 12 jóvenes se arman de instrumentos en vivo Smoler (voz), Derek Dogg (voz), Huexo (voz), Fabri (batería), El Chino (bajo), Marin (guitarra), Alejandro (segunda guitarra), El cubano (teclados y programaciones), El Pipi (percusión) para concretar su plan de desarrollar en su país un género hasta entonces no reconocido. En 1997, El Sindicato graba "Del Barrio y Pide Más" para el primer compilado del Hip Hop Argentino titulado "Nación Hip Hop". Del Barrio es el primer video del grupo, y el que al mismo tiempo lo proyecta internacionalmente. Al año siguiente, hacen giras por el interior del país, y en algunos otros países de América Latina, de esa manera consiguen el éxito under del grupo.

Figura 2. Sindicato Argentino de Hip Hop.

En esta misma línea, de acuerdo al periodista Juan Data (2002), es indispensable reconocer no sólo artistas, sino dentro de las décadas etapas bien marcadas, segmentadas por elementos gráficos, vestimenta, maneras de comunicarse y hasta lugares característicos que fueron creando la cultura del hip hop en Argentina:

> Primera Generación es la “La Vieja Escuela”
>
> Son los que se acercaron al Hip Hop a través del break dance y sus películas, en la primera mitad de los 80’s. Muy pocos quedaron una vez pasada la moda. Se dieron cuenta de que detrás del baile había algo más, el rap, el graffiti, la forma de vestir, pero no llegaban a comprender la unión de esos elementos como un movimiento cultural.
>
> Eran muy pocos y se conocían casi todos entre sí. Interpretaron el Hip Hop a su manera, con lo poco que veían e imaginaban. No tenían fuentes de información fiables, ni predecesores en los que verse reflejados, su nivel sociocultural era predominantemente bajo. Una vez que pasó la moda se convirtieron en el hazme reír de todo el mundo y terminaron aislándose de la sociedad, moviéndose exclusivamente en círculos herméticos.

Además de estas características, el autor valora influencias primarias como Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Break Machine, Nucleous, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash & The Furious Five, The Rocksteady Crew. Y analiza los comienzos en donde no se diferenciaba el rap del electro funk y quienes sí lo hacían lo llamaban la música del break. Con un modelo menos técnico y más visual, recuerda la vestimenta con zapatillas de cordones gruesos y equipos de gimnasia; el pasacasette y los discos de vinilo como clásicos instrumentos musicales. Sobre la implementación del castellano, fueron los pioneros quienes lo intentaban y era difícil ya que nunca antes lo habían escuchado, era complicado evolucionar la métrica y el flow.

Continuando con su evolución, Data propone diferenciar bien a la siguiente etapa:

> Segunda Generación son “Los payasos de la gorra”
>
> Son los que descubrieron el rap a comienzos de los 90’s con la explosión del rap comercial norteamericano y el hip-house europeo. Sabían del break dance de la generación anterior, pero no encontraban la relación directa con ellos. Para esta nueva generación, el rap era algo más cercano a la música techno y dance. Al igual que en la generación anterior, carecían por completo de información

> fidedigna aunque contaban con mayores recursos. Eran igualmente marginados por el resto del underground y ridiculizados por los medios de comunicación, lo que los terminó llevando a recluirse en el anonimato de la misma manera que lo hicieron los de la vieja escuela.

Sobre ellos, el autor enumera las siguientes influencias: Jazzy Mel, MC Hammer, Vanilla Ice, Marky Mark, Technotronic, Twenty 4 Seven, PM Dawn, Snap, C+C Music Factory, KLF. En el vestuario, en este caso, resaltaban las gorras de baseball y las camperas universitarias norteamericanas. Musicalmente, el poco rap que llegaba era infantil, simplón, comercial y básicamente bailable. Los que sobrevivieron a la moda y profundizaron un poco más, descubrieron que también había rap duro, callejero y contestatario con grupos como Public Enemy a la cabeza. Aquí el castellano encajaba mejor y lo perfeccionaban grupos como Jazzy Mel y MC Ninja. “El Rap de la Abuela” de Willfred & la Ganga, Bravo & DJ’s, Mellow Man Ace, Gerardo.

De acuerdo al periodista hay un quiebre en la segunda mitad de los años ‘90, con mayor reconocimiento de los rockeros, pero su vez con un despegue del resto de sus elementos:

> Tercera Generación: “Las Generación Alternativa”
>
> A mediados de los 90’s se produce a nivel mundial la explosión alternativa que trae consigo a La Argentina la revalorización del rap como expresión musical auténtica. Por primera vez el género es respetado dentro del underground y por la gente del rock que lo ven como una música de protesta y esencialmente callejera. La mayoría de los que se acercaron al rap en esta etapa venían del hard core punk, andaban en skate o bien eran jóvenes con mayor poder adquisitivo que habían viajado por el mundo y habían descubierto afuera que el rap era “cool” y no como lo pintaban en los medios de comunicación locales. Para esta nueva generación, el Hip Hop tampoco era un movimiento cultural, no reconocían a los demás elementos. Consideraban al break dance como algo del pasado y no encontraban un vínculo directo entre el rap que escuchaban ellos y el de la generación anterior.

Data además de experto es DJ y desde su mirada subraya que la mayoría de los que se acercaron al Hip Hop en esta generación no lo asumieron públicamente por el

desprestigio que adquirieron de parte de los que venían de generaciones anteriores y venideras. Recuerda que muchos en realidad habían formado parte de la segunda generación y se habían alejado cuando el rap pasó de moda, ahora volvían pero sin atreverse a aceptar su pasado. Una especie de reconversión del artista.

Las bandas que generaban mayor impacto eran Cypress Hill, Beastie Boys, Control Machete, Delinquent Habits, House Of Pain, Onyx. Como gran diferencial de esta etapa, el periodista afirma que el rap para esta nueva generación era algo totalmente opuesto al baile. No les molestaban las fusiones con guitarras distorsionadas. Como parte de la moda menciona los baggie pants. cadenas. buzos con capucha. gorros de lana hasta las cejas y skateboards. El idioma tomó su propio estilo chicano/boricua de Cypress Hill, Kid Frost, Delinquent Habits. Control Machete les vino como anillo al dedo, confirmando la teoría.

Por su parte, ya finalizando el milenio la llegada de internet y la apertura del comercio logran cambios rotundos. Juan Data detalla:

> Cuarta Generación son los “Los emecés”
>
> A finales de los 90’s entra en Argentina el rap en castellano importado directamente de la península ibérica. Los rimadores españoles le habían encontrado la vuelta al idioma y habían aprendido a rappear sin sonar ridículos como los de las dos primeras generaciones, ni imitadores de chicanos como los de la tercera.
>
> Así mismo la expansión de Internet y la total apertura del comercio hacen que el Hip Hop sea mucho más accesible. La información llega por primera vez, con corrección y alcance masivo y la gente empieza a entender de qué se trata eso del Hip Hop y cuales son los elementos de la cultura. Aparece el graffiti con más fuerza que nunca gracias a las revistas importadas. El break dance vuelve a ser reconocido y aceptado. Se respeta a las generaciones primeras como pioneras del movimiento, no así a la tercera.

Para el autor sus mayores influencias fueronFrank-T, 7 Notas 7 Colores, Ari, Violadores del Verso, La Organización, Geronación, Tiro De Gracia, Makiza, Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop, entre otros. En este caso, para él son importantes las revistas de graffiti, black books, el logotipo de Wu-Tang. Ropa Tommy Hillfiger, Fubu y Tribal Gear.

La música sin límites, en MP3 y los foros de discusión en la red. Desde ya, por este entonces no se pensaba otro idioma que no sea el castellano. Abandonan completamente el uso del slang y el spanglish.

En plena transición del milenio, en el 2001 el país atravesó una de las peores crisis económicas, institucionales y políticas de los últimos tiempos. Se implementó el llamado Corralito, por el ministro de economía de ese entonces Domingo Cavallo. La impotencia y bronca masiva causó un grave estallido social con mensajes en las calles al grito ¡Que se vayan todos! El 19 de diciembre, el presidente Fernando De La Rúa decidió anunciar el Estado de Sitio mediante un discurso grabado por cadena nacional y un día después presentó su renuncia, para irse luego del país en helicóptero desde la Casa Rosada.

Varios meses después las manifestaciones continuaron y también los cambios de presidencia. Ante este rotundo estallido económico y social atravesado absolutamente por todas las clases, el rap y la música en general no era ajeno, las familias luchaban por no caer en la pobreza y era impensado producir música. (Muñoz Tapia, 2018: 116).

Una leve inyección del género se otorgó con la creciente fama de un joven rapero estadounidense y retomando la idea de la importancia de la cinematografía para su propagación, en el 2002 hubo una intromisión destacada. Se trató de la película biográfica del cantante en ascenso Eminen, llamada 8 Mile. En donde es un escenario dramático de lucha contra la discriminación, la pobreza y la criminalidad que sufría en la ciudad de Detroit, se graficó su capacidad de enfrentarse en cada fecha contra sus rivales y sus logros dentro del ámbito por ser rubio y blanco; completamente opuesto a lo que se conocía, desde luego, tema recurrente dentro y fuera de las rimas.

Esto además de presentar su caso particular, dejaba el claro mensaje de la apertura que podría llegar a tener a futuro el rap. Además generó curiosidad no tanto por los fanáticos originales musicales, sino por quienes no tenían ningún conocimiento sobre el mundo del hip hop y del underground norteamericano.

Años después, en diciembre del 2004 el país sufre la tragedia de Cromañón. El incendio en el boliche República de Cromañón ubicado en el barrio de Once en la Ciudad de Buenos Aires, en donde 194 personas resultaron fallecidas por quemaduras, asfixia e

intoxicación y hubo más de 1500 heridos. La banda que se presentó esa noche fue Callejeros, acusada de promover el uso de este fuego artificial. Se inició un juicio político y destitución del vicejefe de gobierno de la capital, Aníbal Ibarra y el encarcelamiento de Omar Chabán, gerenciador del local.

Las presentaciones de las agrupaciones musicales de rock estuvieron bajo la lupa. Los próximos años fueron más difíciles para toda la industria relacionada a los espectáculos de cualquier tipo, que incluyó el cierre de locales y mayores medidas de seguridad y restricciones en diferentes ciudades del país, no sólo en la capital (La Nación, 30 de diciembre de 2019).

Quizás esto también influyó para que poco tiempo después se consiga establecer una etapa distinta, determinada por la máxima oportunidad profesional de freestyle de todos los tiempos. Esto fue en el 2005 cuando arribó la multinacional de bebidas energéticas Red Bull con la competencia “Batalla de Gallos”, la primera ganada por el MC11 Frescolate, quien luego viajó a Puerto Rico, donde obtuvo el título como el primer campeón internacional en habla hispana. Aunque parezca disparatado, era muy importante forjar un lazo allí donde hay una marcada población latina estadounidense.

Porque algunos autores ven los inicios de reggeatón como los primeros pasos identitarios de la música under y Daddy Yankee con su tema Gasolina fue una revolución del hispanohablante para capilarizarse en el mundo. La generación gestante ya estaba familiarizada con esta mixtura latinoamericana, para que tiempo después les sea natural adentrarse en ella como compositores y se continúe su ciclo con grupos como Calle 13.

Retomando el trazo que se construía en nuestro país, Muñoz Tapia (2018) plantea el contexto:

> En paralelo a estas experiencias existían otros jóvenes provenientes de las clases populares desperdigados por todo Buenos Aires que hacían rap. Suertes de marginales entre los marginales, en el sentido de que hacían una música que aún no era masiva en sus barrios, donde predominaban la cumbia y el rock. Gracias a una serie de promotores del género y a los adelantos tecnológicos que muy poco a poco se hacían accesibles, realizaban algunas grabaciones, competencias de freestyle, pequeños recitales o fiestas, como por ejemplo, los eventos que

> realizaba el Maestro Shao, un MC y organizador de eventos de Villa Caraza, al sur del conurbano de Buenos Aires. En suma, se empezó a gestar un rap que no era producido con el soporte de los majors, programas de televisión y radios, en torno al cual se entrelazaba una red de personas que con cierta recurrencia sabían dónde ubicarse, por internet o en espacios específicos, frecuentando eventos autogestionados y ciertos boliches, como Fuges en el barrio de San Telmo, o Melonio en San Cristóbal (p. 118).

Es importante destacar que se realizaban fiestas en la ciudad de Buenos Aires, en las discotecas Opera Bay, Lost (en Club Aráoz) o Club 69 (Niceto Club), con buena ubicación para la visita de extranjeros, turistas y mucha mezcla social de jóvenes con distinto poder adquisitivo. En estos lugares el hip hop era tomado como algo de moda, de “onda”. Por ese entonces, entre lo más escuchado se encontraban los discos de los raperos estadounidenses Outkast, Eminem, Nelly, 50cent, Dr.Dre. (Muñoz Tapia, 2018: 118).

Ya para el año 2012, un hito importante fue la realización del Quinto Escalón. De allí surgieron los músicos más talentosos del género y que más facturan en el ámbito nacional e internacional. El periodista y productor audiovisual Reches (2018) desarrolla:

> El Quinto Escalón nació en 2012. Un pibe que iba al secundario por el barrio, organizó una competencia de freestyle en los escalones de entrada al Parque Rivadavia. En ese entonces, no era consciente de que estaba fundando un mito.
>
> El pibe se llamaba Alejo; al poco tiempo se sumó un Muphasa, y organizaron el certamen de a doscientos freestylers por fecha, con algunas premisas básicas. El marco de la batalla rítmica y verbal de alto voltaje era el respeto y el cuidado del otro, el cuidado del ambiente donde competían, la buena convivencia con los distintos actores del lugar.
>
> El Quinto Escalón creció tanto que, a los cinco años, tuvieron que suspenderlo porque la cantidad de público que se acercaba superaba las posibilidades de alojamiento del parque. ¿Qué había sucedido en el medio? Redes sociales mediante, el rap argentino había dejado el under y el halo místico de la subcultura, para volverse un objeto de consumo masivo (p. 76).

Lo que lograron estos escalones fueron mucho más de lo que se pensaba. Fue la cuna de los representantes del género que suenan cada vez más fuerte y durante 5 años logró

que cientos de miles de jóvenes se interesaran por la capacidad de la palabra en pleno enfrentamiento musical. Que lo que parecía de unos pocos se convirtiera en algo súper popular. Ese semillero del que salieron artistas que batallaban pero también otros que producían videos y hoy son estrellas, como Bizarrap. “Pero con el éxito en las manos, los caminos comenzaron a separarse. Tanto Muphasa como Juan buscaban continuar con las batallas y con la producción, mientras que Alejo se distanció para dedicarse a su carrera artística” (La Nación, 1 de octubre de 2022).

Figura 3. El mejor #KINGTO de la historia. ¡Gracias!. El Quinto Escalón.

Precisamente de esta competencia surgió uno de los más influyentes de los últimos años. Se trata del rapero, freestyler y actor Valentín Oliva, conocido como Wos o WOS DS3 quien participó de los encuentros desde los 14 años y finalmente en el 2016 se consagró campeón sin dejar de perfeccionar su estilo. En el 2017 logró batallar la final Red Bull destacándose como el mejor de la Argentina.

Figura 4. Wos en El Quinto Escalón.

Luego de varios álbumes de estudio, se dedicó a trabajar sus propias presentaciones en vivo (Wikipedia):

> Surgió en la escena de las batallas de rap entre freestylers, y fue campeón en varias ocasiones de la competencia argentina El Quinto Escalón, que lo impulsó a ser uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. Además fue campeón de la FMS Argentina 2018 y del torneo internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018, al vencer al rapero Aczino en Buenos Aires, tras haber sido subcampeón la edición pasada frente al mismo en México (Wos músico, 2023).

En el mismo sitio se detalla todas sus influencias rockeras y su larga lista en las fechas de sus competiciones, también cómo continuó su recorrido después de transitar el campo amateur e inició su carrera musical profesional: “en 2018 lanzó su primer sencillo, Púrpura, un trap agresivo. En 2019 lanzó su primer álbum de estudio, Caravana, cuyo sencillo de presentación, Canguro, se colocó entre los 10 primeros puestos de las listas argentinas por varias semanas”. Además figura que al año siguiente, fue gracias al cual logró ganar tres Premios Gardel por mejor nuevo artista, mejor canción urbana/ trap y canción del año y mejor diseño del año. También logró ser nominado para los premios

Latin Grammy, por mejor nuevo artista. En ese mismo 2020 sacó el EP Tres puntos suspensivos. En 2021 lanzó su segundo álbum de estudio, Oscuro éxtasis (Wos músico, 2023).

MARCO TEÓRICO

Las plataformas online marcaron el nuevo estallido del rap

Antes de la era digital, todo parecía más limitado en comparación con su progresión: los cassettes y los cds, tenían determinada estructura, debían reproducirse en aparatos específicos, contar con espacio donde guardarlos y cada uno de ellos contenía un máximo 60 minutos de música. Además había una diferencia notoria entre el propio sonido que había sido trabajado profesionalmente, en comparación con las copias grabadas de manera ilegal. El periodista Franco Varise (21 de diciembre de 2020) detalla esta transición:

> Los discos de vinilo habían pasado a un segundo plano, al punto de transformarse en una rareza botánica. ¿Cómo era eso? La gente concurría a una disquería (nada de comprar por internet) para sumergirse en las bateas y elegir una cajita cuadrada de 12 por 12 centímetros con un disco plateado adentro que contenía la música (a lo sumo se grababan cassettes como antigua forma de piratería). Ese disco se reproducía en compacteras y la música no podía copiarse o compartirse entre personas. El walkman y los aparatosos discman eran la manera primitiva de escuchar música de manera portátil. Visto desde esta perspectiva, el acceso a la música requería de cierta voluntad personal. Así era la vida preinternet: uno no se topaba con sus inquietudes culturales sino que había que ir a buscarlas.

Comparable al lanzamiento de un cohete, en 1998 se oficializó la llegada de uno de los productos más radicales que cambiaron la vida y la utilización de internet: Google. Varise en su informe determina que el buscador desplazó instantáneamente a sus competidores larvados y provocó una revolución. El algoritmo para encontrar ítems en la red de redes funcionaba mejor que ninguno y la indexación de contenidos aumentó exponencialmente. Su acceso a internet todavía era una cuestión no portable, pero la música ahora se había transformado en un archivo descargable y compartible en un nuevo formato: el MP3.

Ahí es cuando el relanzamiento del rap es primordial, con una paulatina democratización de las tecnologías, en tiempos de quiebre económico-social (Munoz Tapia, 2018):

> Esto opera como contracara de la crisis y posterior reconfiguración de los big 4: Universal Music Group (Vivendi), Sony Music Entertainment, EMI Group y Warner Music Group. Las nuevas tecnologías digitales, en primer lugar, facilitan el acceso y distribución de música, al tiempo que se imbrican particularmente a la creación de cierto tipo de músicas, como el rap y la música electrónica.
>
> Pero, ¿cómo se da este proceso en el rap de Buenos Aires?
>
> A nivel general se avanza hacia la auto-producción de discos, canciones y videoclips, generándose un proceso de 'desintermediación' (Gallo y Semán 2016), en el que los músicos y los consumidores tienen un mayor margen de acción respecto a los majors, los managers, la televisión y las revistas para producir, consumir y difundir la música. Tal desintermediación está en directa relación con la instalación de 'mediaciones' digitales (p. 115).

La audiencia es la que marca su comercialización y su estudio va a permitir comprender a quiénes se les habla en cada canción. De acuerdo al Sistema de Información Cultural de la Argentina (SICA) del año 2017 son interesantes los siguientes datos:

> Los años de la adolescencia y hasta aproximadamente los 25 años son el período de mayor nivel de consumo cultural en todos los lenguajes (editorial, audiovisual y musical) ya que el desarrollo y la formación de la identidad se realizan tanto a través de la educación formal como a partir del consumo de contenidos culturales (p. 3).

En este mismo análisis se tiene en cuenta la asistencia a espectáculos en vivo, factor esencial en el género estudiado, ya que naturalmente los artistas crecen en las batallas callejeras. Se demuestra que los jóvenes son el grupo que más participa de estos shows con casi un 29%, valor que desciende en cuánto aumenta la edad llegando a que sólo el 8% de los adultos de 65 años y más asistieron a recitales durante 2017 (p. 5).

Con el objetivo de estudiar cuantitativamente los bienes y consumos, el Centro de Investigaciones Sociales UADE VOICES en el mismo año, determina que casi la mitad de los argentinos prefiere realizar actividades culturales en su casa, mientras que un 33% se inclina por salir, y otro 13% disfruta de ambas cosas (p. 3).

Estos datos se diferencian entre el acceso económico, la ubicación geográfica y las elecciones propias de cada salida y brindan más factores en común (p. 4):

> • La preferencia por permanecer en el hogar aumenta entre las mujeres (53% contra un 43% de los hombres) y a mayor edad. También se observa una fuerte correlación con el nivel socioeconómico de los respondentes: mientras que solo un cuarto de la clase alta y media-alta declara inclinarse por quedarse en casa, esta proporción escala al 40% de la clase media y asciende aún más en los sectores bajos alcanzando al 57%. Geográficamente, el estudio revela además que mientras las "salidas" son más comunes en la Capital Federal (51% prefiere salir), esa proporción se reduce al 39% en el Gran Buenos Aires y cae al 29% en el Interior.
> • Quienes se quedan en casa lo hacen mayormente por comodidad (53%) y economía (32%), mientras que salir del hogar se prefiere básicamente porque genera placer como actividad en sí misma (32% lo hace solo "para salir de la casa" y un 27% por "gusto").

Ahora bien, la utilización de la información digital es tan amplia como infinita, entonces lo mejor es achicar ese marco para comprender su empleo con fines culturales. Según el SICA "alrededor de 4 de cada 10 entrevistados declaran hacerlo al menos una vez por mes (43%), y de hecho, un 28% lo hace varias veces en una misma semana".

Además, es elemental diferenciar entre quienes solo escuchan el material y quienes lo descargan, ya que esta segunda etapa exige un concepto de un mayor fanatismo. Es entonces, que CIS UADE VOICES consultó sobre las áreas culturales que podrían ser las elegidas y la diferencia de público respecto de la descarga de contenido. Sus conclusiones fueron que la música adquiere un lugar central en los consumos culturales de los argentinos a través de la web: un 48% declara escuchar y un 32% la descarga. Y continúa:

> Escuchar música online crece a menor edad y fundamentalmente en Capital Federal donde alcanza 61% de los entrevistados. La "descarga de música" presenta una tendencia inversa en términos socioeconómicos, es decir, crece a medida disminuye la condición social, y la lectura de artículos culturales prevalece entre mayores de 30 años (35%), en sectores medios y altos (casi 4 de cada 10

contra un 26% de personas de estratos bajos) y tiende a ser mayor en la Capital Federal (38%) que en Gran Buenos Aires (34%) e interior (31%) (p. 4 y 5).

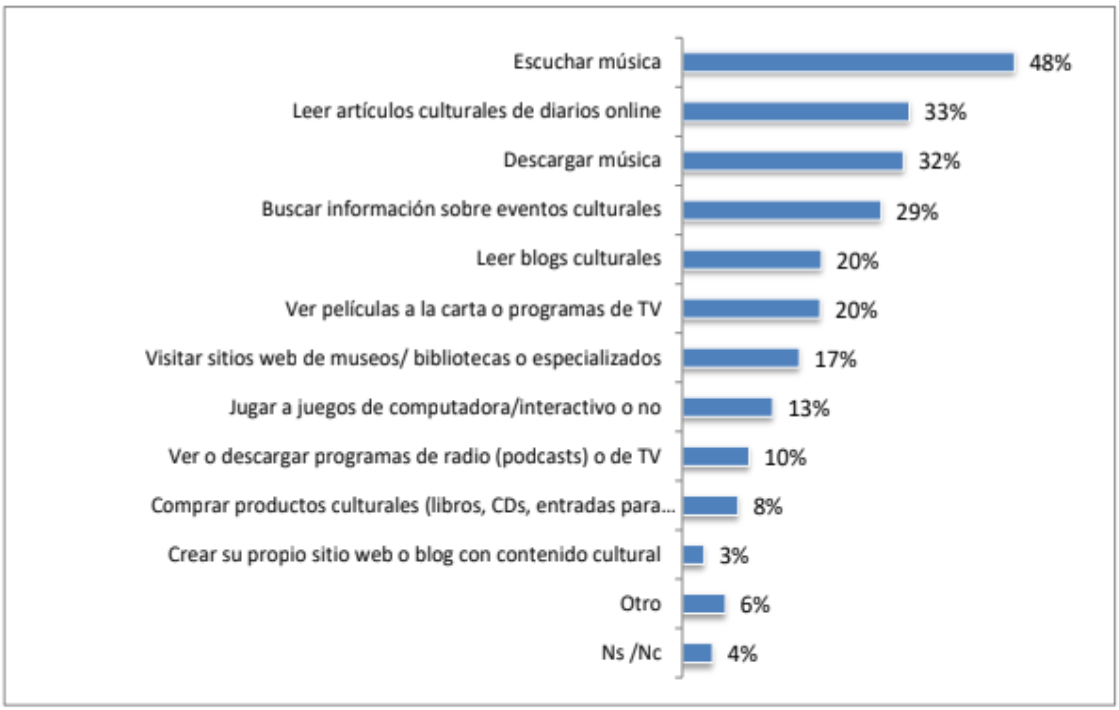

Figura 5. Población de 16 y más años que declara usar internet con propósitos culturales. UADE - VOICES!

El rango etario es otra de las variables que construyen las preferencias musicales, con tanta variedad de estilos, donde la mayoría de ellos no cambia a través del tiempo. Por ejemplo, el tango sigue siendo más escuchado por los adultos mayores a pesar de la incursión de los jóvenes y la fusión con otros estilos más modernos en este último tiempo. Lo interesante con tanto cambio tecnológico es saber el medio por la que se escucha, dato que para la industria es vital para saber por dónde comercializarla. Para ello, el SICA detalla:

> Aun así, el consumo joven adquiere algunas características específicas cuando se analizan la frecuencia, los géneros y los soportes utilizados.
>
> Los jóvenes son los que escuchan música con mayor frecuencia (todos o casi todos los días), con lo que se diferencian significativamente del resto de la población: 81.3% jóvenes, 61.6% adultos y 46.6% adultos mayores.
>
> Otra práctica en la que se verifican algunas singularidades es la escucha de música por internet (online o vía descarga), ya que el 86% de los jóvenes emplea

> ese medio, contra del 51% de los adultos y el 11% de los adultos mayores que también lo hacen.
>
> También respecto del soporte de escucha se registran grandes diferencias por edad: mientras dos tercios de los jóvenes usan el celular todos los días para escuchar música, sólo una cuarta parte de los adultos lo hace y es una práctica muy marginal entre los mayores de 65 años.
>
> Si bien la proporción de jóvenes que escucha radio es menor a la que se verifica en el resto de las franjas etarias (56% vs 74%), se trata de una práctica muy asociada a la escucha de música. Por eso, los programas de radio musicales son los más elegidos por los jóvenes radioescuchas (64%), mientras que sólo el 14% de los mayores de 65 opta por ellos (p. 11).

Lo curioso es que en el mismo estudio, incluso se refiere a que los jóvenes no bajaron la tendencia de consumo del 2013 al 2017, a pesar del crecimiento de las plataformas online.

Dentro del campo de la interacción digital, la brecha etaria de usuarios es muy marcada y amplia. La encuesta revela que el 90% de los jóvenes tiene cuenta en Facebook, contra el 55% del resto de la población; y más de la mitad de los jóvenes (55%) tiene Instagram, pero solo el 20% de los adultos y apenas un 1% de los adultos mayores de 65 años. Esto mismo pasa con su participación activa, a través de comentarios y contenido que generan y comparten entre sus pares (p. 14).

Ya adentrados entonces en el análisis digital, ampliamente gobernado por esta franja etaria y su poder en la escena musical, entenderemos la observación de Reches (2018):

> El rap argentino aparece en más de cinco millones de publicaciones de Google. Personajes como Wos y Acru, que arañan los veinte años, hoy son celebridades en términos numéricos. Solo el video de la final internacional de freestyle en la que Wos –el último campeón argentino– participó el año pasado tiene diez millones de visitas. Esto, en términos televisivos de Argentina, equivale a más de cien puntos de rating. El tema de Acru “Siempre”, comienza diciendo que “si dios existe es un freestyler”.
>
> Vuelto video desde 2015, esa frase fue escuchada por cinco millones de personas. Para contextualizar la importancia de estos números: el video más visto

> de Charly –una versión de “Promesas sobre el bidet”– tiene ocho (millones). La final iberoamericana más vista, con la participación del argentino Dtoke, fue vista treinta y dos millones de veces (p. 73).

Sobre esta revolución musical las plataformas permiten de manera gratuita subir el contenido y que sea escuchado, visto y compartido por cientos de usuarios por minutos. El periodista y DJ Mariano Del Aguila (2017) sostiene que “ya sea grabada previamente, reproducida en vivo y en directo, online o por streaming, la música parece llegar hoy a todos lados, revolucionando a la vez el concepto de “público”. Y confirma que como nunca antes, las audiencias no son receptores pasivos de lo que consumen sino que cumplen y asumen un rol activo, directo y sin intermediarios, comprometiéndose entonces, en la difusión, valorizando, con críticas de lo que se produce hasta en algunos casos financiando proyectos (p.14).

Aunque parezca un detalle, todo lo que antes estaba contenido en un soporte específico, vendido y trasladado de forma física, ha cambiado con la salida del mp3 en adelante. Para estar al día, todo esto implica cambios en su oferta: los shows, las canciones (ya no álbumes con varios temas, sino en su unidad) y la posibilidad de interacción. Del Aguila brinda confecciona en detalle cada uno de estos cambios:

> La canción
>
> Tal como en tiempos del single o del simple, la canción ha ganado autonomía. En términos prácticos, un músico puede entrar al estudio a grabar un solo tema. Incluso desde una grabación más hogareña puede lograr un registro sonoro de buena calidad o directamente realizar un videoclip.
>
> La canción puede funcionar por sí misma como una carta de presentación (tanto para el público como para otros actores de la industria), como un adelanto, como material de difusión o incluso transformarse en una producción especial y autónoma del resto del material. Lo importante es definir cuál es nuestro objetivo con ella.
>
> El videoclip
>
> Los dispositivos reproductores de videos se han convertido en un soporte destacado (hasta se puede conectar un USB y reproducir videos en una televisión), transformando al videoclip en un contenido protagonista. Con un amplio rango de inversión, hoy podemos subir videos a Internet fácilmente. Es

más, una canción se puede subir a las plataformas con sólo una imagen (p. 16 y 17).

Hasta este momento se asemeja a un retoque de lo anterior, pero una nueva terminología fue perfecta para determinar particularmente el gusto de cada consumidor: Las Playlist. Según el periodista y DJ “las listas de reproducción están en auge y no necesariamente implican listados de temas, también pueden ser programas de radio, listas de mixtapes, etcétera. software que funcionan como biblioteca (las “nubes”), cuentas de usuarios en algunas plataformas (Grooveshark, Spotify, Soundcloud, YouTube,etc.)” y que además de ordenar, nos brinda herramientas para agruparlas por género, décadas, autores, temáticas, favoritos etc (p. 23).

Spotify merece un apartado especial ya que fue la revolución que precisamente necesitó de la aprobación de la industria para su desarrollo y crecimiento. A diferencia de otras, como Youtube donde su objetivo fue la publicación de videos de cualquier índole; esta en cambio, nació con el único fin de tener a la música como protagonista. En la serie “The Playlist” lanzada en Netflix se detalla con claridad lo difícil que fue para su creador, Daniel Ek, especialista en tecnología y empresario, la introducción de la idea de música gratuita en las discográficas, ya que ellas determinaban los derechos de autor y sus ganancias.

Aquí también exponen que los artistas dudaban de la posibilidad de que esta apertura del mercado generara una competencia difícil de poder cumplir, porque ante más oferta de artistas, el público habría de diversificar más su atención. Como contrapartida, si bien antes el camino del cantante para llegar al éxito, era complejo por el oligopolio existente, esto exigía cierta calidad, trayectoria, renombre, la mayoría de los casos les aseguraban la carrera, el público tenía a sus top ten favoritos y las ganancias para cada uno eran millonarias.

Fue entonces que este proyecto recién pudo entenderse como una solución cuando se vieron las gigantescas pérdidas que sufrían todos sus participantes: desde los mayores inversores hasta el menor trabajador, debido a la masividad de las plataformas ilegales, especialmente Pirate Bay, que permitía descargar gratuitamente el contenido. Por ende, Spotify debía ser diferente además de superar las adversidades legales para que sea aceptada. Para ello, fue ideal que se originara en Suecia porque allí, Per Sundin (Ulf

Stenberg), el presidente de Sony de ese país fue quien finalmente acepte el trato después de varios intentos.

Fueron 2 años de trabajo para que la empresa sea verdaderamente distinta y proponga en el año 2006 además de las listas propias, una reproducción rápida, sin necesidad de descargar y de manera sencilla; pero como principal para que comience a funcionar: la opción de los perfiles “Premium” donde pagando un precio bajo, los fanáticos tengan acceso a las novedades y sin cortes de publicidad. Beneficios asombrosos para la época.

A pesar de que parecieran sólo algunos cambios se agregan otros más que en el caso del rap fueron centrales. Del Aguila suma las “escenas” es decir, esos espacios donde se crea la comunidad y donde se comparten fuertes lazos que a veces son por cercanía geográfica, pero otras, de acuerdo al autor son por afinidad estética. “A partir de la comunicación en las redes, es posible lograr fuertes lazos e interacción con proyectos musicales que no son de una misma ciudad. Los ejes y centros de consumo que hasta hace poco eran centrales y prioritarios para la circulación de la música, también se van corriendo”(p. 27).

Tanto es que se revaloriza la identidad y la continuidad de producción para fortalecer esta vinculación primero más cercana para después ir ganando territorio. Estos también son modos en los que se estudia el tipo de consumo de los artistas y se logra una efectiva segmentación, bien característica, por las que se agradece la programación algorítmica.

Además se complementa con los recitales, shows, presentaciones en vivo que impactan de forma directa en el público. Experiencias únicas que tienen los artistas para presentar su mejor performance especialmente pensado para su audiencia en una o varias fechas. Estas también, son llamadores para los días previos, durante y posteriores que sirven de registro audiovisual para venderse de otra manera. Son muchísimas las bandas que eligen tener el material de un recital en vivo en determinada ciudad o estadio, tanto como una experiencia única para ellas como para sus admiradores, inclusive aún para quienes no pudieron concurrir o quienes desean revivir el momento. No habría que olvidarse por otro lado, de la mística del encuentro con sus asistentes y por último, de manera más comercial, de todos los negocios indirectos que surgen, como la venta exclusiva de

determinadas marcas de bebidas, alimentos y el merchandising exclusivo de la fecha o en general.

Hay una forma distinta dentro del abanico de vivir la música en vivo, en donde un sólo artista o banda no basta y donde la mixtura es el condimento fundamental. Al respecto, el periodista y DJ detalla sobre los Festivales:

> Podemos identificar a la entidad “festival” como la máxima expresión del modo de consumir música en la actualidad. Su dinámica random, su eclecticismo (aún dentro de un género, siempre hay variedad de estéticas), la posibilidad de que el espectador decida su propio recorrido (el público compra entradas para festivales aún antes de conocer su programación o line up), son algunas de las características que posicionan a los festivales como espacios destacados para la promoción y visibilidad de nuestros proyectos.
>
> Recordemos que, más allá de las grillas de horarios o los escenarios disponibles para propuestas independientes, ser programados en un festival nos permite llegar a nuevos públicos, espectadores que van a escuchar a un grupo pero también a dejarse sorprender por otros. Para capitalizar esa participación, es fundamental aprovechar tanto los espacios de comunicación hacia afuera, como desarrollar una observación atenta desde adentro: aprovechar la estructura, registrar en video y audio el show, difundir demos, compartir stickers, objetos y merchandising del grupo, son algunas de las acciones que podemos emprender para hacer rendir al máximo esas oportunidades (p. 30).

El boom Wos

Son varios los artistas del freestyle que batallaron en la calle o en escenarios enfrentados unos con otros; y se trasladaron a la composición de un disco. Este es su mayor anhelo, un sueño inalcanzable para muchos. Aquellos que finalmente se encontraron con este nuevo reto también debieron superar otras exigencias para que salgan a relucir sus potenciales pero, sin embargo, lo sienten igual de reconfortable. Valentín Oliva, Wos estrenó su propio documental Caravana (2020) donde detalla este salto musical y brinda en forma íntima su testimonio sobre su primer disco: "Ahora descubrí el estudio, me encanta estar ahí, el momento de pensar un tema nuevo y empezar a hacerlo es la parte que más me gusta".

En el mismo sitio el artista declara desde su perspectiva sobre sus shows, la experiencia del público y la retribución que según él debe dar:

> Fue mi primer creación un poco más larga como músico; y mi primer presentación propia como WOS, por lo tanto tiene mucho peso y es algo que recuerdo con bastante felicidad, que está ahí presente y que fue el arranque de todo esto que ahora está continuando.
>
> Groove aparte de presentar Caravana fue la primera fecha en la toqué fuera de festivales, totalmente propia para mi público. Es una situación muy distinta a todo lo demás porque sabés que esa gente está ahí solamente para verte a vos y eso es hermoso por un lado pero las primeras veces está esa presión de que me vienen a ver a mi por lo que hice y las ganas de devolverles algo que esté a la altura, ¿no?

.

Sobre su último álbum Oscuro Éxtasis, el estilo elegido, su fuerza tanto en el escenario con su propia banda como en sus últimos trabajos y las temáticas abordadas; el sitio TN determina (06 de febrero de 2022):

> Después del éxito de “Caravana”, y de más de dos años de espera, el joven artista argentino presentó su nueva obra con la producción musical de su amigo Facundo Yalve (Evlay Beats).
>
> Primero con “Mugre”, luego con “Convoy Jarana”, siguiendo con “Que se mejoren” y finalmente con “Mirá Mamá”, Wos fue introduciendo a su público a su nuevo proyecto en donde, como siempre, funde y amalgama géneros y los convierte en su propio sonido. Esta vez, el cantante y compositor no estaba solo: Ricardo Mollo, Nicki Nicole y Ca7riel fueron los tres artistas que colaboraron con él.
>
> (...) Sus letras suelen hacer referencia a temas sociales, a diferencia de la temática más liviana del trap/rap latino más masivo. Asimismo, y a pesar de la desventaja comercial que podría suponer esto último, es el freetyler más popular de Argentina en las redes sociales, con más de 5 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo.

De acuerdo a la nota, como parte de la impronta artística a Wos lo distingue algo más que es el hecho de contar con sus propios músicos con instrumentos reales para tocar en vivo. Esto implica que no solo brille en las rimas, sino además le saque el lustre a la melodía, la amplificación de su voz, que esto eleva el aporte rockero y le da otra identidad

respecto al resto de los exponentes del movimiento, que mayormente se decantan por brindar shows con pistas ya grabadas. En sus canciones no se limita solamente al rap, sino que también suele tomar elementos del trap, rock y funk, algo similar a lo ocurrido con Illya Kuryaki en los ’90.

Este último trabajo contó con la colaboración del súper consagrado Ricardo Mollo, una de las voces más importantes y fundadoras del rock nacional. Pero también con colegas de carreras similares a él, como Nicki Nicole y Ca7riel. Y logró las estatuillas de los Premios Gardel en las siguientes categorías: álbum del año, álbum rock alternativo, colaboración de música urbana (“Cambiando la piel”, feat. Nicki Nicole), canción de rock (”Que se mejoren”), productor del año (Facundo Yalve) e ingeniería de grabación. Para coronarse con el Gardel de Oro (La Nación, 24 de agosto de 2022).

En la misma nota se repasan las declaraciones del artista y no en vano, ya que sus palabras fuera de la música habían quedado resonando en esa gala:

> Durante su discurso, al recibir el premio mayor, además de agradecimientos se refirió a “no comprar espejitos de colores”. Más tarde, en conferencia, aclaró los términos: “En esta época de tanta adrenalina, mucha información y cosas increíbles que están pasando con la música argentina, con esta sensación de nuevo movimiento, hay que aprovechar para confiar en lo que hacemos. En lo propio, en lo que uno tiene para mostrar. Y no comprar cosas que te ponen adelante como el único camino, la única opción, cuando hay mil maneras de hacer música. Hay cosas que son distractivas y llamativas”.
>
> (...) Finalmente habló de ciertos detalles de su disco y del momento en que se encuentra: “Cada cosa que uno hace va en relación con la anterior. El proceso de *Oscuro éxtasis* fue de introspección, meterse para adentro, ver qué pasaba ahí, con todas esas emociones que quizá habían explotado con *Caravana* [su disco anterior]. Al principio yo creía que no podía escribir, que solo sabía improvisar. Tampoco que podía cantar. Hubo cosas que fui descubriendo en el camino”.

El Premio Gardel a la Música es el mayor galardón a nivel nacional y lo organiza CAPIF la cámara que agrupa a los sellos discográficos del país. Desde 1999, distintos artistas obtuvieron el premio, como Mercedes Sosa, Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Ceratti y Fito Páez. Su jurado está integrado por músicos, periodistas y otros miembros

de los medios de comunicación, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música. (Premios Gardel a la Música, 2022).

Figura 6. Wos se llevó el Premio Gardel de Oro. Prensa Premios Gardel.

DESARROLLO

La romantización de la música

Los procesos creativos por los que transita el artista son muy personales. Sin embargo, hay pautas similares entre ellos que se ven reflejadas en sus obras como; la época, la generación y la manera en la que forman su audiencia, entre otras características. Quizás para muchos, no es un gran descubrimiento. Pero en el caso del rap y el freestyle en Argentina parecía un capítulo musical finalizado definitivamente a finales de los años ‘90 y tuvo su revancha 15 años después, con un gran destape de influencias culturales que fueron las impulsoras de una nueva ola que no paró de crecer.

Si bien este estudio podría parecer centralmente sobre la música, el análisis se realizará sobre los motivos, por lo menos algunos esenciales, que lograron que lo más elegido de este último tiempo, haya sido lo que años atrás había sido relegado. En este proceso, la introducción de la tecnología, esta nueva industria con nuevas interpretaciones,

herramientas y hasta nuevos trabajos. Y cómo se transformó el sistema para continuar en carrera a pesar de los cambios. La necesaria alianza y negociación entre los tres ejes para la concreción de la fabricación de hits; la economía, la sociedad y la industria. El detrás del entretenimiento que logra que el sonido y sus protagonistas se luzcan.

Asimismo, la intervención completa de la audiencia donde ya no solo es receptora del mensaje o de la mercancía en términos comerciales, sino que gracias al poder de los nuevos canales interactivos, es la verdadera creadora de lo que se escucha.

Al respecto, el experto Data pone en relevancia esta transición: “hay una aceptación desde los medios masivos, canales que antes no cubrían empezaron a hacerlo, básicamente por la cantidad de gente involucrada que hizo evidente que había algo más grande de lo que se pensaba. Los números recién aparecieron cuando se estableció el streaming como medio de transmisión de música, tanto Youtube, Spotify”. Antes de esto, los medios eran los únicos productores de las tendencias y ya no, las ventas comenzaron a bajar y obligadamente, así como con la propia información capturar desde estos sitios el contenido, entender sus intereses y aprovechar lo que pasaba en otras esferas para lograr mayores ventas. (Entrevista personal: 8 de marzo de 2023).

Se utilizan entonces estas herramientas ahora insustituibles para enfocar la inversión musical porque en ellas era muy visible el crecimiento o la disminución del artista y sus composiciones. La gran facilidad de presentar números que antes era controlado por sus productores y aún más relegados para el aislamiento que vivía este género. Data comparte que empezaron a contabilizar y a exponer métricas de audiencia de manera pública que ya eran innegables. Él recuerda que hasta la década anterior del 2000 no había un modo de saber cuál era la popularidad del rap o de las artes del hip hop en Argentina, porque todo se manejaba en la oscuridad de la piratería, en los foros o en los tabloides ilegales. No había sellos discográficos por las vías tradicionales que lo contabilicen. No existía para ellos lo que estaba pasando.

En la actualidad “es súper necesario ganar seguidores para llegar lejos porque se ve en números el apoyo, hace que se sumen y atraigan a más gente” cuenta el freestyler oriundo de San Fernando, Borzi más conocido como Thom (entrevista personal: 7 de marzo de 2023). Y asegura que en los eventos de la zona norte a los que se inscribe sumó

seguidores por varios videos que se subieron, uno lo vieron como 130 mil personas. Sobre estas tendencias confirma muy seguro que “cuando estuve en otros en Parque Centenario en los que cada vez que me voy superando, marca el algoritmo y me suben seguidores e interacciones. Gente que se interese en mi suma en mi futuro”.

Mientras que Lucas Alegre, freestyler conocido como Cash organizador de La Séptima controla dónde prefiere destacarse y a quiénes llegar. “Obvio subo mi contenido a todas las plataformas musicales, no me importa sumar seguidores ni suscriptores en sí, sino personas que se sientan identificados con mis letras” (comunicación personal: 10 de marzo de 2023). Lo cuenta abiertamente, con transparencia, a él no le interesa el algoritmo sino lo es para conformar un vínculo con la persona que se fanatiza y que sabe que día de mañana, son aquellas que lo podrían ir a ver.

Por otro lado, las letras, las palabras justas relucen en cada canción y el contenido es el protagonista. Lo que se dice importa mucho. Lo que comparte la audiencia son discursos con los que cuenta mayor afinidad, se tiene preferencia por determinados temas de debate. Aquellas discusiones que se dan dentro del tren, colectivo o en cualquier mesa familiar son mencionadas entre las rimas y eso logra cercanía. A veces sin tener un bando definido, hace replantearnos sobre nuestras creencias al escuchar algo mejor o peor según cómo se ponga en juego. También por popularidad, está presente la curiosidad de lo que eligen los demás, por esa moda que se escucha.

A quiénes beneficiaron y a quiénes perjudicaron los cambios tan radicales que llevaron a que la editorialización y la venta de las discográficas compactados en cds sean tomadas por plataformas, como solución de la venta ilegal o “pirata” y sea posible su descarga sin intermediarios y sin pagar absolutamente nada a nadie. En este sentido, también dejando afuera la ganancia del intérprete. Problemática comparable con pocos ámbitos del arte, quizás sólo en el cine. Posteriormente la digitalización legal con la llegada de Spotify, Youtube y las redes sociales como vías inmediatas de difusión: Facebook, Tik Tok, Instagram y Twitter. Canales que permiten ser vistos y descubiertos por el sistema para pertenecer a sus compañías, pero a la vez, disruptivo del mismo. Algunos de ellos, generando su propia compañía independiente, pero que con el tiempo, quedan cada vez menos. Hoy están al alcance de un click, pero que llevaron su tiempo como todo proceso revolucionario, para fijar sus objetivos, que la audiencia lo entienda y se vuelva fanática.

El crecimiento de la música de la mano de la era digital es notorio. Es importante entonces, conocer si este seguimiento virtual del público llega a demostrarse en la realidad, en la convocatoria de los shows o sólo queda en el mundo de las plataformas y redes sociales. Por supuesto, teniendo en cuenta que dentro de los millones de seguidores que puede lograr un artista reconocido de manera online, no sería fácil reunir tanta cantidad en un sólo lugar.

Cuando aún la virtualidad no existía, dentro de los históricos con más de 300 mil presentes, algunos de ellos fueron: en 1995 Rod Stewart en Río de Janeiro (3.500.000 asistentes), en 1969 Festival Woodstock Nueva York (Con una capacidad para 250.000 personas, pero se estima más del doble de concurrencia), en 1969 The Rolling Stones en Hyde Park (500.000), en 1997 Jean Michel Jarre en Moscú (3.500.000), en 1986 Orquesta Filarmónica en Nueva York (800.000), en 2016 The Rolling Stones en La Habana (500.000), en 2005 Tomorrowland Bélgica (310.000), en 1999 Love Parade de Berlín (2.500.000) y en nuestro país el del Indio Solari en Olavarría con una convocatoria de 300.000 fanáticos, y suplicando el límite permitido (Infobae, 2017).

En estos casos, se debería reconocer por ejemplo que no se contabilizó la gente que estaba en camino y no pudo llegar debido a la multitud; por otro lado, la diferencia de que la mayoría fueron gratuitos, esto achica la posibilidad de conocer previamente la cantidad y de asegurar al máximo la contención para los asistentes. El recital del Indio en Olavarría terminó con la tragedia de 2 muertos por asfixia producida por la presión del público, según se determinó luego. Particularmente este artista, desde sus inicios con su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se jactaba de ser un antisistema y no contaba con redes sociales ni nada parecido, su convocatoria fue siempre puro fanatismo, con seguidores autoconvocados de los más fieles y recitales repletos en diferentes puntos del país. De los antes mencionados, no fue el único con este tipo de resultados, la mayoría concluyó con una gran cantidad de heridos producto de la masividad reunida.

Ya con impronta digital, el propio Quinto Escalón en el 2015 llegó al millón de seguidores en redes y en vivo en el parque, alrededor de 300 personas. Todas sus presentaciones sirvieron para sumar reproducciones y que a la par, crezcan en seguidores los freestylers

como cada una de las fechas. Conociendo la mecánica básica para que esto suceda, los internautas tienen el acceso de visualizar, compartir, comentar y seguir a sus ídolos. No existe la capacidad total de transportar al vivo lo que ocurre online ni viceversa. Sin embargo, cada material los mantiene vivos.

De acuerdo a lo expuesto, los números de seguidores presentes contra los del otro lado de la pantalla suelen ser muy dispares. Pero esto no significa que ningún espacio pierda su fuerza. Sino, que uno complementa al otro y desde la creación de la interacción 2.0, en los años 2000, se reaviva el valor de su convivencia.

Una reinvención que no hay que dejar afuera en esta transición y que retomó un fuerte sentido en el último tiempo, fue la complementación de un artista con otro, para ampliar los horizontes de toda una misma puesta en escena musical y para lograr la unión de cada público específico. Esto sucede tanto en el paso previo de la composición o grabación del tema, como en el show en vivo. Es un recurso ingenioso en el que se busca atraer más público gracias a que se emparentan o cruzan las mismas o contrapuestas generaciones (como entre Tony Bennett y Lady Gaga o Elton John y Dua Lipa) nacionalidades (como Anitta y J.Balvin, o estilos (como Carlos Vives y Sebastián Yatra, o Daddy Yankee y Luis Fonzi), años de trayectoria (Thalia y Lali Espósito o Shakira y Bizarrap),

Se trata de una tendencia crónica pero en los últimos años tuvo una continuidad generosa, demostrando su éxito en cuestiones de consumo. El periodista Apicella relata que a este medio se los denomina colaboración o feat, “que no se puede evitar en el variado negocio de la música que va del pop al reggaeton”.

Esto es ganancia tanto en la convocatoria del vivo, como así en los números online. Un gran ejemplo es el récord mundial que estableció Despacito, cuando superó los 4.600 millonesde reproducciones en directo por todos los servicios de streaming, estableciendo un récord mundial en tan sólo seis meses después de lanzado. Ese título lo ostentaba el cantante canadiense Justin Bieber con su tema "Sorry". Por otro lado, la obra de Yatra y Vives al alcanzar en menos de un año, 736.000.000 de visualizaciones.

Hoy es muy común en el ambiente del rap donde aprovechan a presentar a colegas que pueden que todavía no tengan el reconocimiento de la industria, pero sí cuentan con mucha experiencia. En el caso de Wos, se cumple con los hits realizados junto con Nicki Nicole en “Cambiando la piel” o con Louta en “Quereme” (Apicella, 9 de junio 2018) y por supuesto con Ricardo Mollo en “Culpa”.

Derechos de autor - industria tecnológica

La música es entretenimiento y también negocio. Esto implica que pertenece a un mercado en el que se puede comprar y vender el arte. Con la intromisión de internet y sus herramientas las formas de hacerlo cambiaron. De acuerdo a Biaggini, autor de Rap de Acá esta democratización de las tecnologías se fue dando en los siguientes momentos, algunos a la par de los inicios de las plataformas: “Fue muy importante la aparición del cibercafé cuando alquilaban la computadora por hora. Luego para mí no hay que olvidarse del programa Conectar Igualdad. Y por último hoy en día, la época de la competencia digital” (Entrevista personal: 22 de diciembre de 2022).

La primera instancia ocurrió en los comienzos de este milenio donde se cobraban apenas monedas por la hora de internet, en sitios generalmente oscuros para que sus clientes no pierdan de vista la pantalla. Comercios en donde los jóvenes usaban muchas horas de su día y noche. Entendiendo que en esos momentos, la banda ancha era muy lenta y la mayoría de los contenidos tardaban para su descarga. Se estima que casi un 60% de la población que accedía a internet, lo hacía de esta manera.

Una etapa distinta fue en el año 2010, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner cuando se implementó el programa Conectar Igualdad, por el que se entregaron notebooks a docentes y alumnos de escuelas públicas para la aplicación del aprendizaje en términos 2.0. Entonces aquellos que estaban interesados en cantar o actuar, con la misma cámara y micrófono que traía el equipo ya era suficiente para comenzar sus creaciones. Por el que podían además de aprender e innovar, pero sobre todo, compartir entre sus pares. Un ejemplo de su desarrollo fue cuando el propio cantante L-gante admitió que sus inicios fueron gracias a una de estas computadoras por la que pudo subir sus canciones a Youtube y hacerse conocido.

Por último Biaginni se refiere a esta libertad y facilidad que el usuario, en este caso músicos o productores, tienen a la hora de subir sus creaciones: “Raperos de clase baja con acceso a herramientas básicas para mostrar su arte”. Sin barreras ni editores. A pesar de contar con pocos recursos físicos, con una posibilidad gigantesca de compartir sus temas. Abriendo más el abanico competitivo. Como contrapartida, explica que “se destruyó la industria discográfica tal como se conocía. Graban un videoclip tras otro” esto lo produjo la rapidez de la época con la que se debe poner a la venta constantemente las novedades en el mercado. Así es difícil consolidar a un artista con potencial porque siempre se está esperando su originalidad, su distinción y en la vorágine termina resultando todo lo mismo.

En este mismo contexto, antes se debía contar con una gran cantidad de gente, profesionales, trabajadores de quienes dependía cada decisión con cierto valor. Pero fueron desapareciendo. En los años ‘90 donde importaba tanto el arte de tapa, el título, como el hit que presentaban las otras 14 canciones; en cambio en estos últimos años, una composición con cierta cantidad de reproducciones o una persona sin buen sonido, ni buenas rimas, llega a ganarle a una figura. Y el mapa se complejiza cuando puede revertirse semana a semana.

Sobre esta misma autogestión, efusividad y otros aspectos característicos epocales, el DJ Data afirma que distintos elementos se juntaron “de golpe empiezan a aparecer pibes en una batalla del Quinto filmada con un celular en una plaza que tiene más vistas que un video de Diego Torres y la industria se tuvo que avivar”.

Desde el sector público también tuvo su cuota de aporte con la entrega de notebooks gratuitas, los eventos en Tecnópolis espacio en el que ya se brindaban talleres de breakdance y música rap. Según él esto consolidó cuando “el Gobierno tuvo la habilidad de darse cuenta a tiempo y brindarle apoyo, sin olvidarse que en el 2014 cuando la presidenta en un acto por cadena nacional contó con Mustafa haciendo freestyle, ese también fue un punto de inflexión clave, ya que nunca antes había sido validado de esa manera por el establishment argentino”. Esto había llegado desde luego a compartirse y ganó el interés de los internautas y de sumar participación de quienes estaban por hacerlo.

A la par fue el surgimiento de Spotify en Latinoamérica y cambió la manera de consumir música. Recién en el 2017 los sellos grandes empezaron a filmar a los adolescentes que salían del QE, lo que peculiar de esto fue que surgieron roles de “managers” quienes grababan y enviaban el contenido a estas compañías para lograr enlazar con los destacados chicos de barrios y cada fecha tenían más contenido para seleccionar.

Data señala que los sellos grandes como Universal, Sony, Warner tenían que tener un intermediario para encontrar a estos pibes en las plazas, alguien que los guíe y les enseñe a los jóvenes cómo manejarse profesionalmente como músicos porque, por ejemplo, no tenían idea de ir a registrar sus canciones a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) lo que permite generar los derechos de su autoría. Otro era el panorama para las de menor renombre pero con mayor cercanía eran las primeras receptoras y algunas lo supieron capitalizar.

En toda esta adaptación, los mismos soportes deben presentar su diferencial y ante la competencia abrumadora, estas ofrecen mejoras constantes para los usuarios. Entre algunas las más conocidas son Amazon Prime, Deezer, Youtube Music (su reciente versión paga para ver contenido premium como conciertos, entre otros, Tidal, Apple Music y desde ya Spotify. El principal atractivo por el que pelean son: la calidad de sonido, capacidad ilimitada de escucha sin cortes publicitarios y la ampliación de su catálogo. Sobre este último punto está la conexión con su trasfondo más artístico. Porque los productores tienen la perspectiva para negociar cuál de todas es el mejor postor, depende asimismo qué tipo de público cuenta, cuál es el país donde pisa más fuertes, entre otros estudios.

Ante este torbellino, también volvieron a aparecer trampas como fue el caso del contrato leonino contra el rapero cordobés Paulo Londra, cuando formó la sociedad con el sello Big Ligas, con Cristian Salazar, y Daniel Oviedo, más conocido como Ovy on the Drums como sus productores. Allí estos últimos, fueron la parte beneficiada de todas las ganancias y el intérprete perdió todos sus derechos de cada obra realizada y por realizar. Hablando de números millonarios, con ganancias extraordinarias por lanzamientos en cada plataforma. Este tipo de estafas en el medio, eran conocidas por haberse realizado con otros involucrados, pero este hecho fue particular por su impacto en las vías digitales. Londra pasó de ser la estrella revolución del formato a desaparecer por completo, porque

sino le otorgaba el 100% de sus regalías y cada contenido compartido sobre su carrera le generaba automáticamente una retribución a los estafadores. Luego de 3 años y un largo juicio se determinó la liberación laboral del freestyler y sus colegas lo celebraron porque sabían que al ser un hecho tan frecuente, todos debían estar atentos.

Es entonces que ambos autores coinciden en que es espectacular que cualquiera pueda formar parte de este movimiento en las redes, ser cantante, compositor, productor, Dj, etc porque brinda grandes oportunidades. Pero esto como contrapartida conlleva que ante tanta apertura, sobresalir sea más difícil. Gente que antes por vivir en los pueblos chicos en el interior no se le abría las puertas en la escena o tampoco a identidades oprimidas o disidentes, ahora los invita a participar, pero se multiplica la valoración de originalidad y se necesitan y se exigen más recursos.

El freestyle, anclaje del regreso del rap en nuestro país

“A partir del 2016, 2017, fue que se empiezan a volver más masivos los artistas del rap argentino, después de la competencia del Quinto Escalón y de que varios de sus referentes explotan con su música. Recién ahí se populariza en el país y en el resto de Latinoamérica y hace que tenga sentido, que sea viable” explica Ogando (comunicación personal: 16 de febrero de 2023), coordinador del sector hip hop de la Dirección Nacional de Industrias Culturales que organiza el festival MICA, del que se detallará más adelante. Por estos motivos afirma que por esta concurrencia hoy se puede hacer un festival de hip hop.

El éxito del QE es innegable, además de los talentos que batallaban, su ubicación estratégica en el barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires, con cercanía a la zonas sur y oeste del Gran Buenos Aires, permitía nutrirse de ciertos ingredientes peculiares de las urbanizaciones y compartir lo que sucedía en otros sitios. Como todo semillero, cumplió con las expectativas y mucho más. No sólo que los principales genios salieron de allí, sino que la energía que se compartía entre esa multitud le llevan en su memoria.

Existió otra previa llamada Halabalusa, producida por el cantante campeón mundial y bicampeón nacional DToke, que comenzó en el 2010 en Almirante Brown. El municipio en el 2021 decidió cambiar el nombre de la memorable plaza del torneo por “Plaza

Halabalusa Underground". "En estos encuentros nacieron figuras de renombre a nivel mundial, siendo hoy fieles representantes de la expresión de la cultura y la juventud browniana", dice el cartel de entrada. Que estos espacios tengan su reconocimiento, es una forma de brindarle importancia a encuentros amateurs con criterios formales y cierto orden.

Ya para fines del 2015 también aparecieron otras como Dorrego Style en González Catán en el partido de La Matanza, el Eje de la Rima en el 2016 en la ciudad de San Miguel y posteriormente Tigre Free en el 2018, en la zona norte del conurbano. Entre algunos satélites de la gran concentración del Parque Centenario.

Mientras se daban estas competencias locales, se masificaban las ganas de presentarse con ímpetu juvenil, arrasadora en cada zona conocida, punto de encuentros que luego fueron frecuentes. A nivel nacional en el 2010 se había formalizado la Freestyle Master Series Argentina (FMS), la primera liga profesional de rap estilo libre de habla hispana, creada y en el país tuvo campeones que hoy triunfan en el mundo de la música, como los aclamados Wos y Trueno, entre los líderes más mainstream.

Lo urbano ya no quedaba sólo en la calle y la autogestión sino que comenzó a contar con el apoyo de las marcas y entidades para conseguir que se expanda con todos los requerimientos necesarios, como la remuneración de cada trabajador. Una no apaciguó a la otra como se temía, sino que una complementó a la otra y entonces no había lugar donde no se esté practicando el freestyle.

Figura 7. La jornada 2 de FMS Argentina la rompió en Buenos Aires. Prensa FMS.

Que se diferencia de la Red Bull Batalla de los Gallos, el título más importante a nivel mundial. Pero Darío De los Santos o Daro, freestyler, jurado de la FMS y productor del Eje de la Rima asegura que son funciones muy fugaces. La inscripción es a través de un video, como un casting y en caso de clasificar, el camino continúa en una regional y finalmente en la internacional. Es decir, transitar las 3 instancias.

Por otro lado está la FMS Argentina, que le brinda a sus integrantes una estabilidad económica, a los jueces,a los host y a los competidores. Según De los Santos, el requerimiento primordial es que “tenés que hacer todo un camino en el underground, ciertas competencias dan puntos y hay distintos rangos. Comenzando por el rango 4 que te da 4 mil puntos; siguiendo con el 3, bases de zona con 10 mil puntos; el 2 que son competencias nacionales, que se hacen regionales por todo el país; hasta el 1: Red Bull Batalla con la FMS que dan 10 mil puntos” (Entrevista personal: 23 de enero de 2023).

La gran diferencia es que esto se hace a lo largo del año, mes a mes hay que ir sumando y a fin del período, al igual que una tabla de ascenso de fútbol, quedan los que llegan a los primeros 2 puestos. En caso de finalizar entre el tercer y cuarto lugar vas a un playoff. Si logran ascender, durante 11 fechas vas a tener un sueldo y competís en los escenarios más grandes del país. “Obvio te da una exposición muy grande”, confirma el jurado.

A raíz de todo este camino, De los Santos decidió continuar con su carrera desde la liga, pero también seguir apoyando e incentivando con la producción del Eje de la Rima para todos aquellos que deseaban continuar o querían comenzar a rapear. “Esto fue creciendo y tuve que ir aprendiendo a hacer de todo. El evento fue tomando mucha relevancia, a la gente le empezó a gustar porque teníamos un perfil más adulto o profesional quizás. Al punto que no pudimos hacerlo más en ese espacio por la cantidad de gente”.

Este trayecto le permitió presentarse hace unos años en Vicente López, municipio donde se mudó y en este 2023 decidió construir en conjunto con gobierno local un proyecto similar al de San Miguel: “Decidimos armar un evento de acá, producido por el Eje de la Rima, de ahí nació Vivamos Hip Hop con la idea de armar 3 jornadas de verano y luego hacerlo todo el año. Tratar de hacerlo más competitivo en la zona más linda de zona norte” y asimismo agrega que su deseo es “llevar a invitados conocidos y que el público pueda encontrarse a Mito (Tomás Calandria) o a Catriel (Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza), pibes rankeados y que el show en general sea muy atractivo”.

Figura 8. El antiguo anfiteatro fue el marco elegido para Vivamos Hip Hop.

Él se reparte así por propia pasión, experiencia y convicción de que si este movimiento no continúa siendo un atractivo afianzado, las obligaciones diarias u otros laburos avasallaron contra todo aquel que se dedica al ámbito laboral sin remuneración. “Que quienes pasan por El Eje, lo vean los dueños de las otras batallas y los tengan en cuenta. Salir del underground hacia las grandes ligas. En el caso de quienes están en el detrás de este formato y cubren el evento, 7 u 8 horas tenga una retribución, que se les reconozca su laburo”. Y define más prácticamente: “Que el amor al arte te llene la panza. Que nos sirva a todos”.

Desde la experiencia de bicampeón de Vivamos Hip Hop, el artista Thom comenta que él se había presentado un montón de veces al Eje de la Rima pero que la explosión surgió recién este verano y con doble alegría. El oriundo de San Fernando agrega que: “fue muy bueno, porque si bien ya el evento es muy importante, los jueces y la gente que estaba rodeando el evento, grandes artistas y consagrados potenciaron todo”.

Todas estas batallas callejeras, son espacios donde se siguen exponiendo problemáticas de los jóvenes, de sus barrios, de sus familias y amigos. Un lugar importante de contención entre pares. De los Santos afirma que el freestyle es una gran herramienta para sacar a los pibes de lugares complicados. Por eso hay que darles un lugar donde se puedan expresar y no terminen en una competencia cualquiera, en una plaza donde termine todo podrido. “La única manera es esta, construir con una producción que lo banque porque competidores hay, zona norte tiene muchos lugares buenos. A lo largo del país hay 20 mil, 30 mil personas que compiten y se van perdiendo porque es un camino difícil el freestyle y todo su armado”.

Figura 9. El aire libre y los espacios públicos son los preferidos para expresarse.

En el caso de Tigre, su director de Juventud, Iván Ávalos cuenta (entrevista personal: 24 de febrero de 2023) que se realizaron algunas batallas en el 2018 y 2019, luego se fueron diluyendo porque los que batallaban empezaron a estudiar o trabajar, además de la pandemia. Situación que se activó en el 2022 con mucha gente nueva, chicos que van desde los 14 a los 21 años y se organizaron 2 competencias y este año van a exponer en el teatro municipal Pepe Soriano.

También se tienen proyectadas otras tareas relacionadas: “Lo principal es tenerlo en cuenta como un taller más dentro de la programación, quizás con un estilo académico, que se pueda profundizar desde la poesía, como un canal de expresión para los jóvenes. Su cable a tierra de la realidad. Tenemos el gran desafío de armarlo como un seminario con ellos mismos, en sus barrios, algo integral, tratar sobre cómo armar tópicos, la historia del hip hop y el armado de las rimas, etc”, señala Ávalos.

El municipio del norte del Gran Buenos Aires organiza esta propuesta junto con Séptima Freestyle, quienes hasta el momento habían realizado los encuentros en diferentes plazas locales. Este año decidieron llevarlos a un lugar más íntimo, con impronta artística

y con elementos más profesionales, como la acústica y posibilidad de que todo el público los vea en escenario. Por ello, el elegido fue el teatro municipal Pepe Soriano. Su productor menciona que comenzaron con la Séptima con el objetivo de dar visibilidad a los pibes que no tienen herramientas o una estabilidad económica para pagar un estudio o diversas cosas que ayudan a mejorar en lo que hacen.

.

“Fue 100% lo más cómodo haber estado en ese evento por la inmensa organización, cómo se manejaron con los instrumentales, el DJ no se equivocó nunca, los jurados estuvieron geniales” comenta el participante Cristian (entrevista personal: 7 de marzo de 2023), o Saipa, quien cuenta que arrancó a fines del 2014 y dice nunca haberse dado por vencido. Sobre su trayectoria confirma que hoy tiene el conocimiento de lo que es subirse a un escenario y expresarse con todo el nivel con el que llegó a dar, como en Tigre. “Me encantó la energía y el ambiente que hubo, ver mi propia evolución de lo que yo era antes a ahora, me di cuenta que sirvo para esto”.

Dentro de la comunidad es primordial contar con la aceptación y la creación de vínculos. Para el director de juventud tigrense es de vital importancia otorgarles distintos canales donde los chicos puedan expresarse. “Muchas veces si no existieran estos recursos, por ahí están en la calle o se aíslan y ellos te demuestran que quieren ser más escuchados, aportar desde lo suyo”. Y luego de los distintos foros realizados con vecinos los reafirma la buena experiencia alcanzada hasta ahora ”porque no importa la cantidad sino los lazos fuertes que se logran en grupo, para mejorar, para contener o para ayudarse en su carrera profesional”.

Figura 10. Primera edición de Freestyle en Tigre. Cultura Municipio de Tigre

De manera gubernamental, se realizó en el 2021 la primera edición del MICA Freestyle desde la dirección Nacional de Industrias Culturales que depende de la Secretaría de Desarrollo Cultural. El objetivo del mismo, fue reunir a los/as artistas, gestores/as, y productores/as culturales del sector Hip Hop, una de las últimas áreas agregadas recientemente al Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

La realización de este formato se decidió teniendo en cuenta que la cultura en nuestro país representa un 3% del PBI, perteneciente a las industrias audiovisual, editorial, diseño, videojuegos y teatro, entre otras. Es una mirada económica, con la capacidad de dar trabajo, de encadenamientos productivos.

Por ello se repitió en el 2022, con tres convocatorias: una para organizadores de competencias de plazas que quedaron seleccionadas; después de música urbana donde los interesados pueden enviar sus temas y un jurado seleccionó para después presentarse en Tecnópolis. Así también, contó con una convocatoria a la movilidad, quienes se dedicaron a alguna de las áreas, danza, diseño, artes visuales o producción.

Su coordinadora de programación, Sofía Inés Villagra revaloriza el sistema federal con el que cuenta MICA Freestyle: A los jóvenes que ganaron las diferentes convocatorias, se

les de pasaje y alojamiento para participar, esto tiene que ver con que a pesar de ocurrir en Tecnópolis tenga una conformación marcadamente federal. Es un crecimiento que se nota muchísimo desde el primer MICA Freestyle hasta ahora" (Entrevista personal: 16 de febrero de 2023).

Sobre el primer año la coordinadora recuerda que los concurrentes habían sido de Capital Federal y del AMBA, pero en el último pudieron hacer una estructura de convocatoria para que haya de las distintas provincias y que puedan venir. Donde no solo intervinieron en la batalla nacional, quienes habían clasificado en cada regional, sino que además estuvieron en cada charla, capacitación y rondas de negocios. Lo mismo los chicos del concurso de música urbana que ganaron mandando sus temas y quienes fueron seleccionados por región, también se los tuvo en cuenta con pasajes y hospedajes para brindar sus shows y todo lo demás. Además remarca el valor de que todos los pibes y pibas se encuentren, puedan conocerse y producir cosas en conjunto.

La coordinadora define las diferencias entre este armado y otros, teniendo en cuenta cada uno de los proyectos se articulan para una íntegra participación de los interesados:

> Si bien tiene varios elementos similares a un festival, por sus shows, exhibiciones, intervenciones, estaciones de graffitis, batallas de danza; pero su dimensión más importante y que está relacionada con su objetivo es la del mercado. Por eso, además de todo esto hubo capacitaciones específicas, como fruto del diálogo que se tiene con los diferentes actores del sector que nos cuentan sus necesidades, como enseñar a los jurados de las competencias, o de que podamos hablar sobre el rol de las mujeres en el hip hop o que puedan aprender más sobre producción. Se dieron entonces, más de 11 capacitaciones en dos días donde participaron comitivas de jóvenes que ganaron las distintas convocatorias.

Es entonces, la organización pública más importante a nivel nacional que fomenta la producción y continuidad del género. Villagra destaca que la tracción al género, además de las fechas puntuales se realizan con más de 300 rondas de negocios, entre artistas, gestores y personas que programan fechas y que todo esto fortalece el entramado del sector.

Figura 11. La edición de 2021 de MICA Freestyle también en Tecnópolis. Télam.

De acuerdo a la coordinadora esto alimenta a los objetivos de todo el territorio argentino desde varias perspectivas fuertes: “No sólo de expresión de identidad, elaboración de símbolos y representaciones identitarias, sino en su dimensión productiva, económica. En su capacidad de generar empleo, exportar y generar divisas, lograr entramados productivos que potencian y sigan sumando al PBI cultural”. De acuerdo a la visión de la Secretaría: “Esto lo equipara con sectores como la energía, por ejemplo y supera a la hotelería. Si tomamos dimensión de lo que significa la cultura en su desarrollo, como una variable económica que hace crecer al país y que quienes se dedican a ella tengan trabajo”.

Sin embargo, volviendo a las razones de por qué brindarle apoyo al rap y por qué lo fue ahora, el coordinador Ogando analiza que se podría haber llevado adelante hace 10 años atrás, “pero no de la manera ni del impacto masivo que tuvo en el 2022 porque el rap en esos momentos todavía era un género de nicho, a pesar de que ya tenía 15 años, no había llegado al mainstream, no se escuchaba popularmente. El público general no estaba familiarizado con ese sonido. No habría tenido el mismo impacto en los jóvenes”.

Asimismo se tiene en cuenta a la música como un área muy importante. El encargado del hip hop de MICA enfatiza que el festival tiene un fuerte eje en la formación y desarrollo profesional, el crecimiento de pibes que quieren dedicarse a esto fue exponencial después de estos años, en relación a lo que era antes. La mayor cantidad lo hacían en las plazas, amateur. Ahora ya puede proyectar a nivel profesional, tener una carrera sólida, que antes era muy difícil y sólo lo lograban muy pocos casos.

Si bien entre los entrevistados pueden tener algunas diferencias, todos concuerdan en que el objetivo principal es sacar a los adolescentes de ámbitos difíciles que se crean en los barrios del país y el hip hop y sus vertientes tienen la gran facilidad de que gustan mucho, y se puede lograr.

Alegre de la Séptima por ejemplo, cree fervientemente que el freestyle y el hip hop ayuda a todos los participantes que tienen problemas domésticos, económicos, o similar. Además confía en que cualquier cosa a la que se desea pertenecer, exige inevitablemente que se le dedique tiempo y esfuerzo para mejorar y que al estar pendiente en esto consciente o inconscientemente se están dejando de lado muchísimas cosas del entorno negativo que uno puede estar involucrado.

La retórica de las batallas

Roberto Fontanarrosa, el escritor, dibujante y humorista gráfico argentino, en el Congreso de la Lengua Española del año 2004, puso de manifiesto la fuerza y la integridad de la utilización de las malas palabras, para explicar la riqueza de nuestro lenguaje con la utilización aún incluso de ellas. En su exposición declaró su preocupación por la estrecha capacidad de su hijo y de los jóvenes al hablar y frente a esto, entre risas, destacó el servicio que según él les brindan estas palabras marginadas.

Ahora bien, en la creencia popular se tiende a asociar un género urbano con expresiones violentas, discriminatorias, mal habladas, maleducadas, sólo por ser callejero. El freestyle es el rap más puro donde a través de las batallas se deja que la composición fluya libremente y esto no quiere decir que los participantes piensen en contraatacar a su oponente con municiones del mal, con frases que riman pero son de poca calidad de contenido. Sino casi todo lo contrario.

Sobre la poesía y lo gratificante que resulta nutrir el lenguaje en cada jornada, el bicampeón de Vivamos Hip Hop, afirma que no cree que nadie nadie deba plantear qué decir, sino que entre ellos mismos hay un código sobre qué abordar porque un desliz lo puede tener cualquiera, pero hay veces en que se dejan llevar por insultos hacia los cuerpos o malas palabras, eso pasa, pero no cree que sea el mejor camino. “Los raperos mismos tenemos que tener conciencia de lo que queremos comunicar, sin que nadie nos censure y la verdad que se da mejor de esta forma. De hecho a veces hay un cierto morbo del público, pero no es lo más frecuente, no es lo que más garpa la verdad”, reafirma el rapero.

De acuerdo a la experiencia del funcionario de Tigre, señala que manejan muy bien el lenguaje y si esto se realiza en las plazas invita a que participen las familias, por ende tienen bien en claro lo que prefieren decir, cómo y para quienes, porque piensan para un público general. “Decir malas palabras en el rap está mal visto y como que bajan el precio, no corresponde, sino que lo más valorado es el ingenio”.

Ávalos además comparte cómo sucedieron algunos encuentros y que algunos de los tópicos que se trataron fueron Democracia, los 40 años de la Guerra de las Malvinas. Pero que por supuesto, de manera espontánea, por ejemplo el ganador del año pasado Kiki rapeaba mucho sobre su familia, su barrio y sus amigos. Después hubo temas pedidos como el bullying o la ESI (Educación Sexual Integral) y sería interesante que los puedan ir agregando.

El trasfondo de todos estos eventos tienen un mensaje positivo o por lo menos, es una de las búsquedas continuas. Thom resalta convencido que por ejemplo se aprovechan los minutos libres donde se tocan mucho los temas de crítica social, de cambios grandes que queremos hacer de este mundo. Hay quienes de hecho están más predispuestos a contar algo con este objetivo y no a ganar.

Figura 12. Youtube Vivamos Hip Hop

Estos enfrentamientos exigen que la mente cambie y reclame matices sentimentales distintos que se van poniendo de manifiesto en sus propias representaciones. “Hubo una batalla que fue por el lado más sentimental donde me dijeron ‘el dolor es atractivo’’ y yo contesté ‘si, el dolor es atractivo porque la chica que peor me hace es la que quiero conmigo’, amplía el reciente bicampeón.

Que se sigan multiplicando en todo el país, también porque las temáticas efervescentes son unánimes, más personales o más grupales, pero confirman la unanimidad de pensamientos e ideales.

Como ocurre en todas las artes, deportes o especializaciones, cada jugador tiene su impronta con la que se desempeña con facilidad. Un talento que tiene su propia subdivisión, de la que el juez de la FMS especifica:

> Hay quienes son más musicales, quienes se concentran en hacer flow. Dtoke nuestro campeón mundial más icónico, crea sólo punchlines, que es el remate. Están los que son más esquileros, el “jogo bonito” el “Ronaldhino” que gambetean con las palabras, arman juegos divertidos, idas y vueltas; hay quienes son más ingeniosos, buscan dobles sentidos que te dejan pensando, con una rima más poética como Larrix que está peleando la punta argentina. Yo en su momento

> hacía mucho el juego de palabras, tratar de que rimen con la misma terminación, buscar que las palabras esdrújulas enganchen y suenen parecido pero que tengan distinto significado. Y a la hora de evaluar soy de ponderar quienes hacen esto, porque entiendo su complejidad.

Otro factor que juega para que esto suceda no sólo es el rival, sino también el público. Para los freestylers los presentes son los que los elevan, de quienes depende todo ciento por ciento. Son quienes llevan el minuto a minuto, quienes ambientan la energía más que los propios cantantes. No hay tema, no hay flow, ni buenas performances sin un público que sea participante activo y sincronice.

Y así lo constata el flamante ganador: “Podés llegar a consagrarte en un evento, pero si no lográs que se conecten con vos es muy difícil. Si quienes están ahí se sienten ahí con vos, te van a seguir alentando por más que te trabes, o que tengas un error, por eso lo principal es que te los pongas de tu lado, estimularlos y que se sientan parte”. Igualmente repasando sobre los temas que atraviesan socialmente, cuenta que hasta hace un tiempo eran muy comunes los chistes homofóbicos por ejemplo, pero los que te rodean en el vivo los fueron desestimando y por eso es preferible que no trates de solo eliminar el rival, sino ser sencillo, expresar lo que uno mismo tiene adentro.

Presenciando una fecha cualquiera, se vive una intensidad constante de todos los activistas del flow. Las risas, los gritos a favor o en contra al final de cada rima y el baile de las cabezas balanceándose con el ritmo son únicos y son casi por igual, conozcan o no conozcan a los inscriptos. Lo distintivo comparado con los recitales convencionales es la capacidad de escucha; esa espera que se tiene hasta el final de cada lapso temporal, que si el intérprete falla no abuchean hasta pedirle que se baje del escenario, sino gritan su desacuerdo, pero esperan su posible reivindicación.

Caso distinto es ser jurado de élite, como lo es De los Santos en la FMS y su interacción hoy en día no debería depender de ellos, sino de su propia expertise, sabiduría y subjetividad. Que a pesar de existir en ciertas ocasiones donde no se equilibran las evaluaciones entre cada integrante del jurado ni tampoco con la audiencia.

“Hace poco pasó que se enfrentaban Papo, el puntero de la liga, contra Zaira que es un pibe muy joven y aparecieron ciertas cosas que quizás los presentes no las entendieron, pero en la temática mencionaron a Snoop Dog y Dr. Dree, raperos importantísimos para la historia del hip hop. Entonces el primero aprovechó esto para hacer una rima con doble sentido y su contrincante lo enganchó mal”, relata el joven. El resultado fue que el jurado en forma unánime lo castigó porque suponen que en una liga profesional deben estar preparados; pero las 5 mil personas que entraban en el teatro de Ituzaingó terminaron abucheandolos.

Una de las variables posibles que adjudica esta contradicción en el mismo ambiente es que con la virtualidad apareció mucha gente que solo rima, pero que no conoce sobre los inicios y lo mismo para los receptores. Sumado a esto, la rapidez en la que ocurren pequeños ascensos con algunos fanáticos, donde se confunde la real solidez de esos minutos.

Resulta innegable que el mayor atractivo en toda esta aventura es el uso del vocabulario, esa capacidad de comenzar con la mente en blanco, esperar a que la rima ocurrente surja y atrape a las personas primero del vivo, luego desde donde estén. Expresar los sentimientos que parecen ocultos y van brotando con libertad, aquella de la que todo músico se apodera. Esa que logran atinadamente y con dones en algunos casos, desprenderse de un ser para transformarse en un artista.

Canciones de cólera

Hace tiempo admitió haber asistido a varias marchas durante la crisis del 2001 en Argentina. Quizás esos recuerdos de su historia relucen en sus discos. Valentín Oliva, Wos, en el 2018 cantaba con furia en su tema Púrpura, contra la riqueza que acaparan algunos pocos del mercado, el oligopolio, el consumismo y las consecuencias que esto arrastra con el tiempo, como los mensajes perpetrados en contra de los derechos; a favor de la violencia, la intolerancia, la censura y la muerte:

(...) “Somos clones: clonazepam, clin, caja
Y dinero de a montones, que no reacciones
Somos clones: clonazepam, clin, caja
Y dinero de a montones, que no reacciones

Que vivas produciendo para que sigas consumiendo
No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo
Si nuestro placer viene con bases y condiciones, ¿me están jodiendo?
Entes repletos de egoísmo
Los quiero ver cuando se enfrenten a su abismo

Si pintan paredes te parece vandalismo
¿Pero matan mujeres, eso a vos te da lo mismo?
Na', no soy moralista, eso no es parte del artista
Descargo en la pista mi punto de vista
Hago que se desvista, se me despista, me pide pista, hasta la vista
Me gusta contar lo que siento realmente

Así en 10 años sabré lo que pensaba a los 20
Entiendo que no sepan qué expresar
Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar?

Púrpura, púrpura, siento el color en el aire
Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie
Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile
La danza de los que resisten
Moviendo aunque quieran que no seamos nadie" (...)

Este mismo año logró coronarse como campeón de la gran y deseada Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, tras vencer a su mayor rival, el mexicano Aczino. Su ansiado título lo logró luego de presentarse como subcampeón de la edición anterior, derrotado por el mismo rapero. Revancha para él, sus seguidores argentinos y ya mundiales.

Figura 13. Red Bull Batalla de Gallos 2018.

Se diferenció siempre del resto de los raperos con letras más comerciales y que ponían énfasis en diferenciarse de las bases instrumentales. En cambio la necesidad de él, de su perfil se centra en darle espacio a cada instrumento en vivo, para experimentar entre el rock, el funk y el trap. De esta forma, sacarle el brillo a sus letras, con cargas nacionales presentes, como el crecimiento de la brecha entre la clase media y la clase alta en el país:

> (...) “No para de toser, trabajando doce horas
> Cobra dos monedas al mes, pa' mantener cuatro personas
> Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas
> Que sin oportunidades esa mierda no funciona
>
> Y no, no hace falta gente que labure más
> Hace falta que con menos se puedan vivir en paz
> Mandale gas, no te perdás, acordate en dónde estás
> Fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás” (...)

De acuerdo a la propia Red Bull Batalla, el ya clásico enfrentamiento del argentino contra el mexicano Aczino de la edición Internacional del 2019 fue el show de rap improvisado en español más visto de la historia. El encuentro realizado en el estadio de básquet del

Real Madrid, el WiZink Center, con 17 mil personas en vivo, fue el primero en sumar 50 millones de visualizaciones en YouTube.

Este título aún hoy se mantiene, y lo más llamativo es que lo ocurrido no perteneció a la consagración o cierre, sino a unos octavos de final. Pero demostró ser la lucha más esperada y cumplida por quienes la vieron y compartieron de manera online.

Figura 14. Red Bull Batalla de Gallos 2019.

Por estos tiempos, el compositor dejaba entrever que su paso por el freestyle había concluído para poder dedicarse por completo a la composición en estudio y sus giras. Ya que sentía que ambas pasiones no las iba a poder continuar en paralelo. Además como forma de impulsar su nombre, sin tener que depender de un marco, sino más bien afianzar lo logrado y continuar independiente.

Batiendo récords, en forma muy esperada, el cantante contó con 1 millón y medio de reproducciones en 10 horas en Youtube. Este presagio fue con el clip Mugre, el anticipo del tan ansiado disco completo. “Convertido en tendencia en Twitter en la Argentina, Uruguay, México, España y Chile, el video, filmado por Kevin Zeta y The Movement, se estableció como el más visto a nivel global en el día de su presentación” (Clarín, 8 de noviembre de 2020) lo que marca un nuevo hito en su creciente trayectoria.

En cada trabajo completa este sentido de cómo él siente esta necesidad de anteponerse por sobre todos los males. Impronta por la que supo ganar seguidores pero no quiere

dejarse llevar por lo que brilla sino es desde el interior Viviendo muchos mundos dentro de un mismo cuerpo.

(...) Peco de acudir al ego
Y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego
Hacés siempre lo mismo, gil, te faltan huevos
No hables de identidad cuando te encasillás por miedo

Perdido en la muchedumbre, eh
Entre sueños que te aturden, eh
En la calma que se pudre
Tu carne es incertidumbre

Esperanza que se pudre, eh
No dejes que sea costumbre, eh
El vivir entre la mugre, mugre
De ese brillo que te cubre, una capa que se pudre, yah (...)

El track que tiene a el propio Wos como principal actor con escenas en dos planos, una dramáticas donde se arrastra buscando una desesperada ayuda y otra, vestido como él en color, más tranquilo dejándose llevar por sus pensamientos. De acuerdo al artículo, “su estructura progresiva hace que sea un viaje con distintos parajes en las sensaciones que transmite cada compás. Muestra sentimientos como la ira y refleja la lucha interna con el ego propio y al mismo tiempo la competencia constante de egos”.

Meses después, estrenó el álbum Oscuro Éxtasis con 13 canciones, una de ellas fue Que se Mejoren. En ella reafirma y de manera implícita reconoce su pertenencia a este sistema que condena y maldice, pero que debe estar presente para poder insistir con mayor autoridad:

(...) “No pienses que esto es solo para señalar al resto
Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco
Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto
Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto

Prefiero eso antes que tu displicencia
Están cantando mierda que algún gil se las comercia
Andan cabeceando la marcha de la obediencia
Así de fácil te van a disciplinar la esencia”(...)

A un año de la salida de esta canción cuenta con más de 6 millones de reproducciones en Youtube y el artista con 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Estas notorias creaciones surgieron luego de escuchar por años insultos dirigidos en su contra. Uno de los más repetidos era hacia su propio físico, donde su altura no parecía estar dentro de los cánones masculinos y lo utilizaban en comparaciones absurdas con animaciones o alimentos dedicados a la estimulación del crecimiento. Tanto es así, que Montero (2020) recordó el momento exacto donde el freestyler lo aprovechó a su favor con la que el autor llama ya pertenece a la antología del estilo argentino: ‘Me dice enano, mirá como lo hundo:/Napoleón, 1,50…¡y dominó medio mundo!’ (p.19).

Hay un tópico que siempre merodeó tanto de manera particular, en el camino llevado a cabo por Wos, como también de manera grupal en el mundo de las batallas: la meritocracia. Este término es recurrente, de hecho lo cita en Canguro donde explica la imposibilidad social del país de este tipo de gobierno de los ganadores, cuando se vive rodeado y atravesado por diferentes problemáticas a diario. La incapacidad de esta generación de cumplir ciertas exigencias, frente a lo que se debe superar como parte de una clase social, como la pobreza, la violencia doméstica, la falta de recursos básicos, la agresión policial, entre otros, que confluyen en la deficiencia de educación, de trabajo y el impedimento de crecimiento como sujeto.

Ahora bien, un punto interesante que se puede observar, es que a nivel país esta definición impacta desde la clase alta hacia las más bajas, con menos recursos. Y es así como justamente a través de este sistema de acceso quienes cuentan con poder económico y político discriminan a los que no cumplen con sus expectativas en puestos de trabajo o en las escuelas. Los postulantes que quedan seleccionados, mientras tanto, son quienes sufren menos estos contratiempos ciudadanos, por lo que les es más fácil conseguir sus metas. Finalmente se premia a quienes llegan a lo requerido que son cada vez menos y dentro del mismo estrato.

Este artista fue uno de los que más aportó en sus letras la visibilización de este tipo de problemáticas. Esto se advertía en el ambiente y resonaba por ser él quien se consagró con un gran aporte profesional y era el hijo de una gran figura de la banda de percusión más importante del país, la Bomba de Tiempo. Aunque tiempo después, en los premios Gardel del 2022 tendría la oportunidad de presentar a su productor independiente Facundo Yalve, Ebay, quien por su parte ganó una estatuilla por ello. Fue entonces que en varias entrevistas compartía la simplificación de ese pensamiento, él sabía que algo de eso lo había ayudado, que había podido estudiar y acceder a diferentes oportunidades, pero dejaba en claro desde ya, que había sido él quien se había enfrentado en cada fecha y había ganado su carrera. Eso no lo hacía vivir en una burbuja como se quería instalar entre sus críticos.

Figura 15. EVLAY se destacó por su trabajo en los discos de Wos y junto a otros artistas. Premios Gardel

Por esos tiempos, durante la finalización de la década pasada, se pretendían imponer ciertas rivalidades con otros colegas como con Duki, a quien se le cuestionaba su elección por no ser comprometido con causas como estas. Pero ciertamente quedaban en comentarios de ida y vuelta en las redes sociales. Dentro del entorno musical se comprende que este al ser un movimiento nuevo, reciente, todavía gestándose cuenta

con una diversidad de influencias y propósitos gigantescos; esto también produce que cada uno se apropie y forme diversos caminos.

Sin embargo, se debe mencionar que dentro de la estructura del freestyle existe la meritocracia. Es poderosamente llamativo como personas de 23 años cuentan con 6 o 7 años de formación práctica, en los escenarios públicos, donde y con quienes ellos deciden estar y entre aquellos que superan sus propios sueños, logrados concretamente por estar primero ahí, practicar reiteradamente por años, hacer lo mismo que todos y premiar al mejor competidor. Ganan su espacio, su público, hay una conformación verticalista para trascender. Valentín no fue alguien descubierto de un día para el otro, fue gracias a su talento demostrado en cada encuentro y elegido por sus pares, como otros que también se lucieron en el Quinto: Paulo Londra, Lit killa, Trueno, etc.

Muy distinto a lo que quizás ocurre como contrapunto con otros estilos musicales más instalados, en los que una banda o cantantes pueden ser descubiertos de una vez y conseguir el éxito.

Los involucrados armaron este funcionamiento, se adaptaron, les gustó, desean continuar así, ven que es la mejor forma para que sean escuchados y respetados. La diferencia quizás es que una vez que se genera el círculo casi perfecto que rodea a los raperos en cada demostración se emparentan todas las complejas problemáticas, se conforma una alianza en la que no hay estratos, viven las rimas que se gritan, nadie tiene que explicar qué es el maltrato o el hambre vivan en zona norte o zona oeste.

Un género enraizado en la contracultura, con fuerte perfil revolucionario desde la inmigración africana en EE.UU hasta su llegada a Argentina con diferentes trasfondos pero con esa sintonía de ir contra la masividad. Donde esta ira enfurecida dirigida al mainstream debe generarse dentro de él para transmitir al mundo digital y más tradicional. En las listas por cables de internet o por antenas llegando a los celulares, pero también en los medios de comunicación en entrevistas o con ruedas de prensa y finalmente con sus recitales en teatros o grandes estadios multitudinarios. Para que se luzcan y se difundan los mensajes de los más vulnerados.

Como reconocimiento a su trayectoria, distintos pares se alinean al declarar que el largo camino de Wos está dejando huellas imborrables en los jóvenes. Y sus éxitos alcanzan vanagloriar a la generación entera.

A la par de tantos otros experimentados, el fundador del Eje lo engrandece y detalla el por qué:

> Me parece de lo mejor del país, el máximo competidor que hemos tenido en la historia y uno de los mayores exponentes del hip hop argentino. Creo que supo abordar un público muy hostil que es el del rock y lo conquistó de una manera muy inteligente, muy eficaz y metió el rap en una rama que era muy difícil llegar, como conseguir el respeto de Charly, del Indio y de un montón más. Capaz no soy muy fanático de su música pero debo reconocer que realmente es increíble lo que hace. Estoy orgullosísimo que un pibe que estaba en la plaza con nosotros, hoy pueda vivir de lo que le gusta y pueda ser nuestro referente para el planeta. Pienso lo mismo de Bizarrap, de Duki, de Thiago. Demuestra la fuerza del hip hip como herramienta y es nuestra ventana al planeta.

Específicamente sobre su flow, el juez continúa describiendo que tiene esa magia de la simpleza porque muchos tienden a dar vueltas o rebuscarse, pero él no. En esta sencillez natural completa que “la rima ‘ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste ¿cómo van a convencerme de que la magia no existe?’ sobre alguien que está enamorado, transgrede ciertas barreras” específica sobre el tema Arrancarmelo de Oscuro Éxtasis.

En esta misma línea acerca del género al cual Wos se supo ir adaptando y tomando por completo, otras de las personas que también lo ve de este modo es Juan Data: “estuvo muy vivo en encontrar su propio carril comparado a todo el resto de la movida, no está pegado al mundo del trap, del RKT ni nada”. Lo define como que tiene un pie en lo urbano pero se logró ‘marketinizar’ más como una figura del rock que rapea y eso le dio más credibilidad porque las entidades rockeras argentinas le abrieron las puertas. Se volvió un cliché en los rockeros nacionales porque dicen ‘no me gusta el rap pero me gusta Wos’. Sostiene también que él está haciendo música para el mismo público que hace 10 años antes escuchaba Los Piojos, pero más moderno.

Sería por demás complejo analizar técnicamente si esto ocurre por su métrica, su sonido o su filosofía. Porque tiene un poco de todos y como fundador reciente de su música imposible de encasillar hoy. Por el momento, posiblemente sea mejor entender que es representativa esta tendencia particular, por ejemplo, por su canción Culpa con la colaboración de Ricardo Mollo, una de las máximas figuras del rock nacional desde la década de ‘80 primero como músico de la banda SUMO, luego vocalista y guitarrista de Divididos, que aún continúa sonando fuerte. Además es productor de muchos grupos del género.

Esta composición perteneció al álbum Oscuro Éxtasis y especialmente llamativo dentro de este estudio, es que su letra se podría interpretar cómo Wos cuenta con esa propia carga y le estaría pidiendo permiso a sus referentes si están de acuerdo con todo su éxito:

> No sé cómo hacer, eh
> La vida me late y busco lo primero que sacie mi sed, eh
> Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, eh
> Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer
> Cuando quieras volvé, ya no quieras volver.

Al parecer su trayectoria marcada por su arduo paso por las plazas no se desvaneció al llegar a la cima como lo llaman en el entorno. Esas posibilidades de seguir creando desde la soledad de sus influencias y con grandes profesionales no lo desvaneció ni tampoco menos hizo que dejara su esencia de lado.

Su colega y admirador Saipa, estalla al hablar sobre Oliva: “es un terrible artista, con una humildad terrible. Pude llegar a conocerlo en persona, hablar con él y tener esa conexión de freestyle. Su trayectoria es inmensa y el tema Patada de Canguro contra la represión me hizo sentir muy identificado. Tiene un ‘level’ Dios”.

El éxito lo lleva consigo. A fines del 2022 de manera Wos, llenó dos fechas en el estadio Diego Armando Maradona, del club Argentinos Juniors, en La Paternal. Cada noche asistieron 25 mil personas. Al mes siguiente, cerró el año con un show en el estadio Uno de La Plata con capacidad para 35 mil. Luego emprendió su gira por México y España, lugares a los que ya había tenido oportunidad de presentarse.

Figura 16. Wos frente a miles de personas en el Diego Armando Maradona.Juli Garcia.

Sobre cómo impacta que se le brinde el premio Gardel de Oro, teniendo en cuenta que se lo otorgan personalidades de impacto por fuera del radio del rap. El coordinador de hip hop de la DNIC afirma que “repercute mucho que le den este premio a un artista del género. Pone en valor por sobre otros actores de la industria, es decir, se valora a uno del rap como a cualquier otro que en la historia de la historia argentina, sea del folclore, del rock, del pop, y esto lo posiciona, genera que tenga más respeto, y esté a la altura para los empresarios, productores y organizadores de festivales”.

No pasó desapercibido que esa noche el célebre Fito Paez plasmó un sentido saludo en una pantalla, como quien entrega su corona, luego de ser el ganador de la edición anterior. "Me pone muy feliz que te lleves este premio porque sos un artista tan cálido y potente, este premio sigue estimulando la creatividad, la audacia y el talento”, brindó el cantante de rock.

Es decir que le da un punto de reconocimiento extra que antes no estaba legitimado. También confirma que “respecto a Wos de otros, que intenta profundizar en su mensaje también es un punto a favor en darle más credibilidad y status al género, donde también se pueden decir cosas importantes, se puede crear cultura, que es una de las críticas que se le hace a la música urbana, de hablar de temas banales”.

Como se constató, todos los reconocimientos que se ganó este rapero destacaron su carrera pero además y más fuerte todavía, es que esto genere interés de la gente, del mercado, de los pares locales y del mundo. Es la forma en que obliga a que todas las miradas se centren en todos los esfuerzos que hay detrás, en las historias que se exhiben en cada plaza, en los encuentros repetitivos, sanos, culturales, simples y complejos a la vez. Que asimismo se muestre que la gran mayoría no quiere desprenderse y si lo hace, es para continuar algo más grande en solitario o en grupo.

A la vez, vislumbrar que todos los integrantes cuentan con deseos como cualquiera y que la mayoría se cumplen luego de varios años dedicados casi en exclusiva. Y a la par, el gran valor de continuar con los sostenes necesarios como el apoyo institucional ganado a través de la perseverancia de las actuaciones autogestionadas con calidad y respeto. Porque son aunque parecen muchas, son pocas las estructuras que necesariamente conforman de principio a fin la firmeza necesaria para que continúen en el tiempo.

Desde la mirada de Darío del Eje es necesario remarcar que “pocas competencias deciden profesionalizarse como nosotros, buscar presupuesto, buscar sponsors y un montón de cosas más. Todo eso fue matando lo de abajo, estamos en un underground medio desértico”. Con naturalidad conoce diferentes zonas en el conurbano y lo difícil que es para quienes desean apoyar al espectáculo, están todo el día y luego cómo es volver a la casa y conformarse con lo conseguido porque es en favor de muchos, pero sigue perteneciendo a una práctica con poca posibilidad de lucrar. Esto es igual para todos.

Y confirma con un gran sentido de pertenencia, habiendo batallado muchos años, que los diferentes apoyos son los que alientan y reconfortan para seguir defendiendo esta iniciativa. A veces con la devolución de un conocedor, otras veces con el espacio en un tiempo que se va prolongando cada tarde, la comodidad o la posible solución de cada necesidad:

Desde nuestro lugar estamos tratando de ampliar nuestros horizontes, de crecer como producción, generar acciones más fuertes, para recuperar a esos chicos que rapean y quieren superarse. Tratando de ser esa ventana al estrellato. En el 2022, tuvimos el galardón más importante que se le puede dar a una competencia que es que Red Bull te sponsoree y que salgas por el streaming de ellos y al ganador de la fecha le daban un viaje a México para competir en un internacional de plaza. Para este año vamos a colaborar con estas dos más importantes del planeta.

La pandemia que atravesamos

Al retroceder el tiempo, no mucho, en marzo del 2020 se decretó la pandemia del COVID-19 y trajo consigo múltiples consecuencias, entre ellas desde ya la más grave, el fallecimiento de millones de personas alrededor del mundo. Fue por ello, que se debieron tomar medidas sanitarias extraordinarias para esta era en occidente. En nuestro país, las primeras fueron el aislamiento preventivo obligatorio, la utilización del barbijo, el lavado de manos, la sanitización con alcohol y mantener distancia de más de 1.5 mts entre un individuo y otro.

Todo esto llevó a que los habitantes cambiaran su forma de vida como nunca antes. Lo que anteriormente era tomado como parte de la normalidad, se había transformado en pocas semanas. Las grandes multitudes habían desaparecido, las calles estaban desiertas y todos los habitantes debían permanecer en sus casas, sino era así debían presentar una declaración jurada con el motivo.

Por supuesto, las aglomeraciones estaban prohibidas. Los trabajos en un primer momento habían sido pausados para luego de unas semanas adaptarse al estilo remoto. Las actividades recreativas habían pasado al olvido dentro de todas las necesidades. Los noticieros contaban con médicos como principales columnistas y las redes sociales crecían de consultas médicas, recetas de cocina y limpieza del hogar, entre otros. Como primera medida, quienes no tenían conocimiento en el área de la comunicación digital debieron aprender, aunque sea para contactarse con amigos y familiares. Y en el ámbito profesional conocer nuevas plataformas que aún hoy están presentes. Aquellos que vivían del arte, de sus presentaciones, actores, músicos y sus trabajadores indirectos

como directores, coreógrafos, vestuaristas, sonidistas, y un gran listado, estaban muy preocupados por su presente.

Pensando en que los jóvenes ya tenían todo resuelto por ser tan activos en este mundo virtual, intentaron trasladar el freestyle. Pero el resultado no fue el mejor, el organizador De los Santos cuenta que “durante la pandemia hubo competencias por *Discord*, pero la verdad que fueron muy difícil porque si vos tenés que batallar contra alguien se pierden las energías del vivo y encima hay cosas dentro del freestyle que no se pueden evaluar en una pantalla”.

A pesar de ello, creció notoriamente la cantidad de audiencia online. Aunque estaba presente la distorsión de la calidad, tanto los participantes como la audiencia necesitaban continuar con su pasión. Y tantos otros, que al tener más tiempo libre y acceder fácilmente hizo que se sumaran a estos encuentros. Según Darío: “esto generó que aparezcan en su momento miles de millones de visualizaciones que al estar dentro de su casa, cada uno verdaderamente representaba esa reproducción”.

En esta misma línea Biaggini, confirma que en esos tiempos se multiplicaron la cantidad de reproducciones y esto atrajo a más interesados de todos los barrios que antes quizás no estaban tan conectados entre sí.

Pasaban los meses y durante ese lapso no había otra manera de acceder a la música más que por las redes sociales, las plataformas y por streaming, esta modalidad paga que le permitía especialmente a los artistas recaudar a pesar de que su público estaba del otro lado de la pantalla. Algunos perfiles crecían en cantidad de seguidores y se dedicaban exclusivamente a ello, sumando contenido distinto al visto hasta ahora. más de entrecasa, con actividades hogareñas o prácticas detrás de escena, íntimas. Mientras esto ocurría, quienes accedían o contaban con un estudio de grabación lo aprovechaban y se inspiraban allí.

Tal fue el caso de Wos, quien meses después de haber lanzado su primer disco, sorprendió con su EP (disco corto) Tres Puntos Suspensivos, de cuatro canciones: Ojeras Negras, Alma Dinamita, 40 y Algo del Vacío. Donde tanto su título, como su trabajo

creado a la distancia, remarcan esa incertidumbre y vaivenes de sentimientos vividos en confinamiento.

La euforia post pandemia

Todo aquello que se había suspendido en el 2020, esperaba ser retomado en el 2021. Entre tanta espera y ansiedad que había generado el aislamiento, se palpitaba un exitoso regreso de conciertos en vivo. Conectarse a la pantalla ya no era suficiente. Los permisos de congregaciones se fueron dando de a poco, los primeros fueron con poco público y protocolos, como pruebas de su eficiencia sanitaria, hasta que finalmente llegaron aquellos multitudinarios. Las entradas se agotaban a horas de ser lanzadas a la venta, esto ocurría tanto con bandas nacionales como internacionales.

En el caso de la escena principal del rap, el freestyle no volvió como se esperaba. De los Santos explica que no se pudieron mantener los números logrados debido a dos factores. Por un lado, a diferencia del 2020, ahora cada reproducción puede ser 4 o 5 personas mirando en un mismo espacio. “Una vez que se abrió todo, las grandes compañías pensaron que aquellos números iban a continuar, invirtieron mucho, después eso cayó. A raíz de esto, hay mucha gente que dejó de hacer cosas. Tuvimos que volver recién en el 2022 muy de abajo. De a poco están apareciendo nuevas producciones, pero cuesta”.

Otros factores que el jurado y organizador adjudica sobre la reactivación de la presencialidad son:

> Los números de los streamers bajaron, exentos algunos puntuales, a nivel general bajaron los números. Uno de los temas principales es que Argentina salió de la pandemia y volvió con millones de recitales, Daddy Yankee, Dua Lipa, Bad Bunny y otros tantos. Y si vos tenés una entrada que sale 10 mil pesos para ver el último recital de la carrera de Yankee y tenés una entrada parecida para ver un show de flacos compitiendo que los podés ver durante todo el año, vas a preferir un gran espectáculo. Esto también es producto de la crisis económica. Además venimos de un 2019 glorioso, de meter 16 mil personas a bajar a la mitad. Recién ahora se está reactivando. También tener en cuenta que Wos y Trueno se fueron de estos espacios.

Sin embargo, la pasión por el freestyle y el modelo de shows con el que cuentan hoy los adolescentes hacen que no se pierdan las costumbres. Uno de sus integrantes Thom se siente muy animado después de liderar en Vicente López y sobre su futuro confirma que le gustaría vivir de las batallas y de la música. “Estoy haciendo temas de rap que están subidos, también de trap detroit que salió hace poco, funk brasileño, drill, experimentando. Con las fechas estoy esperando, porque es todo un año donde tengo que seguir sumando puntos. Y mi logro sería estar entre los 16 primeros”.

Para él la continuidad en los espacios públicos son los ideales, es donde se da naturalmente: “es otra energía, una competencia distinta, mi mayor potencial lo doy ahí, me sube el ki (energía o sabiduría de acuerdo a la traducción de la palabra japonesa)”

Contrariamente a lo que proyectaba en aquellos meses de confinamiento, cuando se instalaba la idea de que socialmente iba a haber una adaptación definitiva de la conexión digital por completo en todas las actividades. Era imposible proyectar un regreso a la presencialidad, por esto las empresas y las universidades implementaron sistemas para que se mantenga esta relación de la persona con los soportes tecnológicos.

Es por ello, que el jurado de la FMS concuerda que sobre el streaming no es seguro para el freestyle y cree con certeza que el camino es llenar las gradas, que el negocio y la estabilidad va por ese lado. Si llega genial, pero sería un plus. “Yo no busco la estabilidad frente a las redes, si tratamos que todo tenga calidad porque termina generando repercusión en el público que viene. Que sea un show entretenido. Ese es el fuerte”, ratifica positivo sobre todos los proyectos emprendidos.

Con otra perspectiva, este experto cree que el freestyle se va a asentar y como representante de la liga, fundamenta que desde el espacio se trata de deportivizar un poco el arte y que en un 100% no se puede pero se apunta a buscarlo, como el boxeo con puntos. De hecho, reconoce que “hace poco, en las olimpiadas juveniles apareció el free y se continúa también el MICA. Estamos ganando espacios culturales desde otro lado y mantener el público cautivo es lo que permite realizar ciertas cosas”.

Respecto de lo que plantea, un dato curioso es la interpretación que se le brindaron, en los últimos años, a las temporadas de la FMS. Porque fueron tenidas en cuenta por los

medios deportivos, por considerar que ya existe este concepto. El diario Olé que es el más reconocido en esta esfera publicó una nota en el 2020 titulada “Freestyle, ¿arte o deporte?” y abre un debate muy interesante, al manifestar que si bien por pertenecer a una acción musical, cuando se convierte en disciplina puede considerarse por ambos. Al igual que como ocurrió con el gaming considerado como tal, dentro de un nuevo título como ciberdeporte. De igual manera, esto lo trae consigo ya que se está consolidando y sus normas no están delimitadas. Quienes postulan al freestyle como deporte, ratifican que las batallas tienen la construcción como tal, con fases, ganadores y jueces. Pero en el bando contrario, sostienen que históricamente proviene del ritmo, sus bases no hay otra forma de verlas que musicales y su mayor valor es el de la libertad de la palabra, independiente nato del encasillamiento. Lo que se estudia objetivamente, es que por el bien de los involucrados mientras se consiga la hinchada o los fanáticos de ambos, suma y brinda una apertura para ganar, patrocinadores y visibilidad.

Desde la estructura estatal, el evento federal MICA contó en su última temporada con una notable suma de dinero como premio. Esto no es casual, ya que es una posibilidad tangible de que el ganador progrese de manera más profesional. Su coordinadora Villagra enfatiza que “El objetivo de los 150 mil pesos son desde ya poder apoyar a los artistas, o a los organizadores de competencias, en cada caso. Para que puedan invertirlo en su carrera, grabar sus temas, viajar y hacer una gira. Es inyectar recursos al sector. Que muchas veces no se les pagan y nuestra idea es profesionalizar”.

En muy poco tiempo, entre el primer MICA Freestyle y el segundo se amplió notablemente su federalismo porque “a los jóvenes que ganaron las diferentes convocatorias, se les brindaron los pasajes y alojamiento para participar, a pesar de ocurrir en Tecnópolis y así tenga una convocatoria de las distintas provincias y puedan venir”. Por su parte, presenta que esta oportunidad se vio fortalecida porque quienes habían clasificado en cada regional, participaron de la batalla nacional pero además estuvieron en cada charla, capacitación y rondas de negocios.

Figura 17. El primer concurso nacional del género presentó a sus ganadores. Télam.

Hay quienes dicen que los hechos no pueden ser ignorados y depende de nosotros saber cómo interpretarlos. Las diversas apuestas que realizan cada uno con su impronta potencian las oportunidades y derriban los obstáculos que contaban los músicos en tiempos donde eran ignorados.

Al parecer, desde una entidad con mucha producción y muchos roles cumpliendo sus tareas, se podría perder la noción de cómo materializa cada uno su premio mayor. Pero en cambio Ogando de MICA Freestyle sostiene que si bien no sabe de todos, pero de la gran mayoría le dedica su vida a su carrera. Así lo define: “todos tienen trabajos para bancar su carrera artística, lo que generan lo reinvierten. Hay casos que lo usaron en su movida de prensa, algunos en nuestros mismos shows, contratando bailarinas, vestuaristas, maquilladores, pagándoles pasajes a invitados para que toquen,etc”. Argumenta que en general su profesión es primordial, se la toman muy en serio y se la autofinancian.

Después de este complejo panorama, sería indebido concluir un sólo camino triunfante. En términos musicales, un dato no menos interesante es cómo es la lectura que se hace en el propio lugar de procedencia de esta cultura, en los Estados Unidos. El periodista Data reside allí, en la ciudad de California, y expone que hay dos vías principales de conectarse con el hip hop argentino. Una es de adaptación y otra más de adopción. La primera es crear con lo que tenemos cerca nuestro, ahí están más lo híbridos, fusiones, RKT por ejemplo. Lo que no está alineado al origen, como Miss Bolivia, Alika, Sara Hebe que hacen sus creaciones con elementos sin tratar de imitar al modelo. A estos se los ve con más cariño que al segundo término, que consiste en los músicos centrados en seguir el modelo extranjero, perfeccionarlo, aproximarse al rap puro estadounidense. En cambio, para el segundo grupo, un yankee los tiene como sus imitadores y no quiere escucharlos si ya tiene el original a la vuelta de la esquina. Es como que a un pibe de Argentina se le pida escuchar una cumbia de Finlandia.

De aquí que lo más enriquecedor que tienen estas nuevas concepciones son la mezcla de cada sonido y de cada palabra que dibujan los climas y paisajes autóctonos. Ejemplificando esto, él comparte quiene son los más resonantes allí y sus razones:

> Es muy reciente, muy de ahora, pero, en los últimos años post pandemia se afianzaron: Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole que son los que más cruzaron al mercado internacional, dentro del público latino de EE.UU. La revista Rolling Stone le dedicó una nota a cada uno en la edición impresa, es porque está pasando algo muy intenso. Creo que se debe en parte a los números de gente que mueven, pero también en parte a que están haciendo una propuesta con un factor exótico que los hace diferentes. Yo creo que Trueno en ese sentido la pegó muy bien porque sabe utilizar elementos del tango, de meter, de evocar al barrio de La Boca que si bien es donde él nació es lo exótico y es lo llamativo para los yankees.

Acompañando esta teoría sobre la argentinidad plasmada, el productor de Vivamos Hip Hop coincide en que “tenemos ese no sé qué en todos lados: la hinchada más loca, dos mejores jugadores de fútbol de la historia, campeones de ajedrez, básquet, tenis, natación, judokas; levantás una baldosa y te sale un medallista olímpico. Músicos dioses: Cerati, Charly García, el flaco Spinetta” y que esto ocurre en el arte en general, donde

hemos tenido mil millones de excepcionales y el freestyle no se queda afuera. Cumple con la regla.

Además históricamente desde el 1800 la conformación de la cultura gauchesca que perpetuó más en el interior de las provincias, no tanto en las capitales. Pero dentro de sus costumbres, mantuvieron la idea de reunirse alrededor de los fogones para desahogarse y defender sus ideales. Aquí es donde él reconoce una gran influencia:

> Nosotros acá tenemos los payadores, que son improvisadores y batallan. Creo que eso también nos da otra idiosincrasia que capaz nos buscan en otros países. Los músicos gauchos. Mi abuelo era folclorista y sabía hacerlo. Ellos hacían lo mismo, sobre otra pista musical y de otra forma, los argentinos lo tenemos.

Con esta lógica el freestyler reconoce y afianza enardecido que nacionalmente contamos con “ese carisma que no lo ves en otros lados y en la cámara a veces eso se refleja y le gusta a alguien de China,de Rusia y EE.UU. Ese ego argentino está ahí en el fronteo de la batalla”. Con gracia acepta que entre las competencias hispanohablantes quienes se quedan con los premios mayores son mexicanos y españoles, pero sin embargo “no somos los más ganadores, somos mundiales”.

CONCLUSIÓN

Luego de este repaso por la historia y el afianzamiento del rap en nuestro país, declararlo un regreso es solo una forma de titularlo, pero fue en realidad una gran demostración de una nueva conformación generacional. Es una consolidación legitimada por estándares mucho más amplios que la industria musical, más bien por la búsqueda del público de artistas genuinos y la participación firme de adolescentes contando sus historias a través de batallas sin violencia, con muchas rimas y originalidad.

En Argentina, el hip hop y sus derivados se impusieron de la mano de pocos grupos como Illya Kuryaki and the Valderramas y a pesar de lucirse seguían formando parte de la moda urbana, con un lenguaje callejero, ajeno a nuestras costumbres populares. Como quien tuvo llegada al público por ser atípico, pero después desapareció y con él algunos más. Y hasta ese momento, el estilo se lo consideraba fuertemente con una identidad externa, dividido por algunos límites más o menos visibles, con una carga difícil de apropiarse que paralizó su intensidad al cambiar el milenio.

Posteriormente en la siguiente década muchas situaciones culturales y musicales sucedieron paralelamente hasta llegar a la creación de una respuesta distinta, expresiva y creativa, más relacionada a nuestro folclore. Se exhibió entonces que cada uno de los factores que crearon este boom como ocurrió con otros hitos.

Desde un análisis académico, se comprendieron algunas las razones por las que este movimiento se expandió, a través de la música, como conector energético que logró atravesar diferentes esferas sociales. Como sin darnos cuenta los principales mensajes que refleja en ella; aquellos que atraviesan al artista también lo hace a sus fanáticos y es la razón por la que el mercado y todos sus ejes de difusión y comercialización tuvieron que centrarse en lo que antes señalaban como incapaz de ser comprendido.

Es la razón principal por la que todos los estándares anteriores debieron reconocer por primera vez la incapacidad que tenían por lo que suponían tener estudiado y saber su futuro. Esta explosión de las preferencias de la audiencia fue la plena determinación de la continuidad de toda la cadena productiva. El rol cambiante de los medios de comunicación que debieron adaptarse y mirar lo que ocurría en escena, desde un perfil

realmente más comprometido con sus receptores que con su línea editorial, que a su vez, ya dependía de una rotación comercial ya no vertical sino transversal. Estas novedosas producciones, de nuevos artistas con facilidad de recursos a su alcance.

Cómo es que la comunidad local comprendió que quienes se congregaron en las plazas no eran para violentarse entre ellos, sino que era para crear arte de problemas complejos. Para poner en palabras, en atractivos versos, lo que les sucedía en la casa o en el colegio. Este lugar de pertenencia que crearon para revalorizar lo destructivo y convertirlo en constructivo. Además de ser una instancia específica, en la que obligan a que su encuentro con la adultez sea espectacular, transgrediendo las normas, fabricando las suyas más adaptadas. Eso es plenamente un movimiento cultural y político.

Luego descubrir esta certeza clara de todo el núcleo sobre aquellos que escuchan trap pero escuchan a Wos es básicamente porque se anularon aquellos estigmas contra lo que implica una concentración. Y lo más destacable es que no se reemplazaron los movimientos rockero o cumbiero que más sonaban sino que también fueron tomados como incentivo, no sólo en teoría sino en la práctica de uniones entre todos los referentes a la hora de hacer canciones.

Más rap, más trap, más drill con un origen súper marcado contra la marginalidad y la discriminación sufrida. Cada vez el crecimiento es notable y que se reconozcan por “grandes músicos” tiene el ímpetu de que la gente se lo apropie, lo escuche y se identifique, lo entienda como suyo. Que cada uno le brinde su significado, como el arte mismo. Con un origen payador pero sin guitarra, ni vestimenta gauchesca, pero con versos avasallantes en contra de quienes desean limitar sus territorios, a favor de la ampliación de derechos, el respeto y la revalorización del entendimiento.

Sin pasar por alto la intervención tecnológica que no hizo más que demostrar lo que ocurría. Por un lado, permitir que reluzcan las oportunidades y por otro imprimir las enormes cantidades de admiradores que llamaban la atención, en algunos casos, y en su mayoría eran obviedades.

La rapidez epocal y sus responsabilidades construyeron acontecimientos como el origen de artistas y hits, que deben ser lanzados primero por la vía online y luego continúe

transcurriendo por las clásicas. A su vez confluya en la búsqueda de la originalidad para su instalación. Y sin embargo, tratar de no dejarse llevar por las máquinas generadoras de los mismos estándares, sino seguir siendo particular. Otro valor, poco posible de cuantificar, que desdibuja las estructuras. Es decir, que aunque parezca que todo estaba escrito, que la música con sus formalidades culturales no iban a tener cambios, se comprueba que los seres humanos son los responsables de su construcción y propia desconstrucción. En especial, los adolescentes, que depende de ellos qué se escucha, qué se dice en Buenos Aires en estos últimos años.

Aunque todo pareciera fácil, el sacrificio que alrededor de 30 mil jóvenes a lo largo del territorio argentino se antepone a las cuestiones oscuras y lo transforman en su talento. Para no sentirse derrotados por los conflictos en los que se envuelven, los que logran esquivar o les toca de cerca. No quieren bajar los brazos porque sino, saben que se vuelve para atrás. De hecho, en forma unánime relatan que no importa dónde se exhiban, hay muchos más conflictos o esperanza en común de los que uno cree. Es una etapa biológicamente difícil, pero también socialmente en nuestro país.

Descubrir así que los sueños siguen siendo los de llegar a una meca musical máxima, pero es difícil de describir hoy en día en plena incursión de nuevos caminos. Seguro es mucho más que lo conseguido hasta ahora. Comenzando por grabar un disco, pero continuar superándose técnicamente, hacer giras, llegar a los medios masivos para potenciar lo obtenido hasta finalmente llenar estadios. Y que aunque no termine el ciclo ahí, el gran desafío es meramente afianzar una carrera para que deje de ser amateur para ser profesional. Saben que hoy en día su futuro puede ser de gigante y con las constantes innovaciones sea infinito.

ENTREVISTAS

Organismo del Estado

- Villagra Sofía, enlace federal de la Dirección Nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación y coordinadora de programación de MICA Freestyle.
- Ogando Pedro, coordinador del sector hip hop de la Dirección Nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación.
- Ávalos Iván, director de Juventud del Municipio de Tigre.

Organizaciones Sociedad Civil

- De los Santos Darío, fundador de Eje de la Rima y Vivamos Hip Hop. Jurado de Freestyle Master Series Argentina.
- Alegre Lucas, fundador de La Séptima.

Expertos

- Biaginni Martín, autor de Rap de Acá.
- Data Juan, periodista y DJ.

A quiénes atraviesa

- Borzi Thomás, freestyler y bicampeón de Vivamos Hip Hop.
- Cristian, freestyler.

REFERENCIAS

Figura 1. Los comienzos del Hip hop.Recupeado de https://www.radionica.rocks/musica/musica-internacional/feliz-cumpleanos-al-hip-hop

Figura 2. Sindicato Argentino de Hip Hop. https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=2222&banda=Sindicato_Argentino_del_Hip_Hop

Figura 3. El mejor #KINGTO de la historia. ¡Gracias!. El Quinto Escalón. 2016. https://twitter.com/elquintoescalon/status/762470744219455488

Figura 4. Wos en el Quinto Escalón. https://viapais.com.ar/urbano/se-cumplen-10-anos-de-el-quinto-escalon-la-cuna-de-oro-de-la-escena-urbana/

Figura 5. Población de 16 y más años que declara usar internet con propósitos culturales. UADE - VOICES!

Figura 6. Wos se llevó el Premio Gardel de Oro. Prensa Premios Gardel. https://www.infobae.com/teleshow/2022/08/24/wos-se-llevo-el-premio-gardel-de-oro/

Figura 7. La jornada 2 de FMS Argentina la rompió en Buenos Aires. (Prensa FMS) https://www.ole.com.ar/freestyle/fms-argentina-tercera-fecha-sede-dia_0_b3MLxMtl8a.html

Figura 8. El antiguo anfiteatro fue el marco elegido para Vivamos Hip Hop. Autoría propia

Figura 9. El aire libre y los espacios públicos son los preferidos para expresarse. Autoría propia

Figura 10. Primera edición de Freestyle en Tigre.. Cultura Municipio de Tigre. https://www.instagram.com/p/Cpd4GItSyhN/?hl=es

Figura 11. La edición de 2021 de MICA Freestyle también en Tecnópolis. Télam. https://www.telam.com.ar/notas/202211/610725-mica-freestyle-rap-hip-hop-tecnopolis.htm

Figura 12. Youtube Vivamos Hip Hop. https://www.youtube.com/watch?v=U-1kk4HWbuQ

Figura 13. Red Bull Batallas de Gallos 2018. https://argentina.as.com/argentina/2019/11/28/tikitakas/1574963222_540286.html

Figura 14. Red Bull Batalla de Gallos 2019. https://www.redbull.com/ar-es/videos/red-bull-batalla-de-los-gallos-world-final-2019-octavos-8

Figura 15. EVLAY se destacó por su trabajo en los discos de Wos y junto a otros artistas. Premios Gardel https://tn.com.ar/musica/noticias/2022/08/24/evlay-el-productor-del-ano-detras-del-exito-de-wos-todos-los-proyectos-los-tomo-como-si-fuesen-mios/

Figura 16. Wos frente a miles de personas en el Diego Armando Maradona.Juli Garcia. https://tn.com.ar/musica/noticias/2022/11/09/wos-va-por-mas-y-cierra-el-ano-con-un-show-en-el-estadio-uno-de-la-plata/

Figura 17. El primer concurso nacional del género presentó a sus ganadores. Télam https://www.telam.com.ar/notas/202111/575711-tecnopolis-y-mica-freestyle-shows-de-ganadores-del-primer-concurso-nacional-de-hip-hop.html

BIBLIOGRAFÍA

Apicella M. (2018). La era del feat.: así se reinventa el negocio de la música para atraer público. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/el-negocio-de-la-musica-apuesta-al-feat-para-atraer-publico-nid2142215/

Apicella M. Chaves S. (2019). Cromañón. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/cromanon-15-anos-tragedia-cambio-siempre-al-nid2319658/

Avramow M. (2022). La Nación. (1 de octubre 2022). El Quinto Escalón. Cómo se creó la cuna de los artistas más exitosos de la actualidad. https://www.lanacion.com.ar/sabado/el-quinto-escalon-como-se-creo-la-cuna-de-los-artistas-mas-exitosos-de-la-actualidad-nid01102022/

Biaggini M. (2020). Rap de Acá. Editorial Leviatán.

Centro de Investigaciones Sociales. (2017). Informes de Opinión Pública. Consumos Culturales de los argentinos. UADE- VOICES

Clarín. (8 de noviembre de 2020). Récord de Wos en YouTube: su nuevo video tuvo un millón y medio de reproducciones en 10 horas. https://www.clarin.com/espectaculos/musica/record-wos-youtube-nuevo-video-millon-medio-reproducciones-10-horas_0_l5509GwTT.html

Data J. (2005). Archivo recuperado de Hiphopargento.com 2002 http://laturma.blogspot.com/2005/04/generacin-hip-hop.html

Del Aguila M.(2017). Las formas de la Música Hoy. Guía Rec. Ministerio de la Cultura de la Nación.

Hip Hop. (13 octubre 2022 a las 14:21) Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop#:~:text=El%20hip%20hop%E2%80%8B%20o,hip%20hop%20no%20solo%20se

Infobae. (14 de Marzo de 2017). 7 conciertos históricos que reunieron más fanáticos que el Indio Solari en Olavarría. https://www.infobae.com/tendencias/2017/03/14/7-conciertos-historicos-que-reunieron-mas-fanaticos-que-el-indio-solari-en-olavarria/

La Nación. (24 de agosto 2022). Wos, ganador del Gardel de Oro 2022: del vértigo que siente a la “bendición” de Fito Páez. https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/wos-ganador-del-gardel-de-oro-2022-del-vertigo-que-siente-a-la-bendicion-de-fito-paez-nid24082022/

Martínez, A. (2012). La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. Universidad Nacional de Pereira.

Montero H. (2020). El pibe de la plaza. Editorial Sudestada.

Moraga González M. y Solorzano Navarro H. (2005). Cultura urbana hip-hop. Movimiento contracultural emergente en los jóvenes de Iquique. Centros de Estudios Sociales de Chile.

Muñoz Tapia, S. (2018). ¿Cuándo va a "explotar"? Sentidos y mediaciones del rap en Buenos Aires entre 1984 y el 2001. Universidad Nacional de La Plata.

Muñoz Tapia, S. (2018). Entre los nichos y la masividad. El (t)rap de Buenos Aires entre el 2001 y el 2018. Universidad Nacional de San Martín.

Olé. (27 de mayo 2020). Freestyle, ¿Arte o deporte? https://www.ole.com.ar/freestyle/freestyle-arte-deporte_0_m1-LSmjzW.html

Premios Gardel a la Música. (2022). https://premiosgardel.org.ar/

TN. (06 de febrero de 2022). La historia de Wos, el pibe de barrio que salió de las batallas de gallos y hoy es fenómeno latino. https://tn.com.ar/musica/estrellas/2022/02/05/la-historia-de-wos-el-pibe-de-barrio-que-salio-de-las-batallas-de-gallos-y-hoy-es-fenomeno-latino/

Reches G. (2018). "Rap / Par". Revista de Industrias Culturales.

Red Bull. (2020). "Wos: de Caravana". https://www.redbull.com/ar-es/wos-de-caravana-el-documental

Sandín Lillo J. (2015). "El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo". Universidad Politécnica de Valencia.

Sindicato Argentino del Hip Hop. (3 febrero 2021 a las 16.14). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Argentino_del_Hip_Hop

Sistema de Información Cultural de la Argentina. (2017). Los jóvenes y los consumos culturales. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación.

Wortman A. y Bayardo R. (2012). Consumos culturales en Argentina. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa de México.

Varise F. (2020). Del CD al streaming. La transformación en la manera de escuchar música en los últimos 25 años. La Nación https://www.lanacion.com.ar/sociedad/del-cd-al-streaming-la-transformacion-manera-nid2522736/

PhatDiggaz. (2021). La Historia Del Hip Hop Argentino con Juan Data y Aukan. https://www.youtube.com/watch?v=7SkAqfio3Jk