

LA PRODUCCIÓ MUSICAL EN EL HIP-HOP

(ANÀLISI DE LA CULTURA HIP-HOP I DELS SEUS
SUBGÈNERES MUSICALS I CREACIÓ D'UN ÀLBUM
AMB LES SEVES BASES INSTRUMENTALS)

PSEUDONIM: THE
ALCHEMIST

ABSTRACT

Español

El presente trabajo pretende dar a conocer el arte de la producción musical en el hip-hop. Para contextualizar el tema se ha hecho una revisión de la cultura hip-hop a partir de su historia, el análisis de sus disciplinas artísticas y cómo esta corriente cultural influye en diferentes aspectos de la sociedad de hoy en día (lengua, moda, educación, política).

Posteriormente se ha entrado a analizar la música del hip-hop, el rap. La música rap es la forma dominante de pop desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Un aspecto importante de este tipo de música es su producción y es el eje del presente estudio. El productor del hip-hop se llama beatmaker y su tarea es la de crear y componer las instrumentales o bases musicales sobre las cuales los raperos interpretan sus versos. Para hacerlas, se ayudan de un hardware y un software específico para el hip-hop y de unas técnicas de creación musical propias de esta música.

Finalmente se han examinado los diferentes subgéneros del rap, trap, drill y lo-fi. A partir de los resultados obtenidos en el análisis, se ha creado un álbum de bases musicales con once instrumentales representativas de los diferentes subgéneros analizados con anterioridad. Para terminar, se ha producido ejecutivamente el álbum y se ha creado una portada para este.

English

This work aims to give exposure to the art of music production in hip-hop. To contextualize the issue, a review of hip-hop culture has been made based on its history, the analysis of its artistic disciplines and how this cultural current influences different aspects of today's society (language, fashion, education, politics).

Later, the music of hip-hop, rap, has been analyzed. Rap music is the dominant form of pop from the late 20th century to the present day. An important aspect of this type of music is its production and it is the axis of this study. The hip-hop producer is called a beatmaker and his task is to create and compose the instrumentals or beats on which the rappers interpret their verses. To make them, they use specific hardware and software created for hip-hop and some musical creation techniques that are typical of this music.

Finally, the different subgenres of rap, trap, drill and lo-fi have been examined. From the results obtained in the analysis, an album of beats has been created. It contains eleven representative instrumentals of the different subgenres previously analyzed. Finally, the album has been executive produced and a cover has been created for it.

3.1.3.2.	L'accentuació.....	39
3.1.3.3.	L'estructura.....	40
3.1.3.4.	El lloc en el vers.....	41
3.1.4.	Contingut.....	42
3.2.	La producció musical en el hip-hop.....	44
3.2.1.	Funció del productor en hip-hop.....	44
3.2.1.1.	Beatmaker.....	44
3.2.1.2.	Productor executiu.....	44
3.2.2.	Hardware.....	44
3.2.2.1.	Evolució del hardware en el hip-hop.....	45
•	Tocadiscs.....	45
•	Samplers.....	46
•	Controladors midi.....	47
•	Ordinadors.....	47
3.2.2.2.	Hardware bàsic per a poder crear cançons.....	48
3.2.3.	Software.....	48
3.2.3.1.	Seqüenciadors en samplers.....	48
3.2.3.2.	DAWL(Digital Audio Workstation).....	49
•	FL Studio.....	49
•	Ableton live.....	50
•	Logic Pro X.....	51
3.2.3.3.	Plug-ins i VST (digitals).....	51
•	VST.....	51
•	Plug-ins.....	52
3.2.4.	Tècniques de creació musical dins del hip-hop.....	52
3.2.4.1.	Sampling.....	52
3.2.4.2.	Looping (creació de loops).....	53
•	Ritmes.....	54
•	Melodies.....	54
3.2.5.	Passos per a crear un beat.....	55
3.2.5.1.	Decisió del subgènere.....	55
3.2.5.2.	Creació musical.....	56
3.2.5.3.	Arranjament.....	56
3.2.5.4.	Mixing.....	56
3.2.5.5.	Mastering.....	57

3.2.5.6.	Exportar la cançó.....	57
4.	PART PRÀCTICA.....	58
4.1.	Anàlisi i creació de les bases.....	59
4.1.1.	Rap.....	59
4.1.1.1.	Pop rap.....	59
•	Anàlisi musical.....	59
•	La meva cançó.....	60
4.1.1.2.	West coast rap (G-funk).....	62
•	Anàlisi musical.....	63
•	La meva cançó.....	64
4.1.1.3.	East coast rap.....	65
•	Anàlisi musical.....	66
•	La meva cançó.....	66
4.1.1.4.	Alternative rap.....	68
•	Anàlisi musical.....	69
•	La meva cançó.....	69
4.1.2.	Trap.....	72
4.1.2.1.	Pop trap.....	72
•	Anàlisi musical.....	72
•	La meva cançó.....	73
4.1.2.2.	Mumble rap.....	75
•	Anàlisi musical.....	75
•	La meva cançó.....	76
4.1.2.3.	Melodic rap.....	77
•	Anàlisi musical.....	78
•	La meva cançó.....	78
4.1.2.4.	Emo rap.....	80
•	Anàlisi musical.....	81
•	La meva cançó.....	81
4.1.2.5.	Hypertrap (punk trap).....	83
•	Anàlisi musical.....	84
•	La meva cançó.....	84
4.1.3.	UK drill.....	86
•	Anàlisi musical.....	86

• La meva cançó.....	87
4.1.4. Lo-fi hip-hop.....	89
• Anàlisi musical.....	89
• La meva cançó.....	90
4.2. Producció executiva.....	92
4.2.1. Ordre de les cançons (tracklist).....	92
4.2.2. Transicions.....	93
4.2.3. Nom de l'àlbum.....	93
4.2.4. Portada de l'àlbum i altres dissenys de promoció.....	93
4.2.5. Publicació del projecte.....	95
5. CONCLUSIÓ I VALORACIÓ PERSONAL.....	96
5.1. Conclusió.....	97
5.2. Valoració personal.....	100
6. ANNEXOS.....	101
6.1. Glossari.....	102
7. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA	106
7.1. Bibliografia i webgrafia.....	107
7.2. Índex i webgrafia de les imatges.....	111
7.3. Índex i webgrafia dels vídeos i les cançons.....	114

1. INTRODUCCIÓ

El hip-hop és actualment una de les cultures més importants. La rellevància i influència de la cultura hip-hop en diferents activitats artístiques i en la societat és enorme i segueix creixent. Tot i així, les seves formes artístiques sovint no són prou conegudes i a vegades són mal vistes i menys valorades. Un clar exemple seria la música hip-hop, que en ocasions pot ser menyspreadada adduint que “no té melodia” o que “no utilitza instruments reals”.

Per aquesta raó, he decidit dur a terme el meu treball sobre aquest tema. A més també m’hi ha ajudat la meva passió per la música i la cultura urbana i la meva afició per l’art de la producció i composició d’aquest tipus de música. I és a partir d’aquests dos aspectes que he ideat el meu treball: analitzar la cultura i la música hip-hop i crear un àlbum amb composicions o beats dels diferents subgèneres del hip-hop.

En el marc teòric general, s’explicarà que és la cultura hip-hop, la seva història, les diferents manifestacions artístiques i les seves aplicacions pràctiques en la societat d’avui en dia. El marc teòric específic tractarà sobre la música i explicarà el rap i sobretot la producció musical de música urbana.

A la part pràctica, hi haurà un anàlisi detallat dels diferents subgèneres del hip-hop i una breu història d’aquests. Finalment, es realitzarà un àlbum musical amb bases melòdiques dels diferents subgèneres del hip-hop i tot el que comporta (música, portada, producció executiva...).

A partir de la meva motivació i de les meves preocupacions surten els objectius que s’intentaran complir en el meu treball de recerca:

El primer és conèixer i desestigmatitzar la cultura hip-hop i la seva música, per tal de que es pugui apreciar realment.

El segon és donar a conèixer els subgèneres musicals del hip-hop i l’art de la producció musical dins d’aquest estil musical.

L’últim objectiu del treball és crear un projecte (àlbum) a partir de bases instrumentals dels diferents subgèneres del hip-hop.

Per a aconseguir realitzar aquest treball, es combinarà una recerca documental amb el treball artístic, ja que primer es contextualitzarà la cultura hip-hop i posteriorment

s'analitzaran els subgèneres musicals i es crearà un àlbum amb bases instrumentals de cada subgènere del hip-hop. Per a dur a terme aquest projecte, utilitzaré un **DAW** (Si la primera vegada que apareix una paraula està escrita en daurat vol dir que aquesta està incluída al glossari que es troba a la part d'annexes) (estació de treball d'àudio digital) anomenat Logic Pro X, fet per Apple INC., i altres **plug-ins** que seran especificats en el moment que s'utilitzin.

2.

____ PART TEÒRICA (general)

2.1. QUÈ ÉS EL HIP HOP?

Els primers en començar a usar el terme hip-hop van ser els DJ's. Hip-hop és un joc de paraules en anglès on hip significa saltar i hop és maluc però no es coneix amb certesa d'on va sorgir aquesta expressió (Reyes, 2007).

Sovint el terme hip-hop és confós, fins i tot entre persones coneixedores del món artístic i musical, per la paraula rap però cal diferenciar-les ja que el rap és una tècnica vocal que s'associa amb un cert tipus de música que s'engloba dins del hip-hop, un concepte aquest molt més ample (Toner, 1998).

Però què és el hip-hop?

El hip-hop és un corrent cultural i artístic de caràcter urbà que va tenir el seu origen en una subcultura marginal i que va sorgir com una forma d'expressió i de denúncia, com un mitjà de lluita social, a la vegada que va servir en aquests inicis com a marc de contenció mitjançant el desenvolupament creatiu i artístic.

Aquest moviment s'ha anat estenent per tot el món, creant un fenomen cultural massiu i molt popular (Sandin, 2015) que va creixent i evolucionant mentre va adaptant-se als nous contextos i a d'altres cultures però sense deixar de banda els seus principis fonamentals. Ha esdevingut una forma de vida, de pensar i d'expressió artística per a molts joves que influeix en la seva forma de parlar, vestir i de comportar-se (Glosario de términos de hip-hop, 2019). Un mitjà que afavoreix la creació de vincles entre persones, que influeix positivament en les multituds (Chang, 2015) i que uneix diferents grups socials, independentment de la raça, la religió o la cultura (Sibaja, 2015)

Dins del hip-hop podem diferenciar diversos elements relacionats amb la música, la dansa, la pintura i l'art (Sibaja, 2015):

- La música: Amb el rap i el Djing
- El ball: Amb el breakdance
- La pintura: Amb els graffitis

Tot i que aquestes són les disciplines bàsiques i les que van sorgir als inicis del hip-hop, actualment i en diferents combinacions i formes se'n van afegint d'altres que encaixen amb el que el hip-hop representa (skateboard, parkour, bàsquet o la moda) (Sandin, 2015).

Al voltant d'aquestes disciplines, s'ha format una cultura, de gent diversa, que se sent representada pel moviment i que tenen uns sentiments d'adhesió propers al nacionalisme. S'utilitza l'expressió "nació hip-hop" per a la gent més implicada en aquest moviment (Toner, 1998).

Amb aquestes activitats artístiques, la comunitat hip-hop intentava i intenta denunciar desigualtats, problemes i mancances als quals la gent, sovint d'àrees urbanes de pocs recursos, s'enfronta (Glosario de términos de hip-hop, 2019). Tot i que segons Dj Cool Herc "els que aconseguen més reconeixement són els que ressalten el negatiu ... i intenten mantenir l'autenticitat en comptes de fer el correcte" (Dj Cool Herc, 2015). Aquests comportaments negatius, com l'exaltació de l'ego i la banalitat material entre d'altres, provoquen la creació d'estereotips negatius i discriminatoris que estigmatitzen el col·lectiu i embruten la imatge del hip-hop i el concepte que en té la societat (Rodriguez, 2014).

2.2. HISTÒRIA DEL HIP-HOP

Ara ja sabem que és el hip-hop, però per entendre'l millor ens hem de traslladar als seus orígens, on podrem veure les raons del seu sorgiment i la seva evolució.

2.2.1. Precursors del hip-hop

Per entendre l'aparició del hip-hop, hem de traslladar-nos als finals dels 60 a Estats Units, més concretament a Nova York. Manhattan ballava a ritmes de música disco, i era considerat el paradís de la diversió a causa de les drogues, els famosos i el sexe (Wheeler, 2016).

L'efervescència neoliberal va dur als polítics de l'època a crear un nou projecte urbanístic, on es pretenia que Manhattan es convertís en un gran centre econòmic i de riquesa, desplaçant les classes obreres marginals cap altres zones apartades del centre de la ciutat. Per aconseguir aquest objectiu, es va construir l'autopista Cross Bronx Expressway. La construcció d'aquesta infraestructura va obligar a enderrocar una gran quantitat d'edificis residencials on vivia població jueva i d'origen irlandès. Tota aquesta gent va ser desallotjada dels seus barris i desplaçada a zones de l'illa de Manhattan on vivien ciutadans afroamericans i llatins. Com a conseqüència, va provocar el desplaçament d'aquests últims al South Bronx, fora de l'illa. Quan van arribar al Bronx, es van trobar amb els barris residencials blancs, que crearen bandes per assetjar als nousvinguts a la zona (recordem que el racisme en les dècades 60 i 70 era molt més present que actualment). Els joves d'aquestes comunitats varen reaccionar i també formaren bandes per a defensar-se (Llonch, 2020). Els assassinats i la violència eren presents en el dia a dia tant per part de les "gangs" (les bandes) com per part de la policia (Wheeler, 2016). La pobresa en aquests barris era extrema i hi havia moltes mancances. Es llogaven habitatges sense aigua ni llum per tal de no pagar impostos i es cremaven blocs d'edificis per no haver de pagar l'assegurança (Llonch, 2020). Hi van haver més de dotze mil tres-cents incendis en un any al Bronx i la gent sentia que no se'ls tenia en consideració (Wheeler, 2016).

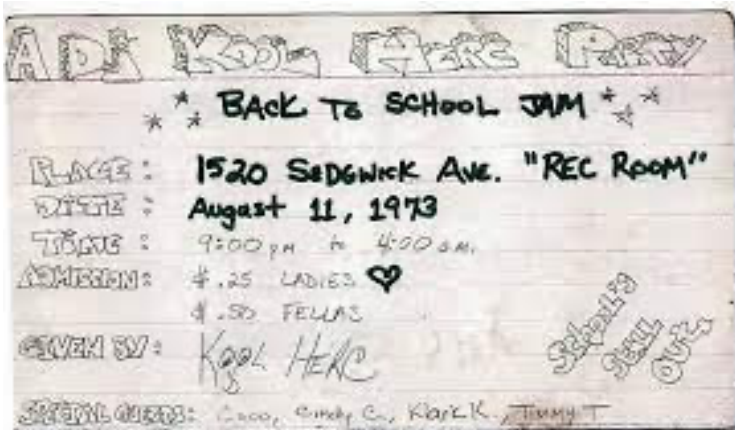

1. Fotografies del Bronx a l'any 1970. A la primera es pot veure una pintada recordant que encara hi ha gent al Bronx.
2. A la segona podem veure la devastació del Bronx a la dècada dels setanta.

2.2.2. Naixement del hip-hop

A partir d'aquesta situació, es va arribar al punt perfecte perquè quelcom nou sorgís. El hip-hop va aparèixer com una nova expressió artística que naixia com a forma de canalitzar la rebel·lia dels joves de les zones marginals contra les desigualtats socials i la pobresa que patien.

D'aquesta manera, els joves del Bronx trobaven en les festes que s'organitzaven als carrers una vàlvula d'escapament a la dura realitat que vivien i una nova forma artística en la que s'identificaven. En una d'aquestes celebracions es va comptar amb la presència del Dj Kool Herc, el pioner que va punxar al 1520 Sedgwick Ave l'onze d'agost del 1973, a la primera festa considerada hip-hop.

3. Invitació a la primera festa hip-hop

Hi van assistir 50 persones, que van ser les afortunades de viure el naixement del hip-hop.

Però que va fer DJ Kool Herc per què aquesta festa sigui considerada la primera festa del hip-hop?

Primerament, Herc es va rebel·lar, pel que fa a la música, contra el que era popular en les festes del moment (el disco). Va deixar de posar els temes musicals que sortien a les ràdios per punxar peces de soul i de funk, que no eren massa conegudes però si tenien una gran qualitat musical.

En segon lloc, aquest Dj feia sonar les cançons d'una manera especial perquè només posava les parts del “breakdown”, que és quan només sona la bateria i el baix. A més, Herc allargava els breaks per tal de que duressin més estona i formava una cançó quasi nova. Aquesta tècnica la va anomenar el carrusel.

Finalment, també cal esmentar que Herc sempre anava acompanyat de Coke la Rock, que era un “animador de festes”. Coke parlava a sobre de la música, enviant salutacions als amics comuns i fent petites rimes, que van ser el precedent del rap.

A Herc se'l considera un dels pares del hip-hop perquè va ser un renovador de la música i qui va posar en escena el hip-hop desenvolupant alguns dels elements artístics característics d'aquest moviment.

A partir del sorgiment del carrusel apareix el “breakdance”, la dansa del break. Els joves dels diferents barris competien entre ells en petites rotllanes per saber qui ballava millor. Aquests joves s'anomenaven b-boys o b-girls.

Durant aquesta època van aparèixer altres DJ com Afrika Bambaataa, que havia estat un dels líders dels “Black Spades”, la banda més gran i poderosa de Nova York. És considerat un dels precursors del hip-hop. Bambaataa, després d'un viatge a l'Àfrica, se n'adona que la violència no serveix per res i que cal apartar els joves de la violència i canalitzar la seva ràbia de forma constructiva. Potencia duels musicals en les “block parties”, les festes de carrer. Per aquesta raó, es crea Universal Zulu Nation on es proposa construir la pau a través de tres disciplines artístiques (música, dansa i pintura) que conformaran el moviment del hip-hop. Des de l'Universal Zulu Nation, Bambaataa promou els valors: “pau, amor, unitat, i diversió” (Llonch, 2020). D'aquesta manera frena

la violència al carrer que creava terror a la ciutat, i per això actualment és considerat un dels herois del barri del Bronx.

Un altre dels impulsors del hip-hop va ser DJ Grandmaster Flash. Aquest no estava del tot convençut amb les tècniques musicals que s'utilitzaven. Una d'aquestes tècniques eren el "blend", que consistia en fusionar les pistes variant el volum lentament. L'altra, que era la que utilitzava Herc, era la contrària, i l'anomenava desorganització a l'uníson. Creia que hi havia una millor manera i va acabar posant els dits a sobre el vinil, que va provocar que tingués el total control sobre la música. Se'l considera el mestre de les taules de DJ i el creador de moltes de les tècniques que s'utilitzen actualment en el món dels Djs.

Aquests tres, Herc, Afrika i Flash són coneguts com "the holy trinity" (Wheeler, 2016).

4. Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa i Kool Herc

2.2.3. Evolució del hip-hop

2.2.3.1. El rap i les primeres agrupacions musicals

Tot i la gran tasca d'aquests tres personatges, el hip-hop no estaria en el lloc on està actualment sense el rap. El rap havia existit des de sempre, en el gospel ja s'utilitzava i era un estil recurrent que usaven locutors de ràdio de Nova York, com Gary Byrd, Men Webb o, el més important, Frankie Crocker en les seves locucions.

Hi ha polèmica en saber qui va ser el primer rapper (com els coneixem avui en dia) però molts dels primers hip-hopers asseguren que va ser Dj Hollywood.

Més tard, Grandmaster Flash, que sempre aconseguia que tothom parlés dels seus espectacles, amb el sorgiment del rap, va decidir crear un grup musical: Grandmaster Flash and the Furious Five. Aquest supergrup majoritàriament actuava en directe i les actuacions es basaven en fer un show per animar les festes. Aquest espectacle consistia en repetir rimes ja escrites sobre diferents bases musicals que punxava el Dj. Amb la influència d'aquest grup, els rappers passaren a ser el centre del hip-hop i també aconseguiren donar a conèixer el hip-hop per tot el món. (Wheeler, 2016).

Fruit d'una apagada de llum a Nova York el 13 de Juliol del 1977 (New York City blackout), molta gent del barri del Bronx va aprofitar per a robar equipament musical car de botigues especialitzades. Aquest incident va contribuir a la democratització del hip-hop i a la creació de nous grups de rap, que batallaven per la primera posició, mentre Grandmaster Flash and the Furious Five estava de gira. Van sortir grups com Grandwizard Theodore & the Fantastic Five, amb un estil més elegant i divertit, o Grandmaster Caz and the Cold Crush Brothers, que tenien una posada en escena més lírica i "underground". Aquests grups començaren a treure cintes de directes. Aquestes produccions casolanes donaren la idea a Sílvia Robinson, propietària d'una discogràfica a punt de fer fallida, de produir la primera cançó de rap: "Rapper's Delight" de Sugarhill Gang. Aquesta cançó va ser un èxit immediat, tot i que els artífexs del hip-hop no la respectaren gaire. Aquest èxit va fer que tothom comencés a fer cançons i a prendre part de la cultura hip-hop.

Gràcies a la idea de Bambaataa de tocar a Manhattan, el hip-hop se salvà de només ser una moda i d'acabar morint al cap de poc. Els locals de punk i rock de la ciutat obrien les seves portes per a que els grups de la nova corrent musical actuessin en ells. Molts seguidors punks els hi agradava i començaren a identificar-se amb el moviment cultural del hip-hop. Els grups començaren a tocar a la zona Downtown de Manhattan i tenien un gran èxit. En aquestes festes, es punxaven peces de funk i punk i d'aquesta barreja de sons electrònics amb ritmes de hip-hop, Afrika Bambaataa i The Soulsonic Force composaren "Planet Rock". (Wheeler, 2016).

2.2.3.2. Globalització del hip-hop i creació de l'estètica i del pensament crític contra la societat

Mentrestant al Bronx les coses seguien empitjorant i una visita del president Reagan va fer enrair encara més l'ambient. Grandmaster Flash and the Furious Five aprofitaren per deixar enrere les cançons de festa i van escriure la que seria la primera cançó amb un missatge crític cap a la societat, "The Message". Aquesta cançó va ser la primera del hip-hop que va ser aclamada per la crítica per rimes com aquestes:

*"A child is born, with no state of mind
Blind to the ways of mankind"*
(Melle Mel, 1982)

(Un nen neix sense estat mental,
Cec a les maneres de la humanitat)

*"Don't push me
'Cause I'm close to the edge
I'm trying not to lose my head"*
(Duke Bootee i Melle Mel, 1982)

(No m'emputxis,
Perquè estic a prop de la vora
Estic intentant no perdre el cap)

Un promotor musical que es deia Russell Simmons aparegué a l'escena del hip-hop com a organitzador de festes i posteriorment produí executivament "Christmas Rappin" convertint a Kurtis Blow en el primer rapper a crear una gravació en solitari. Però aquest no era el seu propòsit, sinó que la seva pretensió era tornar el hip-hop a on va començar, al carrer. Per això, amb Jason Mizell i Darryl McDaniels, creà un dels grups més importants de la història del hip-hop, Run-D.M.C. Aquest grup va tenir molt d'èxit perquè el públic s'identificava amb el que feien. Van deixar el vestuari ostentós de les actuacions per començar a portar la indumentària que tothom duia al carrer: xandalls Adidas, sabatilles Adidas Superstar sense cordons (van aconseguir un contracte amb Adidas), cadenes...

Posteriorment, Russell va descobrir a en Rick Rubin després d'escoltar per la ràdio la seva cançó "It's Yours". Rubin, noi blanc obsessionat pel hip-hop, era membre de la banda "Beastie Boys" i tenia una gran coneixement musical i disposava d'un gran equipament tècnic. Rubin va presentar a Simmons Russell el seu projecte empresarial de crear una productora "Def Jam Records" especialitzada en música hip-hop però no ho acceptà en un primer moment. Més endavant, a l'escoltar el nou fitxatge de Rubin, LL Cool J, acabà acceptant i conjuntament van fundar "Def Jam Records". Entre d'altres, van aconseguir una col·laboració de Run-D.M.C. amb Aerosmith en el que seria el primer èxit mundial del hip-hop "Walk This Way". (Wheeler, 2016).

Posteriorment, el Dj Marley Marl, agafà alguns fragments de cançons i els posà al seu "sampler". Això li va permetre crear els ritmes que ell desitjava i amb els sons que volia. D'aquesta manera li va donar tot un nou significat a aquest aparell perquè es potencia la creativitat per fer ritmes i perquè va aconseguir popularitzar-ne l'ús.

Van aparèixer rappers més complets que dominaven tan la rima com la fluïdesa sobre la base (flow). Exponents d'aquest tipus de rappers són Big Daddy Kane, Rakim i Public Enemy, que van escriure lletres més plenes de contingut, que es revelaven contra la societat. (Wheeler, 2016).

En aquest punt el hip-hop ja s'havia convertit en un moviment cultural i musical urbà de denúncia d'una gran potència.

La història que comença a partir d'ara s'explicarà dins dels diferents subgèneres del hip-hop.

2.3. DISCIPLINES DEL HIP HOP

Ara que ja coneixem què és el hip-hop, perquè va néixer i com va evolucionar, hem de saber quins són els elements bàsics que conformen el hip-hop. Aquestes disciplines artístiques són:

- La pintura
- La dansa
- La música

2.3.1. La pintura hip-hop

La forma d'art plàstic que forma part del hip-hop s'anomena **graffiti**. El graffiti és una forma d'art transitòria i il·legal, que consisteix en pintar llocs públics o espais de particulars sense consentiment (Toner, 1998). Aquests llocs normalment són murs, lavabos, metros... (Toner, 1998). Però com més arriscat i vistós sigui el lloc on es fa el graffiti, més mèrit tindrà (Reyes, 2007). Les persones que realitzen graffitis són conegudes com a "**writers**" (escriptors) (Reyes, 2007).

El lloc on es va originar l'art del graffiti és incert, ja que segons alguns autors va començar a Filadèlfia i segons altres va començar a Nova York (Martin-Juan, 2018). El que si que se sap amb certesa és que aquest art va créixer a Nova York. El primer a fer-lo famós en aquesta ciutat va ser Taki 183 entre el 1969 i el 1972 (Toner, 1998). Els primers grafiters pintaven "*tags*". Un tag és la firma d'un escriptor de graffitis o writer i es considera la forma més bàsica de graffiti, ja que se sol pintar amb un color i d'un sol traç (Toner, 1998).

5. "Tag" de Taki 183

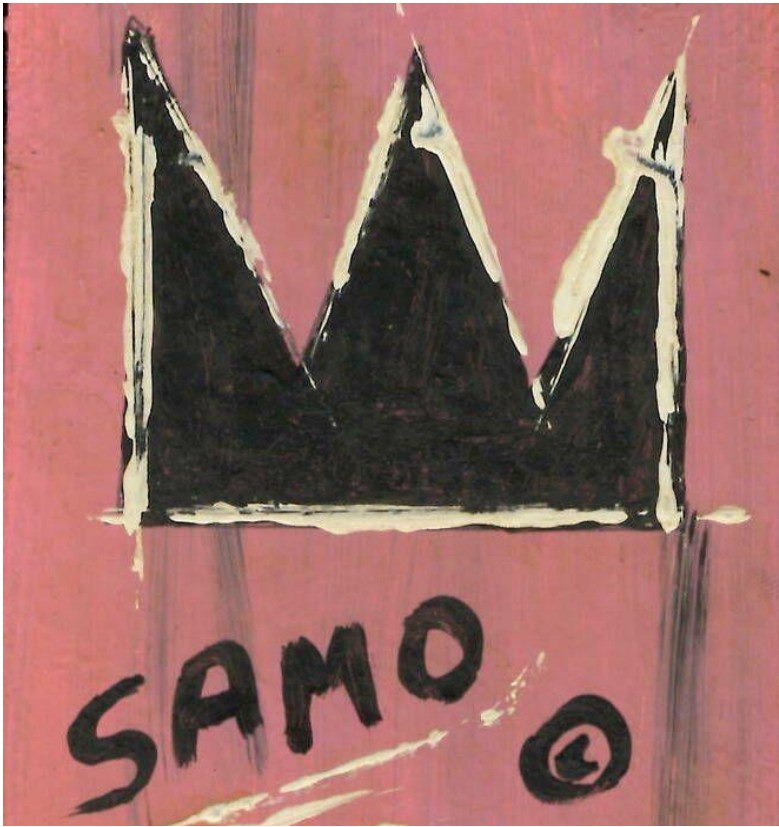
Posteriorment es van començar a utilitzar els colors amb uns retoladors que els mateixos escriptors es fabricaven a casa i amb la pintura en aerosol (Toner, 1998). Més tard els escriptors van començar a fer “pieces”, que eren graffitis grans amb molts colors que s’havien de planificar abans de ser executats. Aquests els realitzaven en trens, vagons de metro o en parets i segons la seva grandària podien ser: “window down” (a sota de la finestra), “top to bottom” (que ocupés tota la alçada del lateral d’un vagó), “back to back” (paret completa), “whole car” (vagó complet) o “whole train” (tren complet) (Toner, 1998). El primer en realitzar “pieces” va ser el grafiter Super Kool, però el millor i més conegut fou en Phase II.

6. “Piece” de Phase II

També els grafiters, ja al 1975 van posar de moda el “throw-up”, que són graffitis formats per dues o tres lletres arrodonides i pintades molt ràpidament (Toner, 1998).

No se sap concretament quan es va associar el graffiti amb el hip-hop, però el que si se sap és el perquè. El primer factor és el sentiment de la il·legalitat que envoltava el hip-hop i el graffiti. Un altre factor és la gran quantitat de DJ's que també es dedicaven a pintar les parets amb “tags” i “pieces”. Un d'aquests va ser Jean Michel Basquiat, escriptor i Dj que signava com a “Samo” (Same old shit), que més tard es va convertir en un dels artistes més influents de l'escena pictòrica americana dels anys vuitanta i de tota la història del hip-hop (Jean-Michel Basquiat, 2019).

7. Graffiti de Basquiat

Un altre escriptor que va entrar al circuit professional d'art va ser Keith Haring, influenciat per les obres d'Andy Warhol.

8. Keith Haring pintant un mural en contra de la SIDA

Actualment, els artistes més rellevants dins del món del hip-hop, o influenciats pel hip-hop, són també els més comercials. Alguns d'aquests són George Condo, un altre deixeble de Warhol, i KAWS o Takashi Murakami, artistes gràfics que basen la seva obra en el graffiti. Aquest darrer també pren com a referent la cultura d'animació japonesa.

Tots aquests estableixen connexions constants amb altres artistes del hip-hop o amb marques de moda relacionades amb l'"streetwear", que és la versió de la moda més urbana. Un clar exemple serien les col·laboracions dels tres artistes amb el raper Travis Scott.

9. Portada de KAWS per a un single de Travis Scott

10. Portada de George Condo per a un single de Travis Scott

2.3.2. La dansa hip-hop

La dansa per excel·lència del hip-hop és el breakdance, la dansa del break. El breakdance és un ball acrobàtic associat al hip-hop que va sorgir en les batalles entre Djs als anys setanta a Nova York (Toner, 1998) quan comencen a fer servir la nova tècnica musical del carrusel (Wheeler, 2016). Aquesta dansa es realitza al mig de rotllanes on el ballarí executa piruetes o passos com el "*moonwalking*" (caminar a la lluna), l"*electric boogie*" (impulsos elèctrics) o els "*freezes*" (congelacions) (Toner, 1998).

Els ballarins dels diferents barris competien entre ells, al mig d'aquests cercles de persones, per veure qui tenia la millor tècnica i els millors passos. Aquests ballarins eren anomenats "*b-boys*" i "*b-girls*" (breakboys / breakgirls) (Toner, 1998). Entre els dansaires dels diferents barris, hi havia diferents rols, com per exemple els A-1 que eren els millors

del grup. Per tant, quan sortien els A-1, se sabia que el qui guanyés, seria capaç de vèncer a tot l'altre equip sense cap problema, i consegüentment es coneixeria la superioritat en la dansa d'un barri per sobre d'un altre (Wheleer, 2016).

11. Noi ballant breakdance al carrer

Actualment la dansa dins del hip-hop ha evolucionat cap a passos menys acrobàtics i més senzills. A més, també s'han creat balls per a diferents subgèneres del hip-hop com el rap, el trap o el drill.

En el rap, podem destacar el ball del raper Snoop Dogg conegut com el ball del volant i el "Crip walk" relacionat amb l'activitat de la banda dels Crip.

Del trap han sortit molt passos i balls que s'han convertit en "trend" (moda) o "challenge" (repte), com el pas del "Woah" del raper Krypto9095, el ball "Renegade" del cantant Kcamp o el "In my feelings challenge" de Drake. Tots aquests han sigut popularitzats per xarxes socials com el TikTok, on els influencers més famosos duen a terme aquests balls popularitzant-los entre la seva audiència.

Del drill han sorgit balls com el “Woo walk” popularitzat per Pop Smoke poc abans de morir i el “Gun lean” que es va donar a conèixer a Londres per artistes com Russ Millions.

2.4. EL HIP HOP EN LA SOCIETAT ACTUAL

Per acabar d'entendre la cultura hip-hop i el seu abast, hem de considerar la influència que té i pot tenir en la societat actual. Per veure-ho, ens centrarem en quatre aspectes:

- La moda
- El llenguatge
- La política
- L'educació

2.4.1. La moda en el hip-hop

La manera de vestir és un dels aspectes que més impacten del hip-hop en la societat. La roba ampla, els xandalls, les vambes de jugar a bàsquet, les gorres i les cadenes s'han tornat icones del hip-hop i han estat adoptades pels corrents de moda més populars de cada moment de la història del hip-hop. Marques com Nike o Adidas han incorporat des dels anys 90 el hip-hop als seus productes. (Puigdomènech, 2014).

L'origen de portar roba ampla el trobem als anys 80 en barris on la gent no es podia permetre roba nova i l'havia de reutilitzar. A la vegada aquesta forma de vestir era útil als B-boys ja que els era la més còmode que es podien posar per a realitzar els seus balls (Puigdomènech, 2014).

En aquesta època, els hip-hoppers vestien xandalls, cadenes d'or i barrets o gorres. Més tard van posar de moda vestir de forma més elegant i ostentosa amb la intenció de poder presumir de la seva riquesa. Durant el mateix període de temps es posà de moda també l'estil "baggy" (és a dir ample) (Parkin, 2018).

12. Components del grup de rap Wu Tang Clan vestint roba ampla

Ja posteriorment cap a la primera i segona dècada dels anys 2000 el que estava de moda era el contrari, roba estreta i arrapada, combinada amb tatuatges a totes les parts

del cos, amb trenes com a estil de cabell més popular i guarnits amb cadenes amb diamants de desenes de milers d'euros.

Actualment l'estil més popular és el "streetwear" o roba de carrer, que es basa en roba "skater" bastant ampla i "oversized", de mida gran, més de la necessària, formada per samarretes gràfiques, dessuadores folgades, bandanes, sobre camises, pantalons texans, "chinos" o cargos i esportives retro.

Algunes de les marques de roba que es consideren "streetwear" serien: Supreme, Off-White, Palace, Bape, Carhartt, Cactus Jack, Fear Of God, Vlone, Cactus Plant Flea Market, Golf... De calçat serien: Nike, Jordan, Yeezy, Adidas, New Balance...

13. Indumentària "streetwear" del raper A\$AP Rocky

Tot i que aquesta moda inunda els carrers i molts joves segueixen aquesta estètica, l'estil dels grans rappers es basa en dissenys d'alta costura i en l'ostentació de joies i articles com rellotges de desenes de milers d'euros. Aquestes marques de moda d'alta costura es divideixen en dos grups, les de luxe, com podrien ser Off-White, Palm Angels,

Gucci, Balenciaga, Prada, Dior, Givenchy o Louis Vuitton... o les de dissenyador com Raf Simmons, Rick Owens, Chrome Hearts, Maison Margiela, Sacai...

13. Indumentària de dissenyador del rapper Lil Uzi

2.4.2. El llenguatge en el hip-hop

El llenguatge que usa la comunitat hip-hop incorpora un argot propi de termes quotidians i informals anomenats “*slang*” (Puigdomènech, 2014). Aquests termes són utilitzats per a comunicar-se informalment i s’empren per cobrir el significat real de les paraules. Alguns exemples d’aquests “*slangs*” serien els següents:

· <i>Get smoked</i>	disparar
· <i>Fo’Five</i>	arma de calibre 45
· <i>Henny</i>	cognac o beguda alcohòlica
· <i>OG</i>	original o gangster original
· <i>Ball</i>	obtenir diners
· <i>Ice</i>	diamants
· <i>Drip</i>	vestir bé
· <i>Dawg</i>	amic
· <i>Blue cheese o green</i>	diners.

Una de les eines útils per a descobrir el significat d'aquestes paraules és l'“Urban Dictionary”. Aquesta plataforma també permet que qualsevol persona pugui definir paraules concretes i opinar sobre les aportacions d'altres amb l'objectiu d'anar configurant i ampliant aquest vocabulari urbà.

Link: <https://www.urbandictionary.com>

2.4.3. La política i el hip-hop

Des de que va començar, el hip-hop ha servit com a mètode d'expressió de les classes populars (Puigdomènech, 2014) i de reivindicació de desigualtats socials i racials. L'eina que ha ajudat a dur a terme aquesta protesta dins del hip-hop ha sigut el rap, des del “The Message” de Grandmaster Flash and the Furious Five, passant per Public Enemy i també per la denúncia més explícita de NWA amb “Fuck Tha Police”. Actualment rappers com Joey Bada\$\$ fan crítica al capitalisme en cançons com “Paper trail\$” (Cabrera, 2021).

Altres rappers com Tupac Shakur van participar en política formant part del partit de les Panteres Negres, el grup nacionalista revolucionari que lluitava en contra de la segregació racial, del qual els seus pares ja eren militants. Un altre exemple seria la candidatura de Kanye West, rapper i productor musical, a president dels Estats Units d'Amèrica com a independent.

També podem veure com el hip-hop s'ha utilitzat com a arma política en les últimes eleccions dels Estats Units, tant per la banda de Biden, que va demanar a la comunitat hip-hop que li fessin costat i molts rappers van fer públic el seu suport a la candidatura de l'actual president, o per part de Trump, que havia concedit alguns indults a rappers empresonats o pendants de judici com en els casos de Kodak Black i Lil Wayne, també va rebre el suport d'altres rappers.

Aquí a Espanya, també hi ha rap polític i rap crític contra el poder establert. En tenim un clar i recent exemple amb el cas de Valtònyc i de Pablo Hassel que han sigut processats per les lletres de les seves cançons en contra del rei espanyol.

2.4.4. La pedagogia del hip-hop

El hip-hop ha esdevingut una de les manifestacions culturals més seguides per alumnes de les escoles i instituts del nostre país convertint-se per a molts en el nostre referent cultural. Diferents aspectes d'aquest corrent artístic o relacionats connecten directament amb la realitat que vivim. La llengua, la moda, la música... que adoptem els joves ve condicionada pel paper que va guanyant el hip-hop.

Amb la intenció d'acostar l'educació al món dels alumnes, en diferents països s'ha començat a utilitzar el hip-hop com a recurs pedagògic. Als Estats Units és habitual els programes educatius basats en el hip-hop ("HHBE o hip-hop based education") i també a molts països de l'Amèrica llatina on incorporen les diferents disciplines artístiques en el currículum dels alumnes. S'ha observat que el hip-hop com a eina educativa funciona millor en contextos escolars on hi conviuen diverses llengües i cultures.

En el nostre entorn, també s'estan realitzant diferents experiències relacionades amb la cultura hip-hop però sovint són projectes puntuals (tallers de cultura hip-hop) que es duen a terme en l'àmbit municipal o en centres educatius per part de diferents entitats. Algunes de les experiències més destacables són la Cooperativa Versemblant que es defineix com *una escola popular itinerant que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l'art urbà i el hip-hop* o l'entitat gironina Heal Hop que utilitza el hip-hop com a eina pedagògica a través de les seves diferents disciplines artístiques (rap, tècnica dels dj, breakdance i graffiti) (Llonch, 2020).

2.5. EL HIP HOP A CATALUNYA

El hip-hop va arribar a Catalunya l'any 1984 a través del breakdance i del graffiti. No va ser però fins a finals dels 80 quan van aparèixer els primers grups de música rap. Durant la dècada dels 90, es van començar a produir treballs discogràfics amb grups com 7notas 7 colores, Geronación, Ari... I ja a principi de segle, van continuar sortint molts més noms (At Versaris, El Disop, El Nota...) (Llonch, 2020).

Actualment l'escena del hip-hop en català es troba en una etapa de consolidació. Coexisteixen artistes i grups assentats dins el panorama musical amb d'altres grups no professionals que autoediten les seves maquetes. Hi ha una comunitat molt activa, sobretot de seguidors joves, que ajuden en la difusió de les produccions d'uns i altres i en la promoció de diferents activitats mitjançant les xarxes socials i internet (Llonch, 2020).

Cal dir també que s'han anat incrementant els grups que ho fan en llengua catalana amb un nivell d'exigència i de qualitat cada vegada més elevada. Es pot dir que en aquests moments, els intèrprets rapegen tan en català com en castellà (Palà, 2010). Tot i així, la gran majoria d'artistes de certa qualitat sorgits a Catalunya rimen en castellà i/o anglès per optar a arribar a un major nombre de públic.

El futur musical del hip-hop a casa nostra sembla que es va decantant cap al rap'n'trap ja que és l'estil que més creix. Només el 2019 es van publicar prop de 150 referències, cinc vegades més que en els quatre anys anteriors, i cada cop afloren més noms i de qualitat. Alguns dels artistes del panorama del rap'n'trap actual català són Lildami, Bad Gyal, com a artista més rellevant a l'estranger, i 31 Fam. (Llonch, 2020).

La simbiosi entre el rap i la música electrònica, el conegut com a rap electrònic, que té com a exponents destacables el Grup Zoo i Tesa, també estan molt presents en l'escena musical. Es caracteritzen per incloure en les lletres de les seves cançons missatges polítics contra el feixisme i les injustícies socials i el feminisme. (Llonch, 2020).

En els darrers temps, han sovintejat a Catalunya diferents iniciatives on el hip-hop i el rap hi han estat presents. Del 2004 fins al 2015, es va celebrar l'hipnotik festival al CCCB, trobada de referència del rap a Catalunya. També la revista Enderrock va fer un número monogràfic sobre l'Explosió de rap en català amb un CD titulat hip-hop.cat. Aquesta revista dedica periòdicament portades i reportatges a músics de rap. Així mateix, els músics de l'escena del hip-hop català van coincidir a finals del 2018 per a fer un primer recopilatori de rap titulat "El rap de la terra" que recull una vintena de cançons de grups i músics com Senyor Oca, Poor Tràmit, Homes Llúdriga, CircusPad i Valtònyc (Pons, 2018). A banda que molts d'aquests grups musicals són contractats com a caps de cartell en festivals d'arreu de Catalunya (l'Acústica de Figueres, el Cruïlla,...) (Llonch, 2020).

A la demarcació de Girona també s'han organitzat i s'organitzen diferents propostes d'activitats. Algunes d'aquestes iniciatives van a càrrec de la plataforma local Rap de Girona, l'associació Brainstorming i L'Estació Espai Jove de Girona i coproduïda amb la Marfà (Centre de Creació Musical i la Casa de la Música del Gironès) que volen canalitzar el talent d'artistes gironins com Doble, Hug Sound, Daura Mangara, Sitofonk, Malson Atmosfèric, Arti, Pausa i Anomik (Castillon, 2019). El 30 de maig d'enguany es va celebrar una nova edició de la Rap de Girona Fest amb la voluntat de ser una mostra de les propostes més representatives de l'escena del rap a Girona.

3.

__ PART TEÒRICA (específica)

3.1. LA MÚSICA AL HIP-HOP

La música del hip-hop és considerada una fusió i barreja de diferents estils musicals com podrien ser el soul, l'R&B, el blues... (Reyes, 2007).

La música del hip-hop és anomenada rap i dins d'aquest ja s'inclouen les diferents branques en que aquest tipus de música ha evolucionat durant els anys.

El rap es podria definir com la disciplina musical que es basa en la poesia recitada o cantada a sobre de bases musicals (Sandin, 2015). El que el diferencia d'altres gèneres musicals és l'estructura dels versos i les estrofes, l'estil a l'hora de recitar aquests versos, el contingut de la lletra i la rima en si i les bases musicals, també anomenades "*beats*", on es reciten aquestes poesies (que ja veurem més endavant). Ara repassarem cadascun d'aquests punts.

3.1.1. Estructura de versos i estrofes

Per entendre una cançó, sigui del gènere que sigui, hem de saber que aquesta es pot dividir en vèries parts: introducció, estrofa, tornada, pont, conclusió (*outro*)... Dins de cada part, sempre hi haurà compassos que dividiran aquestes parts i dins de cada compàs, hi haurà un número de pulsacions depenent de la cançó. En aquest cas, el rap marca la primera pulsació (i també pot ser que la tercera) de les quatre que hi solen haver en aquest gènere. Un compàs normalment equivaldrà a un vers o *barra*. La suma de quatre barres serà un patró. Normalment a les cançons de rap es treballa amb parells de patrons, és a dir, cada part de la cançó estarà formada per 8, 16, 24, 32 compassos.

3.1.2. Estil a l'hora de recitar els versos

L'estil que s'utilitza per a rapejar a sobre una base adequant-se i afegint nous ritmes, tons i melodies a aquesta és anomenat "*flow*", que seria la cadència que s'utilitza per fluir una instrumental (Llonch, 2020).

Per fluir una base, s'ha de tenir en compte, a més de la instrumental, la rima de la cançó, que seria la mètrica. La mètrica en termes de hip-hop es basa en el nombre de síl·labes en un vers i en la rima de les paraules, tan les del final del vers com les del mig d'aquest. Un clar exemple d'una mètrica de gran qualitat que influeix al flow és la cançó de Denzel Curry anomenada Ultimate :

Ara que tenim clar que hem de tenir en ment abans de fluir una base, ja podem explorar els diferents tipus de flow que es poden utilitzar:

- Estil rítmic cantat: És quan la quarta pulsació coincideix amb la rima. És l'estil més senzill de tots i va ser el més utilitzat a la vella escola (Llonch, 2020).

Exemple: The Message - Grandmaster Flash and the Furious Five

- Estil del cub de rubik: La rima coincideix amb una de les pulsacions i hi ha rimes internes. És un dels més utilitzats (Llonch, 2020).

Exemple: N.Y. State of Mind – Nas

- Estil no coincident amb la pulsació: És com l'estil del cub de rubik però no té perquè tenir les rimes en una pulsació (Llonch, 2020).

Exemple: Doomsday – MF DOOM

- Estil de triplets: L'estil preferit del trap. Divideix la pulsació en tres i emfatitza la síl·laba que cau a la pulsació (Llonch 2020).

Exemple: Versace - Migos

- Estil de la parla efusiva: Es basa en la recitació rítmica variant el to segons la seva intencionalitat. Se sembla al parlar rítmicament (Llonch, 2020).

Exemple: Changes – 2Pac

- Estil de percussió efusiu: Es fonamenta en la repetició de síl·labes semblants que creen ritmes (Llonch 2020).

Exemple: Mucho - Bejo

- Estil de la cantarella: Se segueix una cantarella repetitiva i s'allarga l'última síl·laba (Llonch, 2020).

Exemple: Pop Out – Polo G ft. Lil Tjay

- Estil melòdic: És l'estil de moda i es basa en melodies senzilles i l'ús d'autotune (Llonch, 2020).

Exemple: Lucid dreams – Juice WRLD

Cal tenir en compte que el flow també pot canviar durant la cançó i per tant, en alguna cançó pot haver-hi varis estils dels que he apuntat anteriorment (Llonch, 2020).

3.1.3. Rima

La rima és la concordança entre dos mots a partir de l'última vocal accentuada. És essencial per la musicalitat de les cançons (Llonch, 2020). La rima es pot classificar segons:

- La coincidència
- L'accentuació
- L'estructura
- El lloc en el vers

3.1.3.1. La coincidència

Segons les lletres que rimen:

- Rima consonant: Rima a partir de la darrera vocal tònica amb coincidència total dels fonemes, tan vocals com consonants (Llonch, 2020). A aquest tipus de rima també se l'anomena rima perfecta.

Exemple: Fons i Taurons

- Rima assonant: Rima a partir de la darrera vocal tònica, fent coincidir només els sons vocàlics dels versos, només rimen les vocals (Llonch, 2020). La rima assonant obre un ventall més ample de possibilitats sonores.

Exemple: Savi i Pagui

3.1.3.2. L'accentuació

Segons on hi hagi la síl·laba tònica, la rima podrà ser:

- Masculina: Rima amb les paraules agudes (Llonch, 2020). És una rima que té més força, que és més contundent.

Exemple: Queixals i Portals

- Femenina: Rima amb les paraules planes o esdrúixoles (Llonch, 2020). La rima és més subtil.

Exemple: Sostre i Rostre

3.1.3.3. L'estructura

Segons l'ordre de la rima, les rimes més freqüents són:

- Monorrima AAAA: Tots els versos rimen (Llonch, 2020) perquè no es canvia la terminació al final del vers. És la rima més senzilla, la més elemental. Quan es comença a rapejar, es fa per aquest tipus de rima.

Exemple:

A _____ vendre
A _____ prendre
A _____ ofendre
A _____ perdre

- Rima encadenada ABAB: El primer vers rima amb el tercer i el segon rima amb el quart (Llonch, 2020).

Exemple:

A _____ passaport
B _____ arriba
A _____ port
B _____ deriva

- Rima creuada ABBA: El primer vers rima amb el quart i el segon vers rima amb el tercer (Llonch, 2020).

Exemple:

A _____ vides
B _____ estampida
B _____ convida
A _____ aspires

- Rima caudada AABB: El primer vers rima amb el segon i el tercer vers rima amb el quart (Llonch, 2020). Quan hi ha més terminacions en una estrofa, hi ha més joc.

Exemple:

A _____ gos

A _____ nerviós

B _____ iceberg

B _____ perd

- Vers blanc: Rima lliure (Llonch, 2020) o vers sense rima. Generalment es fa amb el segon o tercer vers. No és recomanable fer-ho ni amb el primer ni amb el quart. És un tipus d'estructura que no s'utilitza gaire.

Exemple:

A _____ fons

A _____ taurons

B _____ talent

A _____ instruccions

3.1.3.4. El lloc en el vers

La rima segons la situació en el vers pot ser:

- Rima externa: Quan la rima es troba al final del vers. N'hi ha de dos tipus:
 - Amb coincidència: Són les rimes que coincideixen amb la quarta pulsació del compàs. Aquest tipus de rima s'usava als inicis del rap.
 - Sense coincidència amb la quarta pulsació del compàs.
- Rima interna: Quan una de les paraules de dins del vers, rima. N'hi ha de dos tipus:
 - No sincopat: Quan no és coincident amb les pulsacions 1, 2 o 3 del compàs. És més complexe.
 - Sincopat: Quan és coincident i la rima és just a sobre de les pulsacions 1, 2 o 3 del compàs (Llonch, 2020).

Exemple:

Que vull mirar als ulls si un dia ...

- Seqüències de rimes: Les rimes internes a més a més poden estructurar-se en seqüències de rimes quan inclouen vàries paraules del vers amb diferents rimes. Si són només algunes rimes s'anomenen multisil·làbiques i si és de tot el vers, aquestes seqüències s'anomenen holorimes (Llonch, 2020). Quan es rapegen aquest tipus de rimes i per a mantenir l'efecte rima, es juga amb les síl·labes tallant les paraules per a poder mantenir aquesta rima. Aquests dos recursos són bastant complexes i requereixen d'habilitat a nivell tècnic.

Exemple:

Joc de la vida i foc que s'aviva

3.1.4. Contingut

El rap també té diferents temàtiques específiques del gènere que el caracteritzen i el diferencien d'altres estils que puguin utilitzar rimes.

Des del principi del rap, ja es van començar a utilitzar lletres que donaven missatges contra les injustícies que patien les minories que feien música rap. Aquest estil es deia rap consciència.

Ja al 1987 amb el sorgiment d'agrupacions musicals com N.W.A, el missatge va canviar i es va començar a explicar com malvivien molts joves de bandes urbanes en zones desfavorides de grans ciutats. A banda d'aquest missatge, les lletres a vegades també incloïen temes com l'ostentació amb la intenció de demostrar el poder que tenien els rapers, tan físic com econòmic. Durant aquesta època també van començar a aparèixer lletres que pretenien difamar altres rapers. Aquestes cançons es diuen “diss tracks” i encara avui, tot i que no amb la mateixa popularitat, se'n poden trobar.

Cap a la dècada del 2000, van aparèixer noves temàtiques com l'amor, l'ego i l'ostentació de diners i de dones.

Al voltant del 2010, aquestes temàtiques es van consolidar. Durant els primers cinc anys l'ego, l'amor i l'ostentació van ser els temes més utilitzats. Durant la segona meitat de la dècada, l'ostentació, el desamor i les drogues van ser els més tractats.

Actualment l'ostentació segueix essent el tema més utilitzat. Amb el creixement del gènere musical del drill , les lletres associades amb les bandes han tornat, implicant una cruesa mai vista en el gènere del rap.

3.2. LA PRODUCCIÓ MUSICAL EN EL HIP-HOP _____

Dins del hip-hop, la producció musical és una disciplina que normalment queda en segon terme ja que l'atenció se centra en el rapers. Per aquesta raó, ara veurem què fa un productor, els elements tan físics com electrònics que utilitza, les seves tècniques per a fer música i la manera com compon les bases musicals.

3.2.1. El productor en el hip-hop _____

En el hip-hop diferenciarem dues classes de productors: els **beatmakers** i els productors executius.

3.2.1.1. Beatmaker

El beatmaker és la persona que crea la base instrumental d'una cançó. Quan es tracta d'una pista sola o un single que no va vinculat a un projecte musical, és qui s'encarrega de produir la base melòdica tal com li encomana el raper que el contracta.

3.2.1.2. Productor executiu

El productor executiu és qui s'encarrega juntament amb l'artista de dissenyar el projecte musical o àlbum. S'encarrega de que el projecte tingui un so homogeni, tria l'estètica del disc i de l'artista durant el projecte, se'n cuida de que se segueixi la història que vulgui explicar l'àlbum, escull l'ordre de les cançons i el número que n'hi haurà, tria el single del projecte i també escull com es faran les transicions entre cançons.

3.2.2. Hardware _____

El hardware és el material físic utilitzat per a la creació, producció i gravació de cançons. Dins d'aquest apartat, veurem l'evolució del hardware utilitzat en el hip-hop i el hardware necessari per a produir cançons avui en dia.

3.2.2.1. Evolució del hardware en el hip-hop

Des de que va aparèixer el hip-hop, s'han utilitzat diferents aparells que han ajudat al procés de creació musical. Gràcies als avenços de la tecnologia, aquests dispositius han sigut cada vegada millors i de més utilitat pels productors, millorant així la seva creativitat. En aquest apartat veurem el hardware més rellevant durant la història del hip-hop.

- Tocadiscs

Gràcies a la democratització dels tocadiscs, es van començar a organitzar “*blockparties*”, on els DJ's descobriren que podien allargar el break de les cançons. D'aquesta manera es va crear el hip-hop (Llonch, 2020).

15. Dj amb tocadiscs

El tocadiscs és un reproductor de música que ha tingut forta presència durant la segona meitat del segle XX. Inicialment era utilitzat en la seva versió d'un plat però els DJ's van començar a afegir-ne un segon, per tal de poder mesclar diferents cançons o per repetir-ne fragments d'aquestes. Aquest nou aparell estava format per dos plats de reproducció de vinils i per diferents botons i commutadors, que servien per a controlar el volum i posar efectes. Actualment, l'ús del tocadiscs per fer música hip-hop és inexistent. Tot i això encara són molt usats per a fer altres gèneres com la música electrònica. Els tocadiscs d'avui en dia, ara anomenats sets de Dj, ja no utilitzen vinils perquè amb l'aparició dels ordinadors, les pistes o peces musicals poden ser reproduïdes des d'un programa de DJing.

- Samplers

Amb la innovació tecnològica que hi va haver en el sector de la producció musical als anys 80, van aparèixer els primers samplers (Llonch, 2020). Aquests nous aparells van permetre que els productors de llavors incrementessin la qualitat de les seves creacions gràcies a les àmplies possibilitats d'aquests dispositius.

El sampler és un maquinari que et permet guardar fragments de cançons i sons en cadascun dels seus botons, tallar aquests fragments d'àudio com es vol i a més et permet introduir-los-hi diferents efectes (Amo, 2017). Al cap de poc temps de que sortís el sampler, se li va afegir un **seqüenciador** (programa per editar el so), el qual va ajudar a poder crear peces musicals més complexes.

16. Akai MPC 2000

Els samplers més coneguts són els de la marca de hardware i software musical Akai. Una classe de sampler és la caixa de ritmes. Aquest tipus de sampler ha permès als músics crear els seus propis ritmes sense necessitat d'agafar-los d'altres cançons o haver-los de tocar. La caixa de ritmes més coneguda és la Roland TR 808.

17. Roland TR 808

- Controladors MIDI

El MIDI és un codi de comunicació entre el hardware de música digital i l'ordinador. El que fa aquest codi és convertir les ordres que se li donen al teclat a informació útil per l'ordinador (Sonicaworks, 2020). Aquests aparells són anomenats controladors MIDI. Els controladors van connectats a un seqüenciador o a un DAW (Digital Audio Workstation). Normalment tenen forma de teclat i/o de "pads" (botons) i cada botó o tecla correspon a una nota o a un so. Els més utilitzats avui en dia són els Akai Mpk mini.

18. Akai mpk mini

- Ordinadors

Avui en dia el hardware més utilitzat per a la producció del hip-hop és l'ordinador. Des d'aquest dispositiu es pot crear, amb l'ajuda del software, qualsevol tipus de cançó.

3.2.2.2. Hardware bàsic per a poder crear cançons avui en dia

Actualment qualsevol pot crear una cançó des de la seva habitació però per a fer-ho són necessaris certs aparells que poden ajudar a la seva composició:

- Ordinador: L'ordinador és l'únic element de hardware que és essencial per a poder crear una cançó (a menys que es tingui un sampler)
- Controlador MIDI: És un dispositiu que ajuda molt a la creació de melodies i ritmes, que facilita la tasca de compondre i facilita la creació musical.
- Auriculars i/o monitors d'estudi: Són necessaris per a poder escoltar bé i de manera exacta el que estàs creant.
- Targeta de so: És un aparell que processa el so d'instruments i de micròfons. La targeta de so és necessària per a poder convertir l'àudio acústic a digital.
- Micròfon d'estudi: Pot ser útil per a gravar veus i instruments. Quan s'utilitza el micròfon, cal acompanyar-lo d'una targeta de so.

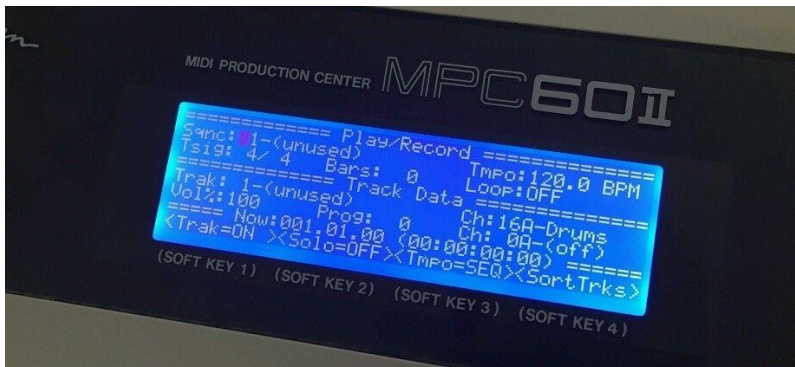
3.2.3. Software

El software per a la producció musical és el programari que ens permet crear, produir i gravar peces musicals. Aquest software es situa dins de samplers i ordinadors. Aquests programes s'anomenen seqüenciadors i tenen un diferent format segons el hardware en que operin.

Dins d'aquest apartat, veurem els diferents seqüenciadors, sobretot els DAW (Digital Audio Workstation) que són les aplicacions d'ordinador per a produir música.

3.2.3.1. Seqüenciadors en samplers

Els seqüenciadors dins dels samplers serveixen per a poder gravar els sons i parts de cançons als diferents botons, per posar efectes a aquests sons i el més important, per a poder gravar cançons i loops combinant els diferents sons anteriorment introduïts al sampler (Amo, 2017). En els samplers, els seqüenciadors es poden visualitzar en les petites pantalles que aquests tenen i on es pot veure el que estàs fent amb l'aparell.

19. Seqüenciador d'un sampler Akai

3.2.3.2. DAW (Digital Audio Workstation)

El DAW és el programari que necessita un ordinador per a poder crear música. El DAW permet enregistrar, crear i editar àudio i música. Aquests programes tenen una infinitat de possibilitats, que permeten que la creativitat dels músics pugui ser la màxima possible.

Actualment hi ha moltes empreses que han desenvolupat el seu software de creació de música. Dins del hip-hop els més utilitzats són:

- FL Studio

L' FL Studio és un DAW creat per la companyia Image-Line que s'enfoca majoritàriament a la producció de bases de hip-hop, tot i que també és utilitzat per a crear temes de música electrònica. Aquest programa és popular entre els beatmakers pel gran ventall de recursos que ofereix a l'hora d'editar l'àudio i per la possibilitat de ser utilitzat en el sistema operatiu de Windows a un preu més barat que els seus competidors.

20. Sessió FL Studio

El FL Studio és complicat d'utilitzar degut al gran número de prestacions de les que disposa. Per altra banda, aquest programa té algunes limitacions com són la gravació d'àudio extern i el mixing de les pistes.

- Ableton Live

L'Ableton Live és un programa de creació de música i programació de directes creat per l'empresa Ableton Inc. Aquest programa pot ser utilitzat tan a MacOs com a Windows i està pensat tan per a fer directes com per a la creació de diferents patrons musicals. Aquest programa s'empra per a crear majoritàriament música electrònica, pop i hip-hop. També cal comentar que les possibilitats d'aquest software són bastant àmplies gràcies a les seves dues vistes: Una en vertical, pensada pels directes i per a la creació de ritmes i melodies, i una en horitzontal, pensada per a crear l'estructura de les cançons. El preu de la versió estàndard d'aquest programa és el més elevat en comparació amb els altres dos abans comentats.

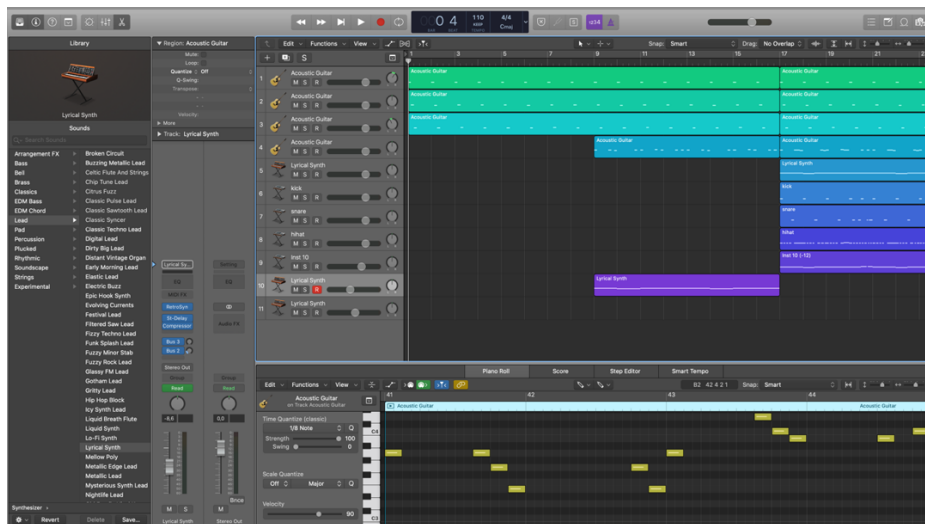

21. Visió vertical de l'Ableton Live

Aquest DAW també és força complicat d'usar a causa de les seves dues vistes i les seves grans possibilitats d'edició.

- **Logic Pro X**

El Logic Pro X és un programa de creació i edició d'àudio creat per l'empresa Apple Inc. Per aquesta raó el programa només està disponible per a MacOS. Aquest programa està enfocat en la gravació d'àudio, en l'edició d'aquest i també en el **mixing**, tot i que també és utilitzat per a la creació de música des de l'ordinador. Aquest DAW es fa servir per a crear majoritàriament pop, rock i hip-hop. És un programa força intuïtiu en comparança amb els altres dos i les seves possibilitats també són força àmplies. Entre els seus millors atributs està la gran llibreria de sons i instruments de bona qualitat. El preu d'aquest programa està situat entremig dels dos altres programes.

22. Sessió Logic Pro X

També cal remarcar la gran qualitat dels plug-ins de sampleig i dels **sintetitzadors** d'aquest programa que permeten l'edició i la inserció de sons intuïtivament i fàcil.

3.2.3.3. Plug-ins i VST (digitals)

- **VST**

Els VST o Virtual Studio Technology són instruments digitals pensats per a ser utilitzats dins del DAW. Aquests poden ja venir inclosos amb el programa o poden ser adquirits

a internet gratuïtament o pagant. Normalment els externs al DAW són de millor qualitat perquè són de pagament.

- **Plug-ins**

Els plug-ins són una classe d'extensions que s'afegeixen a l'instrument digital o a l'àudio per a crear efectes sonors sobre aquests o per detectar la tonalitat o el tempo de la cançó. Alguns dels plug-ins que existeixen són:

- Compressors
- Reverb
- Echo
- Distorsió
- Filtres

3.2.4. Tècniques de creació musical dins del hip-hop

Dins del gènere del hip-hop i més concretament dins de la producció d'aquest gènere, hi predominen dues formes de creació musical que es poden combinar entre si: el sampling i el looping.

3.2.4.1. Sampling

El sampling és una tècnica de creació tan melòdica com rítmica, que consisteix en agafar parts concretes de cançons i combinar-les de manera que quedin bé juntes. Aquesta tècnica és pot dur a terme de diverses maneres, ja que es pot utilitzar el tros de la cançó tal com sona a la versió original, es pot agafar només la melodia, es pot modificar la melodia per tal de que vagi més lenta o per a que sigui més aguda o més greu i es poden tallar trossos de l'àudio de manera que amb els sons de la cançó és creï una melodia totalment nova.

La creació musical amb aquesta tècnica es pot fer a partir dels samplers anteriorment explicats o des de l'ordinador mateix amb plug-ins especialitzats en sampling.

Les cançons que es poden samplejar poden provenir de qualsevol gènere musical. Això permet que la quantitat de música samplejable sigui immensa. Tot i això, majoritàriament es samplegen cançons de soul, jazz o cançons d'altres gèneres normalment antigues.

El problema d'aquesta tècnica és que si la nova peça musical és publicada i exposada a molta gent i es detecta que un fragment prové d'una altra cançó, poden sorgir problemes legals amb l'autor de la peça original, que poden comportar demandes de molts milions d'euros / dòlars. Per aquesta raó, quan un raper conegut usa una part d'una cançó en un nou tema, la discogràfica sol pactar les condicions amb els creadors de la cançó original. D'aquest procés amb anglès se'n diu: "*clear the sample*".

Exemple: HOT WIND BLOWS – Tyler, The Creator ft. Lil Wayne

En aquesta cançó podem escoltar diferents parts del tema Slow Hot Wind de Penny Goodwin. La cançó de Tyler va evolucionant de manera que cada vegada s'escolten diferents parts de la peça original. La cançó original pertany al gènere del jazz i aquesta li dóna un aire **vintage** i alternatiu a la nova peça musical que encaixa perfectament amb la resta de les cançons de l'àlbum.

Es recomana primer escoltar el tema de Penny Goodwin per veure com Tyler ha utilitzat la cançó per fer la seva pròpia reinterpretació.

Slow hot wind – Penny Goodwin

Hot wind blows – Tyler, The Creator ft. Lil Wayne

3.2.4.2. Looping (creació de loops)

La tècnica del looping és una forma de creació musical que es basa en la repetició de sèries de compassos de melodies i ritmes. Però quan parlem del looping dins de l'apartat de creació musical, ens referim a la creació d'aquests **loops**. Un loop seria un conjunt de dos, quatre, vuit ... compassos que es repeteixen un darrere l'altre durant la cançó. Per a crear aquests loops des de zero, s'ha de tenir en compte si aquests són rítmics (bateries, ritmes ...) o si són melòdics (veu, instruments reals, sintetitzadors ...)

- Ritmes

Per a la creació de nous ritmes, es poden utilitzar dues tècniques.

La primera i la més senzilla, tot i que també menys creativa, és agafar un paquet de sons de bateria ja predeterminat pel programa. Amb aquest **preset** (configuració per defecte) és molt senzill produir el que es vulgui sobre la base melòdica.

També es poden crear presets propis on es poden incloure els sons desitjats i més adequats dins del paquet. Aquesta opció però comporta una despesa de temps superior i és més complicada de configurar.

Una altra tècnica per a crear les bateries o ritmes és a partir dels samplers de sons del programa que s'utilitzi. Aquesta tècnica és més lenta però et permet canviar el to dels sons que s'estiguin utilitzant.

És recomanable que els patrons de bateria durin quatre compassos, per tal de que hi hagi variació i no sonin repetitius.

Ja estrictament dins de la creació del ritme en si, s'ha de tenir en compte que normalment el bombo sona al primer temps del compàs i que la caixa sona al tercer temps. A partir d'aquesta premisa, es poden usar més sons per a omplir la resta d'espais buits. Aquests poden ser **hi-hats, claps, snares**, bombos... També es poden fer variacions d'aquest patró però més o menys totes les modificacions tenen l'essència d'aquest.

- Melodies

La creació de loops melòdics es pot dur a terme també de dues maneres.

La primera és a partir d'instruments físics i es necessita una targeta de so i també (si l'instrument és acústic) un micròfon, a més de l'instrument amb el que es toca. De la gravació d'aquests instruments, en resulta una pista d'àudio.

La segona forma per a obtenir un loop melòdic és a partir d'instruments digitals. Es pot gravar des d'un controlador MIDI o es pot anar creant la melodia en el **piano roll**. De la gravació d'aquests instruments, en resulta una pista de MIDI. Aquesta tècnica té l'avantatge de que sempre es pot editar la melodia després de la seva gravació.

En les melodies és recomanable utilitzar loops de mínim 4 compassos perquè sinó les bases es poden fer repetitives. També per intentar que no passi això, és aconsellable crear vàries melodies que poden anar entrant i sortint amb la intenció de crear harmonia durant la cançó. A més, es poden utilitzar varis instruments per arribar a un so concret o per crear més variació.

Exemple: INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) – Lil Nas X feat. Jack Harlow

En aquesta cançó podem escoltar un grup de trompetes que se senten durant tot el tema. Aquestes trompetes realitzen un loop de 4 compassos que es repeteix durant les tres tornades i els dos versos. Només en la introducció i en l'outro o conclusió, les trompetes no segueixen la melodia que hi ha durant tota la cançó.

Aquesta cançó se sap que no utilitza **samples**, gràcies a la informació donada pels seus productors (Take a Daytrip), que van mostrar la gravació de les trompetes en el seu compte d'Instagram. Dins l'apartat de ritmes, podem escoltar un bombo ajuntat amb els baixos que s'anomena **808** (eight o eight). En aquest cas, l'808 té una presència molt gran en la mescla. També es pot escoltar un clap i uns hi-hats discrets.

INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) – Lil Nas X ft. Jack Harlow

3.2.5. Passos per a crear un beat

Dins d'aquest apartat, s'explicaran els passos necessaris per a fer una base.

3.2.5.1. Decisió del subgènere

Dins de la música hip-hop hi ha diferents subgèneres. A l'hora de produir és important saber dins de quin estil està el que composarem, ja que tots tenen diferents elements, sons i ritmes que normalment són exclusius de cada un dels subgèneres.

3.2.5.2. Creació musical

A partir de les dues tècniques de creació musical explicades anteriorment, es crearan loops, ja siguin des de zero o samplejant o bé es poden combinar les dues tècniques. I per tant, es crearà la melodia i les percussions de la cançó (és recomanable començar per la melodia, ja que és més fàcil adequar la bateria a la melodia que no pas al revés). També cal afegir que no només s'ha de crear un loop d'un sol instrument, sinó que es poden afegir acords i altres melodies amb el mateix o amb altres instruments perquè soni més complet.

3.2.5.3. Arranjament

Arranjar dins de la música vol dir ordenar les diferents parts de la cançó. Les parts d'una cançó són:

- Introducció
- Vers
- Tornada
- Pont
- Conclusió o outro

Dins d'aquestes parts, l'única que és obligatòria és el vers. Si es volen incloure una introducció i/o una conclusió, sempre cal posicionar-les en el lloc que els hi pertoqui dins l'estructura de la cançó. El pont sempre és opcional.

Les fórmules més comunes són les següents:

- Intro / vers / (pont) / tornada / vers / (pont) / tornada / conclusió
- Intro / tornada / vers / (pont) / tornada / vers / (pont) / tornada / (conclusió)
- Intro / tornada / vers llarg / tornada / (conclusió)
- Intro / vers / conclusió

3.2.5.4. Mixing

Quan ja està l'estructura de la cançó completada, es fa el procés de mixing o mescla, que vol dir regular els volums, posar efectes, equalitzar i comprimir les diferents pistes per tal de que sonin bé juntes dins la cançó. Aquest procés és molt important ja que

ajuda molt a la peça musical a sonar professional. Per tal de dur-lo a terme, s'utilitzen plug-ins específics per a cada fase de la mescla (compressors, equalitzadors i altres). També es fa servir l'automatització del volum (regulació de volum o efectes programats durant la cançó) i els volums de les diferents pistes.

3.2.5.5. Mastering

El **mastering** és el processament final del conjunt de la cançó i utilitza la pista del màster que és la que engloba tota la cançó. Dins d'aquesta fase, s'equalitza la cançó sencera i se li puja o baixa el volum si és necessari. També es pot comprimir i posar efectes si es considera convenient per tal que soni més brillant. Aquesta fase final de la producció, tal com l'anterior, pot ajudar molt a que la base creada tingui un resultat més professional i sobretot serveix perquè en els diferents dispositius el tema s'escolti correctament.

3.2.5.6. Exportar la cançó

Aquesta part del procés es basa en convertir el que hem creat en una pista d'àudio per tal de que es pugui escoltar en qualsevol dispositiu. Es recomana la forma WAV ja que és la que té més qualitat, tot i que també es pot utilitzar la MP3 amb la intenció de que l'àudio resultant pesi menys.

4.

PART PRÀCTICA

4.1 ANÀLISI I CREACIÓ DE BASES

En aquest apartat, analitzaré els diferents subgèneres del hip-hop i posteriorment utilitzaré les conclusions extretes d'aquest anàlisi per a crear una base de cada un dels subgèneres estudiats.

4.1.1 Rap

El *rap* ha estat el primer gènere musical del hip-hop. Es fonamenta en bases rítmiques lentes i sense masses complicacions en comparança amb les dels seus successors. Per a fer rap, s'utilitza una manera de rapejar senzilla i la selecció de sons és força vintage.

4.1.1.1. Pop rap

El *pop rap* és un subgènere del rap que es basa en la combinació entre els ritmes del rap i les melodies del pop. Aquest subgènere va sorgir amb els primers rapers que van aconseguir reconeixement a finals dels anys 80 però no va arribar al seu punt àlgid fins el període del 2005-2010.

Els artistes més rellevants d'aquest subgènere són Kanye West, Kid Cudi i en els seus inicis Drake.

Les temàtiques d'aquest gènere són molt variades però normalment s'ajusten al tema de l'àlbum o expliquen històries i problemes personals de l'artista.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

La melodia i harmonia d'aquest subgènere estan marcades per l'ús de samples i sintetitzadors. Aquestes cançons a diferència de les dels altres estils del hip-hop també utilitzen escales majors que fan que sonin més alegres.

Els samples emprats normalment són samples antics que contenen majoritàriament fragments de veus. Un dels rapers d'aquest subgènere que sol utilitzar molts de samples és Kanye West.

Els sintetitzadors també són un element molt utilitzat dins d'aquest subgènere. Aquests solen ser més suaus que agressius, per tal de donar un efecte ambiental a la cançó. Els rapers que recorren més aquests sons són Kid Cudi i A\$AP Rocky.

El piano, la guitarra elèctrica i els violins són els instruments físics que més sonen. (Normalment a quasi totes les cançons es pot escoltar un piano)

RITME

Els ritmes utilitzats dins del *pop rap* solen ser complicats, tot i que fan servir una base força sòlida de bombo al primer temps i caixa al tercer. També es poden escoltar hi-hats en una cadència mitjana però no alta.

La selecció de sons ha anat evolucionant segons l'època. Des del 2004 al 2013, es solien emprar sons més acústics, mentre que a partir del 2013 s'ha anat recorrent a sons més electrònics i més actuals. Amb aquest canvi, es van incorporar els bombos combinats amb els baixos (808s) i la velocitat dels hi-hats va augmentar.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *pop rap* és la primera de l'àlbum. La instrumentació ha estat creada de zero, però està pensada com si fos un sample del grup Air. La cançó ha estat produïda amb el Logic Pro X. Per a crear aquesta cançó m'he inspirat en l'àlbum ALL-AMERIKKAN BADA\$\$ de Joey Bada\$\$, més concretament en les cançons Devastated, For my peapole, Temptation i Land of the free.

ESTRUCTURA

L'estructura d'aquesta peça es basa en una introducció amb sons urbans de 8 compassos, un primer vers de 16 compassos, un pont de 8, una tornada de 16, un altre vers de 16, un altre pont de 8, una altra tornada de 16 i una conclusió de 20 compassos amb sons urbans.

MELODIA I HARMONIA

L'harmonia d'aquesta cançó és tocada per un teclat elèctric i un **pad**. Aquests fan una progressió d'acords de Sol M i Fa M.

A la tornada entra un sintetitzador suau tocant els mateixos acords però amb un ritme diferent.

La melodia es basa en una guitarra elèctrica amb un plug-in que toca notes agudes. També a la tornada podem escoltar un arpegi de dues notes i una melodia que toquen unes trompetes. Ja a la segona part de la cançó, entren unes guitarres elèctriques gravades que fan un arpegi amb els dos acords de la cançó.

Per la part dels baixos, he utilitzat un **sub-bass** amb dos patrons diferents, un per els versos i tornada i un pel segon pont i per la introducció i conclusió.

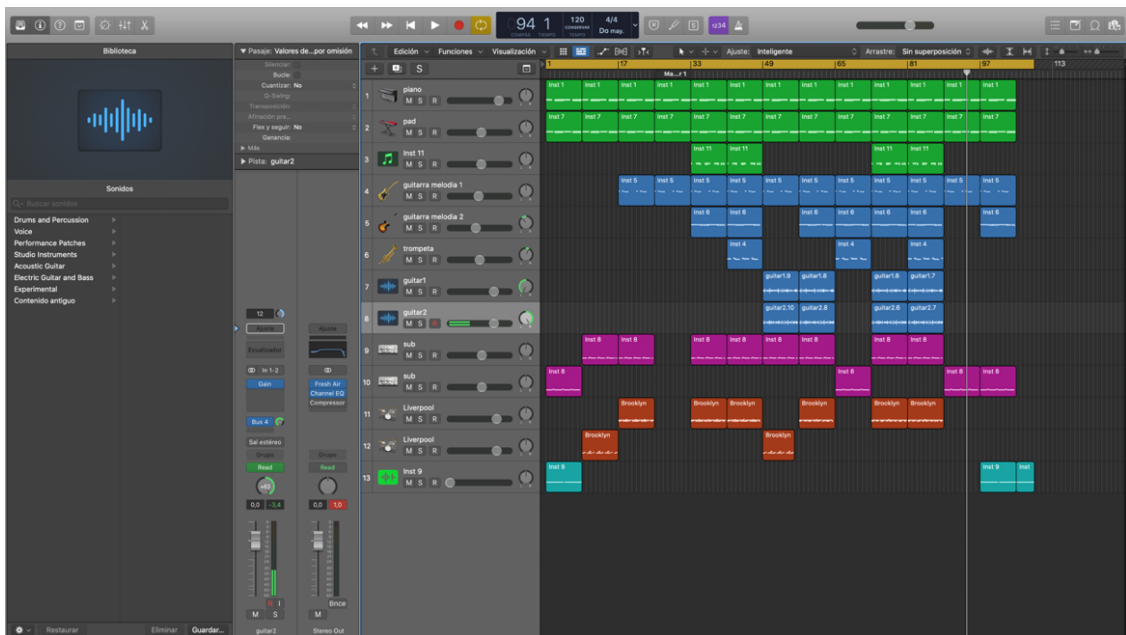
RITME

Per a crear el ritme d'aquesta cançó, he utilitzat una bateria digital però amb un so força acústic. Hi ha un patró sense hi hats per algunes parts dels versos i un altre amb hi-hats. La caixa sempre pica al temps 3, els hi-hats piquen a semicorxeres i el bombo pica al principi del compàs 1 o varies vegades. També s'escolta un platet al final del loop de 4 compassos.

PROCESSAMENT FINAL

Al final se li ha afegit un plug-in de mastering que fa que la cançó soni més brillant.

VISTA DEL PROYECTO

23. Foto del projecte de rap pop

S'observa en verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en lila el sub-bass, en vermell les bateries i en blau cian els efectes

4.1.1.2. West Coast rap (G-Funk)

El *G-funk* és un estil de hip-hop que va sorgir el 1992 a Los Angeles gràcies a Dr. Dre i al seu àlbum "The Chronic". El període més rellevant d'aquest subgènere va durar fins al 1996 coincidint amb la mort del músic Tupac i amb la caiguda de Death Row Records, la discogràfica de hip-hop més important de Los Àngeles. Aquest subgènere té fortes influències del funk dels 70 i del gangsta rap (Discogs, 2021).

Els artistes més destacats d'aquest subgènere són Dr.Dre, Snoop Dogg, Ice Cube i Tupac entre d'altres.

Les lletres del *G-funk* tracten sobre la vida al carrer, les bandes, les drogues i l'ostentació de diners i dones. Utilitzen un flow relaxat i sense complicacions que s'ajusta molt bé a

la base. Per a les tornades, fan servir melodies per a que aquestes siguin més enganxoses. (Discogs, 2021)

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

La melodia i harmonia d'aquest subgènere estan basades en l'ús de sintetitzadors melòdics. Aquests solen ser bastant ambientals i suaus.

Tot i això, el que més destaca d'aquest tipus de música són els seus aguts sintetitzadors lead, que creen melodies molt addictives que normalment solen aparèixer a les tornades.

També es poden sentir en alguns temes de *G-funk* fragments samplejats de veus femenines.

Dins de l'apartat de greus, hi destaquen els baixos creats a partir de sintetitzadors.

La guitarra acústica és l'instrument acústic més utilitzat dins d'aquest subgènere però normalment se li apliquen bastants efectes que la fan difícil de reconèixer.

RITME

Els ritmes utilitzats dins d'aquest subgènere acostumen a ser bastant senzills i sobretot força lents. Els sons més usats són bombos, caixes i hi-hats.

La selecció de sons va ser la mateixa durant el curt període de temps que aquest subgènere va ser predominant en el mapa musical del hip-hop. Això va impedir que les bateries acústiques passessin a ser digitals i per aquesta raó, el *west coast rap* té un so que se'l podria catalogar d'antic.

Actualment els rapers d'aquella època que segueixen fent música, han començat a servir-se de sons més actuals en les seves noves cançons.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *west coast rap* o *G-funk* és la segona de l'àlbum. Aquesta base s'ha creat tan agafant samples de peces de funk com creant parts des de zero. Els samples que s'han agafat són de les cançons Will You Be Mine? d'Anita Baker i de Can't Stop The Rain de Loose Ends. El tema ha estat creat amb Logic Pro X. La base s'ha inspirat en temes de *G-funk* com Regulate de Warren G i Nate Dogg, Gin N Juice de Snoop Dogg i Dat Ni**a Daz, Big Poppa de The Notorius B.I.G o Today Was A Good Day de Ice Cube.

ESTRUCTURA

L'estructura d'aquesta cançó no està gaire definida perquè els versos no tenen la mateixa durada ni les tornades són iguals. La peça musical comença directament amb el vers que dura 24 compassos. El segueix la tornada de 16 compassos. Posteriorment tenim un vers de 8 compassos i una altra tornada de 8 compassos. La cançó acaba amb una conclusió que es va difuminant i que dura més o menys 8 compassos.

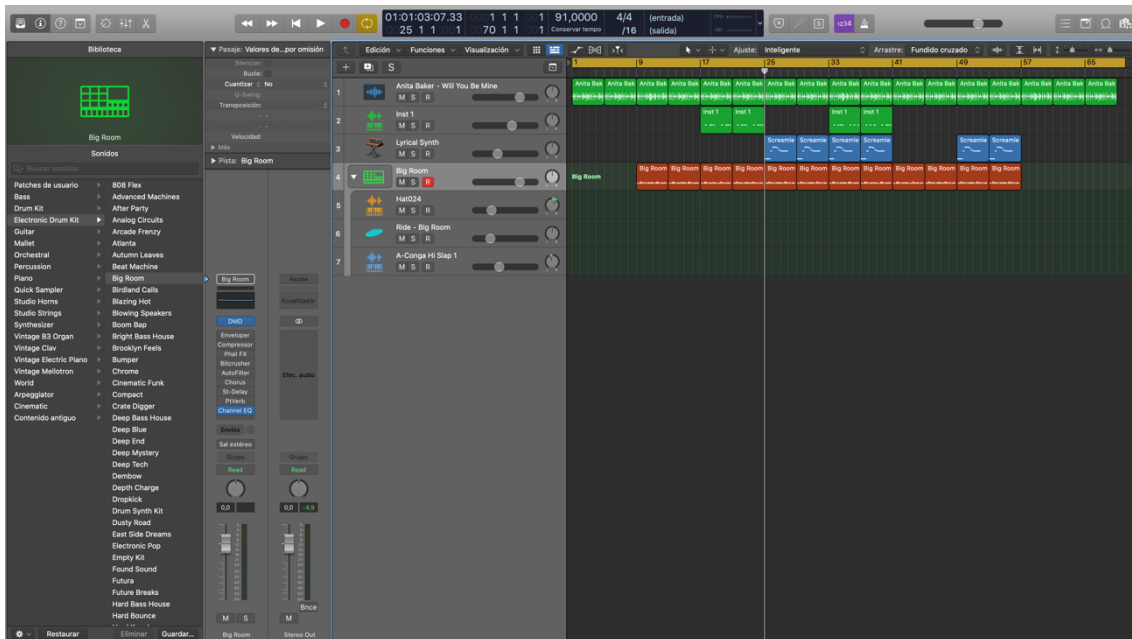
MELODIA I HARMONIA

La melodia d'aquesta cançó està formada majoritàriament pel sample de la cançó Will You Be Mine? d'Anita Baker. Aquest sample el configuren la guitarra, el baix i el teclat. També podem trobar un sample de veu del tema Can't Stop The Rain de Loose Ends. Finalment dins la part de melodia hi ha un agut sintetitzador lead.

RITME

El ritme d'aquesta cançó està format per la bateria del sample del tema Will You Be Mine? d'Anita Baker, que és característic del funk i del hip-hop antic. També, a més de la bateria del sample, es pot escoltar un altre ritme que ha estat tocat com a complement del que ja venia amb la cançó. D'aquest ritme hi destaquen unes congues, uns hi-hats i un plat.

VISTA DEL PROYECTO

24. Foto del projecte de west coast rap

En verd el sample, en blau fosc la melodia i en vermell les bateries.

4.1.1.3. East Coast rap

L'*east coast rap* es basa en el rap de la ciutat de Nova York que és on va començar el hip-hop (Adaso, 2018). L'*east coast rap* ha tingut dos punts àlgids. El primer va ser just després de la creació del hip-hop fins a l'aparició del grup N.W.A a la Costa Oest. El segon va ser a mitjans de la dècada dels noranta i fins al 2000 quan van emergir rapers i grups de hip-hop com Nas o Wu-Tang Clan (Adaso, 2018).

Aquest subgènere es basa en un so fosc i en una complicació lírica enorme. Les lletres d'aquestes peces musicals parlen sobre les problemàtiques socials dins dels barris desfavorits, sobre la vida al carrer i els problemes amb les bandes. Aquests versos contenen molts jocs de paraules complicats, metàfores intricades i rimes multi-sil·làbiques (Adaso, 2018). El flow és força lliure i s'adequa a les construccions sil·làbiques.

Els artistes i agrupacions més coneguts són Nas, Wu-Tang Clan, Mobb Deep, Rakim, 50 Cent.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

En general, aquest subgènere utilitza només melodies i no empra gaires acords per generar un acompanyament a la línia melòdica principal. Aquestes melodies tendeixen a tenir aires foscos, que fan que les cançons sonin més misterioses i obscures.

També és bastant important l'ús de samples dins d'aquest estil musical i la gran majoria de melodies que s'escolten, ho són.

El piano és l'instrument més utilitzat.

També cal destacar la importància del baix dins d'aquest subgènere. De vegades aquest instrument, fins i tot arriba a ser el que marca la melodia central.

RITME

Els ritmes dins d'aquest estil de rap solen ser força senzills. Normalment combinen dos o més bombos que piquen seguits (com si fossin el batec del cor). La caixa sol picar al tercer temps.

Les bateries són acústiques perquè als anys 90 eren les úniques que hi havia. Tot i això, els rapers d'aquest subcorrent, que segueixen en actiu, s'han anat modernitzant fins al punt que el raper estatunidenc Nas ha arribat a guanyar el Grammy al millor àlbum de hip-hop del 2020.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *east coast rap* és la tercera de l'àlbum. Aquesta peça ha estat feta utilitzant instruments digitals tant del Logic com del plug-in LABS de Spitfire Audio.

Tota la cançó ha estat produïda amb el programa Logic X Pro. Per a fer aquesta base, m'he inspirat en les cançons N.Y State of Mind de Nas, Shook Ones Pt.II de Mobb Deep, Hell on Earth (Front Lines) també de Mobb Deep i C.R.E.A.M de Wu Tang Clan.

ESTRUCTURA

El tema comença amb una introducció de 16 compassos. Posteriorment, hi ha un vers de 16 compassos i una altra tornada. Aquest últim patró de vers i tornada es repeteix una vegada més. Finalment, hi ha una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

L'harmonia d'aquesta cançó es troba a la introducció, les tornades i la conclusió. Aquesta harmonia es basa en un acord de Fa repetit varies vegades amb un sintetitzador de veu.

Pel que fa a la melodia, podem trobar un piano que hi dóna una melodia fosca i un sintetitzador greu que l'acompanya. Aquesta melodia la trobem sobretot als versos, tot i que també la podem escoltar a un volum més baix a la tornada.

En aquesta cançó hi ha un baix acústic força greu.

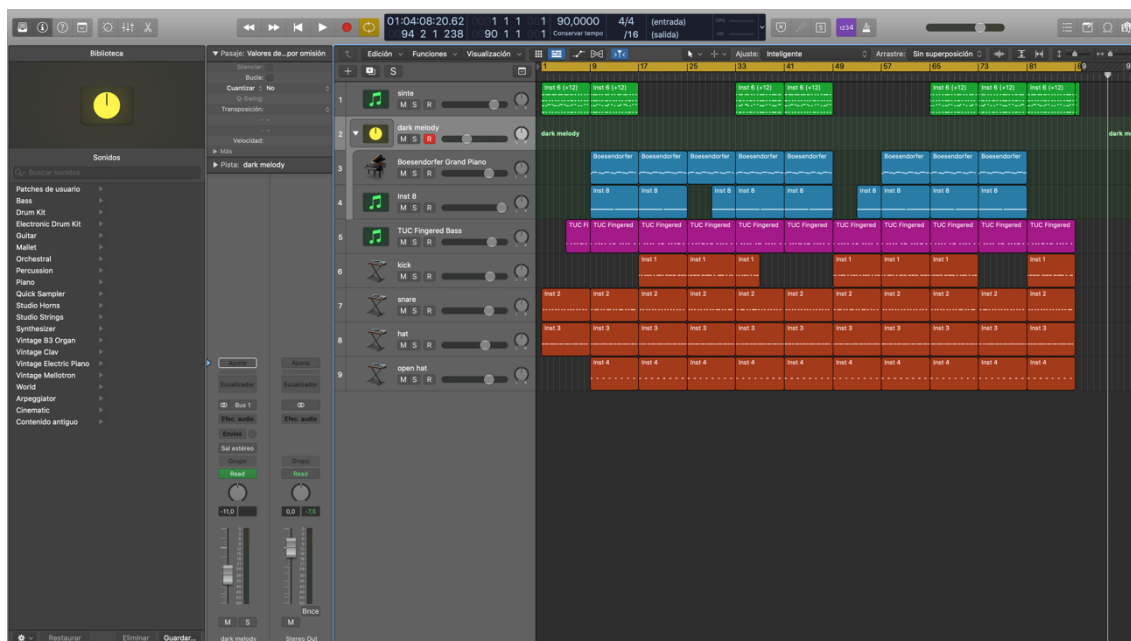
RITME

El ritme d'aquesta base té una sonoritat **Old-School** i underground amb una bateria més acústica i no tant electrònica. El patró, que se sent, es basa amb el bombo i també amb altres elements com podrien ser els hi-hats. Dins de la bateria, es pot escoltar, a més de les percussions ja anomenades, un platet i un snare.

EFFECTES

En aquest projecte, he utilitzat l'efecte d'automatització del volums per mesclar l'harmonia i la melodia en el pas del vers a la tornada.

VISTA DEL PROYECTO

25. Foto del projecte de East coast rap

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en lila el baix i en vermell les bateries.

4.1.1.4. Alternative rap

L'*alternative rap* és un subgènere que té la seva essència en el rebuig dels estereotips del hip-hop. Aquest estil de rap troba el seu fonament en gèneres que normalment no inspiren al rap com el funk, el pop-rock, el jazz, el soul o el reggae.

Per aquesta qüestió, el so d'aquest subgènere és bastant divers. Pot ser tan fosc com enèrgic o tranquil. Tot i així, el so que més s'estila és el que es decanta més cap al soul i al jazz.

Els temes del rap acostumen a ser variats, tot i que no fan èmfasi en qüestions com els diners i les dones. Tampoc parlen exclusivament de drogues ni de la vida de les bandes. Aquest subgènere sol parlar de problemàtiques socials, de les històries que es van desenvolupant durant els àlbums i dels problemes personals. Per la part del flow, aquest sol ser diferent dels que s'utilitzen habitualment.

Els artistes més destacats d'aquest estil són MF Doom, Tyler The Creator, Mac Miller, Childish Gambino i A Tribe Called Quest.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Les melodies i harmonies usades en aquest subgènere, com ja s'ha dit, són bastant variades. La majoria però, recorren a samples que tiren bastant al jazz, amb sons força ambientals. Darrerament també estan emergint els sons foscos dins d'aquest subgènere.

El baix en aquest estil musical no hi és gaire present. Només hi apareix en els temes més obscurs.

Els instruments que més s'usen en aquest estil musical són els pads i els sintetitzadors, malgrat que es poden utilitzar una gran diversitat d'instruments.

RITME

Els ritmes com les melodies són variats encara que hi ha una tendència a ser bastant acústics i lo-fi.

La complicació dels patrons varia però hi destaquen l'ús d'elements com el crash, els platets oberts i altres tipus de percussions.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó d'*alternative rap* és la quarta de l'àlbum. La instrumentació ha sigut tan samplejada com creada des de zero. Els samples són de les cançons Hot Wind Blows de Penny Goodwin, House of Horn de Paul Horn i del tema C Jam Blues d'Oscar Peterson. A diferència de totes les altres composicions, aquesta ha estat produïda amb l'Ableton Live. Per aquesta cançó, he barrejat el jazz del rap alternatiu amb l'estil fosc

d'aquest mateix subgènere. M'he inspirat en la cançó All Caps de MF Doom per a fer aquesta composició.

ESTRUCTURA

L'estructura d'aquesta peça és força especial pels sobtats canvis que hi ha entre versos i tornada.

La cançó comença amb un patró de bateria que es repeteix durant 9 compassos. Ja en l'últim compàs comença a fer la transició cap al primer vers que té 16 compassos. Després amb un canvi sobtat, arribem a la tornada de 8 compassos i amb un altre canvi sobtat, entrem en un altre vers de 8 compassos. Posteriorment s'inicia novament la tornada i un altre vers de 8 compassos. Finalment, hi ha l'última tornada i una llarga conclusió, que comença amb 8 versos amb bateria, una parada total i després 16 compassos del sample amb una velocitat més baixa que la normal.

MELODIA I HARMONIA

Dins de la instrumentació, hi trobem tres apartats. En el primer hi ha el sample de Hot Wind Blows, retocat per a que quedi a tempo. En el segon hi ha dos samples: el d'Oscar Peterson, que és un piano a alta cadència, i el de Paul Horn, que és una flauta amb l'efecte **tremolo**. Aquests dos samples són combinats per tal de que quedi una melodia obscura.

Dins del tercer apartat, trobem una harmonia creada amb un pad i una **marimba**. Per a fer aquesta harmonia, s'utilitza una progressió d'acords de Fa # m i La m.

També hi ha un patró de baix que zona durant l'apartat 2 i 3

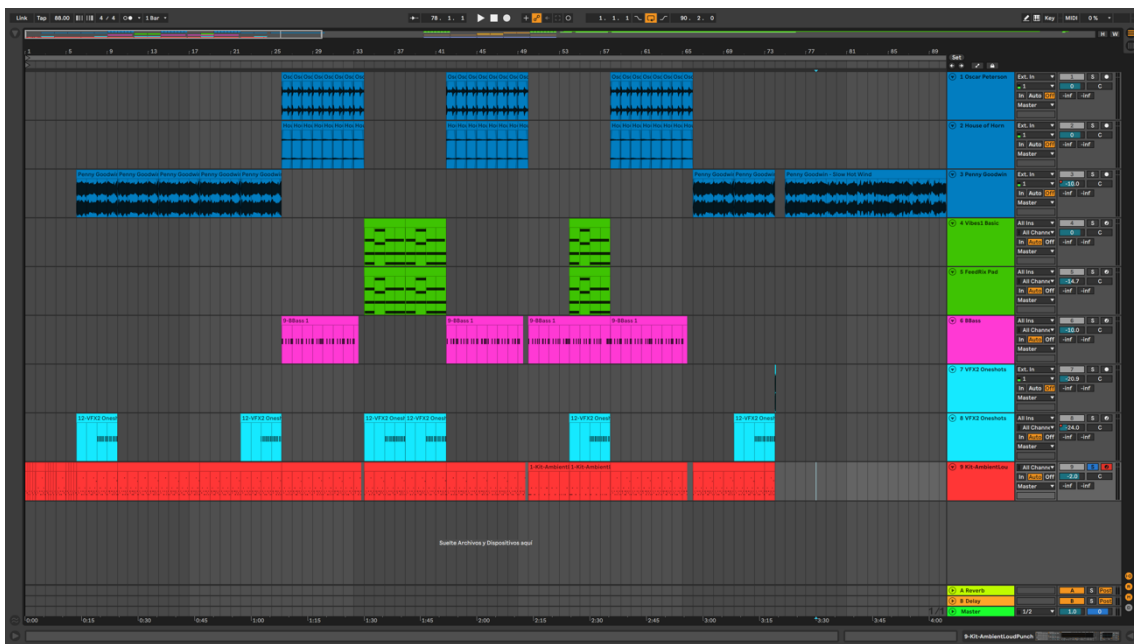
RITME

Per a crear el ritme d'aquesta cançó, he utilitzat una bateria digital però amb un so força acústic i dur. Dins de la cançó, la bateria fa tres patrons diferenciats. El de la introducció, on cada un compàs, es repeteix el primer temps del patró quatre vegades, el de la majoria de la tornada i la gran part dels versos i el del tercer vers que marca més els cops del baix. El patró és molt complex i utilitza bombos, caixes, esquelles, congues, **crashes**, hi-hats i platets.

EFFECTES

Per aquesta cançó, he utilitzat l'efecte de rebobinar el disc durant varies parts dels versos i per la transició cap a la conclusió. També he fet servir un **lowpass** per a la bateria al tercer vers.

VISTA DEL PROJECTE

26. Foto del projecte de rap alternatiu

En verd l'harmonia, en blau fosc els samples, en lila el sub-bass, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.1.2. Trap

El *trap* és l'evolució del rap. En bastants casos, el *trap* es mostra com un gènere amb una forta producció futurista i complexa. Actualment, aquest gènere és el que té més popularitat dins del hip-hop. Les melodies són senzilles però les bateries amb sons electrònics són més complicades.

Encara que alguns estils utilitzin el nom de rap, estan situats dins del gènere del *trap*.

4.1.2.1. Pop trap

El *pop trap* és el subgènere del trap que engloba els sons del trap més populars. Aquest estil podríem dir que és l'evolució del pop rap. S'empren melodies fosques i patrons rítmics complicats.

Alguns dels artistes importants d'aquest subgènere són Drake, Travis Scott i Don Toliver.

Les lletres parlen sobre el poder que tenen tan econòmic com de seducció els rapers. També fan referència a l'egocentrisme d'aquests. Els flows són relaxats i melòdics. La rima dins d'aquest subgènere no sol ser gaire complicada.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

La part melòdica d'aquest estil se centra en la utilització de sintetitzadors suaus i ambientals que creen harmonies obscures a partir de les escales menors. Aquestes solen ser creades de zero.

La part harmònica pot anar acompanyada d'una melodia però no és el més freqüent. De forma habitual, és la veu la que crea aquesta línia melòdica.

Els instruments acústics més utilitzats són la guitarra acústica i la flauta travessera.

RITME

Els ritmes d'aquest subgènere són molt complexos a causa de l'ús de molts sons i els patrons que fan. S'utilitzen bombos combinats amb baixos (808), caixes, hi-hats, platets i crashes entre d'altres.

Els ritmes destaquen sobretot per l'ús del hi-hat i els **hi-hat rolls** i per la col·locació de l'808. Els sons usats són electrònics i artificials.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *pop trap* és la cinquena de l'àlbum. Aquesta composició l'he creada de zero a partir dels sintetitzadors del programa i la tècnica del **soundesign**, que permet modificar paràmetres de l'instrument d'aquests sintetitzadors. Aquesta peça l'he produïda amb el Logic Pro X. M'he inspirat en diverses cançons de Drake per a fer aquesta base. Exemples d'aquestes són Wants and needs, Toosie slide i Pain 1993. També he agafat idees de cançons de Travis Scott com Houstonfornication i Butterfly effect.

ESTRUCTURA

L'estructura de la peça està formada per una introducció de 8 compassos, un primer vers de 16, un pont de 8, una tornada de 16, un altre vers de 16, un altre pont de 8 i finalment una tornada de 16 i una conclusió de 8.

MELODIA I HARMONIA

La melodia i harmonia d'aquesta cançó estan fetes amb un sintetitzador del programa Logic que es diu dreamscapes.

La harmonia es basa en una progressió de notes que semblen acords i que són fa mi re. També per a complementar l'harmonia, podem escoltar una nota bastant fluixa que sona durant gran part de la cançó.

Per a la part de la melodia, s'ha utilitzat el mateix sintetitzador però canviant algun paràmetre per tal de que l'instrument soni diferent. La melodia comença amb un re i a partir de glides canvia de nota o notes.

Per la part dels baixos, he utilitzat un sintetitzador sub-bass, que se sent força difuminat, però que si no hi fos es trobaria a faltar. També hi ha les 808 però com que es consideren percussió, les explicaré dins l'apartat de ritmes.

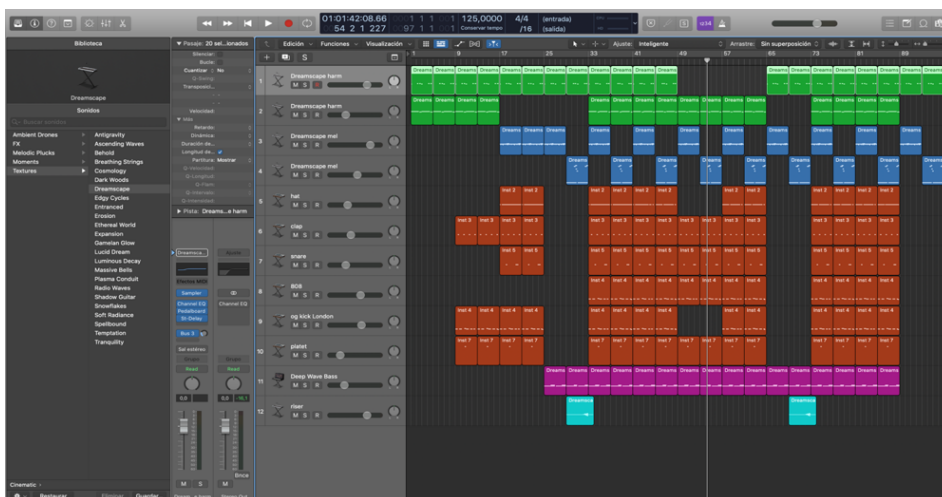
RITME

Per a crear el ritme, he utilitzat els sons en concret que més m'han agradat per a fer una base d'aquest subgènere. Aquests sons són artificials i electrònics. Hi destaquen els hi-hat i els seus rolls, els 808s i els snares.

EFFECTES

Per a aquesta composició, he agafat el so del dreamscapes per a crear un riser. Amb la intenció d'aconseguir aquest canvi, he hagut de transformar la pista midi en una d'àudio i he hagut de posar aquest àudio del revés.

VISTA DEL PROJECTE

27. Foto del projecte de trap pop

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en lila el sub-bass, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.1.2.2. Mumble rap

El *mumble rap* és l'estil de rap que es basa en xiuxiuejar les paraules amb la intenció de que no se sentin bé del tot. Aquest estil va sorgir al 2011 amb la cançó de Future de Tony Montana, on el raper anava tant drogat que no podia articular bé les paraules (Alyse, 2017). Va ser a partir d'aquesta cançó que aquest tipus de rap, es va posar de moda i es va acabar creant un nou subgènere amb un so propi. El *mumble rap* però, ha estat molt criticat pels rapers amb més experiència, al·legant que aquest estil no era rap de veritat.

Els rapers més importants d'aquest gènere són Migos, Lil Baby, Young Thug, Future.

També el *mumble rap* es pot identificar pel contingut de les seves lletres. En aquestes cançons només s'hi parla de drogues, dones i diners. El que realment destaca d'aquest gènere és el seu flow ràpid i elaborat. Hi destaca l'ús dels **ad-libs**

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

En aquest subgènere normalment se solen usar només melodies, que poden ser senzilles o no i que es repeteixen al llarg de tota la cançó.

Dins d'aquest estil de rap, també es poden identificar melodies creades amb la veu malgrat que no és el més habitual.

Els instruments més fets servir són el piano, els violins, els teclats digitals, les guitarres i les flautes.

RITME

Els ritmes d'aquest subgènere són pràcticament els mateixos que el del pop trap però portats una mica més a l'extrem, amb hi-hats amb una cadència més ràpida i amb els 808 més forts i consistents.

La selecció de sons dins d'aquest subgènere també és digital i artificial.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *mumble rap* és la sisena de l'àlbum. El tema l'he creat des de zero a partir d'instruments del Logic i sons de bateries externs. La peça musical l'he produïda amb el Logic X Pro. La base està inspirada en cançons de Lil Baby i NLE Choppa.

ESTRUCTURA

Aquesta base comença amb una introducció de 8 compassos i segueix amb una tornada de 16. Segueix amb un vers de 16 compassos, un pont de 8 i una altra tornada de 16. Aquest patró de vers, pont i tornada es torna a repetir i finalment el tema acaba amb una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

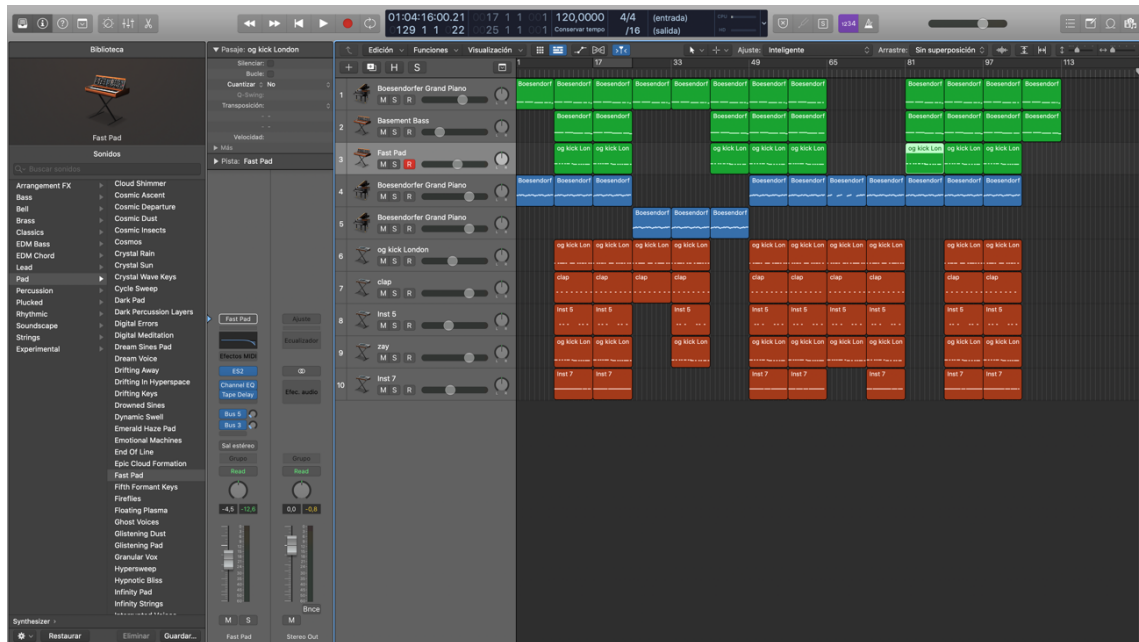
La melodia i harmonia d'aquesta peça és molt simple. La melodia és un arpegi de l'acord de si bemoll tocat amb piano que es repeteix, mentre que un piano i un pad toquen unes notes més greus que creen l'harmonia de la cançó. Cal destacar que a la cançó apareixen dues versions de la melodia, una en versió original i l'altra una octava més greu.

També apareix un baix que acompanya el piano que toca les notes greus.

RITME

El ritme d'aquesta cançó té les característiques del trap, tan en sonoritat com en el ritme en si. Tot i això, cal destacar la forta presència que tenen els hi-hat rolls i els 808 dins del ritme.

VISTA DEL PROYECTO

28. Foto del projecte de Mumble rap

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia i en vermell les bateries.

4.1.2.3. Melòdic rap

El *rap melòdic* és el subgènere del trap que, en comptes d'utilitzar una rima parlada, usa una rima cantada. També recorre a bases més riques melòdicament.

El *melòdic rap* està inspirat en les cançons pop del 2010 en endavant i també en el trap de finals d'aquesta mateixa dècada.

Els artistes més importants que fan aquest tipus de música són Polo G, Lil tjay, Lil Tecca, Roddy Rich i Lil Uzi Vert.

Dins de les seves lletres, aquests cantants parlen d'amor i desamor i de fama i diners.

El flow que esgrimeixen és un flow cantat.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Dins d'aquest subgènere, l'harmonia pren un pes important, degut a que totes les cançons porten uns acords com a base. En la majoria dels casos, s'utilitzen acords menors per a donar un so melancòlic. A més d'aquests, en algunes cançons també podem trobar alguna melodia per sobre.

En aquest subgènere, es fan servir instruments com el piano i la guitarra per a fer bases tristes però també s'utilitzen teclats electrònics i sintetitzadors per a crear bases més alegres.

Tot i els elements de la base, l'important d'aquest gènere són les melodies creades amb la veu, que poden ser cantarelles o línies melòdiques.

RITME

Els ritmes d'aquest estil són semblants als altres del trap. S'empren els hi-hats a una cadència ràpida i també fan ús dels 808.

La selecció de sons dins del *melòdic rap* és també electrònica i artificial.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *rap melòdic* és la setena de l'àlbum. Aquesta cançó l'he creada de zero a partir de teclats del plug-in LABS de la companyia Spitfire Audio. La cançó l'he produïda amb el Logic Pro X. Els sons triats per a la creació d'aquesta base han estat inspirats per la cançó de Gang Gang de Polo G i Lil Wayne.

ESTRUCTURA

L'estructura d'aquest tema s'inicia amb una introducció de 8 compassos i llavors ja entra la primera tornada de 8 compassos. Després ve un vers de 8 i un pont de 8. Posteriorment, hi torna a haver una tornada de 8 i un altre vers i pont de 8 compassos

cadascun. Per a finalitzar la cançó, hi ha una última tornada i una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

La harmonia d'aquesta base està formada per una progressió d'acords de Re m i Fa M amb el teclat del LABS. En aquesta cançó, abans dels acords sempre es toca la nota fonamental una o dues vegades. Per a acompanyar el teclat, hi ha un pad que segueix el mateix patró.

Per banda de la melodia, podem trobar dos patrons tocats amb el teclat que es complementen un a l'altre i formen una melodia. També per a acabar-la de definir, hi ha una línia greu que només toca les notes fonamentals. A partir del segon pont, entra una melodia feta amb violins, que li dóna un to melancòlic al final del tema.

En aquesta cançó no s'ha utilitzat cap baix.

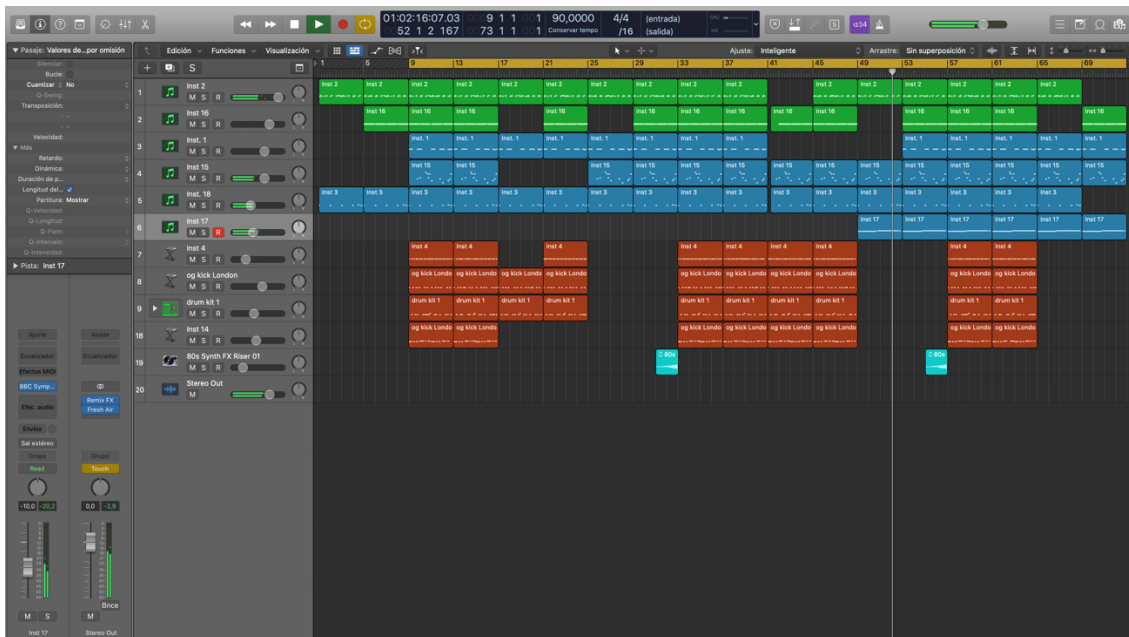
RITME

Per a fer aquesta cançó, he utilitzat els ritmes típics del trap: hi-hat rolls, molts 808, claps combinats amb snares... Per a aconseguir el ritme, he triat els sons habituals de bateries del trap: 808s, claps, snares i hi-hats artificials.

EFFECTES

En aquesta composició he utilitzat un riser del programa Lògic que sona just abans de les tornades quan es ve del pont. També he usat el plugin de Remix FX del Logic que permet introduir diferents efectes a la pista master. En aquesta base l'he fet servir per a donar sensació de canvi al segon vers, on comença amb un lowpass i després fa que es repeteixi ràpidament un bombo.

VISTA DEL PROYECTO

29. Foto del projecte de rap melòdic

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.1.2.4. Emo rap

L'*emo rap* és el subgènere del hip-hop que mostra les parts més vulnerables dels rapers que normalment els cantants de hip-hop no ensenyen. Aquest tipus de música ha anat creixent amb els anys dins del hip-hop. Durant la segona meitat de la dècada del 2010 va arribar al seu punt àlgid gràcies a l'ús d'influències de l'emo rock i del pop rock que artistes com Lil Peep o Machine Gun Kelly van incorporar (Stacey, 2019).

Els artistes més reconeguts que feien i fan *emo rap* són XXX Tentacion, Juice WRLD, Lil Peep, Iann Dior i Machine Gun Kelly.

Les lletres d'aquest estil parlen de drogues, desordres psicològics i d'amor i desamor. El flow que s'utilitza normalment és el cantat.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Dins d'aquest subgènere, es recorre a melodies tristes i melancòliques fetes en escales menors per a expressar el seu missatge.

Per a fer aquestes melodies, s'empren pianos, guitarres i diferents teclats elèctrics. També són utilitzades les guitarres elèctriques per a tal de fer que el so sigui semblant al del rock. S'aprofiten els acords de quintes amb la intenció de que soni més rock.

RITME

L'*emo rap* se serveix de les bases de bateria del trap però a vegades no usant els típics 808 que el caracteritzen.

La selecció de sons pot ser la típica del trap o del rock i poden ser bateries més acústiques i clàssiques.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó d'*emo rap* es troba en la vuitena posició de l'àlbum. Aquest tema l'he creat des de zero amb instruments acústics. La peça l'he produïda amb Logic Pro X. Per a crear aquesta peça, m'he inspirat en cançons de Iann Dior, 24kGoldn i Machine Gun Kelly.

ESTRUCTURA

L'estructura d'aquesta cançó comença amb una introducció de 8 compassos i la precedeix la primera tornada de 8 compassos. Posteriorment, hi ha el primer vers de 16 i un pont de 4 que porta una altra vegada a la tornada. L'estructura es torna a repetir una vegada més fins a arribar a la conclusió de 4 compassos.

MELODIA I HARMONIA

L'harmonia d'aquesta base està formada per una progressió d'acords menors amb sèptimes. Aquests acords estan tocats amb una guitarra elèctrica. Al primer vers, trobem uns acords de quintes també tocats amb guitarra elèctrica que li donen una estètica rock a la cançó. A la part del pont, hi ha uns acords oberts que donen sensació d'espai.

Per la part de la melodia, podem trobar dos patrons creats també amb guitarra elèctrica que sonen conjuntament a la tornada però que en els versos es van intercanviant.

A la part del pont, podem escoltar un sub-bass molt greu i potent.

RITME

Per a crear els ritmes d'aquesta base, m'he inspirat en les típiques bateries del trap però sense tants hi-hat rolls i snares. Per a fer-ho, he utilitzat hi-hats, 808s, claps, snares i platets oberts.

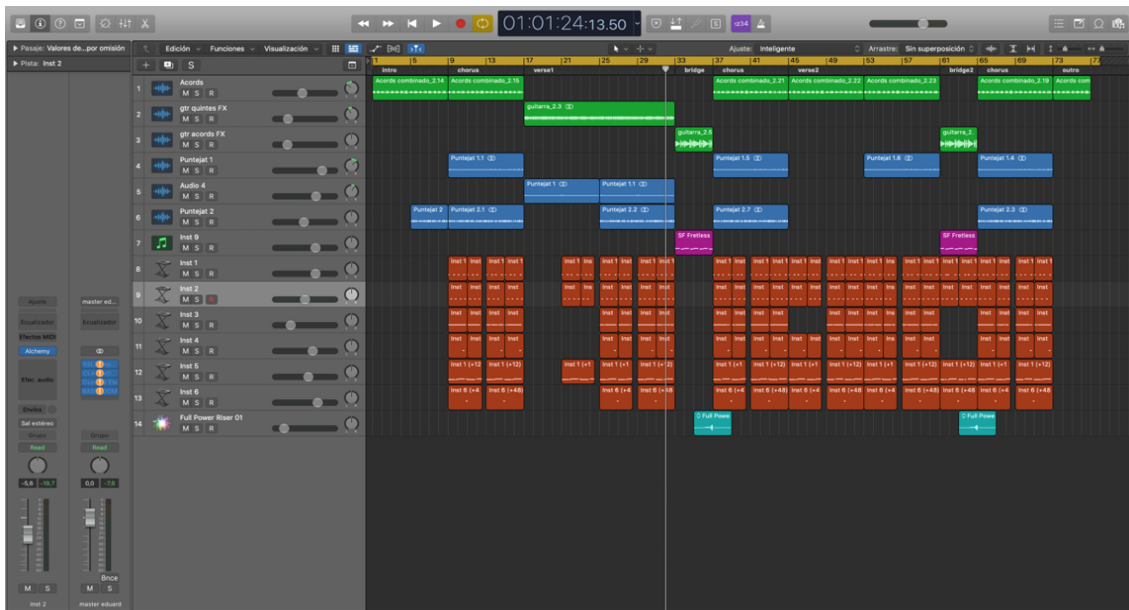
PROCESSAMENT FINAL

Per al processament final, he fet ús de plug-ins de mastering professionals.

EFFECTES

En aquesta composició, he utilitzat un riser del lògic que sona just abans de les tornades quan es ve del pont.

VISTA DEL PROYECTO

30. Foto del proyecto de emo rap

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en lila el sub-bass, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.1.2.5. Hypertrap (Punk trap)

L'*hypertrap* és el subgènere del trap que utilitza els "rage beats", que són un tipus de bases que tenen com a elements distintius les seves melodies creades amb sintetitzadors i els seus potents 808. Aquest tipus de rap s'ha posat de moda últimament i la comunitat del hip-hop li ha posat de nom *hypertrap*. El seu origen però, es remunta als anys 2017-2018 amb els primers àlbums de Playboi Carti en col·laboració amb el productor Pi'erre Bourne. Amb tot, el gènere no va a començar a tenir un reconeixement com a estil propi fins que van haver-hi les primeres filtracions de l'àlbum Whole Lotta Red de Carti. Quan ja va ser llançat oficialment aquest projecte musical, el so de l'*hypertrap* es va popularitzar fins al punt que altres grans artistes com Drake han fet cançons aprofitant les bases típiques d'aquest gènere. Actualment els dos màxims exponents de l'*hypertrap* són Playboi Carti amb el seu Whole Lotta Red i Trippie Redd amb el seu àlbum d'*hypertrap* Trip at Knight.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Les melodies i harmonies d'aquest gènere estan marcades per l'ús de sintetitzadors agressius.

Dins de l'harmonia, podem trobar progressions d'acords, tan majors com menors amb sintetitzadors d'un estil més combatiu.

Per a la part de la melodia, es recorre a sintetitzadors lead aguts. En general, aquests utilitzen els **slides** per passar d'una nota a una altra.

RITME

Els ritmes són els mateixos que els que hi ha en el trap. L'única diferència és que els 808 són més potents i agressius. Per tal de que quedin així, s'aprofiten els 808 amb més distorsió.

Els sons usats són artificials com en el trap.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó d' *hypertrap* és la novena de l'àlbum. Aquesta base ha estat produïda a partir de teclats tan del Logic com del plug-in Podolski creat per la companyia U-he. El tema l'he fet amb el Logic Pro X. Per a fer aquesta cançó, m'he inspirat en l'àlbum de Trip at Knight de Trippie Redd i en l'àlbum Whole Lotta Red de Playboi Carti.

ESTRUCTURA

L'estructura comença amb una introducció de 8 compassos i la segueix la primera tornada de 8. Posteriorment, trobem el primer vers de 16 compassos, un pont de 8 i una altra tornada. Aquesta última estructura de vers, pont i tornada es torna a repetir una vegada més i finalment la cançó acaba amb una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

L'harmonia d'aquesta peça musical està composta per una progressió d'acords Mi, Si, Re, Do i Si. Aquests acords són tocats per uns sintetitzadors agressius, un que té un **sosteniment** de nota curt i un que el té més llarg. Cal afegir que el més llarg toca els acords a un to normal i a una octava més greu.

A la part de la melodia podem trobar un sintetitzador suau que segueix més o menys les notes que fan els acords. També al final del loop de 4 compassos trobem un patró melòdic fet amb un sintetitzador amb poc sosteniment de nota.

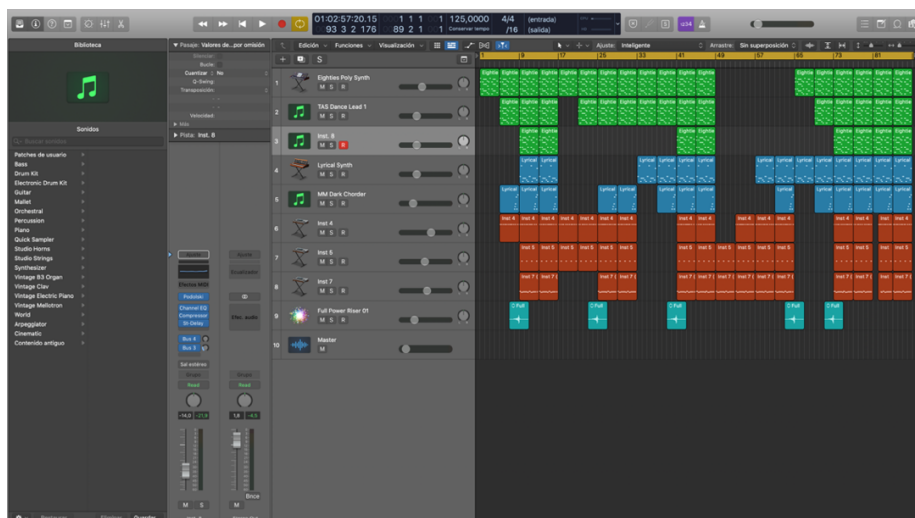
RITME

El ritme d'aquest tema és similar als del trap amb claps, hi-hats i 808. En aquest ritme cal destacar la forta presència dels 808 dins de la mescla.

PROCESSAMENT FINAL

El processament final d'aquesta base ha sigut bàsicament el procés de mixing, que ha ajudat a que els volums de les diferents pistes fossin equivalents.

VISTA DEL PROJECTE

31. Foto del projecte de Hypertrap

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.1.3. UK drill

El *drill* és un altre dels gèneres del hip-hop. Es va originar a Chicago al 2011 amb hits com I don't like o Love sosa de Chief Keef. No era musicalment gaire diferent del trap. A nivell de lletres, passaven de parlar de drogues a parlar sobre la violència de les bandes (Stacey, 2019).

Ja al 2013 artistes de la Gran Bretanya van crear les seves pròpies versions del Chicago drill, utilitzant tots un patró de hi-hat comú. Al 2018 amb artistes com Headie One, l'*UK drill* va començar a tenir èxit comercial (Stacey, 2019). Per aquesta raó, l'*UK drill* es va donar a conèixer arreu del món. Això va permetre que el so arribés a Nova York, d'on han sorgit artistes com Pop Smoke o Fivio Foreign, que han posat el *drill* a totes les llistes d'èxits gràcies a les seves col·laboracions amb grans rapers com Drake, Travis Scott, 50 Cent... Des de llavors, el *drill* s'ha establert com un dels gèneres predominants dins del hip-hop i s'ha extès per gairebé tots els països.

Els drillers més rellevants són Pop Smoke, Central Cee, Digga D, Headie One, Tion Wayne i Russ Millions.

Les lletres d'aquest gènere són les més fosques i crues de tot el hip-hop, ja que parlen sobre assassinats, violència, armes i dones. El flow utilitzat és senzill i agressiu.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Les melodies del *drill* són fosques i fetes amb sintetitzadors i teclats amb sons suaus. Es serveixen d'escala menors a per fer-les.

D'instruments acústics, s'usen els violins i les guitarres

Pel que fa a l'ús del baix, s'utilitzen **subs** molt greus als quals se'ls hi introdueixen notes agudes per tal de generar slides.

RITME

Els ritmes del *drill* són totalment diferents als dels altres gèneres del hip-hop.

Es recorre a un bombo molt potent que pica sempre al principi del compàs i una o dues vegades al final d'aquest.

La caixa és un element imprevisible, ja que en el primer compàs pica en el tercer temps, però en el segon compàs pot picar o en el segon temps o en el quart.

El hi-hat és un element essencial dins d'aquest gènere. Aprofita un so que s'apropa al del **shaker** (fins i tot de vegades s'utilitza aquest so en comptes del del hi-hat).

El patró dels platets (hi-hats) està basat en tresets (en dos temps hi ha tres notes en comptes de dues) i en hi-hat rolls.

• LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *drill* és la penúltima de l'àlbum. Aquesta base l'he creada a partir de samples de *drill*. La cançó ha estat produïda amb el Logic Pro X. El tema ha estat inspirat per rapers com Central Cee, Pop Smoke i Fivio Foreign.

ESTRUCTURA

La peça comença amb una introducció de 16 compassos. Després hi trobem una tornada i un vers de 16 compassos. Aquest patró es repeteix dues vegades més, però en el tercer patró podem trobar un afegit de dos compassos, que serveixen de pas de la tornada al vers. Finalment, hi ha una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

La melodia i l'harmonia d'aquesta cançó han estat agafades d'un sample del productor Prodbocean. D'aquest sample n'he extret tres parts diferents: La primera que he utilitzat com a introducció i conclusió, la segona que l'he fet servir per les tornades i el primer vers i la tercera part que ha estat usada en el segon vers. Aquest sample l'he transformat per tal de que quedés a tempo.

RITME

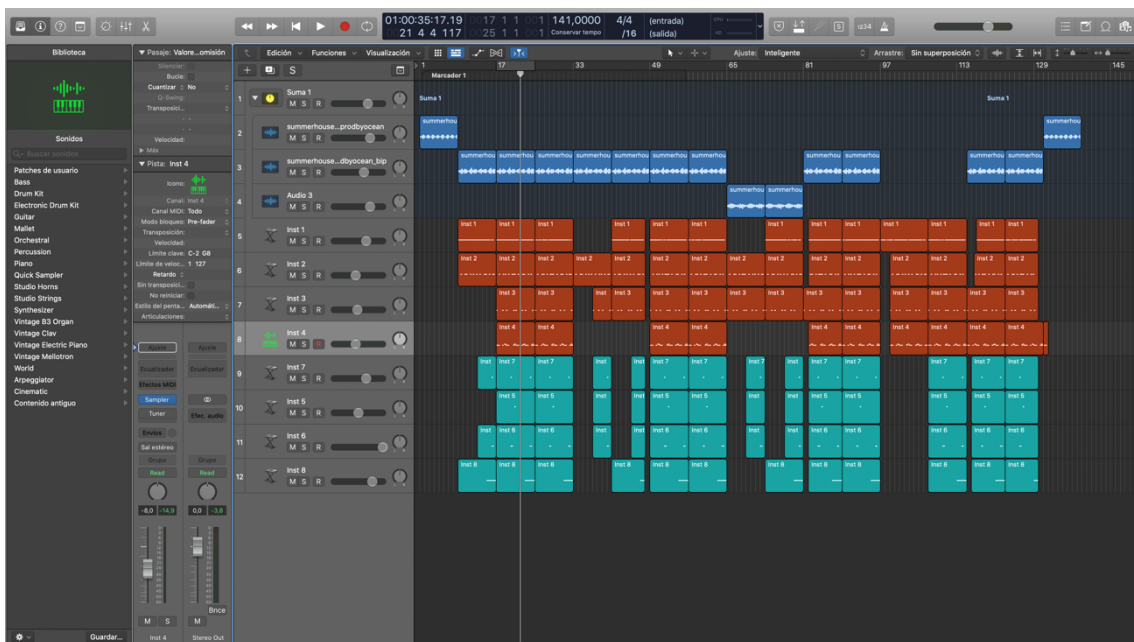
Per tal de fer el ritme de *drill*, he pres de referència els patrons i sons estàndard del *drill* que són els següents:

- Hi-hats tocats a tresets i hi-hat rolls.
- Snare imprevisible.
- Bombo al final del compàs.
- 808 potent combinat amb el bombo i amb slides.

EFFECTES

El *drill* és el gènere del hip-hop que utilitza més efectes, molts d'ells són creats a partir de sons de percussió. Per aquesta cançó, he utilitzat un so de tret de pistola amb eco, uns hi-hats ràpids amb eco, un so de notificació i un riser. Normalment tots aquests sons es combinen al final de compàs de manera que creen un clima de tensió.

VISTA DEL PROJECTE

32. Foto del projecte de Uk drill

En blau fosc el sample, en vermell les bateries i el 808 i en blau cian els efectes.

4.1.4. Lo-Fi hip-hop

El *lo-fi* és un estil de música que es fonamenta en el so vintage que donen els aparells antics (tot i que no són necessaris per a fer-lo). Aquest gènere del hip-hop es va fer popular a internet durant l'última dècada perquè es considera la música ideal per a relaxar-se o descansar. El seu origen és incert, tot i que està relacionat amb l'aparició del vaporwave, un altre gènere amb estètica semblant (Joan i Amino, 2018).

Aquest estil té influències del jazz i és bastant usual samplejar elements d'aquesta música (Joan i Amino, 2018).

És un gènere que no té lletra i per tant, és bàsicament instrumental. Els artistes són els productors, però tot i això no n'hi ha cap de reconegut.

Aquesta música es pot trobar a la plataforma youtube en directes que duren moltes hores. El canal més gran i més conegut és el de Lofi Girl/Chilled cow.

- ANÀLISI MUSICAL

MELODIA I HARMONIA

Les melodies i harmonies utilitzades tenen fortes influències del jazz.

Les harmonies se serveixen de progressions d'acords típiques del jazz, fetes amb teclats elèctrics o guitarres gravades amb baixa qualitat.

Les melodies semblen les improvisacions típiques del jazz.

RITME

Els ritmes usats són el que li donen el toc hip-hop, ja que s'aprofiten els patrons típics del rap pop o el rap alternatiu.

La selecció de sons però es totalment diferent que la d'aquests altres subgèneres. S'utilitzen bateries acústiques gravades en baixa qualitat, que s'escolten com si estiguessin gravades des de l'habitació del costat.

- LA MEVA CANÇÓ

La cançó de *lo-fi* és l'última de l'àlbum. Aquest tema està fet des de zero a partir d'instruments del programa. He utilitzat el programa Logic X pro per fer aquesta peça musical. M'he inspirat en els acords del jazz i del canal de youtube lo-fi girl per a fer la base.

ESTRUCTURA

La cançó comença amb una introducció de 16 compassos. Segueix amb un vers de 16 compassos, un pont de 8 i una tornada de 16. Posteriorment, torna a haver-hi un vers, un pont i una tornada. Finalment, el tema acaba amb una conclusió de 8 compassos.

MELODIA I HARMONIA

L'harmonia d'aquest tema està formada per una progressió d'acords de Do M 7, Si M 7, Sol M 9 i Mi M 7. Aquesta harmonia és tocada per un teclat elèctric i un pad.

Pel que fa a la melodia, he creat una mena d'improvisació semblant a les del jazz composta a partir de les notes de l'escala dels acords.

En aquesta cançó no hi ha baix

RITME

El ritme de la peça es basa en una bateria del Logic amb un plug-in vintage. Per a fer el ritme, he utilitzat bombos, caixes, hi-hats, platets i altres percussions.

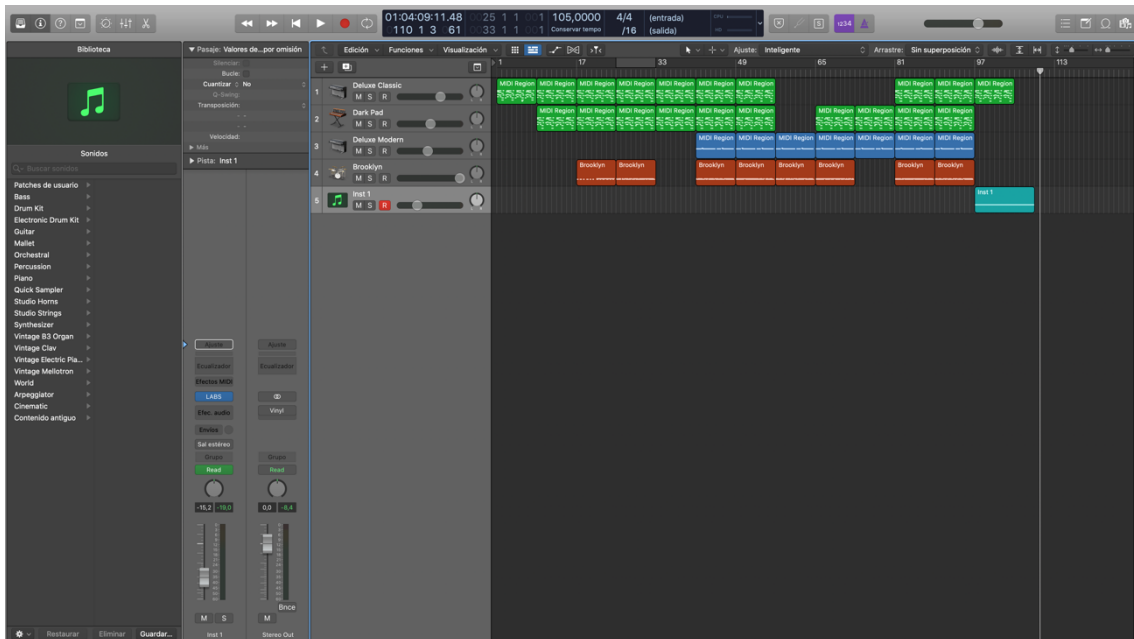
PROCESSAMENT FINAL

Pel processament final, hi he afegit l'efecte del vinil d'izotope per donar el so vintage que caracteritza a aquest subgènere.

EFFECTES

Al final de la cançó, s'escolten uns sons urbans que serveixen per a concloure el projecte tal i com s'ha començat.

VISTA DEL PROJECTE

32. Foto del projecte de Lo-Fi

En verd l'harmonia, en blau fosc la melodia, en vermell les bateries i en blau cian els efectes.

4.2 PRODUCCIÓ EXECUTIVA

A més de la producció de les bases, també he decidit produir el àlbum en si. En aquesta part trobarem l'ordre de les cançons, les transicions entre cançons i la portada de l'àlbum entre d'altres.

4.2.1 Ordre de les cançons (tracklist)

Per a triar l'ordre de les cançons, m'he basat en l'antiguitat del gènere i amb la popularitat i la sonoritat dels subgèneres. El projecte es divideix en quatre parts, que coincideixen amb els quatre gèneres del hip-hop que he produït. L'ordre final de les cançons és aquest:

RAP

1. Rap pop
2. West Coast Rap (G Funk)
3. East Coast Rap
4. Alternative Rap

TRAP

5. Pop Trap
6. Mumble Rap
7. Melodic Rap
8. Emo Rap
9. Hypertrap

DRILL

10. Uk Drill

LO-FI

11. Lo-Fi

Aquesta disposició també l'he usat per ordenar l'anàlisi i la creació de bases musicals.

4.2.2 Transicions

Tan al principi com al final de l'àlbum, es poden escoltar uns sons urbans que, a més de crear una introducció i una conclusió al projecte, fan que aquest sigui un loop perfecte. Aquests sons urbans són del plug-in LABS de SPITFIRE i he decidit posar-los ja que encaixen perfectament amb l'estètica de carrer que té el hip-hop.

4.2.3 Nom de l'àlbum

El nom de l'àlbum és **11**. Aquest nom va en relació amb la quantitat de pistes que el projecte té. A més, aquest número representa cada un dels subgèneres del hip-hop que considero més rellevants i que he produït.

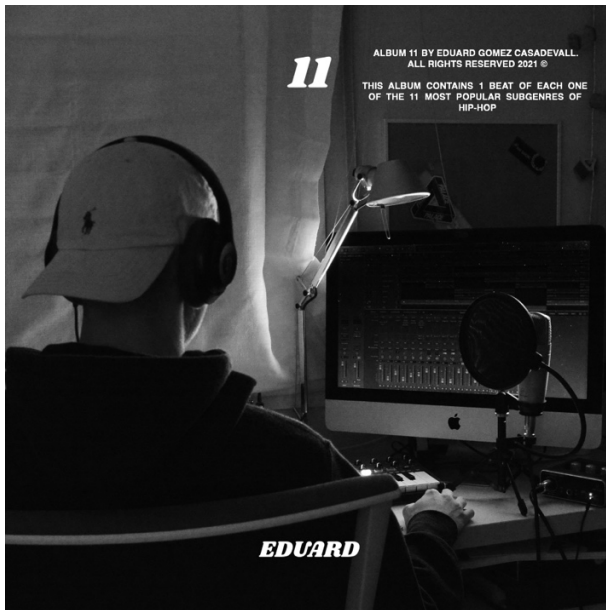
4.2.4 Portada de l'àlbum i altres dissenys de promoció

Per a realitzar els dissenys gràfics de l'àlbum, he utilitzat un programa que es diu Photopad.

Per a fer la portada del projecte, he agafat una foto meua en blanc i negre on estic creant bases. Cal recalcar els elements hip-hop que s'han volgut mostrar en la foto per tal de contextualitzar, tals com la roba ampla, la gorra girada cap a darrere, l'AKAI MPK mini i el filtre blanc i negre que li dóna una estètica urbana.

També he afegit el número onze, títol de l'àlbum, i el meu nom amb el tipus de lletra shrikhand en color blanc. Amb la font Helvètica Bold en majúscula, he afegit un text on s'explica tot el que conté l'àlbum. Aquesta última font l'he triat per a fer referència a la famosa marca de roba urbana Off-White, que utilitza aquest tipus de lletra per a crear els seus dissenys.

Aquest és el resultat:

Portada de l'àlbum

Per a fer la foto de promoció de l'àlbum, també he utilitzat una foto en blanc i negre on hi surto jo però des d'un angle diferent. Aquesta foto té també les mateixes fonts que la portada de l'àlbum. En aquest disseny apareix la **tracklist**.

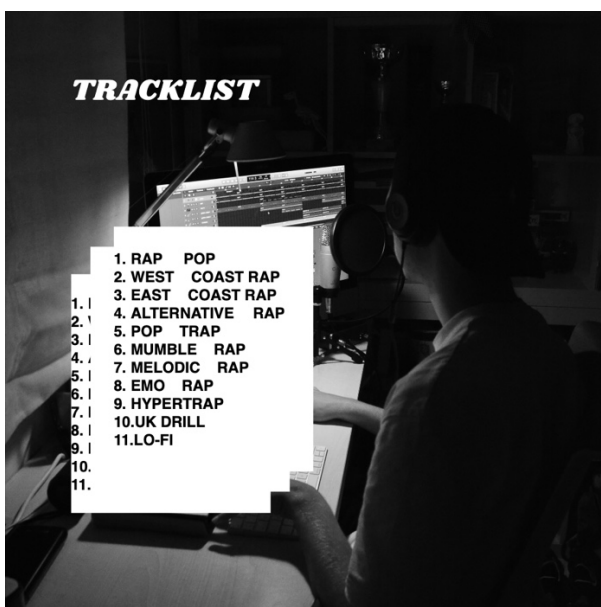

Foto de promoció de l'àlbum que conté la tracklist

4.2.5 Publicació del projecte

L'àlbum es publicarà al meu canal YouTube i al meu compte de **Soundcloud**, ja que són les úniques plataformes rellevants de reproducció de música en que es pot publicar de manera gratuïta i sense necessitat d'una empresa distribuïdora. També he fet còpies físiques en forma de CD.

Canal de YouTube de EG beats:

https://www.youtube.com/channel/UC-MrcAFMh7e4B_gCVGCpAvA

Link al àlbum:

https://youtube.com/playlist?list=PLatI_9IBAsRkSVxM3Fz5Tc5M3bgVHPDT4

Perfil de Soundcloud: EG beats: <https://soundcloud.com/eg-beatss>

Link al àlbum: https://soundcloud.com/eg-beatss/sets/11_album

Adjunto un codi QR per a qui ho està llegint en paper:

.5
_CONCLUSIÓ I VALORACIÓ
PERSONAL

5.1. CONCLUSIÓ

En aquest treball hem pogut conèixer com el corrent cultural del hip-hop és en l'actualitat un moviment molt gran que inicialment va tenir el seu origen al carrer. La cultura hip-hop abasta diverses disciplines artístiques i ha influït en diferents aspectes socials i culturals, convertint-se en una forma de viure i pensar. La política, la llengua, la moda o l'educació entre d'altres han rebut l'impacte d'aquest moviment. D'altra banda, en la vessant més artística hi podem trobar la pintura, la dansa o la música. És aquest darrer àmbit on sobretot he focalitzat el meu treball amb la pretesa intenció de complir amb els objectius proposats a l'inici d'aquest.

En el plantejament inicial del meu treball de recerca vaig plantejar-me tres objectius.

El primer d'aquests proposava que s'aconseguís desestigmatitzar tant la cultura com la música del hip-hop. Per a intentar complir aquest objectiu, he procurat aportar arguments que queden recollits en les explicacions de la part teòrica general. En aquest apartat, he intentat contextualitzar què és i què suposa la cultura hip-hop. i per a fer-ho, he explicat la història del hip-hop, totes les seves disciplines artístiques i com i a on ha deixat més empremta el hip-hop dins la societat d'avui en dia. Per a realitzar aquesta part, he fet recerca bibliogràfica com a mètode de treball. Pel desenvolupament dels diversos punts de la part teòrica general, he triat i analitzat la informació obtinguda de llibres, revistes, pàgines web, treballs acadèmics i documentals a través d'un procés de contrast de les diferents idees i dades amb la intenció de que el rigor i la veracitat d'aquestes fos el major possible. A partir d'aquesta recerca, puc manifestar que he ampliat i enriquit els meus coneixements sobre la cultura hip-hop i les seves disciplines artístiques. Desitjo que el meu esforç d'indagar sobre la cultura hip-hop, ajudi a qui llegeixi el meu treball a desestigmatitzar aquest moviment cultural. Tanmateix, no es pot comprovar que aquest objectiu hagi estat acomplert ja que això és intrínsec de cada persona.

Per a complir els objectius de desestigmatitzar la música hip-hop i el de donar a conèixer els subgèneres de la música hip-hop, he emprat la mateixa metodologia de recerca bibliogràfica que en el primer objectiu a més de l'anàlisi musical. Aquest segon objectiu l'he desenvolupat en la part teòrica específica, que se centra concretament en l'explicació de la música hip-hop, és a dir de la música rap, les seves característiques, l'explicació de la producció musical dins del hip-hop, i en la part pràctica del meu treball de recerca que es basa l'anàlisi musical de cada un dels subgèneres del rap, trap, drill i lo-fi més influents. Per a realitzar aquest anàlisi, he estudiat i escoltat els diferents subgèneres i n'he extret característiques i especificitats de cada un. També m'ha ajudat la lectura d'articles que he trobat en algunes pàgines web. A l'hora de realitzar l'explicació del rap, m'he documentat amb diferents fonts bibliogràfiques, però a l'hora d'explicar la producció musical m'ha costat trobar publicacions i llibres que fessin referència aquesta disciplina. Aquest factor m'ha dificultat força trobar informació per a aquest apartat. Al final a partir d'un llibre digital, d'un llibre físic i algun coneixement previ de producció he pogut acabar correctament aquest apartat de la part teòrica específica.

L'últim objectiu proposat va ser crear un àlbum musical amb 11 bases, una per a cada un dels subgèneres del hip-hop. Aquest objectiu s'ha complert. He creat bases musicals des de zero amb el programa Logic Pro X. La composició d'aquests beats m'ha comportat una forta tasca creativa que m'ha requerit molt de temps. He volgut que les cançons composades tinguessin la suficient qualitat com per poder estar en l'àlbum que he produït. Hi ha algunes cançons que, tot i estar acabades, les he descartat i no han acabat incloses dins de l'àlbum ja que he considerat que no tenien el suficient nivell o no entraven dins de cap dels subgèneres analitzats. Per tal d'adquirir un millor nivell i destresa en la tasca de crear ritmes i instrumentals, vaig assistir durant l'estiu a un curs d'una setmana d'introducció al beatmaking a on em van ensenyar tècniques de producció musical que he acabat utilitzant en algunes de les meves cançons. A més, l'elaboració de totes aquestes bases m'ha permès adquirir, practicar i millorar les eines i els coneixements necessaris per a la creació de música. Al final també he produït executivament l'àlbum i he fet una portada relacionada amb el tema del projecte.

Finalment i a causa de la l'amplitud del tema tractat, la quantitat d'informació trobada ha estat immensa. Aquest factor m'ha comportat alguna complicació en l'organització de les dades, la informació i els documents que m'ha implicat repetir alguna tasca. Però amb esforç i planificació, el treball ha pogut ser tirat endavant.

5.2 VALORACIÓ PERSONAL

Aquest treball el vaig començar tot just fa set mesos. Llavors no sabia ni com havia de començar-lo, ni com continuar-lo, ni com buscar informació ni tampoc com havia de fer una bibliografia. Per totes aquestes i altres raons, el treball de recerca m'inquietava i cada vegada que sentia parlar del tema, volia evitar-ho i canviava immediatament de tema. Però com que aquest treball és obligatori, el vaig començar a fer sense gaire convenciment, tot i haver triat un tema que m'apassionava. Al cap de molt poc però, i gràcies al meu interès per la qüestió de la producció musical, vaig començar a enganxar-m'hi i a agafar ganes de dur-lo a terme. Aquestes ganes potser, van ser masses, ja que vaig començar a afegir més temes per a tractar dins de la planificació. Això ha comportat que al final quedés un treball enorme i força extens, tot i que segur que hagués pogut trobar molta més informació. Aquesta llargària del treball m'ha portat moltíssima feina que he anat realitzant durant el final de curs de 1r de Batxillerat, l'estiu sobretot, i en principi de curs de 2n. La gran quantitat d'informació que hi ha en el treball, m'ha permès enriquir el meu coneixement tan de la cultura hip-hop, com de producció musical, a més d'aprendre com es fa un treball formal. Finalment vull acabar aquesta valoració personal mostrant la meva satisfacció pel resultat final d'aquest projecte que he estat gestant durant set mesos.

.6

ANNEXOS

6.1. GLOSSARI

808: Instrument que combina el baix amb un bombo. És molt utilitzat en el trap.

Ad-libs: Paraules o onomatopeies que els rapers fan durant els seus versos.

Autotune: Plug-in que serveix com a corrector del to de la veu. S'utilitza molt en el trap.

Barra: Línia d'una patró.

B-boy / B-girl: Dansaires del breakdance.

Beats: Bases instrumentals del hip-hop.

Beatmaker: Person que crea els beats.

Blend: Tècnica utilitzada per Grandmaster Flash per crear les primeres bases del hip-hop que consistia en mesclar els volums de dos cançons diferents.

Block parties: Festes hip-hop del carrer.

Breakdance: Ball representatiu del hip-hop que consisteix en fer passos de ball acrobàtics durant el break de les cançons.

Breakdown / Break: Part de les cançons on només s'escolta la bateria i el baix.

Bronx: Barri marginal de Nova York.

Clap: Picada de mans.

Crash: Plat de la bateria.

DAW: Aquesta paraula és una abreviatura de estació de treball d'àudio digital. Els DAW són els programes que permeten crear, grabar i editar música.

Diss-Track: Cançó que pretén difamar a un altre raper.

DJ: És l'acrònim de Discjòquei. Persona encarregada de posar la música als events.

Flow: Capacitat d'un raper per adaptar-se a una base.

Gang: Agrupació de joves jerarquitats que lluiten contra altres grups pel domini d'un territori o mercat.

Graffiti: Forma d'art representativa del hip-hop que consisteix en pintar en llocs públics amb aerosols.

Hi-Hat: Platets de bateria tancats / Charles.

Hi-hat rolls: En català vol dir redobles de hi-hat. És quan en una línia de cadència bàsica de hi-hats es canvia la cadència i el to d'alguns hi-hats del patró.

Loop: Secció curta d'una peça musical que està creada per anar-se repetint.

Lowpass: Efecte que fa que s'eliminin els aguts de la cançó durant el temps que dura l'efecte.

Marimba: Una classe de xilòfon

Master: Pista que agrupa totes les pistes d'una cançó

Mastering: Processament final d'una cançó a través de la pista del màster

Mixing: Procés per el que passen les pistes d'una cançó per tal de que soni més professional.

Pad: Sintetitzador ambiental que permet crear coixins per a emplenar les cançons

Piano Roll: Opció del DAW que et permet crear música sense grabarla, només apuntant-la en un dibuix d'un piano.

Plug-ins: Extensions que s'afegeixen al DAW que serveixen per editar i modificar l'àudio.

Preset: Configuracions per defecte d'un plug-in o instrument digital.

Punxar: Fer de DJ en un event.

Riser: Efecte de so que serveix per fer transicions. És un sintetitzador o un altre so que va pujant de to de manera progressiva.

Sampler: Aparell que permet grabar, editar i recuperar talls sonors i reproduir-los de la manera que es vulgui.

Sample: Peça d'audio que es reutilitza en un beat.

Seqüenciador: Programa de software utilitzat per editar el so.

Shaker: Percussió que sona com una maraca

Sintetitzadors: Instrument elèctric que a partir de senyals elèctriques genera sons.

Skater: Que té relació amb el monopatí.

Slang: Argot del hip-hop.

Slides: Efecte que succeeix quan es passa d'una nota a una altra i es genera un pas fluit entre aquestes dos notes. Es pot utilitzar tant en sintetitzadors com en 808s

Snare: Caixa de la bateria.

Sosteniment: Paràmetre del sintetitzador que permet regular la durada de la nota

Soundcloud: Plataforma de reproducció de música utilitzada normalment per escoltar gèneres urbans.

Soundesign: Crear un so nou a partir de modificar paràmetres dels presets dels sintetitzadors.

Streetwear: Estil de vestir urbà.

Sub: Sub-bass

Sub-bass: Sintetitzador de baixos que sonen molt greus

Tracklist: Ordre de les cançons d'un àlbum

Tremolo: Efecte musical que fa que la nota que es toqui vibri

Old-Shcool: En català vol dir de la vella escola. Aquest terme es refereix a la sonoritat que tenien els rapers dels 80 i dels 90.

Outro: Conclusió d'una cançó.

Oversized: Roba de mida exagerada.

Underground: Que està al marge dels circuits musicals convencionals. Que és del carrer.

Vintage: Antic.

Writers: Artistes que fan graffitis.

7.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

7.1.BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

ADASO, Henry. East Coast Hip-hop [en línia]. Liveabout dotcom, 08.01.2018 [Consulta: 23.08.2021]. Obtingut de: <https://www.liveabout.com/east-coast-hip-hop-2857306>

ALYSE, Jasmine. Let's ask ourselves, is mumble rap really a thing? [en línia]. Vibe, 06.06.2017 [Consulta: 24.08.2021]. Obtingut de: <https://www.vibe.com/features/editorial/mumble-rap-essay-515858/>

AMAYA, Leandro Genaro. Producción artística, discursos y estereotipos en la subcultura hip hop Cuenca [en línia]. Trabajo final de grado, Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, 2019 [Consulta: 13.03.2021]. Disponible a: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33607>

AMO, David i Microfusa. *Yo DJ productor. Ebook. El manual definitivo del DJ Productor*. 1a.edició. Granollers: Merak Media, 2017. ISBN 978-84-940531-9-1.

CABRERA, Carlos. El hip-hop en la política [en línia]. *Ritmo urbano Magazine*. Mèxic: Editorial Ritmo Urbano, 7.07.2018. [consulta: 30.04.2021]. Disponible a: <https://www.ritmourbano.com.mx/2018/06/el-hip-hop-en-la-politica/>

CASTILLÓN, Xavier. El rap de Girona es mou [en línia]. *El Punt Avui*. Girona: Hermes Comunicacions, 1.12.2019. [Consulta: 21.04.2021]. Disponible a: <http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1703871-el-rap-de-girona-es-mou.html>

CHANG, Jeff. *Generación hip-hop: De la guerra de pandilla y el grafiti al gangsta rap*. 1a. edición. Buenos Aires, Argentina: Caja negra editora, 2015. ISBN 978-987-1622-29-0.

G-funk. Descripción de música. [en línia].Discogs. [Consulta: 23.08.2021]. Obtingut de:
<https://www.discogs.com/es/style/g-funk>

Glosario de términos de hip hop. A: *Música, cultura urbana, danza* [en línia].
Argentina: Ministerio de Cultura, 30.11.2019. [13.03.2021]. Obtingut de:
https://www.cultura.gob.ar/glosario-de-terminos-de-hip-hop_4515/

Jean-Michel Basquiat. [en línia] Nova York: The Brant Foundation. Art Study, 2019.
[Consulta: 18.04.2021]. Obtingut de:
<https://brantfoundation.org/exhibitions/browse/past/>

JOAN. Lo-Fi Hip Hop [en línia]. Música Amino, 04.2018 [Consulta: 25.08.2021].
Obtingut de: https://aminoapps.com/c/musica-es/page/item/lo-fi-hip-hop/KWnb_beMTKIBq7Gv0vaVb781BWv3Q8dN7bp

LLONCH, Pau. *El rap a l'aula: Aprenentatges d'una revolució en marxa*. 1a. edició.
Barcelona: Rosa Sensat, 2020. ISBN 978-84-121764-2-1

LUENGO, Antonia. "El hip hop està de moda" [en línia]. *Eufonia: Didáctica de la música*. Barcelona: Graó, nº40 (abril 2007), p.61-72, ISSN-e: 2014-4741. [Consulta: 28.03.2021]. Disponible a: <https://cat.grao.com/ca/producte/revista-eufonia-040-abril-07-propuestas-para-trabajar-la-musica-moderna-en-el-aula>

MARTIN-JUAN, Celeste. "Las leyes del hip hop, normas no escritas de una cultura definida". A: ORTEGA, Ana M^a, GARCIA-PRIETO, Victoria. *Voces alternativas: investigación multidisciplinar en comunicación y cultura* [en línia]. 1a. edició. Sevilla: Universitat de Sevilla, Egregius Ediciones, 2017, cap.13, p. 203-204. ISBN: 978-84-17270-21-6 [Consulta: 28.03.2021]. Disponible a: <https://hdl.handle.net/11441/93485>

MARTIN-JUAN, Celeste. "Rap espanyol e internet: expansió al marge de los canales tradicionales". A: CHAVES, Alfonso, RODRÍGUEZ, M^a del Mar, SALCINES, Irina. *Investigación multimedia: el análisis de contenido en la era digital* [en línia]. 1a edició. Sevilla: Universidad de Sevilla, Egregius Ediciones, 2018, cap.1, p.11-22. ISBN: 978-84-17270-72-8 [Consulta: 7.03.2021]. Disponible a: <https://hdl.handle.net/11441/98307>

MARTIN-JUAN, Celeste. El documental de Hip hop en España [en línia]. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, facultad de Comunicación, 2019 [Consulta: 2.03.2021]. Disponible a: <https://hdl.handle.net/11441/98175>

PALA, R. "El concurs Hip-hop.cat i la dinamització del rap en català" [en línia]. *Llengua i ús: Revista Tècnica de Política Lingüística*. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, n° 49 (2010), p.39-45, ISSN-e: 2013-052X [Consulta: 22.02.2021]. Disponible a: <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/234300/316535>

PARKIN, Chris. Estos son los estilos de ropa más auténticos del hip hop [en línia]. Redbull, 25.01.2018. [Consulta: 19.04.2021]. Obtingut de: <https://www.redbull.com/es-es/evolucion-en-dibujos-de-la-moda-hip-hop>

PONS, R. Rap de la terra, una realitat inqüestionable amb salut de ferro [en línia]. *Revista digital setmanal d'Enderrock*. Barcelona: Grup Enderrock Edicions, 17.05.2018. [consulta: 22.04.2021]. Disponible a: <https://www.enderrock.cat/generapdf.php?id=17045>

PUIGDOMÈNECH, Octavi. Composició i gravació de música rap com a contingut didàctic [en línia]. Treball fi de màster, Universitat Politècnica de Catalunya, 2014 [Consulta: 24.02.2021]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/79972>

¿Qué es MIDI? Cómo usar una de las herramientas más poderosas en la música. [en línia] Sonicaworks, 18.02.2020. [9.08.2021]. Obtingut de: <https://sonicaworks.com/que-es-midi-como-usar-una-de-las-herramientas-mas-poderosas-en-la-musica/>

Reproducción de un grafiti urbano. Todos juntos podemos parar el sida. Keith Haring. [en línea] Barcelona: MACBA. [18.04.2021]. Obtingut de:
<https://www.macba.cat/es/arte-artistas/sobre-coleccion-macba/conservacion/todos-juntos>

REYES, Francisco. “Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana” [en línea]. *Revista de estudios juventud*. Madrid: Injuve, nº78 (setembre 2007), p.125-140, ISSN-e: 0211-4364. [Consulta: 13.03.2021]. Disponible a:
<http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/revista-78-capitulo-8.pdf>

REYES, Francisco i El Chojin. *Rap: 25 años de rimas. Un recorrido por la historia del rap en España*. 1a. edició. Barcelona: Viceversa editorial, 2010. ISBN 978-84-92819-28-7

RODRÍGUEZ, Alberto i IGLESIAS, Lucia. “La cultura hip hop: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa” [en línea]. *Teoría de la educación. Revista Interuniversitaria*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, Vol.26, nº2 (2014), p.163-182, ISSN: 2386-5660. [Consulta: 28.03.2021]. Disponible a:
<https://doi.org/10.14201/teoredu2014261163182>

SANDIN, Joan. El hip hop como movimiento social y reivindicativo [en línea]. Treball final de grau. Universitat Politècnica de València, Grau en comunicació audiovisual, 2015 [Consulta: 20.03.2021]. Disponible a:
<https://es.scribd.com/document/355527308/SANDIN-El-Hip-Hop-Como-Movimiento-Social-y-Reivindicativo>

SIBAJA, Rocío. El videoclip de Hip hop andaluz: análisis audiovisual de una cultura [en línea]. Tesis doctoral. Universidad de Málaga, facultad de ciencias de la comunicación, 2015 [Consulta: 2.02.2021]. Disponible a:
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/13388/TD_SIBAJA_CUMPLIDO_Rocio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STACEY, R. Aquí tienes una breve guía de los distintos estilos de hip-hop. [en línia]. Redbull, 06.06.2019. [Consulta: 13.08.2021]. Obtingut de: <https://www.redbull.com/int-es/diferentes-estilos-de-hip-hop-guia>

The Message. Grandmaster Flash & The Furious Five [en línia]. Genius. [Consulta: 18.04.2021]. Obtingut de: <https://genius.com/Grandmaster-flash-and-the-furious-five-the-message-lyrics>

TONER, Anki. *Hip-hop*. 1a. edició. Madrid: Celeste ediciones, 1998. ISBN 84-8211-124-8

VICO, Lucas. Efecto micelio. Un proyecto de hip hop comunitario [en línia]. Treball de fi de grau, Universitat Central de Barcelona, Grau de Belles Arts, 2019 [Consulta: 13.03.2021]. Disponible a: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/145041/1/TFG%20Lucas%20Vico%20Stenderup.pdf>

Wheeler, Darby (director). (2016). *Hip-hop evolution* [Episodis de la sèrie]. Peters, Russell et al. (Producers). Canadà: HBO/Netflix. <https://wp.nyu.edu/hiphoprevolution/2017/04/26/language-in-hip-hop/>

7.2. ÍNDEX I WEBGRAFIA DE LES IMATGES

Imatge 1. Fotografia del barri del Bronx a la dècada dels 70. Hip hop evolution.

Imatge 2. Devastació del Bronx a la dècada dels 70.

<https://www.nytimes.com/2010/05/30/nyregion/30books.html>

Imatge 3. Invitació a la primera festa hip-hop.

<https://www.bbc.com/culture/article/20130809-the-party-where-hip-hop-was-born>

Imatge 4. Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa i Kool Herc.

<https://www.pinterest.es/pin/165999936236081352/>

Imatge 5. Tag de Taki 183. <https://www.wikiart.org/es/taki-183>

Imatge 6. Piece de Phase II. <https://www.egowarmagazine.com/this-is-it-nyc-classics-pt-7/>

Imatge 7. Graffiti de Basquiat. <https://www.pinterest.es/pin/500955158557142924/>

Imatge 8. Keith Haring pintant un mural en contra de la sida a Barcelona. <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/haring-keith/todos-juntos-podemos-parar-sida>

Imatge 9. Portada de KAWS per a un single de Travis Scott. <https://www.tonica.la/musica/Travis-Scott-confirma-el-album-en-conjunto-a-Kid-Cudi-20200819-0003.html>

Imatge 10. Portada de Georges Condo per a un single de Travis Scott. <https://www.trackzion.com/2020/10/12/travis-scott-franchise/>

Imatge 11. Noi ballant breakdance al carrer. <https://www.britannica.com/art/break-dance>

Imatge 12. Components del grup de rap Wu Tang Clan tots amb roba ampla. <https://lfmmagazine.com/2016/10/22/is-old-school-rap-really-dead/>

Imatge 13. Indumentària "streetwear" del rapper A\$AP Rocky. <https://www.pinterest.es/pin/327918416619818713/>

Imatge 14. Indumentària de dissenyador del rapper Lil Uzi Vert. https://www.instagram.com/p/CMTwE_4JUTR/

Imatge 15. Dj amb tocadiscos <https://daily.redbullmusicacademy.com/2019/01/roc-raida-interview>

Imatge 16 Akai mpc 2000 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Akai_MPC2000.jpg

Imatge 17 Roland TR 808

https://www.roland.com/es-es/products/rc_tr-808/

Imatge 18 Akai mpk mini

<https://www.guitarrasybaterias.com/teclados-pianos-y-organetas-en-bogota-y-colombia/controladores-midi/controlador-akai-mpk-mini-mkii.html>

Imatge 19 Seqüenciador d'un sampler Akai

<https://www.worthpoint.com/worthopedia/akai-mpc-60ii-mpc-60-mk2-official-1812572883>

Imatge 20 Sessió FL Studio

<https://www.woodbrass.com/es-es/software-para-estudio-secuenciadores-image-line-fl-studio-20-producer-edition-p261302.html>

Imatge 21 Visió vertical de Ableton Live

<https://www.ableton.com/en/live/>

Imatge 22 Sessió Logic pro X (el meu ordinador).

Imatge 23 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 24 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 25 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 26 Ableton Live (el meu ordinador).

Imatge 27 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 28 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 29 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 30 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 31 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 32 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

Imatge 33 Sessió Logic Pro X (el meu ordinador).

7.3. ÍNDEX I WEBGRAFIA DELS VIDEOS I CANÇONS

Genius, Denzel Curry. Denzel Curry's "Ultimate" | Check the Rhyme. Versió Original. Youtube, Genius, 9 de gener del 2017. [Consulta: 16.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=UICr1Or0He8>

Grandmaster Flash and the Furious Five, Sylvia Robinson, Clifton "Jiggs" Chase, Melvin Glover, Edward Fletcher. Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message (Official Video). Official Video. Youtube: Sugarhill records, 24 d'agost del 2015. [Consulta: 16.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=PobrSpMwKk4>

Nas. Nas - N.Y. State of Mind (Audio). Audio. Youtube, Nas i Columbia records, 19 de maig del 2017. [Consulta: 16.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=hl8A14Qcv68>

MF DOOM. Doomsday. Audio. Youtube, MF DOOM i Ingrooves, 17 d'abril del 2020 [Consulta: 16.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=kHBHDWpK1yo>

Migos, Mike Ryan, Xavier Dotson. Migos - Versace (official video). Official Video. Youtube, Quality Control Music i Migos, 1 d'octubre del 2013. [Consulta: 17.06.2021].

Disponible a:

https://www.youtube.com/watch?v=rF-hq_CHNH0

2Pac, Talent. 2Pac - Changes (Official Music Video) ft. Talent. Official Music Video. Youtube, 2Pac, 5 de juliol del 2011. [Consulta: 17.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=eXvBjCO19QY>

Bejo, KJS Beats. BEJO - MUCHO (VIDÉO). Vidéo. Youtube, Bejo, 8 de maig del 2016
[Consulta: 17.06.2021]. Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=xNFVRzHaQ28>

Polo G, Lil Tjay, Ryan Lynch, JDONTHATRACK, Iceberg. Polo G Feat. Lil Tjay - Pop
Out 🍷. By. Ryan Lynch Prod. By JDONTHATRACK & Iceberg. Official video. Youtube,
Polo G, Lil Tjay, Ryan Lynch, JDONTHATRACK, Iceberg; 13 de gener del 2019
[Consulta: 17.06.2021]. Disponible a:

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW3l_AtDE

Juice WRLD, Nick Mira, Cole Bennet. Juice WRLD - Lucid Dreams (Directed by Cole
Bennett). Official Video. Youtube, Lyrical Lemonade, 11 de maig del 2018. [Consulta:
17.06.2021]. Disponible a:

<https://youtu.be/mzB1VGEGcSU>

Tyler, The Creator, Lil Wayne. HOT WIND BLOWS (Audio). Audio. Youtube, Tyler, The
Creator, 25 de juny del 2021. [Consulta: 20.07.2021] Disponible a:

<https://youtu.be/fwGs72ihlel>

Penny Goodwin, Ray Tabs. Penny Goodwin - Slow Hot Wind. Audio. Youtube. Penny
Goodwin, Ray Tabs, LudaMalaMara, Sidney Records, 2 de maig del 2011. [Consulta:
20.07.2021] Disponible a:

<https://youtu.be/qCJQStdIVCA>

Lil Nas X, Jack Harlow. Lil Nas X - Industry Baby (Audio) ft. Jack Harlow. Youtube. Lil
Nas X, Jack Harlow, The Vibe Guide, 24 de juliol del 2021. [Consulta: 27.07.2021]
Disponible a:

<https://www.youtube.com/watch?v=HCq1OcAEAm0>