

Las chicas deslenguadas.

Una historia de mujeres transgresoras del Punk y Pop al Hip-Hop

Doris Leibetseder

Me interesan las mujeres que quieren superar los límites de la tradición musical y que, además, tienen un mensaje político en sus canciones que sirve para cambiar y mejorar la situación de las mujeres y de las personas queer.

Alaska (Fangoria), la Madonna hispanohablante

Empezamos nuestro recorrido por las chicas rebeldes en la música popular de España con los inicios de la Madonna hispanohablante, Alaska (o más tarde Fangoria). Empezó muy joven, entre los quince y los diecisiete años, y representó a Bom, la cantante de un grupo de punk en la película de Pedro Almodóvar *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980).¹ Esta película era el primer largometraje de Almodóvar y trataba sobre diferentes historias de mujeres que se cruzan. Luci es un ama de casa que está casada con un policía. Su marido viola a Pepi a cambio de hacer la vista gorda a sus plantas de marihuana, y Luci va a tener sus primeras experiencias lesbianas con Bom. El guión está muy influenciado por la Movida, con su moralidad alternativa, la amistad entre las mujeres, las "perversiones" sexuales, la moda y la música punk...

Almodóvar dice en una entrevista sobre la Movida: "... éramos la expresión de un momento y de una fauna urbana que desde los 60 siempre había ido apareciendo en las grandes ciudades. (...) El punk ha sido el último gran movimiento con incidencia social, estética y musical. Es necesario que una gente que esté empezando se atreva a hacer cosas que después no va a volver a hacer. (...) Cuando empiezas no tienes nada que perder y todo por ganar. Tienes que ganar una noche divertida." ² Almodóvar siempre utilizó canciones que le gustaban y personajes del rock y el pop español y especialmente "en *Pepi, Luci, Bom...* aparecía lo que era la Nueva Ola de aquel momento, de figuración." ³ El mismo explica su punto de vista sobre el papel de Alaska: "Mi idea era que Bom fuera una púber, casi una niña, que se liaba con un ama de casa, Luci, a la que le encantaba que le zurraran la badana. Una pareja imposible. Cuanto más joven fuera Bom, además, más original era la pareja, más de cómic. Además del vestuario, Olvido era la opción más joven que yo conocía. Aunque ya tenía un buen par de tetas, cumplió quince años a los pocos días de empezar a rodar. Sé que ella me veía como de otra generación, la cual era cierto, y me temo que el grupo punk era más bien pop, con mezcla cheli, pero eso era lo más cerca que podía estar de la realidad." ⁴

El crítico Angel S. Harguindey dijo lo siguiente de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón en un artículo aparecido en El País el 26 de octubre de 1980: "Probablemente uno de los aspectos más notables de la película de Pedro Almodóvar sea su radical concepto amoral. Los más puritanos se escandalizarán por las propuestas de comportamiento, los más liberales se quedarán sorprendidos por su agresividad." Y en el mismo texto, el propio director declaraba: "Cuando una película tiene un defecto, es una película incorrecta, pero cuando tiene bastantes más de uno, a eso se le llama Nuevo Lenguaje, Estilo. Y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón lo tiene. Es esencialmente una película amoral; los valores no están ni subvertidos ni transgredidos, sencillamente no existen. Es una película feminista porque trata de mujeres absolutamente dueñas de sus destinos." ⁵

Unos años después Alaska ya era una estrella y a partir de ahí cambió sus estilos e incluso su nombre por el de Fangoria. Así nos lo cuenta Jesús Ordovás: "Pero lo que empezó un buen día con el punk acabó ayer con un bolero. La chica punk por la que nadie daba un duro hace cinco años se ha convertido en el 86 en la máxima estrella del pop español cantando un bolero, Deseo carnal. Atrás quedan las pulseras de plástico de colores imposibles -inmortalizados para el celuloide mundial de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón por Almodóvar-, los pantalones ajustados de piel de tigresa, la cazadora negra repleta de chapas de Los Ramones, los Sex Pistols y los Estranguladores, los zapatos de fantasía, las medias color verde puñeta, la huevera rosa, las fotos de Marc Bolan, David Bowie y Lou Reed, (...).⁶ Alaska hacía el recorrido del Punk al Glam. La Reina de la Movida también canta una canción sobre el "Rey del Glam":

"Con tu tacón de aguja
los ojos pintados,
dos kilos de Rimmel,
muy negros los labios.
Te has quedado en el 73
con Bowie y T-Rex.
Hombreras gigantescas,
Glitter en el pelo,
esmalte de uñas negro,
leopardo y cuero.
Te has quedado en el 73
con Bowie y T-Rex.
Eres el Rey del Glam,
nunca podrás cambiar.
ajeno a otras modas
que vienen y van
porque tú, tú,
eres el Rey del Glam." ⁷

Las canciones A quien le importa y Bailando se convirtieron en himnos de las lesbianas y los gays, también el vídeo de su canción Hagamos algo muy vulgar es un buen ejemplo de la sensibilidad camp, con su tendencia hacia el kitsch, el trash, lo artificial, lo exagerado, como lo describe Susan Sontag en su artículo Notes on Camp.

Al final Alaska (o Fangoria) ha entrado más y más en el mainstream, y sus raíces punkis y la política subversiva de la Movida se olvidaron. Además Fangoria cambió muchas veces su estilo y tuvo sus épocas de gótica y de techno o electrónico.

Las Vulpes

La historia de Las Vulpes es corta pero intensa. Cuatro mujeres formaron el primero grupo punk femenino de España. En 1983 aparecieron en un programa de televisión al mediodía de un sábado (horario infantil) con su canción Me gusta ser una zorra y crearon una gran polémica. Después de la transmisión, el diario ABC publicó la letra:

"Si tú me vienes hablando de amor,
qué dura es la vida,
o el caballo me guía,
permíteme que te dé mi opinión:
mira, imbécil, que te den por culo,
me gusta ser una zorra.⁸
Prefiero masturbarme yo sola en la cama
antes que acostarme con quién me hable del mañana.
Prefiero joder con ejecutivos
que te dan la pasta y luego llega el olvido.
Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra...
Dejando a un lado mi profesión,
te ofrezco un deseo de corazón.
Voy a meterte un pico en la polla,
me voy a mear en tu cara de gilipollas.
Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra..."⁹

Las críticas de este periódico llegaron a tal punto que pidieron que la dirección de la televisión tomara medidas. Se montó un escándalo público de tal magnitud que se produjo la dimisión del director del programa, Carlos Tena, y el cierre del programa Caja de Ritmos.

http://es.geocities.com/neuronas_en_huelga/Iniciospunkest.html
. 16.4.2008 Del fanzine "La Teta Anatómica Nr. 3"

Las cuatro chicas que componían Las Vulpes: Loles Vázquez "Anarkoma Zorrita" (guitarra), Mamen "Evelyn Zorrita" (voz), Begoña "Ruth Zorrita" (bajo), Lupe Vázquez "Pigüy Zorrita" (batería) ¹⁰, de entre 17 y 21 años, justificaron las letras y dijeron que preferían ser zorras, aunque la gente les llamara zorras por la vestimenta o el comportamiento callejero. "Nos gusta ser como somos y pensamos que a nadie le debe escandalizar que digamos que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es mas fuerte poner películas violentas u obligar a niños a seguir determinado tipo de religión." ¹¹

Las Vulpes intentaron utilizar la estrategia del speech act ¹² subversivo, que consiste en un comentario o una manifestación performativos, "un hacer cosas con palabras" (to do things with words), como explicó Judith Butler en su texto sobre el "Hate Speech" con la palabra "queer", que antes era un insulto y después fue utilizada como autoafirmación por las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales... "Zorra", un insulto, como manera de designar a las mujeres rebeldes que no se conforman con su rol de una mujer tradicional fue utilizado por Las Vulpes como una manera de empoderamiento (self-empowerment). Pero parece que la mayoría de la gente no se dio cuenta de esta intención o simplemente no querían permitir que las mujeres adoptaran un rol diferente. Las Vulpes reciclaron la canción I wanna be your dog de Iggy Pop and the Stooges a la manera de una parodia femenina.

Jesús Ordovás nos cuenta su experiencia con Las Vulpes: "La libertad de expresión en Radio 3 era total. Llegaba un grupo con su maqueta o su disco y decía lo que quería. Tanto era así que llegó el día en que Las Vulpes quisieron ir al Diario Pop y no pusimos ningún inconveniente a pesar de conocer su repertorio por una cassette que traía su futuro éxito Me gusta ser una zorra. Nada más llegar al estudio empezaron a insultar y a provocar llamando 'julais' a todos, pero ahí quedó la cosa. Sin embargo, poco tiempo después, el programa musical

que dirigía Carlos Tena en TVE emitió la misma canción -Me gusta ser una zorra- y se armó un escándalo tal que tuvo que intervenir hasta Camilo José Cela para defender la libertad de expresión de aquellas chicas. Y lo mismo ocurrió cuando en el programa que dirigía Manolo Ferreras en las noches de Radio 1 se oyó una blasfemia de una de Las Vulpes desde la sala Rockola de Madrid. Televisión Española y Radio Nacional pidieron disculpas y ambos programas desaparecieron a los pocos días de la parrilla.”¹³

Después de la polémica se disolvieron con un único single editado (Me gusta ser una zorra/ Inquisición / Dos Rombos, 1983). Curiosamente, en 2005 se reunieron para un nuevo álbum Me gusta ser (Oihuka, 2006) y, como siguiendo su destino, después se disolvieron.¹⁴

Las perras del infierno

Un grupo neo-punk más reciente es Las perras del infierno. Son de Iruña/Pamplona y empezaron en 2002. Se llaman Barbarella, Inés, Ander y Oncea y al principio eran tres mujeres y un hombre. También hacen referencia a Las Vulpes y cantan una versión que ellas titularon Me gusta ser una perra.¹⁵ Su primer álbum es Somos las perras (Rise Robots Rise, 2003).

En 2005 editaron Intuición canina (Subterfuge) e hicieron cambios en su grupo, todas sus componentes eran mujeres: Barbarella y Onne Wan (guitarras), Miss Perraker (bajista) y Demónica (batería).

<http://www.elojocritico.net/webant/cultum49.html>, 17.4.2008.

Se disolvieron a finales de 2006.¹⁶ Su música es más bien una imitación del punk que no resulta muy auténtico aunque lo tocan muy bien, pero son chicas buenas que intentan ser malas. Es más una parodia de las Vulpes que no contiene un mensaje político tan fuerte como la canción de Las Vulpes. En definitiva, que Las Perras del Infierno tampoco son unas Riot Grrrls.

Sybil Vane

El nombre de este grupo hace referencia a Sybil Vane, personaje de la obra de Oscar Wilde *The Picture of Dorian Gray* (El retrato de Dorian Gray), la actriz de la que se enamora Dorian Gray. Esta banda de música barcelonesa tiene más capacidad de ser una versión punk-rock-pop-indie de las Riot Grrrls. Recuerdan a Sleater Kinney o a las Breeders. Padi, Rocío y Luciana editaron su primer álbum, *Mermelada de Tomate* (Cydonia Records), con una temática post-adolescente, en 2004, y fue reeditado por BCore en 2005.

<http://www.myspace.com/sibylvanegirls> 17.4.2008.

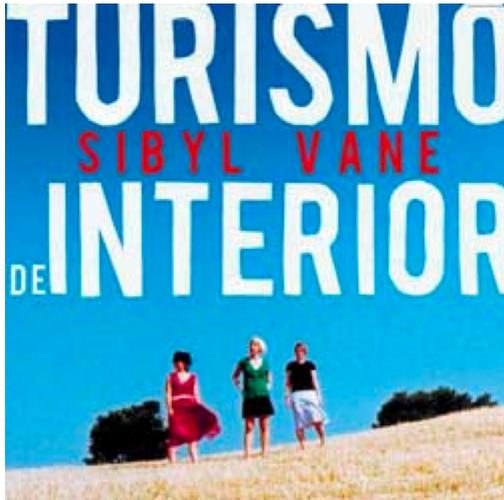
Las letras presentan a las chicas como listas, quizá una postura un poco naif pero refrescante (en el sentido de una sinceridad sin pudor), y parece que disfrutan de su música en el sentido verdadero del rock'n'roll: fun, simplicity, attitude.¹⁷ Por ejemplo, el texto de la primera canción de *Mermelada de tomate* es:

"Iba a decirte
somos una explosión de feromonas
que sólo parecen calmarse mediante
los deportes y la masturbación.
iba a decirte todo lo que te quería
pero no me dio tiempo a sacar el poema (...)"

u otra canción del mismo álbum:

"Hongos,
¡No Mama!
No entres en la habitación.
Estoy en una extraña posición.
Hongos, Hongos. Uuuuuuhhh!"

Su segundo álbum *Turismo de interior* salió en 2006 en BCore:

<http://www.myspace.com/sibylvanegirls> 17.4.2008

Vanexxa

Su álbum *Se rompe o se raja* (Subterfuge, 2007) nos sirve como transición al género Hip Hop, porque no es fácil de clasificar. Ella misma dice que no es rap: "Es un disco que no tiene un estilo concreto, porque es un disco que ha salido de la anarquía más absoluta. Lo he hecho como a mí me ha dado la gana. Son las premisas bajo las que trabajo: la libertad, el anarquismo. Si me sale de los huevos ponerme a rapear me pongo a rapear, o si quiero distorsiono una guitarra y me pongo a rapear encima... Así es como a mí me gusta hacer las cosas." ¹⁸ Esmeralda Martín escribe que su música "suena a mezcla de pop y rock, guitarras distorsionadas, algún que otro toque latino, y una voz de carácter fuerte que varía del rap a la canción con un tono entre infantil y rudo." ¹⁹ Hay que tener en cuenta que lo que hace Vanexxa en el escenario es más bien cabaret y es eso lo que le interesa hacer desde su vocación de actriz: "lo que presentamos en el show está cerca del teatro porque en el espectáculo no hay únicamente canciones, sino que hay parlamentos, interacción con el público, personajes... y está cerca del cabaret, que es de donde nosotras procedemos." ²⁰ En el concierto, Vanexxa se convierte "en maestra de ceremonias bajo sus peculiares galas, es resultado de la suma de su formación en escuelas de interpretación, su recorrido profesional a pie de calle por las salas de teatro alternativo de la capital y un amplio universo de influencias que agrupan desde un buen número de artistas femeninas hasta bandas míticas, personajes de ficción, autores teatrales e, incluso, a Bob Marley, a quien cita como su poeta favorito". ²¹ La afinidad al cabaret también se ve en su vestuario: "Viste bragas negras y un chaqué sobre un recargado corpiño. Ligas negras sujetan las medias blancas que cubren sus delgadísimas piernas. Completan el personaje un sombrero de copa sobre su larga melena rojiza y un bastón de cabaretera." ²² Y a veces

lleva medio bigote negro pintado y un guante blanco (típo latex).

<http://www.quedeletras.com/letra-cancion-superguay-bajar-87994/disco-se-rompe-o-se-raja/vanexxa-superguay.html>

De hecho, ella juega libremente con su sexualidad en su aspecto, en su nombre -ha cambiado de Vanesa a Vanexxa-, y en sus letras. Utiliza su feminidad como arma. Como escribe Pablo Guimón, en su texto "(h)ay provocación, ironía y arrogancia sexual: 'Tengo un novio al que no quiero nada./Me lo tiro y me lo tiro, y no siento nada'." ²³ Pero Vanexxa también dirige sus críticas a la sociedad contemporánea y lo expresa en su canción Superguay, en donde habla de que sólo importa la belleza y tener la piel de color blanco.

"En mi país si no tienes fama ni dinero no puedes entrar.
Puedes acercarte a nosotros desde lejos pero de los nuestros
nunca serás
porque en mi país si no eres guapo, flaco y blanco no puedes
entrar.
Con tu propia suerte busca un padrino
que te presente en sociedad...
Y aun falta mi contacto y apellido.
El más guapo del momento es seducido,
como un trofeo lo paseo,
mientras mi caché sigue subiendo.
Si tengo fama y dinero de pronto salgo elegida. ¡Quiero mis
deseos gratuitos!
En mi planeta que se muere de hambre y de pena.

[estribillo]

O soy conocida o me invisibilizan,
o una superstar o fui una perdida,
o soy deseada o no tengo valía,
o triunfo o vuelvo a ser la loca de mi familia.
Bajo mi bandera nada tengo,
nada valgo. ¡El ánimo está triste de pena!

Yo también quiero ser guay y que todos me quieran (yo quiero ser superguay)
yo también quiero ser guay y que todos me quieran...

En mi país si no tienes vocación y oficio
eres perdedor definitivo.
Tu imbecilidad será proporcional
al talento de los demás...
Porque en mi país no valoramos tu trabajo.
¡Solo queremos resultado inmediato! (...)”²⁴

Y las letras de su canción más conocida, Desheredada,
presentan una figura femenina peligrosa:

“Invítame al cine, invítame a cenar,
cómprame vestidos y llévame a bailar.
¿Tú crees que de mí te puedes enamorar?
Cuando te duermas, todo te lo voy a quitar.
Esto no es una canción bonita.
Esto no es 'yo soy rebelde porque
el mundo me ha hecho así'.
Vine buscando lo que no me han dejado,
vine buscando lo que otros se han llevado.
En el testamento de la vida
algo me correspondía.
Sin creencias, se resuelve con violencia.
Y yo, ya no pienso en condicional:
tendría, haría, sería...
El condicional ya no promete
así que hablemos del presente,
del que no tiene futuro oscuro
sin un duro, muros que separan el mundo.
Intercambiamos, negociamos,
¿nos hacemos un peta y nos vamos a follar?

Soy yo la Desheredada.
La que lo roba todo y no tiene nada.
Soy la Desheredada,
para la que el mundo no ha dejado nada.
Declarando guerras que nunca terminan,
desde aquí pido la paz de rodillas.
Nos vendemos, nos compramos.
Los del otro lado están frotándose las manos.
Así que cojo lo que brilla, a ver si el poli me mira, y que me
lleven detenida:
'No lo volveré a hacer, su señoría'
Todo mentira.
Tengo planeado el golpe de mi vida:
yo regalo mis bienes, mis versos,
con los que hipnotizo
vuestros desprecios.
Me apuntan con el dedo,

me apartan la mirada
me llaman la ladrona y lo que soy
es la Desheredada (...)" ²⁵

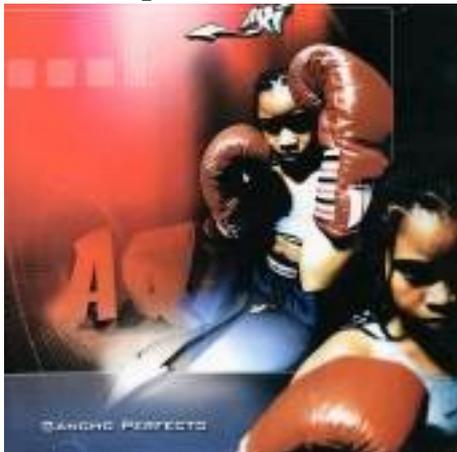
Vanexxa tiene su lado de luchadora y guerrera como describe en Cuentos Chinos:

"Pensé en apuntarme a clases de boxeo
a aprender a defenderme de todos los cerdos,
me miran el culo, me miran las tetas
piensan y desprecian." ²⁶

Claro que un antecedente de esta chica mala es la Mala Rodríguez -la rapera de oro de España; que publicó con gran éxito su primer álbum Lujo ibérico (2000) y al que siguió Alevosía (2003). Alevosía contiene una fuerte crítica a las circunstancias sociales en la canción La niña sobre una chica que se dedica a vender drogas. Su tercer álbum Malamarismo (2007) es aún más crítico; en la canción Nanai trata temas como la heroína, los jóvenes en la calle, la violencia contra las mujeres, y el racismo en Miedo.

Arianna Puello

Pero los raíces del rap de las mujeres en España se encuentran en la obra de Arianna Puello. Ella llegó con ocho años a España desde la Republica Dominicana y ahora vive en Girona. A partir de 1993 empezó a hacer rap y con La Fecha (Zona Bruta, 2001) tuvo su primer gran éxito. Antes ya editó El Tentempié (1998) y El Gancho Perfecto (Zona Bruta, 1999).

<http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/6838145/a/Gancho+Perfecto.htm>. 24.4.2008.

En 2003 salió Así lo siento y su último álbum es 13 Razones (Zona Bruta/Warner, 2007).

Dejamos que Ari se presente a si misma como lo hace en su canción Oye lo que traigo del disco El Gancho Perfecto:

"Sí. Oye que traigo desde Gerona, A_Ari, sí

(...)

aparezco de repente y en el micro me presento, atento,
sorpresa

(...)

No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte
lo que hay que tener para coger este micrófono monótono
de rimas y darle vida

(...)

soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre
enjambre de rimas, tu exageras tu hambre,
toma el caramelo, vamos, pórtate bien
que aquí la jefa yo, la que rima (¿) está bien

(...)

no mientas, sé que te hace vibrar mi sexappeal musical,
vamos únete a nosotros que tu estas comunal
y es un día muy especial y me siento imperiosa,
bruja chungu, hija de puta peligrosa,
mujer, como miel que endulza y deshace tu boca
la rima se descoca, se vuelve loca, te vuelve loco, te sabe a
poco,
y me pides un poquito más así que bimpum bimpam

(...) " ²⁷

Otro elemento del HipHop es la autoafirmación exagerada en los autorretratos en cuales l@s cantantes explican que son mucho mejor que l@s otr@s. Tampoco se detienen ante la disposición a la violencia y ante la glorificación de actos violentos. Cuando se trata de mujeres, su estilo corresponde más a las actitudes de las rude girls ²⁸ (gangsta wannabes). Ari nos da un ejemplo en la canción Kien es el siguiente:

"...tu cabeza yo rompo (...) no hay quien pueda hacer combate conmigo (...) acabaré contigo (...) es mi ataque te dejo como un aguacate maduro, duro así es como te doy (...) pequeña pero matona." ²⁹

Algo también característico en el rap son las guerras verbales contra otr@s raper@s:

"Rimas de cinco rombos las condiciones te opongo/tumba de versos para tu cabeza ahora te pesan no tener la flor que yo tengo /conectas conmigo porque yo junté la fiesta/ya sabes que no hay nadie que te salve de esta/(...) aquí me tienes no te hace falta nada más qué va/la creme de la creme con la que vas aprender/soy la magnate.../Tus oídos se taponan con mis líricas asonas desde Gerona/Ari lleva la corona pequeña pero matona/el ritmo nunca me abandona (...)/esta fue mi misión desde el día en que yo nací/(...) quién es el siguiente a ver quien da más." ³⁰

Estas guerras con las palabras son por un lado una manera de confrontación y por otra una invitación a participar.

En la canción Ay! Caramba ella habla sobre su pelea por tener éxito con su música: "Han pasado los años yo sigo/disfruto siéndolo, disfruto mostrándolo/quiero ver cómo disfrutaban mi bendita fauna/con mi mierda, con mi cosa, con mi vaina/(...) Vamos de fuerte y gané, no por suerte/me lo curré (...) /escuchaste al sol tumbado en la toalla/quieres HipHop, toma HipHop/yo te traigo del mercado lo mejor de lo mejor/(...) Ari ya llegó hasta la primera meta, ha/ con un gancho perfecto directo hacia tu jeta"

Como muchas veces en las canciones del HipHop, hay una exageración de sus capacidades.

En No hay héroes vemos una crítica de una sociedad en la que los seres humanos se dejan atraer más por los artículos de consumo que por ideales más importantes. Por un lado Ari critica la injusta distribución de los bienes y por otro la incapacidad de los responsables para cambiar algo.

"Títeres del dinero/gustará al planeta entero/unos con tanto y otros con tan poco/fíjate qué injusto es todo/Piensa y te lamentas/¡pues que te jodan!(...) Porque ¿qué política combate fuerte contra el hambre?/¿qué líder logrará que este planeta se salve?/Dar y no recibir/así es como lo llamo/El loco fanatismo no te lleva a ningún lado." ³¹

En Arriba los buscavidas habla sobre lo difícil que es la vida para la gente de clase baja y sobre todo para las mujeres, que no encuentran trabajo, y que al final trabajan de prostitutas.

"Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo me han dado, he fracasado demasiado, el momento es desesperado, ya no me llega ni pa' dar de comer a mis criaturas, con la carita de ternura me piden leche, me piden comida, no tengo qué darles estoy en la ruina, soy pobre pero humilde y eso pocos lo entienden, si no es porque no hay trabajo no me atienden, por emigrante, pero debo ser fuerte no quiero ver cómo en este país la miseria vuelve, voy a probar suerte en la oficina de empleos y allí qué es lo que veo, tampoco sale nada, no me queda más remedio, de espantos ya estoy curada, pinto mis labios, maquillo mi cara, me voy a la calle a ver qué me depara, la nueva prostituta ya está preparada, a por todas una vez más, a por todas, una más, una buscavidas más, ya tu sabes loco." ³²

La canción El bien y el mal trata también de un tema serio, un ataque violento de un racista a una mujer, que se defiende y que, a pesar que se trata de defender su vida, tiene mala conciencia sobre si la utilización de la violencia estuvo justificada en aquel momento.

"(...) No puede ser que me retenga/si quiero vengarme/(...) pero qué estoy haciendo ahora el alma me pesa/todo ha sido en defensa, no puedo matarle/aunque él seguiría delante y acabaría con mi vida, tan a gusto quedaría/(...) acaba de embarcarse en mí el mismísimo mal/(...) miro el bastardo en la cara, sonrío el hijoputa/quieres ver cómo te corto, cómo Ari disfruta/está claro que venía por mí el muy canalla/quiere representar su raza en la batalla/lo sé, por eso mismo acabaré con esta mierda/(...) a veces no hay que hacerle caso al bien sino al mal/(...) nadie sabe que pasó, sólo aquel nazi y yo/me defendí para vivir y ahora mira dónde estoy/dónde está la frontera que separa el bien del mal." ³³

La lengua típica del HipHop es la de las palabrotas y las expresiones vulgares utilizadas por los delincuentes (Gangstarap). En castellano también hay palabras de procedencia gitana (caló). Una razón se encuentra en el origen del HipHop en los barrios afro americanos de los Estados Unidos. Así que Ari también habla del racismo que ella misma sufrió como inmigrante. ³⁴

La política de la identidad en la cultura HipHop va sobre cómo se presentan en el mundo exterior los diferentes modelos de identidades. La identidad es un producto de procesos históricos, culturales y sociales. El análisis de Judith Butler sobre la identidad de género también es válido para otras construcciones de identidades. Como es el caso de "queer", en las construcciones de las identidades sexuales y también en las identidades postcoloniales se establecen relaciones entre posiciones de identidades complementarias. Las identidades en ambos casos se utilizan como estrategias. La política de identidades de la cultura HipHop es más una política del "día a día", que deja a un lado los conceptos esencialistas y colectivos de la identidad. En el fondo quieren una abolición de las identidades fijas y unas estructuras abiertas de interacción y no creen en la identidad definida por la nacionalidad. La búsqueda de nuevas posibilidades y potencialidades de resistencia se encuentra en las políticas de género de Judith Butler y en las identidades híbridas de Stuart Hall. ³⁵

Otra estrategia que el HipHop utiliza muchas veces es la mimicry postcolonial como la describe Homi Bhabha. En la mimicry (imitación) colonialista se refleja el deseo de reconocer al otro como sujeto de la diferencia, que es casi igual pero no del todo -"almost the same but not quite white" ("casi iguales, pero no los suficientemente blancos"). ³⁶

"Mimicry is, thus the sign of a double articulation; a complex strategy of reform, regulation and discipline, which 'appropriates' the Other as it visualizes power. Mimicry is also the sign of the inappropriate, however, a difference or recalcit-

rance which coheres the dominant strategic function of colonial power, intensifies surveillance, and poses an immanent threat to both 'normalized' knowledges and disciplinary powers." ³⁷

Bhabha subraya que el juego "metonymy of presence", que la mimicry juega con el poder, produce efectos de identidad conflictivos, fantásticos y discriminatorios y no esconden ninguna esencia o ser, ni tampoco ningún auténtico "uno mismo". ³⁸

Es el "lo mismo" del que habla Judith Butler en su obra *El Género en disputa*: que los actos, gestos y deseos producen en la superficie del cuerpo una identidad que parece venir del interior o de un núcleo. También José Esteban Muñoz habla sobre las "desidentificaciones" siguiendo la hybridity de Stuart Hall y sus procesos de encoding y decoding, y siguiendo la política de la "performatividad" de Judith Butler. Hay que distinguir dos nociones de Judith Butler: la primera la performance de la identidad de género, que se refiere al acto teatral y que es algo voluntario, y la segunda la performativity, que hace referencia a la repetición (por ejemplo de una norma) y a la potencialidad subversiva que encierra esta repetición con una diferencia (en el sentido de *différance* de Derrida), al igual que también se encuentra en el speechact subversivo, al que me referí anteriormente.

Las canciones de Arianna Puello son un buen ejemplo de todas estas estrategias subversivas, porque ella se sitúa en una posición de intersección entre ser mujer y emigrante de color. Concluimos dejando las letras de Ari:

"No buskes más! Rap Swing está aki nena/si buskas la gloria Rap Swing hasta all te lleva/Rap sin nazis, Rap sin Rey/Rap sin censura para un mundo sin ley/Rap pa to las razas, gustos y kolores/Tambien pa las lesbianas y pa los marikones/Rap kon faldas o kon pantalones/Para afrontar las kosas kon un par de kojones/Rap pa to las religiones... musulmanes, cristianos, judios y mormones (...)/golfos, rastreros y makarras.../Nadie se escapa a la flor de esta negra kuando ladraaaaaa." ³⁹

Notas

Véase: Pedro Almodóvar, *Entrevista* (Diario Pop 2-5-92) en *Radio 3: 20 Años. Una crónica de la cultura pop en España*, Valencia, 1998. Pág. 48.

² *Ibid*, Pág. 48.

³ *Ibid*, Pág. 50. Además dice Almodóvar sobre su papel en aquella época: "Era muy divertido lo que hacíamos. Pero yo no puedo salir ahora al escenario con Fabio y cantar como una perra. Es una cuestión de edad y de que me he serenado. Pero sí, éramos bien escandalosos, y yo creo que ahora ni siquiera nosotros mismos hubiéramos podido hacerlo porque las

circunstancias no nos ayudan." (...) "Sin embargo, los grupos ahora quieren ganar dinero y vender discos desde el primer momento. Y la otra motivación, la que se debe a la mera inspiración, el mero capricho o a la mera locura de hacer algo, no existe, y es una pena. ¿Sabes lo que es tremendo? - y eso supongo que lo habrás sentido tu también - , que en el momento en el que se empieza a hablar de la Movida en Madrid, y después ya en el mundo entero, los que se suponía que éramos pioneros de esa Movida mirábamos todo eso con escepticismo y decíamos, ¿pero de qué nos están hablando?" *Ibid.* Pág. 48. "Es difícil hablar de la movida y explicarlo a quienes no vivieron esos años. No éramos ni una generación, ni un movimiento artístico ni un grupo con una ideología concreta, éramos simplemente un montón de gente que coincidimos en uno de los momentos más explosivos del país, y de Madrid en particular. Ese momento se materializa bajo el gobierno de UCD, no bajo el gobierno del PSOE, aunque los socialistas intentaron capitalizarlo a toda costa, y lo consiguieron entre el 84 y el 86, cuando lo único que quedaba eran los restos del naufragio. Como decía, hay un momento en que de pronto la gente pierde el miedo, a la policía, a los vecinos, a la propia familia, al ridículo, a uno mismo. Constatas que Franco ha muerto de verdad hace dos años y eso provoca una explosión de libertad enorme en todo el país, aunque yo me refiera siempre a Madrid y al pequeño círculo en el que me movía." Pedro Almodóvar, Prólogo-Entrevista en Alaska y otras historias de la movida. Barcelona, 2002. Pág. 14 s.

⁴ *Ibid.*, Pág. 18 s.

⁵ Alaska y otras historias de la movida, Barcelona, 2002. Pág. 176.

⁶ Jesús Ordovás, Historia del a música pop española, Madrid, 1987. Pág. 200.

⁷ <http://usuarios.lycos.es/atlanti6/newpage120.html>, 15.1.2008.

⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpess> 16.4.2008

⁹ La segunda parte de las letras son de: http://www.komandoleproso.com/Rokanrol/Rokanlepra/Rokanlepra_1/Me_gusta_ser_una_zorra.html 16.4.2008

¹⁰ Véase: <http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpess> 16.4.2008

¹¹ Véase: http://es.geocities.com/neuronas_en_huelga/Iniciospunkest.html . 16.4.2008.

¹² Véase: J. L. Austin, How To Do Things With Words, Oxford, 1978.

¹³ Jesús Ordovás, '20 años de música pop española. Fiestas, cassettes y cintas abiertas' en Radio 3: 20 Años. Una crónica de la cultura pop en España, Valencia, 1998. Pág. 24.

¹⁴ Véase: Wikipedia

¹⁵ Véase: Entrevista de Paco Rubio, 2004: en <http://dreamers.com/peterpunk/ent-perrasdelinfierno.html>, 17.4.2008.

¹⁶ Véase: <http://www.myspace.com/perrasdelinfierno>, 17.4.2008.

- ¹⁷ http://www.bcoredisc.com/ING/bandasBD.php?id_grupo=27.
18.4.2008.
- ¹⁸ Cita de Vanexxa en: Esmeralda Martín, Vanexxa. Filósofa de barrios bajos, MondoSonoro, Enero 2007. Pág. 16.
- ¹⁹ Ibid.
- ²⁰ Ibid.
- ²¹ Ibid.
- ²² Pablo Guimón, 'Se llevan las malas', en El País Semanal" N°. 1.587. 25. 2. 2007. Pág. 37.
- ²³ Ibid.
- ²⁴ <http://www.quedeletras.com/letra-cancion-superquay-bajar-87994/disco-se-rompe-o-se-raja/vanexxa-superquay.html>, 19. 4. 2008
- ²⁵ <http://www.quedeletras.com/letra-cancion-desheredada-bajar-87999/disco-se-rompe-o-se-raja/vanexxa-desheredada.html> 19. 2. 2008
- ²⁶ <http://www.planetadeletras.com/index.php?m=s&lid=173242> 19. 2. 2008.
- ²⁷ Claudia Monika Leitz, Untersuchung von Jugendsprache am Beispiel von spanischem HipHop, Diplomarbeit an der Universität Wien, Wien, 2000. Pág. 76 s.
- ²⁸ Chicas negras muy jóvenes de Londres. Vease: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Rude+girls>
- ²⁹ Claudia Monika Leitz, Untersuchung von Jugendsprache am Beispiel von spanischem HipHop, Diplomarbeit an der Universität Wien, Wien, 2000. Pág. 77.
- ³⁰ Ibid, Pág. 77 s.
- ³¹ <http://www.allthelyrics.com/es/song/264734/>. 20.4.2008.
- ³² <http://www.allthelyrics.com/song/264738/>. 20.4.2008.
- ³³ Claudia Monika Leitz, Untersuchung von Jugendsprache am Beispiel von spanischem HipHop, Diplomarbeit an der Universität Wien, Viena, 2000. Pág. 88 s.
- ³⁴ Ibid, Pág. 92.
- ³⁵ Véase: Natalie Brunner, Foucault und HipHop. Auswirkungen der Disziplinarmacht auf minoritäre Subkulturen, Diplomarbeit an der Universität Wien, Viena, 2002. Pág. 94 f.
- ³⁶ Homi K. Bhabha, The location of culture, London/New York, 1994. Pág. 89.
- ³⁷ Ibid, Pág. 86.
- ³⁸ Ibid, Pág. 90.
- ³⁹ Arianna Puello, 'Rap Swing' en 13 Razones, Zona Bruta/Warner 2007. Las letras están escritas de esta manera en el librito del Cd.