

Nelson Rodríguez
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Doctorado en Artes
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID
ne.rodriguez@uc.cl

Alonso Corbalán y Joaquín González. 2021. *Barras y métricas. La historia de las batallas de rap en Chile*. Santiago: Ediciones 517, 101 pp.

www.bpdigital.cl/info/barras-y-metricas-la-historia-de-las-batallas-de-rap-en-chile-descarga-libre-00319156

The Urban Roosters eds. 2021. *Freestyle Revolution*. Santiago: Editorial Planeta, 203 pp.

www.planetadelibros.cl/libro-freestyle-revolution/332124

El freestyle, una práctica musical basada en duelos de improvisación de rimas y que se vincula estéticamente a la cultura del hip-hop, resuena hoy en día con fuerza en la esfera de la música popular urbana. Su vigor puede ser comprobado en el impacto mediático y de asistencia de público a muchos de sus eventos, con encuentros que colman grandes recintos y cuentan con una alta circulación en medios de comunicación y espacios virtuales. El comienzo de la década del 2000 marcó el inicio de la popularidad del freestyle o “batallas de gallos”, que fueron fomentadas en primera instancia por la película *8 Mile* —titulada *La calle de las ilusiones* en Hispanoamérica— que abordaba los comienzos como freestyler de la estrella mundial del rap, Eminem (Cobb 2007: 72). De este modo el freestyle ha concitado la atención de muchos adolescentes y jóvenes, quienes son cautivados por esta renovada forma de hacer y consumir el hip-hop (Rodríguez 2020).

Chile no ha estado exento del auge del freestyle. Esta condición se puede corroborar a partir de la multiplicidad de espacios de batallas de gallos que se suceden actualmente en diferentes ciudades del país. Asimismo, es ineludible atender el arribo de eventos transnacionales, altamente mediatizados y algunos respaldados por la empresa privada, los cuales están impulsando las carreras musicales de muchos freestylers chilenos incluso fuera del país. Este auspicioso panorama ha generado el interés por documentar e interrogar al freestyle como fenómeno social y musical en Chile. Este es el caso de los libros *Barras y métricas. La historia de las batallas de rap en Chile y Freestyle Revolution*, ambos publicados en 2021, que dan cuenta del impacto contemporáneo del freestyle.

El primero, *Barras y métricas*, presenta la trayectoria histórica de las batallas de gallos en Chile, pero profundizando en aquellos espacios más reconocidos como *Red Bull Batalla de los Gallos*, BDM, FMS y DEM¹. Aunque esta exploración inicial tiende a focalizarse en la popular “red bull”, pues este espacio ha desempeñado un papel protagónico en el despliegue y masificación de las batallas de rap en Chile. Así pues, la marca de bebida energética de origen austriaco, Red Bull, ha promovido el freestyle tanto en América Latina como en España por medio de un evento que posee una aplicación local en diferentes países de la región. Los autores señalan que, para el caso particular de Chile, la “red bull” resulta fundamental porque ha instaurado un modelo performativo que ha sido continuado por otros espacios de batallas de rap.

Luego de su revisión de los espacios esenciales del freestyle en Chile, Corbalán y González abordan las batallas de gallos enfocándose en sus protagonistas. Es así como nos presentan varios testimonios que apuntan en primera instancia a describir el desarrollo del freestyle como una práctica musical de índole *underground* durante los años noventa. Asimismo profundizan en cómo los freestylers chilenos han lidiado con ciertos aspectos coyunturales, como el estallido social de 2019, pues si bien muchas competiciones debieron suspenderse, al mismo tiempo quedó de manifiesto una especial preocupación por parte de los batalladores por abordar problemas sociales en sus performances vocales. Siguiendo esta línea, y como epílogo al texto, se trata la problemática suscitada por la pandemia del virus COVID-19 debido a que el despliegue de la escena del freestyle depende irremediamente de la afluencia e interacción física entre personas. Es así como los autores señalan que

¹ En el mundo del freestyle los torneos se reconocen a partir de sus siglas: BDM (Batalla de Maestros), FMS (Free Master Series), DEM (Dame ese Micrófono). La excepción a esta regla está representada en Red Bull Batalla de los Gallos que frecuenta popularmente como la “red bull”.

muchos torneos de freestyle han derivado en eventos sin convocatoria de público, ya sea como demostraciones virtuales o grabados en estudios de televisión.

En *Freestyle Revolution*, se abordan las batallas de gallos desde la perspectiva particular del torneo *Free Master Series* (FMS), aunque también se incluyen otras temáticas. Por ejemplo, reconocen a la “red bull” como un espacio clave en el desarrollo y popularidad del freestyle en América Latina, y se refieren a los orígenes del freestyle en la cultura del hip-hop en Estados Unidos durante la década de 1970. Los primeros antecedentes de las FMS tienen que ver con la fundación de un torneo que, según los autores, aspiraba a representar una alternativa con respecto a aquellos de mayor renombre en América Latina a comienzos de la década de 2010. Una estrategia para lograr tal objetivo fue generar una profesionalización del freestyle, ya sea apelando a una regularidad de competición mediante eventos calendarizados bimensualmente a diferencia de “la red bull” que se celebra solo una vez al año, como procurar un salario a los competidores para así facilitar una dedicación prioritaria en las batallas de rap.

Otro de los sellos de FMS es su mayor énfasis en lo deportivo que en lo artístico, de modo que la última porción del texto aborda las reglamentaciones originales del espacio que articularían dicho enfoque. Los autores nos explican la regla de improvisar sobre determinadas temáticas o rimar alrededor de palabras u objetos concretos, que a su vez impediría que los competidores recurran a la memorización de determinados diálogos o en las llamadas “rimas fáciles” –descalificar al oponente para lograr rápidamente la victoria en un duelo–. Así se alcanzaría, señalan, una objetividad vinculante a prácticas deportivas. Finalmente exponen una serie de conceptos habituales en el mundo del freestyle, los cuales facilitan un mejor entendimiento de esta práctica deportiva-musical.

Estos libros abordan un tema concreto como el freestyle desde un enfoque unilateral que caracteriza a la investigación musical independiente (González 2017), derivando así en referencias obligadas para cualquier investigador interesado en develar este fenómeno musical. Sin embargo, considero que también hay un valor que subyace en la esfera particular del freestyle. En primer lugar, por medio de las batallas de rap podríamos comprender cómo se articulan algunas prácticas musicales contemporáneas, ya que estos textos nos introducen en el paradigma actual de la música en el mundo. Una idea demandante sobre el despliegue de la música en la actualidad es su relación o incluso dependencia con una dimensión virtual, pues muchas escenas musicales se configuran en buena medida a través de interacciones virtuales dentro del panorama de democratización que conlleva el uso de internet. Aun cuando no hay referencias explícitas a esta temática en los textos aludidos, igualmente se infiere que lo virtual se ha configurado como un elemento fundamental para el desarrollo y popularización de las batallas de rap. Así queda de manifiesto al revisar los orígenes del FMS como un espacio desplegado primero en un terreno digital.

Otro aspecto que igualmente nos puede poner al día sobre el modo en que se desenvuelve la música en la actualidad, es la relevancia que está adquiriendo la empresa privada. Esto queda refrendado con la constante alusión a la marca Red Bull como propietaria del principal torneo de batallas de rap en América Latina, pero que asimismo está desempeñando un papel como promotora de otros espacios de freestyle. En un paradigma anterior eran los sellos discográficos, principalmente *majors*, los que controlaban la cadena productiva de la música. Sin embargo, las cosas han cambiado pues en prácticas musicales nuevas como las batallas de gallos, son otros los agentes que median entre músicos y audiencias.

Asimismo los textos iluminan acerca de algunas problemáticas que están concitando atención en los estudios en música popular, como sucede con la hegemonía masculina o directamente acerca del machismo en las prácticas musicales. En este sentido, es pertinente señalar que el freestyle suele concebirse como un territorio eminentemente masculino, ya que en su mayoría son hombres quienes deciden participar de estas competiciones y ejerciendo una estricta masculinidad a nivel performativo (Alim et al. 2017). Las mujeres, en cambio, representan una incuestionable minoría (Magalhães y Salgueiro 2019, Arango 2020). Justamente, *Barras y métricas* nos presenta el dilema que generó un episodio de violencia de género en que estuvo involucrado un batallador connotado de la escena nacional. Los autores concluyen que este bullado caso sirvió para instalar y cuestionar el machismo presente en el freestyle (p. 74). Mientras que en *Freestyle Revolution* el tema es tratado a modo de reflexión en cuanto los autores se preguntan si acaso existe un límite ético para la enunciación de rimas (p. 144).

Así las cosas, no hay que descartar la emergencia de otros tópicos potenciales para ser abordados en nuevas instancias de investigación. Como ejemplo, puedo mencionar la diferenciación de espacios que existe actualmente entre las escenas del rap y el freestyle y las posibles disputas en torno al valor de la autenticidad, o cuál sería el trasfondo que guía el interés hacia lo competitivo en la música juvenil actual –que en paralelo proyecta un aura deportiva más que artística–, o la popularización de prácticas musicales que bajo un anterior paradigma de consumo musical eran escasamente visibles. Estos temas resultan atrayentes pues nos indican cómo la música popular está cambiando de la mano de prácticas como el freestyle.

Bibliografía

- Alim, Samy, Lee, Jooyoung, Carris, Lauren y Williams, Quentin. 2017. “Linguistic creativity and the production of cisheteropatriarchy: A comparative analysis of improvised rap battles in Los Angeles and Cape Town” en *Language Sciences*, 30: 1-12.
- Arango, Daniela. 2020. “Tongo”. Lenguaje sexista en las batallas de freestyle rap. Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Cobb, William. 2007. *To the break of dawn. A freestyle on the hip hop aesthetic*. Nueva York: New York University Press.
- González, Juan Pablo. 2017. *Des/encuentros en la música popular chilena. 1970-1990*. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.
- Magalhães, Paiva y Salgueiro, Angela. 2019. “Mulheres MC’s e as batalhas de rap como forma de resistência através das rimas: cultura de rua e narrativas de si” en *Sociopoética*, 21/1: 127-145.
- Rodríguez, Nelson. 2020. “El ascenso del freestyle de competición en Chile: la batalla de gallos como forma renovada de hacer y consumir el hip-hop” en *Contrapulso. Revista latinoamericana de estudios en música popular*, 2/2: 65-79
<https://doi.org/10.53689/cp.v2i2.60>