

RYTHIM AND POETRY SÓLO RAP DE AGUASCALIENTES

Renata Armas
Bermejo

Hablar de rap como forma de poesía en Aguascalientes es poner en mesa de juicio los parámetros que la sustentan como tal, pues se enfrenta a la falta de aceptación del género como forma poética independiente de lo musical, al prejuicio del rap generado por el rap *gangsta*¹ y que generaliza a todo tipo de rap como música que incita a la violencia, la falta de credibilidad en el rap como manifestación artística en nuestra ciudad, la importancia que tiene el género como expresión de una cultura y la defensa de una identidad. Por lo general se habla de los poetas como aquellos que plasman la palabra en la hoja en blanco, los que tienen publicaciones, premios de poesía o lecturas en público. No obstante, los raperos son otro tipo de poetas más cercanos a la realidad de lo cotidiano cuya musicalidad en las letras acompañadas con un *beat* o base musical, fundamentan su estilo en la poesía africana, estilo basado en el ritmo y la emoción, esencia al fin de la poesía.

El siglo XX ha demostrado que hay otras formas de arte alejadas de lo mo-

¹ *Gangsta*: en el rap, forma de música cuyas letras se refieren al crimen y a la violencia, 2016, en *Dictionary Collins*, inglés-español, recuperado en : <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/gangsta> consulta realizada el 18 de diciembre de 2016, 20:34 hrs.

dero, y si bien el arte contemporáneo ha demostrado que existen otros soportes para hacer arte, lo cierto es que el rap no tiene por qué ser una excepción. Al final, se pregunta simplemente: ¿Podemos decir que el rap es poesía? ¿Se puede separar la poesía del rap y la cultura? ¿Se puede hablar de una unificación en la forma de la expresión como un estilo propio? ¿Se concibe siquiera una identidad del rapero como poeta? ¿Es el rap una moda o una necesidad social?

Así pues, lo que se expone son varias perspectivas que lleven más a la reflexión que a la certeza. En primer lugar, se parte de la antropología simbólica para retomar el concepto de *cultura* según la definición semiótica de Clifford Geertz, para entonces revisar el papel de la poesía en la cultura africana, considerando los nexos que establece Ana María Kleymeyer entre la décima y dicha poesía, donde se reconoce la labor del *griot* o poeta africano así como la importancia de la poesía oral en esencia, con el objetivo de conocer las raíces del rap, se continúa con el fenómeno de la expresión según Merleau-Ponty para comprender el *estar* en el mundo del poeta y la poesía, y finalmente se revisa el concepto de *identidad* como significación actualizada en la “nueva poesía” aguascalentense y las diferentes maneras de manifestarse en el género rap, donde se examinan algunas letras y el estilo de los raperos de la ciudad.

Los orígenes del Rap: entre la cultura y la poesía

El término *cultura* etimológicamente hablando, remite irrefutablemente a la manera de concebir el mundo a partir del pueblo mismo. Sin embargo, Genaro Zalpa Ramírez, en su apartado “La cultura como significación social de la realidad” del libro *Cultura y acción social, Teoría (s) de la cultura*,² retoma la postura de Clifford Geertz para marcar la diferencia a partir de las relaciones que se establecen en el sistema social.

En este sentido, Geertz menciona:

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.³

Geertz entonces, considera a la cultura como un sistema ordenado de significaciones y de símbolos que permiten la integración social, pues las creencias, los valores, las virtudes y todo aquello que significa a

² Zalpa, Genaro, *Cultura y acción social, Teoría (s) de la cultura*, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Plaza y Valdés Editores, México, 2011, p.150.

³ *Ibidem*, p. 153.

uno, al convertirse en experiencia de todos, significa; y con ello se orientan sus acciones, permitiendo así la interacción y las relaciones sociales con un sentido específico. La poesía en este sentido, podría tomarse como una primera manifestación de la creencia y la concepción del mundo, se vale del lenguaje para expresarse y por lo tanto no es exclusiva de un individuo sino de muchos, quienes al compartir y significar experiencias, significan también el mundo. Al respecto menciona Ernesto Cardenal en su *Prólogo a la Antología de la Poesía Primitiva*:

Adán en el paraíso hablaba en verso, según una antigua tradición islámica. En realidad el verso es el primer lenguaje de la humanidad. Siempre ha aparecido primero el verso, y después la prosa; y ésta es como una especie de corrupción del verso. En la antigua Grecia todo estaba escrito en verso, aun las leyes: y en muchos pueblos primitivos no existe más que el verso. El verso parece que es la forma más natural del lenguaje.⁴

Así la palabra, signo de razón y sentimiento puesto en el hombre, cualidad única de significar el mundo, revela el origen de la humanidad en la musicalidad del verso.

Por otra parte alguna vez Salvador Díaz Mirón mencionaría sobre la poesía que:

Es el reflejo de una época soberana y palpitante expresión de las esperanzas y de los recuerdos, de las creencias y de los ensueños, de los odios y de los amores, de las tendencias y de las preocupaciones, de las glorias y de las miserias de un pueblo, de una raza, de una generación del hombre en un momento histórico.⁵

A final de cuentas, lo que se encuentra es el privilegio del canto frente a la prosa y es en la experiencia, donde se torna la acción en el exterior del ser mismo, pues ya no es él solo, sino él y el mundo en unidad.

El Griot, de la poesía al rap

Ana María Klymeyer en su libro *La Décima*,⁶ hace una revisión exhaustiva de la poesía africana y del poeta, y reconoce al *griot* o *Djeli*, como un narrador de historias de África Occidental, quien tiene un papel en la tradición oral de su cultura pues a través de la memoria, recoge las historias, las conserva, las transmite, y considerando que su cultura es ágrafa,

4 Cardenal, Ernesto, "Prólogo" en *Antología de la Poesía Primitiva*, Festival de Poesía de Medellín, Colombia 2014, p.1.

5 Díaz Mirón, Salvador "Poética y procedimientos artísticos" en *Antología de textos sobre lengua y literatura*, Universidad Autónoma de México, México, 1971, p. 161.

6 Klymeyer, Ana María, "Capítulo V, La poesía oral africana: estilo y función" en *La Décima: Fusión y desarrollo cultural en el Afropacífico*, Ed. Abya-Yala Quito, Ecuador, 2000, pp. 99-111.

al carecer escritos, el pasado de su pueblo no se olvida y es el poeta la voz del recuerdo que mantiene vivo el pasado para no olvidar quiénes son en el presente. Para lograrlo, el *griot* tiene una preparación especial, basada en el conocimiento profundo de tradiciones, historias, entre otros temas y sobre todo el dominio de la técnica de la repetición, pues para los africanos es importante mantener un ritmo, así la suma entre la recolección de la tradición y la repetición da fuerza al habla, surge el movimiento y con ello la ida y vuelta de lo hablado, la vida y acción del recuerdo para dejar de ser y actualizarlo. En este sentido, Hampaté Ba menciona:

Para que las palabras habladas provoquen todo su efecto, deben ser cantadas rítmicamente, lo cual también explica la innegable característica rítmica de las narrativas orales africanas. La importancia de la lengua como medio de conexión de la gente mediante la comunicación de viejas creencias y nuevas ideas, hace que las tradiciones transmitidas oralmente sean el hilo que une la cultura del pasado y la nueva tradición en el tejido hermoso y fuerte de vida.⁷

En el caso de la poesía, no es el acontecimiento en sí, sino la forma estética en

la que se transmite lo que interesa, por lo que se pueden encontrar alteraciones en la historia y aunque en un principio se daba prioridad a la narración de historias sobre reyes, después se vuelve más cotidiana, creando así una interdependencia entre la gente y el arte, cumpliendo no sólo con la tradición, sino respondiendo a una necesidad popular y estética tanto en su forma como en su contenido. De esta manera prevalece la belleza ante la exactitud y por ende, se rebasa el límite de lo que pueda ofrecer sólo la historia como narración.

No obstante, la variedad en sus contenidos permite realizar una clasificación en tres grandes temas, según Jan Vansina:

La poesía panegórica que exalta las virtudes excepcionales de la persona que inspiró el poema. Estos poemas ricos en metáforas, estereotipos culturales y alusiones poéticas ilustran los ideales sociales dominantes al momento de la composición. La poesía religiosa que consiste en leyendas, oraciones y otros temas religiosos, provee información acerca de la vida religiosa y de las concepciones en el mundo pasado, y arroja luz sobre los sentimientos de la sociedad hacia el mundo sobrenatural. Por último, la poesía personal, expresión libre y creativa de cualquier tema, es la más flexible en cuanto a la forma y el contenido y puede abarcar todo, desde la protesta política a las historias fantásticas. Este tipo de poesía, está muy moldeada por la opinión personal del poeta, y por lo mismo amplifica ciertas actitudes, tendencias o temas recurrentes de la época en la que fue escrita.⁸

7 Kleymeyer, Ana María, *Op.Cit.*, p. 101.

8 *Ibidem*, p. 103-104.

Por otra parte, el estilo de los poetas debe estar por encima de cualquier error al decir el poema, pues sólo el poeta diestro puede realizar variaciones intencionales con el fin de posicionar la atención del público en algo que es de su interés y el de los suyos, y por lo tanto, la adaptación de una historia es a la vez una adaptación de los tiempos que vive, de esta manera se pueden notar cambios en el estilo de uno y otro, dependiendo de la generación a la que pertenezca. En cuanto al contenido, el *griot* está comprometido también con los temas contemporáneos y se mantiene al día, pues no sólo es una fuente de información, sino que también se vuelve un visionario de su actualidad.

No obstante, los cambios en las sociedades del mundo a partir de la invención de la imprenta y por ende, el uso del papel tan privilegiado hacia el siglo XX, así como la situación política en África, desde la colonización hasta el problema del *Apartheid*, obligó a los poetas por un lado, a mantener la esencia de la poesía y por el otro, a responder a una necesidad de manifestación que encontrarían en la expresión escrita y que se mueve con la migración de las personas a otros países. Tal es el caso de Keroapetse Kgositsile, poeta de África, activista y miembro del Congreso Nacional Africano, quien sufrió en carne propia el racismo en su país y en busca del exilio político, emigró a los Estados Unidos en 1962. No obstante, el estilo de su poesía, mezcla de lo europeo con el espíritu *griot*, da por resultado una poesía poderosa, llena de vida, de historia y por

supuesto de ritmo que años más tarde, daría nacimiento a la cultura *hip hop*.

El surgimiento del rap: la poesía de frente al fenómeno de la expresión

La poesía como creación humana, es también una actividad expresiva, digna de un ser de expresión. La experiencia, es el resultado de dicha actividad, donde el hombre se presenta ante sí mismo y al mismo tiempo se des-presenta pues se lanza fuera de sí hacia el exterior, es decir, una vez que vive la experiencia de la poesía, como en este caso, no será igual desde adentro, pues se reconfigura el significado de la palabra que ya está adentro para convertirse en significación, la palabra en sus múltiples posibilidades de ser, y por fin, como resultado, hacer en la nueva impresión, la idea del mundo que se manifiesta en el mundo exterior y le da un sentido renovado. La significación expresiva entonces se vuelve un fenómeno, donde lo ordinario deja de serlo para volcarse en extraordinario, expresar es captar y comunicar un sentido, menciona Merleau-Ponty, pues consiste en proyectar al exterior significaciones. Es la manifestación de una cierta manera de ser en el mundo y transparenta un estilo propio de tratarlo.⁹

⁹ Ramírez Sáiz, Juan Manuel, "El fenómeno de la expresión" en *La percepción como expresión natural en Maurice Merleau-Ponty*, Col. Humanidades, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1994, p.50.

Así pues, Keroapetse Kgositsile, poeta nacido en Johannesburgo en 1938, cambió la forma de hacer poesía con respecto a los *griots*. La difícil situación del racismo lo llevó a tomar medidas que se reflejan de alguna manera en su forma de escribir. Desde muy joven, estuvo influenciado por Charles Dickens y H. D. Lawrence, y años más tarde empezó a escribir en el periódico de corte político *La Nueva Era*, un medio que le permitió hablar de lo que pasaba y publicar algunos poemas. Sin embargo, sus inicios en la poesía presentarían una historia reescrita de lo que era África, despojada de la gloria de sus antepasados. Así pues escribe:

Orígenes

Profundo en tus mejillas
tu risa específica posee
todas las cosas al sur de los fantasmas
que alguna vez fuimos. Justo adelante
la memoria nos llama desde el futuro
tú y yo una tribu de colores
esta canción que baila
ritmos divinos para dar a luz
a las huellas de la memoria
a las que el alma misma aspira. Canciones
de orígenes canciones de constantes principios
qué es esta cosa llamada
amor.¹⁰

“El sur de los fantasmas” no es otra región que su pueblo mismo, evocada por los ritmos y los colores de la tribu, donde el amor es lo único que logra mantener la memoria a flote. Sus palabras entonces tomarían otra dirección, pues una vez exiliado, la distancia le permitió mirar con otros ojos lo que pasaba y resignificar su condición en Estados Unidos, país donde la lucha continuaría por ser “negro”. No obstante, en su poesía se nota un tono reflexivo acerca de la literatura con respecto a lo africano, el ritmo de su poesía cambia al verse influenciado por el *jazz* y el *blues*, fascinación que innovó su estilo al componer y leer poesía, pues las modulaciones de voz, el toque dramático, la fuerza en las palabras y el tono, le ganan el reconocimiento en los clubes de *jazz* de Nueva York, así logra hacer una amalgama perfecta entre la poesía negra norteamericana y la poesía africana. Además, la potencialidad revolucionaria que vio en el teatro, le permitió mantener un control en la voz impresionante y tener presencia en los escenarios, estilo que ahora es influencia directa del *Spoken Word Poetry*¹¹ actual o

¹⁰ Kogsitsile, Keorapetse, “Orígenes” (poema), en *PROMETEO, Revista Latinoamericana de Poesía*, sección Poetas de África, Número 91-92, Junio de 2012, blog del Festival Internacional de Poesía de Medellín, HTML disponible en: http://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/91-92/kgositsile.html, consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 23:11 hrs.

¹¹ El “*Spoken Word Poetry*” o “poesía de la palabra hablada”, es la poesía generada en el movimiento *Spoken word* de los años 90 en Estados Unidos muy influido por las tradiciones musicales y orales afroamericanas. Según los protagonistas, tiene el propósito de “regresar la poesía a la gente”, dándola a conocer como un arte oral vivo. Se caracteriza por tener poesía sonora rica en onomatopeyas, ritmos, entonaciones, texturas, inflexiones, impostaciones

poesía que media entre el performance y la declamación; el objetivo, sin duda, explotar el poder de la palabra, como se menciona en la revista *Prometeo* con respecto a la intención de Kgositsile:

La destrucción de los arraigados hábitos de pensamiento, responsables de las percepciones negativas de la población negra, tanto por la gente blanca, como por ella misma. *Vamos a la destrucción de los símbolos que han facilitado nuestro cautiverio. Vamos a crear y establecer símbolos para facilitar nuestro comienzo necesario y constante.*¹²

El trabajo del poeta adquiere notoriedad entre los más jóvenes afroamericanos, entre ellos la agrupación *The Last Poets*, la cual surge el día del cumpleaños de Malcolm X, en mayo de 1968 y que, aunque al

principio tuvo diferentes integrantes, quedó finalmente definida por Jalal Mansur Nuriddin, Umar Bin Hassan y Nilaja. Su visión coincidía por las experiencias vividas en los *ghetos*¹³ negros pertenecientes a Akron, Ohio, Detroit, Michigan, Jamaica Queens y The Bronx, y su motivación era cambiar el mundo en el que habían vivido sus padres, víctimas de la opresión racial.

El contacto con la comunidad artística de Harlem permitió que conocieran la poesía de Kgositsile y por supuesto, el poema "*Towards a walk in the sun*" del cual tomarían el nombre de su grupo:

The wind you hear is the birth of memory
when the moment hatches in time's womb
there will be no art talk. The only poem
you will hear will be the spearpoint pivoted
in the punctured marrow of the villain; the
timeless native son dancing like crazy to
the retrieved rhythms of desire
fading
in-
to
memory.
Therefore,
we are the last poets of the world.¹⁴
(*Towards a walk in the sun*, fragmento)

y caló, así como en acentos étnicos y regionales; inclusive cabe el "espanglish" (sic). Discurso o verso; rima o prosa, ensayo o canción, el *spoken word* está más cerca de la escenificación que de la simple lectura de un texto. Apela a la experimentación colectiva, a partir de la improvisación y de la interacción con la audiencia, en "PACHADO ESPECIAL, José Luis: "El *Spoken Word*", más cerca de la escenificación que de la simple lectura", en *La Jornada*, Espectáculos, publicado el 5 de noviembre de 2005, versión digital disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2005/11/05/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp>, consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 20:35 hrs."

- 12 Kgositsile, Keorapetse: "Orígenes" (poema) en *PROMETEO, Revista Latinoamericana de Poesía*, sección Poetas de África, Número 91-92. Junio de 2012, blog del Festival Internacional de Poesía de Medellín, HTML disponible en: http://www.festivaldepoesiamedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/91-92/kgositsile.html, consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 23:11 hrs.

13 Del it. *Ghetto*, Gueto: Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad. (2014), en *Diccionario de la lengua española, edición tricentenario, XXIII Edición*, publicada en octubre de 2014, Real Academia Española-Asociación de Academias de la Lengua Española. Recuperado en: <http://dle.rae.es/?id=JomThlo>

14 "El viento que escuchas es la cuna del recuerdo, cuando en el útero del tiempo ya no haya arte de qué hablar. El único poema que escuches será el de la

El primer material salió a la luz en 1970, el cual incluye su tan conocido éxito *When revolution comes*, tema que incita a la liberación y hace una crítica de América y sus símbolos, así dice en una de sus líneas: “When the revolution comes, When the revolution comes; guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes...”¹⁵

Sin embargo la situación se tornó difícil para ellos, como bien menciona Cristhine Otten en su libro:

Su poesía parecía más fuerte que ellos mismos, incluso visionaria. Pero a pesar de su autoconciencia, su alcance para la autocritica no les impidió meterse en problemas; Umar y

punta de la lanza clavada en la desgarrada médula del villano; el eterno hijo innato bailando desahogado al ritmo recurrente del deseo, apareciendo lentamente en la memoria. Ya que nosotros, somos los últimos poetas del mundo.”, en “Towards a walk in the sun”, (poema), en *An Irrational diary, Journeys Through A Mad Planet*, Blog en internet, publicado el lunes 25 de marzo de 2013 (Trad. Dionicio Armas Cortés.

15 “Cuando llega la revolución, Cuando llega la revolución, Cuando llega la revolución; Pistolas y rifles tomarán el lugar de poemas y ensayos. Los centros culturales negros fortificarán el suministro de alimentos y armas a los revolucionarios cuando venga la revolución”. *The last poets*, “When the revolution comes”, letra disponible en *Letras.com*, sitio en internet, disponible en: <https://www.letras.com/the-last-poets/when-the-revolution/> consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 17:57 hrs.

Félice Luciano (ex líder de las Panteras Negras Puertorricanas, ahora político) se mezclaron en drogas; Jalal Mansur Nuriddin se convirtió en un espabilado y Abiodun Oyewole estaba en prisión cuando el primer álbum de *The Last Poets* salió, y escuchó cantar a los presos, desde otras celdas, palabras que él escribió.

Cuando estaban todos juntos, casi se mataban luchando por derechos y dinero. Era demasiado para algunos: el fundador original de los últimos poetas, David Nelson, se retiró a la casa de sus hermanas; Gylan Kain, compañero y miembro original, se trasladó a Europa. A finales de la década de 1970, su popularidad había disminuido. Su desintegración coincidió con la caída del movimiento de la conciencia negra en América; el programa Cointelpro del FBI se había infiltrado en todas las principales organizaciones políticas negras, el partido de las Panteras Negras estaba en desorden y las drogas estaban inundando los barrios negros.¹⁶

No obstante, definieron su estilo al combinar los ritmos de los tambores de sus raíces africanas, la musicalidad del inglés y por supuesto el tono del *griot*. Con respecto al estilo y su relación con el nacimiento del rap, Abiodun Oyewole, integrante de *The Last Poets*, mencionó en una entrevista realizada por la revista *Perfect Sound Forever*:

16 Otten, Cristhine: “The Last Poets: America in poetry from black power to Black Lives Matter” en *The guardian, books, section poetry*, página en internet disponible en: <https://www.theguardian.com/books/2016/nov/21/the-last-poets-america-in-poetry-from-black-power-to-black-lives-matter> consulta realizada el 17 de diciembre de 2016, 12:27 hrs.

Eddie Jefferson y Oscar Davis, esos chicos eran raperos. Tenía insinuaciones de rap, insinuaciones que nunca habría pensado. Hay mucho que puede contribuir al concepto. Creo que lo que pasó es que *The last poets* realmente jugaron un papel importante debido a los esquemas de rima que mucha gente usaba. Los esquemas rimales que Jalal utilizó eran contagiosos, eso era lo que captaba la imaginación de mucha gente. *The Sugarhill Gang* se llevó a otro lugar con diversión y juegos, pero Jalal hizo *Convención de Hustler*, fue la primera vez que ese tipo de idioma se había jugado tanto. Se escuchó y se transmitió. Pero podrías alejarte sin decir mucho también”.¹⁷

En cuanto a la abundancia de la rima comenta:

Siempre tenía un poema. Arrogante también, pero nunca dejé que nada de esa fase me afectara. Pensé que era bueno. Nunca conocí a nadie que pudiera rimar TODO. Pensé que valía algo. Tenía sentido, quiero decir que no eran rimas tontas ni estúpidas. Creo que, a pesar de que ha hecho algunas cosas despreciables más tarde, su genio es incuestionable. Creo honestamente que fue su genio lo que provocó

la mente de estos jóvenes raperos. “Tiene que rimar, si no rima, no está bien”. Cada poeta sabe o debería saber que cuando rimas, estás creando una valla de piquete (...) Cuando se trata de la poesía, hay una libertad de responsabilidad, de ser capaz de volar y aún ser contenido. Ésa es la belleza de la poesía. El rapero permanece en el nido y hace un lío de él. Está atrapado allí, hay algunas cosas muy lisas, dijo en rima. No hay duda. *Yo* rima las cosas, *yo* mismo y *yo* sería la última persona que dice que no se puede hacer una declaración profunda en la rima. Hay algunos grandes poetas que riman. Pero con los poetas, estábamos enojados y teníamos algo que decir. Nos dirigimos al lenguaje. Lo ponemos justo delante de tu cara. Nosotros, el parentesco a la generación de *hip-hop*. No puedo negarlo. He trabajado con muchos de ellos y tienen la misma rabia y lo entiendo... La rabia está por todas partes.¹⁸

La poesía entonces deja de pertenecer a su creador para encarnarse y ser ella misma cuerpo en expresión, se vuelve sujeto frente al mundo, es ella la que impulsa y se estrella ante el lector, la sintaxis del poeta define la dirección, la interacción es entre un cuerpo textual y el cuerpo que lo percibe, y da por resultado un sentido que es al mismo tiempo muchos dependiendo de la gravedad del encuentro, convirtiéndose así en un proceso indefinido. Por lo tanto la idea de expresión completa es absurda, sin embargo, no deja de ser expresión.

Una de las características más señalada del rap es la presencia de la violencia en

17 S/A “The last poets: Pure and potent, Allowing us to both descend into and transcend the limits of an established reality”, en *Liberator Magazine*, mayo de 2011, weblog, HTML disponible en: <http://weblog.liberatormagazine.com/2011/05/last-poets-pure-potent-allowing-us-to.html> consulta realizada el 17 de diciembre de 2016, 16:17 hrs. (traducción propia).

18 *Idem*.

sus letras. Sin embargo, no es la violencia la que se fomenta, sino que es la violencia la que detona la creación, pues es necesario reflejar lo que se dice. La influencia de *The Last Poets*, en este sentido, se proyecta en raperos y creadores de *soul* como Public Enemy, “Ice T”, “Ice Cube”, “Tupac”, y por supuesto *NWA*, agrupación originaria de Compton, California, que no contuvo la rabia y marcó una historia en EUA durante los años 80, pues llegó a representar a todo un *gueto* con su canción *Fuck the Police*, la cual se convirtió en denuncia internacional de lo que pasaba en el barrio: el abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos sólo por ser negros.

De Crews y otros raperos: Estilo, rap e identidad en Aguascalientes

El rap en Aguascalientes es el resultado entre el fenómeno de migración, la globalización y la situación en el estado y no ha ganado popularidad por casualidad, pues existen bases históricas y literarias que lo sustentan. En primer lugar, se encuentran los vestigios de la poesía oral en cuanto a la forma de la *Décima*, producto de la relación entre África y el Océano Pacífico cuando se trajeron esclavos a nuestro país; en segundo lugar, por la historia misma de la poesía en la ciudad, pues basta recordar que varios poetas de Aguascalientes han sido galardonados con diferentes premios: Desiderio Macías Silva ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalien-

tes en 1972; Dolores Castro, el Premio Nacional de Poesía Mazatlán en 1980; Arlette Luévano, el Premio Efraín Huerta en 2006, entre otros que han aportado mucho a la literatura a través de su poesía como Ricardo Esquer, José Luis Justes, Juan Carlos Quiroz, por mencionar algunos; y finalmente por la influencia misma de los Estados Unidos a partir del fenómeno de migración; primero, África-Estados Unidos y luego, México-Estados Unidos, sobre todo después de los años 70 y 80.

En cuanto al primer punto, la autora Ana María Kleymeyer en su libro *La Décima*,¹⁹ menciona las conexiones que hay entre la poesía oral de África y la del Pacífico, y reconoce como las principales:

Los temas y estilo de las narraciones, la similitud estructural entre las poesías, la cualidad rítmica de la lengua, la función del poeta en su comunidad. Este último elemento abarca la conservación de la historia, la información sobre el presente y la representación del carácter fundamental de una comunidad a través de los poemas que hablan del pueblo, al pueblo y para el pueblo. La comunidad que implica que pertenece a todos y a cada uno de los miembros de ella. Así, aunque los poemas sean recitados por un individuo, son propiedad de todos y en cierto sentido se vuelven “anónimos”. Todos estos elementos, recogidos en un marco estético, son parte esencial y excepcional de ambas sociedades.²⁰

19 Kleymeyer, Ana María: *La Décima: Fusión y desarrollo cultural en el Afropacífico*, Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2000.

20 *Ibidem*, p. 111.

Al mantenerse éstas características vivas tanto en el rap como en la poesía misma, se puede apreciar que tanto la forma como el contenido, se ve manifestado en la música de la cultura *hip hop*, especialmente en el rap, cuya técnica se basa en la musicalidad de la palabra: las onomatopeyas, los juegos de palabras, entre otros elementos fonéticos y por otro lado, lo que la poesía representa para el pueblo y cómo el pueblo es representado, y si a esto le sumamos la música, la forma se potencializa, como ha sucedido con el rap de los últimos diez años.

El rap en Aguascalientes entra como parte del escenario del *grafitti* y el *break dance* tan de moda a finales de los años 80 y principios de los 90, donde los *beats* funcionaban como música de acompañamiento y no se pensaban como una posibilidad para hacer canciones. Según José Juan Murillo Casillas “Casper” y Jaime López Obregón “Jimmy Jazz”, raperos de República del Funk: “El rap era inaccesible, por una parte porque la música pasaba de mano en mano a través de *cassetes*, lo cual hacía de la música un producto casi personal. Sin embargo, raperos como “Vanilla Ice”, “Vico C” y después “Eminem” serían, gracias a la mercadotecnia, una influencia quizá no tan fuerte, pero sí curiosa por su originalidad, pues antes no había sonado algo igual”.²¹

Por otro lado, sobre todo en las zonas de oriente como en Ojocaliente I, las familias compartían ciertas características, entre ellas la cultura de barrio o familiares que iban y venían de Estados Unidos a la ciudad, quienes les facilitaban *cassetes* musicales de lo más escuchado en aquel país, como fue la música del grupo Cypress Hill, entre otros.

De esta manera en los años 90, ya existe un interés de los músicos por seguir el estilo rap y sus variaciones como el *funk*, género musical de la cultura *hip hop* que llegaría a la ciudad gracias a la agrupación República del Funk, creada en 1998, cuyos integrantes son: “Jimmy Jazz”, tecladista y productor y “Emel”, vocalista, quien domina las bases rítmicas del *funk* y el *jazz*; y finalmente Casper Dylan colaborador en creación de música y voces. La originalidad de su estilo llamó la atención desde el principio y esto se debe a las influencias musicales de “Jimmy Jazz”, quien siendo estudiante de música, se sintió atraído por la música *funk*, en especial de agrupaciones como Public Enemy, por lo que se dio a la tarea de crear algo parecido, lo cual se vio reflejado en su primer material.

En un inicio, “Jimmy Jazz” y “Emel”, iniciadores del proyecto, se reunían en la “Cantina Clandestina”, lugar asiduo de bohemios, artistas y otras bandas de la ciudad. No obstante su estilo y frescura proyectado en sus canciones, cuyas letras hablan de la vida en la cantina, lo cotidiano y el ambiente del lugar, se presentan en

21 López Obregón, Jaime y Murillo Casillas, José Juan, Entrevista con Renata Armas, realizada en el Café “La Petit France”, Aguascalientes, el 14 de enero de 2017, s.ed. material personal.

su primer demo *Down in tha cantina*, el cual se produce profesionalmente en 2001. La música es totalmente *funk*, con coros repetitivos que no significan más que en lo sonoro: “na, na, ra, na, na”, mientras la letra, habla de lo que se vive en la cantina como se muestra en la canción *La esencia de la Clika*:

Los divinos suben y pisan tierra *funk* para hacer conexión con “Jimmy Jazz” y micro, acción, los días se borran cuando tomamos el micro y mi voz es la gasolina que te llena de muchos litros, checa, ven acá, dime qué es lo que ves, una resaca de tres días y aún sigo de pie, y hablando de combustible pásame otro litro, hay que destaparlo para no perder el ritmo/.../Propio sonido aturdiendo al enemigo, nuestra manera es una cordillera, es mi canto revolucionario, fusión, vieja escuela, *hip hop* de izquierda.²²

Para comenzar, la canción inicia con la presentación de las voces, “Los divinos” para después seguir con la acción: la preparación del micro, la bebida y por supuesto, el estado de ánimo de los que se encuentran allí. Sin embargo, también se encuentra la presencia del pasado es decir, el reconocimiento del *funk* como canto revolucionario y de “izquierda”

en esencia y aunque no se note mucho en ésta canción, en canciones como *Ayer en Limusina* y *hoy a pata* se habla de las contradicciones de la vida, ayer en la gloria de la opulencia y después, en la pobreza, debido a la situación económica del país y los reveses de la fama. En cuanto al contexto, la ausencia de foros o quizá el origen mismo del género, permite ver a “Republica del funk” como una banda activa en los eventos de contracultura, como fue su participación junto a bandas de rock de protesta como “Koktel Kalavera”, “El lokal de la Resistencia”, entre otros, celebrado en Emporio Bar en septiembre de 2016.²³

El rap entonces, responde a las necesidades que surgen con los cambios de la sociedad: para comenzar, la curiosidad por los nuevos estilos musicales, la tendencia a lo social como solución a los problemas de las colonias marginadas, la defensa de la *clika*²⁴ frente a la violencia que se vive, y también en lo personal, pues se tocan temas como la amistad, el amor, entre otros. Así pues, la tradición

22 Republika del Funk (2001): “La esencia de la Clika” versión 2004, en *Cantina Clandestina*, demo remasterizado, álbum doble, México: AE producciones, distribuido por Iguana Records, 2007, 4:35 min. disponible en: My space Republica del Funk, <https://myspace.com/republicadelfunk> consulta realizada el 6 de diciembre de 2016, 19:19 hrs.

23 El Local de la Resistencia, Koktel Kalavera, República del Funk, The Antipathix: “Oponte y Resiste”, evento realizado en Emporio Bar, septiembre de 2016, Aguascalientes, Ags.

24 *Clika* o *clica*, conjunto de amigos que se juntan en un mismo barrio, banda o pandilla, en *Así hablamos. Com, El Diccionario Latinoamericano para poder entendernos*, sitio web, disponible en: <http://www.asihablamos.com/word/palabra/Clika.php>, consulta realizada el 13 de diciembre de 2016, 23:10 hrs.

de rap *gangsta* continúa en Aguascalientes mientras exista el *gueto*, el barrio, la miseria, la aglomeración en un espacio que apenas se puede llamar hogar, donde la suma de pobreza origina otro tipo de problemas sociales como la violencia, la falta de educación, la ignorancia y los vicios, sin embargo el sentido de supervivencia sale a flote porque no hay otra alternativa, y se sabe también que hay algo afuera, se desconoce exactamente qué es, pero se encaminan los pasos hacia allá.

De esta manera, las zonas más conflictivas de Aguascalientes: Ojocaliente I, Villas de Nuestra Señora, La Barranca, Barranquitas, Jesús María, Palmitas, Insurgentes, Periodistas, Lomas del Ajedrez, Morelos I, IV Centenario, Miravalle entre otras, se volvieron asideros de raperos, influenciados muchos de ellos por raperos como “Nach”, “McKlopedia”, entre otros, conocidos gracias a la web, una de las herramientas más utilizadas para conocer de música y que se vuelve fundamental para una generación que creció en la época de la globalización. Así pues, escriben sobre lo que ven y lo que viven, no es la violencia lo que se fomenta en sus letras, sino un vistazo de lo que viven a diario y la reflexión sobre ello, y aunque muchos utilizan la “tiradera”, letras de defensa contra su oponente, no sólo se trata de defender la identidad como *clika*, sino también

como *Crew*²⁵ o como defensa de su identidad posicionada en el *yo*. En este sentido, Antonio Guerrero, sociólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México, menciona que esto se debe a que, al ser exhibidos, estos jóvenes responden defensivamente y por lo tanto rechazan acciones que se encuentren fuera de su situación,²⁶ sin contar con la carga despectiva que llevan a costas por el estereotipo del raperero como delincuente.

Así surgen agrupaciones como Iluminatik o Clikilla DMC, o raperos como “Tanke One” o “Frooner”. Lo que tienen en común es la defensa del barrio, sus historias y la declaración abierta y defensiva ante todo lo que venga contra ellos, total de todas maneras están fichados. Carlos Montelongo “Frooner”, uno de los principales líderes de la Familia 187 perteneciente a Villas de Nuestra Señora, plasma en sus letras una realidad, la del estigma: “Mira, lo que está de nuestro lado, diga, si se ve el lado malvado, son cosas que suceden ya nos ficharon de malos”.²⁷

25 *Crew*. Palabra en inglés, se traduce como “grupo”, de tipo creativo.

26 Guerrero, Antonio, Lic. en Sociología de la Universidad Autónoma Nacional de México, investigador especialista en temas de culturas juveniles, tribus urbanas y pandillas. Su trabajo lo ha llevado a cabo tanto en CDMX como en Aguascalientes. El comentario se hizo en una entrevista personal realizada el 25 de noviembre de 2016 en el Café “La Casa del naranjo”, donde se citó al sociólogo para hablar sobre rap. Material personal.

27 Montelongo, Carlos “Frooner” Nuestro callejón 2013.

Por otro lado, se encuentra la letra de “The Camacho Rapers”, en la cual se nota una conciencia de creador alejada de la moda del rap, los temas violentos y por ende, manifiesta su *yo* como individuo:

He buscado lo que tengo, mi sueño de ser Mc, por más que a ti te moleste la vida me hizo así, estoy harto de la moda, de balas y metralletas y esas cosas sin sentido que se escuchan por ahí, que dizque soy pandillero sin disparos de likero²⁸ con un rap todo culero, bastante quiero decir, nuestras dictas son verdades, no confundan sus edades, hablan de las sociedades como si ustedes no fueran así, sólo hablan de ser firmes y a la hora del “desmadre”, desaparecen de aquí. Podrás intentar pararme mientras estoy avanzando, no es la primera vez que alguien quiera intentarlo, las derrotas de la vida me enseñaron a seguir, el fracaso del ausente me acompañará a mí.²⁹

En cuanto a la poesía y la identidad, la ciudad no permanece inmutable, es el tiempo y los cambios del mundo los que resignifican. La *Fraguas* de Víctor Sandoval, la ganada para siempre, se pierde y entonces ya no es el fuego el que forja, sino el choque de las realidades. El mundo posmoderno

trae a los poetas de la ciudad una nueva visión quizá más tétrica, como menciona Ricardo Bernal en su poema *Artefactos*:

Nuestra carne se fragua
en estos moldes.
Enormes artefactos sin sentido
en el crujir eterno de los hornos
y cada palabra un coágulo
un nudo de oscuridad
en el espejo.³⁰

Sin embargo el ser no muere y la forma de la poesía entonces, encuentra en la expresión nuevas maneras y es donde entra lo personal como identidad. La actividad de la expresión se manifiesta en el rap de los últimos diez años y si el poeta pensó en versos para expresar su canto, el rapero explica su actividad a partir de la esencia de la rima y manifiesta:

Empiezo y es una tira de palabras que tengo que escribir en un cuaderno o repetirlas en voz baja para ver cómo se oyen y así empiezo, a veces con el título, otras con una idea, o cuando me hacen enojar es mi modo de decir. Los raperos pensamos en muchas cosas.³¹

El proceso entonces se justifica, inicia en la expresión del lenguaje para formar si-

28 De *like*, hace alusión a los “*me gusta*” usado en la página de Facebook para expresar que no se guía por la cantidad de alabanzas de los amigos, que por lo regular, son falsas.

29 The Camacho Rapers, “No me rindo”, (video y audio), duración 3:36 min, en *Youtube*, sitio en internet, 2016, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Q2Pn-4Norp8>, consultada el 9 de diciembre de 2016, 19:07 hrs.

30 Bernal, Ricardo “Artefactos” en *Talleres, creación literaria y plástica, Revista Nueva Época*, Número 20, Primavera, p. 6.

31 Márquez, Gutiérrez, Josué Fernando “Froos”, *Premio Barrio Joven de Narrativa*, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, (IMAC), Aguascalientes, 2013, p. 49.

nestesias, la percepción entonces ya no se queda adentro, se encarna y altera, deja de ser voz para volverse ojos y mirar para aprehender, sea a partir del título o la idea misma tan sólo para decir que es expresar al otro, el que lo percibe y resignificar el mundo.

Al respecto, en una entrevista realizada por Renata Armas el 20 de noviembre de 2016 en el Café “La casa del Naranja”, Jacqueline Venegas “Likena” mencionó que ser rapera es “sufrir, pues se encarna otra vez el dolor de una letra para ejecutarla, cada vez que se sube a un escenario, es como morir”; Hugo De León “Massa” expresó que “es pasión, la palabra precisa para decir algo, la realidad por más cruda que sea”, Gustavo Medina “Ghostavo” por su parte, dijo que ser rapero es “tratar un asunto a su manera, con la promesa de barrio que finaliza hasta que muera”; Ángel Cervantes “Stok”, mencionó que es ser creador, pues con la palabra puede expresar lo que piensa y llevarlo a la realidad; Ronaldo Hernández “Gamehope” habló de la belleza de la palabra en sus letras y lo que pasa en el mundo, donde el rap funciona como un medio personal, para Carlos Montelongo “Frooner”, ser rapero es demostrar que las cosas se pueden hacer distinto y evolucionar no sólo con la música, sino de manera personal para los otros, mientras que Carlos Santamaría “Vozcero”, por su parte, describe el ser rapero como aquel que tiene la capacidad de cambiar el mundo y tiene el reto de luchar

contra el estigma, demostrar a la gente del barrio que se pueden hacer las cosas de una manera diferente.³²

Por otro lado, la identidad también tiene que ver con los *Crew*, o grupos que comparten un estilo para cantar, tales como “Calle Sucia, Revolución Verbal” o “Laboratorio”. “Calle Sucia”, comenzó con dos integrantes pioneros: “Anrap” y “Gala”, quienes comenzaron la grabación de los primeros temas del *crew*. Al poco tiempo un tercer integrante llega al grupo, “Temor”, posteriormente y casi a la par entraron “Snob” y “Crasher”, “Jonter” entra a la agrupación en el año 2006 y luego “Massa” se hace presente en el grupo. El último en integrarse es “Sincler”, quien entra para crear el disco *El delito está en tu oído*, la alineación definitiva, integrada por “Anrap”, “Crasher”, “Jonter”, “Massa” y “Sincler” toma entonces el nombre de Criminal Rap. Al finalizar el disco, “Sincler” decide retirarse y se inicia el siguiente y último proyecto realizado hasta la fecha, *Officium*, nombre que significa “compromiso” y que en su momento fue la palabra que describió tanto a la agrupación como a la motivación para crear el disco.³³

32 Cervantes, Ángel, De León, Hugo, Hernández, Ronaldo et al, Entrevista con Renata Armas, realizada en el Café “La Casa del Naranja”, 20 de noviembre de 2016, s.ed. material personal.

33 Información tomada de la entrevista vía chat con Luis González “Jonter”, realizada el 22 de diciembre de 2016, s.ed. material personal.

No obstante su estilo se caracteriza por el lenguaje poético en sus letras y las variaciones melódicas de sus voces, dando un toque original a sus coros. Actualmente es uno de los más grandes *Crew*.

Al respecto, Omar Zamora “Crasher” comenta:

Al principio empezamos a escribir con letras básicas, sin embargo, al conformar Criminal Rap, decidimos darle un rumbo. Después del primer material comenzamos a visualizar cómo queríamos hacer los temas, qué tipo de letras escribir y a qué tipo de público queríamos llegar.³⁴

Así pues, sus letras incluyen citas literarias de poetas como Edgar Allan Poe o Pablo Neruda; alusiones al pasado de México, entre otros. Además su interés por la literatura, los movió a participar en el cd arte de poesía experimentación con Rap *Fraguas Polifónica*³⁵ de la poeta Renata Armas, el cual retoma la historia de la poesía en Aguascalientes a través de los poemas de cuarenta y cuatro poetas, incluyéndose los poemas de la agrupación, junto a otros nuevos miembros de Calle Sucia *Crew* como Jacqueline Venegas “Likena”

y Cristina Montalvo “Cristyone” y por supuesto, en compañía de Revolución Verbal *Crew*.

“Revolución Verbal *Crew*”, conformado por Juan Horta “Jhons SW” y Adán Misael “Cortés” o “Capo”, se caracteriza por su cuidado en las letras, temas personales de corte existencial que reflexiona sobre el ser en el mundo y con otros seres humanos. En cuanto al estilo en su canto, se nota la influencia de Calle Sucia *Crew* en algunos coros melódicos, pues Juan Horta perteneció a dicho grupo, sin embargo, el trabajo de este proyecto se basa en reflexiones profundas y anhelos de lo que será o no puede ser, y de corte personal como lo expresan en la canción “*Una Flor para ti*”. No obstante, van en evolución y ahora se replantean la situación social como lo muestran en la canción “*Infierno*”:

Benvenuti soy el demonio menor encargado del infierno de los cuerpos mutilados, aquí, duermen cabezas de sicarios, bailan piernas y manos al sonido de los llantos, sacrificados de varios tipos desde los rituales mayas hasta los cerdos malditos, las muertas de Juárez y los de Ayotzinapa bailan con niños desnudos que en las iglesias violaban, las fosas, huelen a putrefacción se respira insanidad combinada con dolor, es la clave, para que las llamas ardan y de ésta no te salvas aunque corras varias cuerdas. México, las llamas quemán, tu gente, tu tierra.³⁶

34 Información tomada de la entrevista con Omar Zamora “Crasher” en la “Casa del Naranjo”, realizada el 22 de diciembre de 2016, s.ed. material personal.

35 Armas, Renata, *Fraguas Polifónica*, CD de arte de poesía sonora experimentación con rap, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), Aguascalientes, 2013.

36 Armas, Renata, Cortés, Adán Misael, Hernández, Ronaldo, Horta, Juan, Medina, Gustavo (2016): “Infierno”, canción realizada en los talleres de rap que dirige Renata Armas “The Máster”, 2016, s.ed.

Actualmente, trabajan con letras que retoman las creencias orientales, cuestionamientos a los dioses que los seres humanos se plantean en el mundo y por supuesto, lo que es la creación, como se nota en la letra de *Tsukuyomi*:

Hace tanto tiempo, que el recuerdo se disipa como humo contra el viento, lento, pienso, tengo que buscar salida a la rutina, no soy siervo, creo, veo, un futuro diferente que las guerras son recuerdos, tiempo lento, hace tanto que percibo que todo es sólo un invento y no sé explicar, se olvidaron las palabras es difícil para mí, el poder tocar las almas, llegar a ti, a través de ondas sonoras que no importan que arremetan si la mente las sofoca y cuesta tanto que les guste la verdad, se convencen a sí mismos que no hay que mejorar, desde niños programados para evadir el error, es tan grande la ignorancia tienen que culpar a un dios.³⁷

Laboratorio *Crew*, surge gracias a la agrupación Real Impacto, raperos con trayectoria quienes decidieron hacer un sello con el nombre de “Laboratorio”, el cual se formaría con artistas de diferentes estilos y *flows*³⁸ para formar un *Crew* del mismo nombre, pues la mezcla de diferentes estilos anticipa un resultado final, algo nuevo y nunca escuchado. Al respecto, Adonai Chávez conocido como “Adonai Mc”, menciona:

La propuesta es dar a conocer la *humildad* y que la gente no nos vea como “raperos” y piensen que somos delincuentes. El uso del lenguaje cada persona lo elige, es opcional, dependiendo del tema es el vocabulario, y sobre las letras, sólo se escribe como se piensa, como viene a la mente y ¡boom! en menos de lo que piensas ya tienes escrita una canción, aunque hay algunos que usamos palabras y mensajes con vocabulario universitario, con más variedad de *punch lines* (líneas o versos más fuertes).³⁹

Así pues, la “identidad” se puede decir, es la actualización de la percepción, ya sea del mundo que rodea al rapero, del rapero mismo o del *Crew*, no se limita a traducir la significación, sino que la realiza para legitimar la existencia del poeta o rapero en Aguascalientes, que es el mundo inmediato.

37 Horta, Juan, “Tsukuyomi”, Jhons SW, previo, Alchemist prod., 2016, en *Soundcloud*, página en internet disponible en: <https://soundcloud.com/alchemy-prodd-jhonssw/tsukuyomi-previo-jhons-sw>

38 *Flow*, “fluir”, se refiere a la cadencia vocal que tiene una persona.

39 Chávez Adonai, “Adonai Mc”, Entrevista con Renata Armas, realizada el 22 de diciembre de 2016, vía telefónica, s.ed., material personal.

Bibliografía

- S/A: "The last poets: Pure and potent, Allowing us to both descend into and transcend the limits of an established reality", en *Liberator Magazine*, mayo de 2011 weblog, HTML disponible en: <http://weblog.liberatormagazine.com/2011/05/last-poets-pure-potent-allowing-us-to.html> consulta realizada el 17 de diciembre de 2016, 16:17 hrs.
- Armas, Renata, Cortés, Adán Misael, Hernández, Ronaldo, Horta, Juan, Medina, Gustavo (2016): "Infierno", canción realizada en los talleres de rap que dirige Renata Armas "The Máster", s.ed.
- Bernal, Ricardo: "Artefactos" en Talleres, creación literaria y plástica, *Revista, Nueva Época*, Número 20, Primavera.
- Cardenal, Ernesto, "Prólogo" a la *Antología de Poesía Primitiva* en *Festival de Poesía de Medellín, Colombia, 2014*.
- Cervantes, Ángel, De León, Hugo, Hernández, Ronaldo et al, Entrevista con Renata Armas, realizada en el Café "La Casa del Naranjo", 20 de noviembre de 2016, s.ed. material personal
- Chávez Adonai, "Adonai Mc", Entrevista con Renata Armas, realizada el 22 de diciembre de 2016, vía telefónica, s.ed., material personal. consulta realizada el sábado 28 de junio de 2014, 11:30 hrs.
- Díaz Mirón, Salvador, "Poética y procedimientos artísticos" en *Antología de textos sobre lengua y literatura*, Universidad Autónoma de México, México, 1971.
- El Local De La Resistencia, Kotel Kalavera, República Del Funk, The Antipathix (2016): "Oponte y Resiste", evento realizado en Emporio Bar, septiembre de 2016, Aguascalientes, Ags.
- Guerrero, Antonio, Entrevista con Renata Armas, Café "La Casa del Naranjo", realizada el 25 de noviembre de 2016, Aguascalientes, Ags., s.ed.
- Horta, Juan, "Tsukuyomi", Jhons SW, previo, Alchemist prod., en Soundcloud, página en internet, 2016, disponible en: <https://soundcloud.com/alchemist-prodd-jhonssw/tsukuyomi-previo-jhons-sw>
- Kgositsile, Keorapetse, "Orígenes" en PROMETEO, Revista Latinoamericana de Poesía, sección Poetas de África, Número 91-92. Junio de 2012, HTML, 2012, disponible en: http://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/91-92/kgositsile.html consulta realizada el 14 de diciembre de 2016, 17:09 hrs.
- Kgosttsile, Keorapetse, "Towards a walk in the sun", poema, en An Irrational diary, Journeys Through A Mad Planet, Blog en internet, publicado el lunes 25 de marzo de 2013, HTML, 2013, disponible en: <http://diaryofspacegiven.blogspot.mx/2013/03/towards-walk-in-sun.html> consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 20:40 hrs.
- Kleymeyer, Ana María, *La Décima: Fusión y desarrollo cultural en el Afropacífico*, Ed. Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2000.
- López Obregón Jaime y Murillo Casillas José Juan, Entrevista con Renata Armas, realizada en el Café "La Petit France", Aguascalientes, el 14 de enero de 2017, s.ed.
- Otten, Cristhine, "The Last Poets: America in poetry from black power to Black Lives Matter" en *The guardian, books, section poetry*, página en internet disponible en: <https://www.theguardian.com/books/2016/nov/21/the-last-poets-america-in-poetry-from-black-power-to-black-lives-matter> consulta realizada el 17 de diciembre de 2016, 12:27 hrs.

Pachado Especial, José Luis, "El Spoken Word, más cerca de la escenificación que de la simple lectura", en *La Jornada, Espectáculos*, publicado el 5 de noviembre de 2005, versión digital, 2005, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2005/11/05/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp>, consulta realizada el 20 de diciembre de 2016, 20:35 hrs.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española, edición tricentenario, XXIII Edición*, publicada en octubre de 2014, Real Academia Española- Asociación de Academias de la Lengua Española, versión digital disponible en: <http://dle.rae.es/?id=JomThlo>, consultado en el año 2017.

Republica del Funk, "La esencia de la Klika" versión 2004, en *Cantina Clandestina*, demo remasterizado, álbum doble, AE producciones, distribuido por Iguana Records, México, 4:35 min., 2015, disponible en: My space Republica del Funk, <https://myspace.com/republicadelfunk> consulta realizada el 6 de diciembre de 2016, 19:19 hrs.

The Camacho Rapers, "No me rindo", video y audio, duración 3:36 min., en You tube, sitio en internet, 2016, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Q2Pn-4Norp8>, consultada el 9 de diciembre de 2016, 19:07 hrs.

Zalpa, Genaro, *Cultura y acción social, Teoría (s) de la cultura*, Universidad Autónoma de Aguascalientes- Plaza y Valdés Editores, 2011.

Zamora, Omar "Crasher", Entrevista con Renata Armas, realizada el 22 de diciembre de 2016, s.ed. material personal.

Imágenes

1. Fotografía de Renata Armas, evento "Thugs Family", Bar Rock sí, noviembre de 2013. "Revolución Verbal", Aguascalientes, Ags., archivo personal.
2. Fotografía de Renata Armas, evento Thugs Family, Bar Rock sí, noviembre de 2013. "Frooner", Aguascalientes, Ags., archivo personal.
3. Fotografía, cortesía de Adonai Chávez, Aguascalientes, Ags., diciembre de 2016. "Laboratorio Crew", Aguascalientes, Ags.
4. Adonai Mc, archivo personal.
5. Fotografía de José Alberto Sustaita, "La Cultura en el Centro", en *Periódico El Sol del Centro*, 5 de mayo de 2015. "Fraguas Polifónica, Proyecto de Poesía y rap", con Aguascalientes, Ags.
6. Fotografía de Ronaldo Hernández, Café "La Casa del Naranja", noviembre de 2016, "La mesa del rap", con Ronaldo Hernández "Gamehope", Carlos, Montelongo "Frooner", Jacqueline Venegas "Likena", Hugo de León "Massa", Ángel Cervantes "Stok", Gustavo Medina "Ghostavo". Aguascalientes, Ags.

1. Revolución Verbal (archivo), de derecha hacia el fondo, Jhons SW, Adán Misael "Cortés", Alejandra López "Gris", y "Frooner" como artista invitado, evento Thugs Family 2013.

3. Laboratorio Crew

Laboratorio, "Edy Big"(camisa blanca, al frente), "Frase (al centro brazo cruzado)", "Dekoor" (camisa blanca, atrás de Edy), "Crodor" (atrás, centro), Adonai Mc (derecha atrás).

2. Carlos Montelongo "Frooner", Evento Thugs Family 2013

4. Adonai Mc

5. Rapero del proyecto "Fraguas Polifónica"

Jacquelinne Venegas "Likena", a su izquierda Juan Horta "Jhons SW", Ángel González "Anrap" (camisa blanca con rayas verdes), Hugo de León "Massa" (gorra), Adrián Cortés "Ázpero" (audifonos).

6. "La mesa del rap", de izquierda a derecha: Ronaldo Hernández "Gamehope", Carlos Montelongo "Frooner", Jacquelinne Venegas "Likena", Hugo de León "Massa", Ángel Cervantes "Stok", Gustavo Medina "Ghostavo", entrevista en Café Casa del Naranjo, noviembre de 2016, archivo personal.