

Del hip-hop al feminismo comunitario: la experiencia del torneo de freestyle Suyai Free en Chile

From hip-hop to community feminism: the experience of the Suyai Free freestyle tournament in Chile

Do hip-hop ao feminismo comunitário: a experiência do torneio Suyai Free freestyle no Chile

Nelson Rodríguez Vega

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile

Universidad de Concepción, Concepción, Chile

ne.rodriguez@uc.cl

Alma Calderón-López

Universitat de Barcelona, Barcelona, España

alma.caldelo@gmail.com

1

Resumen: El artículo examina la posible manifestación del feminismo comunitario en la escena del hip-hop en la ciudad de Concepción, Chile. La aparición del torneo de freestyle organizado por raperas, Suyai Free, ofrece antecedentes sugerentes sobre este fenómeno. El espacio surgió para proporcionar una oportunidad de desarrollo a las raperas frente a la exclusión y las barreras de género prevalecientes en el circuito local de batallas de rap. Suyai Free también se distingue por promover el respeto a partir de erradicar rimas sexistas, machistas y misóginas de los duelos verbales, la horizontalidad en las relaciones sociales y procurar el bienestar de sus participantes como por ejemplo significa el apoyo a quienes son madres. Las organizadoras de este torneo de freestyle fomentan una instancia comunitaria entre mujeres, pero que a la vez es inclusiva con otras identidades sociales.

Palabras Clave: hip-hop; freestyle; feminismo comunitario; género.

Abstract: The article examines the possible manifestation of community feminism in the hip-hop scene in the city of Concepción, Chile. The appearance of the women's freestyle tournament, Suyai Free, offers suggestive background on this phenomenon. The space emerged to provide a development opportunity for female rappers in the face of exclusion and gender barriers prevalent in the local rap battle circuit. Suyai Free also distinguishes itself by promoting respect by eradicating sexist and misogynistic rhymes from verbal duels, horizontality in social relationships, and ensuring the well-being of its participants such as supporting those who are mothers. The organizers of this freestyle tournament promote a community event among women, but at the same time, it includes other social identities.

Keywords: hip-hop; freestyle; community feminism; gender.

Resumo: O artigo examina a possível manifestação do feminismo comunitário na cena hip-hop da cidade de Concepción, Chile. O surgimento do torneio de freestyle organizado por rappers femininas, Suyai Free, oferece um contexto sugestivo sobre esse fenômeno. O espaço surgiu para oferecer uma oportunidade de desenvolvimento para rappers femininas diante da exclusão e das barreiras de gênero predominantes no circuito local de batalhas de rap. A Suyai Free também se diferencia por promover o respeito ao erradicar rimas sexistas, machistas e misóginas dos duelos verbais, a horizontalidade nas relações sociais e zelar pelo bem-estar de suas participantes, como apoiar quem é mãe. Os organizadores deste torneio de estilo livre promovem um evento comunitário entre mulheres, mas ao mesmo tempo inclui outras identidades sociais. Neste contexto, Suyai Free é definido como único no que diz respeito aos espaços comuns de estilo livre em Concepción.

Palavras-chave: hip-hop; freestyle; feminismo comunitário; gênero.

Submetido em: 17 de janeiro de 2024

Aceito em: 3 de setembro de 2024

Introducción

La ciudad de Concepción, situada aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de Santiago, se presenta como un epicentro vibrante de la cultura del hip-hop en Chile. Específicamente la escena del freestyle o las también llamadas batallas de rap o de gallos, resalta por su vitalidad pues configura un movimiento que, aunque silencioso, está redefiniendo de manera palpable el paisaje musical de una ciudad que pretende proyectarse como una urbe destacada a nivel artístico y cultural (Masquiarán; Pincheira, 2020). Es así como durante los últimos años han surgido numerosos espacios autogestionados de freestyle que cada fin de semana convocan a una cantidad significativa de adolescentes y jóvenes, quienes se sienten atraídos por practicar y socializar alrededor de esta mediática, comercial y masiva expresión del hip-hop contemporáneo (Rodríguez Vega, 2020).

En este contexto, el torneo de freestyle organizado por raperas, Suyai Free, emerge como un faro de creatividad y resistencia que con sus dinámicas internas pretenden subvertir las normas de género preestablecidas (Butler, 2006). El surgimiento de esta comunidad de mujeres se enmarca en la emergencia del feminismo en Chile, el cual adquirió diversos matices como respuesta a las causas y reclamos que surgieron desde 2016 en el centro de las universidades. Desde diversas aristas, estas movilizaciones emergieron con fuerza frente a la falta de autocrítica del gobierno de Michelle Bachelet hacia las políticas neoliberales que perpetúan la desigualdad estructural, siendo la organización comunitaria una opción viable (Forstenzer, 2019; Lamadrid Alvarez; Benitt Navarrete, 2019). Este proceso antecedió la creación de redes donde la sororidad comenzó a ser un elemento clave donde los vínculos feministas (Ahmed, 2015) se verían fortalecidos tras el estallido social de 2019.

En este sentido, nuestra aproximación a los feminismos se enmarca en la revisión desde una perspectiva comunitaria que, más allá de las teorías, se expresaron en las calles y en los barrios (Guzmán Arroyo, 2019). De igual manera, el feminismo ha bordeado

los límites de la creación musical, cuestionando el patriarcado que ha mantenido a mujeres y disidencias en las sombras históricas de la música (Green, 2001; Ramos, 2010). En el caso de Suyai Free, este cuestionamiento se destaca por generar cambios profundos en las dinámicas del freestyle resignificando estos espacios desde un posicionamiento y puntos de vista situados (Harding, 2004), que se despliegan bajo una propuesta crítica de resistencia comunitaria desde el Abya Yala (Espinosa Miñoso, 2014).

En este artículo, exploramos cómo las organizadoras y participantes de Suyai Free desafían las nociones tradicionales de género al empoderar a mujeres, también a disidencias sexogenéricas, específicamente en un territorio masculinizado como así representa el mundo del hip-hop (Li, 2019), y particularmente el rap chileno (Alcalde, 2020). La hipótesis que guía nuestra investigación sostiene que este espacio puede ejemplificar una propuesta feminista comunitaria que pone en valor aspectos como la autonomía, la horizontalidad y la reciprocidad entre mujeres y disidencias organizadas que trabajan juntas por alcanzar un bien común (Moore-Torres, 2018). Proponemos entonces indagar cómo las raperas que dan vida a Suyai Free se agrupan, organizan, colaboran y accionan juntas para crear un espacio donde poder sentirse seguras y expresarse según sus propias interpretaciones que hacen de la cultura del hip-hop.

Para desarrollar estas ideas, el artículo está estructurado de la siguiente manera, en primer lugar, exponemos cómo ha sido estudiado desde un enfoque de género respecto a la presencia de mujeres en el hip-hop latinoamericano, en segundo lugar, profundizamos en la noción de feminismo comunitario cuya epistemología y marco de acción se concibe como interseccional, y cercano a las perspectivas feministas que se están visualizando en la música de raperas latinoamericanas y, en tercer lugar, exponemos el estudio de caso referenciando a las principales dinámicas sociales y performativas que se suceden en el interior de Suyai Free. Para finalizar, proponemos una reflexión sobre cómo

Suyai Free puede constituir un ejemplo de feminismo comunitario a partir de algunos significativos aspectos que arrojó el trabajo de campo y la realización de entrevistas.

Desde un punto de vista metodológico, la investigación se sustentó preferentemente en la aplicación de técnicas cualitativas de levantamiento de información (Hernández-Sampieri *et al.*, 2004). En primera instancia, recurrimos a la observación directa; presenciamos la realización de múltiples eventos de Suyai Free durante un período que abarcó desde marzo de 2019 a enero de 2022. A partir de este trabajo de campo preliminar, entablamos comunicaciones informales con diversas participantes del espacio y recopilamos una significativa cantidad de material audiovisual. Posteriormente, realizamos entrevistas semiestructuradas y en profundidad a las organizadoras de Suyai Free, contando con un total de siete testimonios recopilados. Esta metodología integral nos permitió obtener una comprensión más profunda y completa de las dinámicas y articulaciones de Suyai Free, capturando no solo los aspectos visibles de los eventos como son las improvisaciones y las batallas de rap, sino también las perspectivas, motivaciones y experiencias de las mujeres que están involucradas en este espacio que postulamos como paradigmático de la actual agencia de mujeres y disidencias en el hip-hop chileno.

5

Enfoque de género en el estudio del hip-hop latinoamericano

La creciente participación de las mujeres en la escena del hip-hop en América Latina ha suscitado un interés académico cada vez más marcado sobre las perspectivas de género. Es crucial señalar que la tendencia ha sido principalmente estudiar un discurso feminista presente en las letras de canciones creada por las raperas.

Al respecto, varias investigaciones se han centrado en reconocidas exponentes del rap femenino latinoamericano. Una mujer que se destaca es la rapera chilena Ana Tijoux. María José

Barros (2020) estudió su disco *Vengo* (2014) como expresión de resistencia ante el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y la modernidad. Mientras que Ryan Pinchot (2020) se enfocó específicamente en la canción “Somos Sur” de este mismo álbum, destacando que Tijoux articula con determinación una crítica al neoliberalismo en cuanto generador de diversas inequidades sociales en el continente.

En esta línea, también se ha destacado a algunas afamadas raperas cubanas. Tanya Saunders (2009) desveló un feminismo de índole interseccional en la propuesta artística del grupo Krudas Cubensi, ya que confrontan el machismo y el colonialismo estadounidense a la par que reivindican una feminidad negra. Respecto a esta misma agrupación, Talia Wooldridge (2009) expuso expresiones de sororidad y ecologismo junto a nociones de empoderamiento, autonomía y resistencia de las mujeres. Silvia Roca-Martínez (2021) profundizó en el grupo La Reyna y La Real, destacando que estas raperas abordan en sus letras de canciones diversas problemáticas que afectan a las mujeres en Cuba que van desde el sexismo a los problemas sociales de la isla.

Asimismo, merece también resaltar la atención prestada a algunas raperas que no gozan de tanto reconocimiento mediático. Al respecto, Carmen Díez (2016) expuso las ideas feministas en la música de Mare Advertencia Lirika y Caye Cayejera, quienes ejercen un feminismo que se sitúa en los márgenes de la sociedad, la cultura y las industrias creativas.

Nelly Lara (2020) estudió al grupo Batallones Femeninos. Esta agrupación mexicana aborda concretamente la violencia de género que padecen aquellas mujeres que viven en contextos urbanos marcados por disputas entre narcotraficantes. Sobre esta banda en particular, también se dio cuenta de la mediación tecnológica como lugar de enunciación y lucha para estas raperas, quienes además han sabido desplazar su práctica musical hacia formas de organización y acción colectiva para denunciar la violencia de género en México (Calderón-López, 2023). También con relación al contexto mexicano, Diana Silva (2017) realizó un análisis del grupo

Las Vivas de Juárez. A través del rap y otras prácticas sociales, estas raperas cuestionan las representaciones negativas de género, prestando también atención a la violencia vinculada al narcotráfico.

Otro aspecto revelado ha sido cómo las mujeres buscan hacerse camino en el masculinizado mundo del hip-hop latinoamericano. Ángela Garcés (2011) al abordar la escena colombiana, afirma que ser rapera implica inevitablemente desarrollar una capacidad de resiliencia para enfrentar la exclusión y la falta de visibilidad que enfrentan las mujeres. Luci Calvi (2022) con relación a la escena argentina, reveló cómo el feminismo guía las acciones de las participantes mujeres que pueden tanto exigir espacios exclusivos en las batallas de rap como condenar rimas machistas. De igual manera, un grupo de autoras dieron cuenta del fenómeno del rap y el freestyle en Argentina, demostrando cómo las mujeres y también disidencias sexo-genéricas subvierten las normas de género en esta escena musical en particular (Abeille; Picech, 2023).

7

Estos antecedentes bibliográficos dan cuenta que las raperas latinoamericanas pueden converger en un eje común centrado en la reflexión crítica del patriarcado, pero contextualizado también a ámbitos culturales, económicos y políticos en concreto. Especialmente en las letras de canciones, se desarrollan discursos feministas respecto a abordar una compleja realidad de las mujeres que habitan una región periférica en continuo proceso de desarrollo. En efecto, América Latina se ve afectada por diversas formas de violencia y, al mismo tiempo, está marcada por un neoliberalismo agresivo que perpetúa y promueve múltiples inequidades sociales. Si bien es cierto que nuestro caso de estudio no revela el desarrollo de un discurso feminista interseccional a nivel de creación musical, sí las raperas que participan en Suyai Free abogan por una transformación social a través de una *praxis* que contribuya a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad y el mundo del hip-hop en particular.

Feminismo comunitario

Durante años recientes en Chile, se ha experimentado un cambio de paradigma tendiente a la incorporación de la perspectiva feminista en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto ha conducido a que las mujeres y disidencias sexo-genéricas comiencen a conceptualizar, desde una perspectiva situada, las desigualdades perpetradas por el patriarcado que, Julieta Paredes (2015), identifica como el principal promotor de la desigualdad. La emergencia de los espacios de mujeres adoptó prácticas cercanas al feminismo comunitario, donde la influencia de los movimientos latinoamericanos impactó en la construcción de comunidades y redes de apoyo entre mujeres, priorizando la solidaridad y el empoderamiento colectivo para hacer frente al sistema patriarcal (Guzmán Arroyo, 2019; Martínez Cano, 2017; Paredes, 2015; Riba, 2016). Así, algunas experiencias como la chilena han puesto de relieve la incorporación de prácticas asamblearias donde la democracia directa (Forstenzer, 2019) y la sororidad son fundamentales en la configuración de estos espacios.

8

En primer lugar, la “sororidad” ha venido a instaurarse como práctica que orienta y articula las acciones colectivas desde la idea de la hermandad (Lorde, 1984; Hooks, 2000). Históricamente, esta práctica social, que nace desde los colectivos racializados, encarna una solidaridad que promueve alcanzar la igualdad y dar solución a diversas problemáticas que afectan a las mujeres (Jabardo, 2012). Un ejemplo de ello es la idea de “Sister Outsider” de Audre Lorde (1984) quien introdujo el término para visibilizar los tejidos de hermandad que denuncian, desde una dimensión política, el racismo y el machismo como elementos de opresión en cuanto herencia de un sistema heteronormado. Posteriormente, autoras como Marcela Lagarde (2009), acuñan el término para destacar la capacidad transformadora de la sororidad mediante la socialización empática, el desarrollo de habilidades y la obtención de recursos entre grupos de mujeres con intereses compartidos. En consecuencia, esto nos lleva a una comprensión situada de la sororidad que conlleva a la formación de conexiones donde el

“giro emocional” se desarrolla en los márgenes de la acción política (Ahmed, 2015), incluso, desde un posicionamiento interseccional (Viveros-Vigoya, 2016).

Dicho esto, el análisis sobre las prácticas contemporáneas de sororidad en sus diferentes enfoques, contribuyen a comprender los actuales procesos de organización feminista en el mundo. Aunque algunos de éstos, como los proporcionados por Lagarde (2009), no lograrían desvincularse por completo de una epistemología asociada al denominado feminismo “blanco” o “eurooccidental” que se despliega sobre todo en sociedades desarrolladas. En cambio, otros enfoques del feminismo decolonial propuesto por Lugones (2008; 2011; 2012; 2014), Espinosa-Miñoso (2014) y Curiel (2014), cuestionan las lógicas coloniales del saber, del poder y del ser y mantienen una mayor conexión con los feminismos comunitarios. Bajo esta perspectiva demuestran de manera elocuente, cómo la colonialidad puede estar arraigada en algunos espectros del pensamiento feminista, impregnando incluso una construcción hegemónica del género. En esta línea, Lizette Alegre González (2022), menciona que el feminismo decolonial ofrece una perspectiva crítica para desmontar el marco de interpretación del feminismo occidental que impone una idea de “liberación” orientada al acceso a la economía capitalista, invisibilizando otros ejes de opresión.

Por otra parte, desde el enfoque de Paredes (2015) y Adriana Guzmán Arroyo (2019), el feminismo comunitario cuestiona el sistema productivo y reproductivo capitalista como principal eje de opresión. Reconocen las luchas en los movimientos populares que tienen por filosofía el “buen vivir”, inspirado en el modelo boliviano, lo que los lleva a la defensa de la territorialidad y a sostener una lucha anticapitalista. Además, esta corriente del feminismo ha optado por rescatar las propuestas de la educación popular que incorporan saberes propios como componentes esenciales de su estructura organizativa y dinámicas sociales. Estas perspectivas

alternativas, conscientes de la necesidad de establecer una conexión genuina con las realidades situadas en las experiencias locales de las mujeres, adoptan un enfoque que se aparta de las estructuras de poder colonialistas para orientarse más bien hacia formas de organización comunitarias (Moore-Torres, 2018).

En efecto, en América Latina los feminismos comunitarios se han visto influenciados por procesos participativos derivados de la educación popular, los mismos que se han nutrido de las movilizaciones indígenas y campesinas. Un ejemplo de ello es la emergencia del movimiento zapatista en México durante la década de 1990 (Ybon Le Bot, 2006), han adoptado como principios básicos a la horizontalidad y a la educación popular como filosofía y *praxis* direccionadas hacia modos alternativos de hacer política (Núñez, 2005). Estos movimientos de base se ven además reforzados en las propuestas de la educación popular cuyos ejes se configuran en el “aprender-ser” y “aprender-hacer” como principios políticos y pedagógicos en la construcción de una visión comunitaria para la acción colectiva (Jara-Holliday, 2020). Este tipo de propuesta ha encontrado eco en los movimientos contemporáneos, donde los feminismos comunitarios también han desplegado sus espacios de enunciación y articulación en base a problemáticas concretas que se encuentran situadas en diferentes contextos y marcos culturales.

Es así como nos proponemos explorar y trascender la noción de sororidad, ya sea como concepto, pensamiento o práctica social, planteando la necesidad de reflexionar desde la perspectiva que ofrecen los feminismos comunitarios. Si bien nuestras protagonistas no se enuncian como propiamente feministas, ni mucho menos feministas comunitarias, consideramos que este enfoque nos brinda un marco conceptual más apropiado para describir y comprender la organización y dinámicas de mujeres agrupadas en espacios masculinizados. Sumado a ello, y en correspondencia con la propuesta de Guzmán Arroyo (2019) sobre otras formas de habitar los feminismos desde el Abya

Yala, el ejemplo de Suyai Free se enmarca en los planteamientos del feminismo comunitario, considerando específicamente una realidad sociocultural propia de América Latina (Paredes, 2015) y, en concreto, en el contexto chileno. En este escenario, sostenemos que la perspectiva de género que está emergiendo y adquiriendo protagonismo en la escena del hip hop en la ciudad de Concepción, y representada en el accionar de las raperas que organizan y participan del torneo de freestyle organizado por raperas, Suyai Free, se debe en gran medida a la sororidad y vínculos desarrollados por mujeres y disidencias para enfrentar juntas la exclusión, las barreras de género y otras manifestaciones consecuencias del patriarcado prevaleciente en nuestra sociedad.

El torneo de freestyle organizado por raperas, Suyai Free

Si bien varias autoras han demostrado que aún queda mucho por hacer para erradicar las brechas de género en la escena musical chilena (Becker, 2011; Pinochet; Valdovinos, 2021; Pinochet; Novoa; Basaéz, 2021), la tendencia hacia la emergencia de agrupaciones de mujeres que trabajan colaborativamente se destaca como un fenómeno prominente. En efecto, la proliferación de diversos colectivos de carácter feminista en el ámbito musical no solo subvierte las normas de género, sino que ejemplifican dinámicas comunitarias singulares que posibilitan el desarrollo artístico de las mujeres. Estos espacios, frecuentemente manifestados como festivales femeninos de música popular, tienen como objetivo principal ofrecer oportunidades de desarrollo artístico a las mujeres a la vez de otorgar un lugar de expresión (Azahar, 2021).

La irrupción de Suyai Free representa un ejemplo significativo de la iniciativa de las mujeres chilenas por crear ellas mismas oportunidades de participación y visibilidad a nivel musical. Este detalle además de añadir una capa adicional de originalidad al evento, igualmente refleja una firme convicción por empoderar a las mujeres en la práctica del freestyle. La esencia de Suyai Free radica en su compromiso con la equidad de género al abrir sus

puertas a un espectro más amplio de voces, tratando de catalizar un cambio significativo en el circuito de batallas de rap en la ciudad de Concepción.

Imagen 1: logo de Suyai Free

Fuente: Instagram.

La semilla de Suyai Free germinó a partir del interés personal de Rocío Muñoz, también conocida como Chiio. El torneo empezó en enero de 2019 en Los Ángeles, ciudad ubicada a 126 km. al sureste de Concepción, cuando Chiio convocó a las raperas locales para que participaran en un espacio donde pudieran cultivar su talento musical, pero sin verse afectadas por las presiones de género que a menudo prevalecen en los espacios de dicha práctica musical.

Imagen 2: afiche del primer evento de Suyai Free realizado en enero de 2019 en la ciudad de Los Ángeles, Chile.

Fuente: Instagram.

Tras algunos meses de consolidación, el torneo encontró una nueva morada en Concepción. Este traslado se produjo cuando Chiio decidió mudarse a esta ciudad para emprender sus estudios universitarios. Una vez en Concepción, Chiio se cruzó con otras raperas que compartían su entusiasmo por promover la participación de las mujeres en el freestyle. Este cambio geográfico amplió el alcance del torneo, considerando que Concepción es una ciudad mucho más grande que Los Ángeles, y a la par enriqueció su identidad al fusionar diversas perspectivas y experiencias sociales y artísticas.

Imagen 3: Afiche promocional del primer evento de Suyai Free en la ciudad de Concepción. Destaca que esta instancia inaugural convocó a aportar libros como cuota de inscripción, los cuales posteriormente fueron donados a la biblioteca de una escuela cuyos estudiantes están en una situación de vulnerabilidad social.

Fuente: Instagram.

La conformación de Suyai Free surgió con el objetivo de proporcionar a las mujeres un entorno acogedor y cómodo para participar en batallas de rap. Un primer aspecto a destacar, es que la iniciativa buscó eliminar cualquier dinámica verbal ofensiva; la práctica del freestyle tiende a basarse en frases que buscan desacreditar al oponente a través de insultos, burlas y otras formas de agravio como estrategia para alzarse rápidamente con la victoria en un duelo de rimas (Deditius, 2012).

En esta línea, Chiio y Jocelyn Ruiz reconocida como Calipso, comentan sus experiencias previas batallando en otros espacios donde solían ser atacadas con rimas machistas y altamente sexualizadas; acción reconocida en el freestyle chileno como “morbo”. La realidad de ser blanco de ataques verbales arroja luz sobre los desafíos que las mujeres enfrentan en el mundo de las batallas de rap donde las barreras, estereotipos y prejuicios de género persisten de manera notoria (Alim *et al.*, 2018).

Generalmente me decían que me vaya a la cocina. Muchos me dicen que el rap no es para mujeres. Sí me han dicho, ponte tú, que no sé, “que me dan por atrás”, cosas así super explícitas. Esas rimas a mí en general no me gustan porque son muy sexualizadas, demasiado sexualizadas. Ponte tú, a mí no me molesta que me digan ándate a la cocina, porque yo sé que cocino rico, pero ponte tú, que me digan, “te doy por atrás” o “que te ponga en cuatro”, “o que no haces nada en la cama, que eres como una tabla”, como esas rimas son las que no me gustan, y siempre me las dijeron en otros espacios del freestyle (Comunicación personal con Rocío Muñoz, 14 de octubre de 2020).

Había raperos, que eran como el otro lado de la moneda, que por el solo hecho de ser mujer me trataban a puros insultos. Como los típicos, como tratarme de perra, de maraca, de puta, toda la gueá, solo por ser mujer. Porque no tiene nada que ver los insultos con los *pushlines*¹, no van de la mano. De hecho, en Suyai se resta puntaje cuando una persona insulta al otro con un garabato. En Suyai el garabato, el tratar mal al otro no se considera como punto. Para que se disminuya esa mala costumbre, porque en realidad es una mala costumbre dentro de las batallas de rap (Comunicación personal con Jocelyn Ruiz, 5 de noviembre de 2020).

¹ Rimass para exponer una supuesta debilidad del contrincante en el contexto de una batalla de rap.

Desde la perspectiva personal de Chiio, las rimas ofensivas no concuerdan con los ideales que ella como fundadora quiere para Suyai Free. Al rechazar la violencia verbal, Chiio se posiciona como defensora de un enfoque más respetuoso y educativo de la práctica musical del freestyle.

Pero yo igual trataba de responderles de una forma educada. Porque yo sé que hay más personas que me están escuchando, que son mujeres también, que son niños, y que seguramente no se van a sentir pasados a llevar, porque uno también trata de educar un poco con el rap. Conciencia de que el rap y el hip-hop no es solo "morbo", es sobre todo conocimiento y hermandad, lo cual tratamos de promover en Suyai Free (Comunicación personal con Rocío Muñoz, 14 de octubre de 2020).

Imagen 3: Performance de freestyle en el marco del festival de rap organizado por mujeres, Expresión FEM. En dicha ocasión participaron las organizadoras de Suyai Free, quienes además interpretaron algunas canciones de rap de su propia autoría.

Fuente: Instagram.

Siguiendo a Sabina Deditius (2012), las ofensas presentes en las batallas de rap no necesariamente reflejan la realidad pues se desenvuelven en un contexto de juego. Así y todo, las organizadoras de Suyai Free optan por no exponer a sus participantes a insultos, optando más bien por un ambiente respetuoso y constructivo. En relación con este objetivo, Calipso expresa su satisfacción por la iniciativa de eliminar los maltratos verbales y hacer hincapié en las habilidades verbales y la creatividad lingüística en la improvisación de rap. Desde este prisma, Suyai Free se posiciona como un espacio donde el arte de la improvisación se valora en su máxima expresión, y lo cual procura transformar la naturaleza misma de las batallas de rap en Concepción.

Valoro de Suyai Free el hecho de que no dan puntos por los garabatos. Que promueven las batallas más que tirarse mierda, como así decirlo, de tratarse mal. Las promueven en el sentido de habilidades al freestear, de recursos lingüísticos, de rapidez, de agilidad, de respetar los tiempos al rapear. En organizaciones que son más de hombres están más enfocadas en ganar a como dé lugar, y por eso se escuchan más ofensas que rimas ingeniosas (Comunicación personal con Jocelyn Ruiz, 5 de noviembre de 2020).

Pero esta intención de hacer freestyle sin “morbo” no solo queda patente a nivel testimonial, sino que también se expresa con acciones concretas en los eventos de Suyai Free. Como destaca el testimonio de Calipso, los jueces que evalúan las batallas de rap tienen como obligación restar puntaje a la participante que incurra en una ofensa o uso de malas palabras. También es común que la *host* o animadora del evento declare que en Suyai Free está prohibido el uso de un lenguaje inapropiado.

Ahora bien, es crucial señalar que las organizadoras de Suyai Free reconocen la importancia del “morbo” como un componente inherente al desarrollo comercial y mediático del freestyle en la actualidad (Autor). Conscientes de la necesidad de mantener

un nivel de interés en su espacio, pero sin recurrir a los insultos ofensivos, han ideado duelos verbales bajo formatos creativos de improvisación. Así se han introducido desafíos que requieren que las participantes desarrollen su ingenio al rimar en torno a palabras o temáticas específicas, o ajustándose a tiempos acotados. Con ello postulan un espacio donde el arte y la competencia pueden coexistir de manera armoniosa.

Estos formatos alternativos de competición están captando la atención de varios raperos hombres que buscan participar en batallas de gallos donde prime la ingeniosidad y la habilidad, en contraste con una dinámica centrada únicamente en el conflicto entre raperos (*beef* en jerga hiphopera). Es así como las organizadoras de Suyai Free han abierto la puerta a la participación de hombres en eventos mixtos, siempre y cuando éstos respeten las características performativas y el espíritu comunitario del espacio que ellas han creado.

Imagen 4: Realización de fecha mixta de Suyai Free en el mes de enero de 2021. Se trató del primer evento presencial en el marco de la pandemia mundial del virus COVID-19. En la imagen se aprecia un duelo verbal en parejas como práctica previa al comienzo de las batallas de rap.

Fuente: Autoría propia.

Otro distintivo notable de Suyai Free radica en una firme intención de erradicar actitudes y comportamientos que puedan atender contra una idea de comunidad alrededor del hip-hop. Concretamente se ha optado por prohibir el consumo de alcohol y drogas tanto para los participantes, como para los jueces y el público asistente. Esta decisión busca prevenir la posibilidad de que aquellos involucrados desarrollen conductas violentas o irrespetuosas, ya que a su parecer el consumo de estas sustancias podría predisponer a algunas personas a acciones indecorosas.

Pero la restricción en la ingesta de ciertas sustancias no solo contribuye a crear un ambiente más seguro y respetuoso, sino que también se presenta como una medida efectiva para hacer de Suyai Free un lugar adecuado para la presencia de menores de edad. Las organizadoras del espacio sostienen la idea de proporcionar una oportunidad para que las raperas que son madres puedan participar en el torneo, sin la preocupación de exponer a sus hijos o hijas a un ambiente nocivo. Esta perspectiva refleja un compromiso genuino con la inclusión y la equidad de género, reconociendo las diferentes realidades y responsabilidades de las mujeres. El impulso para fomentar la participación de quienes son madres es destacado por Calipso.

Igual yo soy mamá, hay muchas chicas que cantan, que son madres, entonces es complicado ponte tú, decirle a una persona, ponte tú a un familiar, decirle que cuide a mi hijo... Entonces sí lo he llevado a Suyai Free, porque no tenía con quien dejarlo. Incluso las mismas niñas de Suyai Free han estado ahí como entreteniéndolo cuando yo tenía que pasar adelante, o muchas veces jugaban con él. Pero yo creo que en un contexto de hombres que no conozco, no creo que venga alguien a acercarse a mi hijo como, ¡joye, te lo cuido un rato! Creo que es un tema más de lazos, de confianza y de solidaridad femenina. Bueno,

las chiquillas igual son mujeres, tienen hermanos, tienen sobrinos, igual tienen ese lado maternal más desarrollado (Comunicación personal con Jocelyn Ruiz, 5 de noviembre de 2020).

El respaldo entre mujeres en Suyai Free también se extiende a instancias de conversación y reflexión dentro del núcleo organizativo. Por ejemplo, en las reuniones de coordinación de los eventos son habituales las conversaciones con el propósito de compartir vivencias o abordar problemáticas que alguna rapera pueda estar enfrentando. Estas conversaciones grupales encapsulan la noción de “dar espacio” expuesta por Christina Azahar (2021) en su estudio sobre prácticas musicales feministas autogestionadas en Santiago de Chile, donde mujeres promueven instancias de escucha, comprensión y validación sin que surjan cuestionamientos de por medio. Yanara Méndez, conocida como Perséfone, describe estas reuniones como una instancia fundamental para la cohesión grupal en Suyai Free.

20

Se da el espacio para poder hablar de la vida personal. También se da el espacio para poder dar consejos entre todas. Porque igual, no sé si tú sabes, las mujeres no necesitamos que nos digan soluciones, las mujeres necesitamos ser escuchadas, nada más. No queremos que nos digan qué tenemos que hacer, eso es más para los hombres. El hombre cuando busca un consejo es para saber qué tiene que hacer, pero la mujer no busca ese consejo, solo busca ser escuchada y no juzgada. En las reuniones de la organización de Suyai nos damos el tiempo para conversar y ayudarnos mutuamente (Comunicación personal con Yanara Méndez, 14 de octubre de 2022).

Por otro lado, al interior de Suyai Free se fomenta un ambiente de aprendizaje y colaboración desde la inclusión de mujeres con poca experiencia en las batallas de rap. La orientación proporcionada por raperas más experimentadas en

la improvisación de rimas, que a menudo guían a las participantes novatas en sesiones de *cypher*², revela un enfoque inclusivo y de apoyo para el desarrollo de habilidades en un entorno musical como el freestyle que se concibe como altamente competitivo (Alim *et al.*, 2018). Esta acción permite que las nuevas participantes se preparen y adquieran confianza antes de enfrentarse a un contexto musical más desafiante como es una batalla de rap. Aunque es importante resaltar que incluso en las batallas que tienen lugar en Suyai Free se genera una menor presión que a su vez promueve la confianza en las participantes, tal cual es explicado por Perséfone.

A pesar de que algunas chicas les costaba un poco ya que tenían poca experiencia, igual se lanzaban solo por el hecho de que había más mujeres entre medio, y porque se sabía que no te van a agredir verbalmente. A mí en lo personal eso me hizo sentir muy bien. Eso también dio espacio para que muchas otras chicas se atrevieran a batallar. Por ejemplo, está la misma batalla, una chica pasa adelante y le va mal, pierde. Pero aun así lo pasa bien, ya que todas van a acogerte y te dicen: ¡bueno, lo hiciste super bien, felicidades! Es decir, siempre se gana porque se termina aprendiendo algo nuevo, y sientes el apoyo del grupo. En Suyai Free no todo es ganar una batalla de rap (Comunicación personal con Yanara Méndez, 14 de octubre de 2022).

Por otra parte, Suyai Free es un espacio que se mantiene abierto a integrar disidencias sexo-genéricas. Un ejemplo notable es la participación de Baby Mermaid, una mujer trans que se unió a Suyai Free en 2020. Aunque siempre estuvo interesada en las batallas de rap no se atrevía a participar en espacios del freestyle en Concepción debido a su inexperiencia y al temor de enfrentar discriminación. En Suyai Free, Baby Mermaid encontró un lugar donde aprender las subjetividades de la performance de freestyle

² Dinámica de freestyle donde un grupo de raperos improvisan por turnos, sin la necesidad de demostrar mayores habilidades verbales que el resto de los participantes; es una performance de freestyle que se construye colectiva y colaborativamente (Lee, 2009).

junto a encontrar la confianza necesaria para superar sus temores en el rap. La seguridad adquirida en este espacio ha facilitado su participación en otros torneos de freestyle en la ciudad.

Al principio me costaba batallar, además que me daba miedo ir a las batallas porque no tenía experiencia, o porque sentía que me podían insultar por ser una chica trans. Pero después de participar en Suyai Free aprendí a rapear. Ahora tengo confianza, así que me uno a todos los torneos de freestyle. Como que Suyai, como que me abrió, me impulsó a poder ir más seguido a las batallas. Suyai me dio el impulso, la seguridad que yo necesitaba (Comunicación personal con Fernanda Gutiérrez, 14 de noviembre de 2020).

Chiio explica la participación de Baby Mermaid y otros participantes como parte de la inclusividad que se pretende desarrollar en Suyai Free.

22

Nos aceptamos como somos. Yo creo que muchas chicas se fueron dando cuenta. Al principio, destacar, ponte tú, en la liga freestyle femenina llegó una chica y nos dijo, yo soy trans, ¿puedo estar en su liga? y yo le dije, claro, porque si tú eres mujer, te sientes mujer, eres bienvenida. Nosotras no te vamos a hacer el quite, ni te vamos a discriminar, porque al final es un ambiente para nosotras, y también ahora que se está dando para los niños y las niñas pequeñas. Porque hay muchos chicos y chicas de corta edad que entraron a nuestra liga, porque nosotros no miramos en menos a nadie y tratamos de apoyarnos entre todos. Nos gusta escuchar y apoyar más que nada. Como que hay mucho respeto, y me gusta demasiado eso (Comunicación personal con Rocío Muñoz, 14 de octubre de 2020).

En síntesis, la aparición de Suyai Free ha tenido un impacto significativo en la participación de mujeres en la escena del freestyle en Concepción. Pero su contribución va más allá de proporcionar oportunidades de desarrollo artístico para algunas raperas locales, también ha fortalecido el empoderamiento reflejado en la presencia constante de sus participantes en otras competiciones de freestyle en la ciudad. Asimismo, la iniciativa de Chiio ha inspirado la formación de otras instancias de freestyle organizadas por raperas en Concepción, tal cual es el caso reciente de FEM Battles 8va. Este último ejemplo refuerza la idea de cómo las raperas penquistas se están organizando para crear espacios donde puedan experimentar el hip-hop de acuerdo a una idea de comunidad, lo que subraya el impacto positivo y la expansión de la participación de las raperas desde la irrupción de Suyai Free.

Imagen 5: Campaña de difusión del torneo de Suyai Free en las calles del centro de Concepción.

Fuente: Autoría propia.

Reflexiones: Suyai Free y su posible proyección como espacio feminista comunitario

La experiencia colectiva de mujeres en Suyai Free se alinea de manera coherente con las perspectivas del feminismo comunitario planteado por Guzmán Arroyo (2019) y Paredes (2015), incorporando la mirada interseccional como metodología y estrategia de análisis de las realidades latinoamericanas (Viveros-Vigoya, 2016). En nuestro caso, nos sirve para dar cuenta de un tejido social comunitario que se articula a través de la sororidad como motor de cambio.

En los testimonios recopilados queda expuesta con claridad la emergencia de un espacio donde las mujeres pueden construir consensos, compartir experiencias, generar vínculos y, sobre todo, sentirse escuchadas y respaldadas. Pero además de propiciar un espacio de confianza entre mujeres en el freestyle, esta acción colectiva también gira en torno a erradicar la violencia verbal y sexista que parece a esta altura inherente a las batallas de rap. Al respecto, Chiio y Perséfone expresaron un evidente malestar respecto a las rimas cargadas de un alto contenido sexual y sexista, ya que a su parecer éstas solo tensionan las relaciones de género en estos espacios de sociabilidad musical. Por consecuencia, las integrantes de Suyai Free han construido acuerdos para erradicar las afrentas verbales desde la estipulación de sistemas de puntuación que descalifican dichas formas de violencia, y lo que ha comportado un aspecto positivo para raperas como Calipso y Baby Mermaid quienes así perciben a este espacio como seguro y agradable para seguir explorando en la improvisación de rap.

Perséfone hace hincapié en la importancia de espacios autogestionados por mujeres para que sean ellas mismas quienes coordinen el torneo, estableciendo funcionamientos y dinámicas acordes a los intereses de una organización de mujeres que pretenden desarrollar. La acción de fomentar un espacio libre de lenguaje machista ha sido un acuerdo construido a través de reuniones asamblearias que se desarrollan desde la horizontalidad, y que ponen en práctica formas alternativas de construir espacios.

De este modo, el freestyle se convierte en una herramienta pedagógica como dispositivo de cambio social al fomentar el respeto y el apoyo mutuo entre mujeres, incluyendo también a disidencias sexo-genéricas, en cuanto propuesta de educación popular y de feminismos comunitarios que abogan por la participación de las comunidades en la construcción de sus propios espacios, decisiones y conformación de prácticas sociales. Entonces descentralizando el poder y fomentando la colaboración, Suyai Free se convierte en un claro ejemplo de cómo un torneo de freestyle puede transformarse mediante la (re)educación, tal como propone Óscar Jara-Holliday (2020) en su teoría del “aprender a ser” desde el reconocimiento y el “aprende-hacer” en un marco de acción colectiva.

Por otra parte, la atención y los apoyos brindados a las participantes que son madres dentro de Suyai Free sintoniza con la idea de sororidad planteada por Lagarde (2009), ya que constituye una expresión que desafía las estructuras patriarcales que históricamente han subordinado a las mujeres desde las tensiones provocadas por la vida reproductiva femenina (Bogino, 2020). Evidentemente, aquellas raperas que son madres pueden ver limitadas sus posibilidades ante una falta de apoyo en la crianza de sus hijos e hijas, porque en muchas ocasiones comporta un “techo de cristal” para asistir a estos eventos o desarrollar una carrera en el medio artístico (Facuse; Franch, 2019)³. Esta solidaridad entre mujeres demuestra un compromiso con la diversidad de experiencias y desafíos que enfrentan las mujeres. Así lo experimenta Calipso quien identifica una práctica que incentiva la participación de cualquier mujer en el freestyle; es una respuesta concreta a las barreras de género que surgen desde la intersección entre ser mujeres, músicas y madres (Becker, 2011).

La erradicación de comportamientos perjudiciales en los circuitos del freestyle es otro sello del colectivo. Primero se destaca la prohibición del consumo de alcohol y drogas para

³ Marisol Facuse y Carolina Franch (2019) exponen específicamente las dificultades que enfrentan las mujeres inmigrantes latinoamericanas en Chile para desarrollar una carrera musical, ya que a partir de un marco de roles de género se ven impulsadas a priorizar la maternidad.

crear un entorno seguro y saludable para las participantes, quienes en su mayoría consideran que tales sustancias inducen a comportamientos misóginos y de inseguridad para las raperas, especialmente entre quienes acuden con menores de edad. Este paso implica la construcción de un espacio que desafía comportamientos “tóxicos”, y que son constantemente cuestionados por instancias democráticas donde en asamblea se aboga por la transformación de las prácticas culturales impulsadas por el consumo capitalista. Así las cosas, crear un espacio donde se desalienta el consumo de sustancias y se promueve el respeto mutuo es una forma efectiva en que las organizadoras de Suyai Free construyen una cultura más saludable, equitativa e inclusiva dentro del freestyle.

En la misma línea, está la intención de erradicar el morbo percibido como un elemento que socava la armonía entre quienes comparten un mismo espacio artístico y social. Pero es importante destacar que el uso del morbo en el freestyle chileno no es la norma actual. Está siendo cada vez más frecuente que en las batallas de rap sean prohibidas las expresiones verbales ofensivas, fomentando en su lugar el ingenio, el humor y la agilidad mental. Este panorama sugiere que el freestyle en Chile está evolucionando hacia una práctica musical que valora cada vez más las habilidades de improvisación rimada en lugar de elementos superficiales. Observamos este renovado paradigma del freestyle como una consecuencia directa de las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena durante la última década a partir de las manifestaciones feministas que han llevado a una revisión significativa de las relaciones de género predominantes. Por lo tanto, la iniciativa de suprimir el morbo no es exclusiva de las mujeres en el freestyle, sino que puede responder a un cambio cultural más amplio.

Dicho lo anterior, nuestro análisis ha revelado cómo este grupo de raperas en Concepción están adoptando formas de organización y dinámicas sociales y artísticas que se manifiestan como una refutación concreta a los estereotipos y barreras de

género, y particularmente a la masculinización prevalente en el hip-hop y las batallas de rap. En respuesta a la hipótesis inicial de esta investigación, Suyai Free se orienta en acciones que se aproximan a una idea de feminismo comunitario, siendo tanto la solidaridad femenina, así como el despliegue de una pedagogía comunitaria que se nutre propuestas de educación popular, aquellos elementos más característicos.

En este sentido, también hay que mencionar que la experiencia de articular espacios de creación musical con una perspectiva de cambio social puede comportar algunos desafíos para la creación y gestión de espacios seguros e inclusivos. Otro aspecto es hacer frente a las negociaciones con sus pares masculinos sobre nuevas dinámicas para las batallas en las que participan, específicamente desde evitar el uso de lenguaje violento, misógino o sexista, aun cuando la presencia del morbo en el freestyle chileno no sea tan pronunciada como en años anteriores. Estas iniciativas pueden derivar en tensiones relacionadas con la disputa del género en los círculos de freestyle, lo que nos lleva a pensar en la música como una herramienta central para la transformación hacia relaciones más igualitarias.

27

Comentarios finales

Si bien Suyai Free no se anuncia como un colectivo feminista, sus acciones se ven influenciadas por un feminismo que en Chile se ha ido tejiendo desde la última década, instaurando prácticas orientadas a fomentar relaciones más igualitarias. Mediante las batallas de rap, la música emerge como un método de transformación social en el que se despliegan prácticas comunitarias de mujeres, expresadas, por ejemplo, en la creación de espacios para hacer música, aprender, compartir experiencias e impactar en la creación de instancias de diálogo y consensos a partir de la asamblea como órgano que regula y dinamiza el espacio musical. Desde esta perspectiva, el estudio de caso destacó una forma de organización entre mujeres en la música que promueven prácticas cercanas al feminismo y

que, observamos como comunitarias, a partir de relaciones horizontales y solidaridad entre mujeres (que se extiende también a las disidencias sexo-genéricas), además de incluir la reeducación de las dinámicas habituales del hip-hop.

Sin embargo, es importante señalar que estas observaciones se aplican a la singularidad del caso mismo que presenta limitaciones para exponerlo como una realidad generalizada de mujeres y disidencias en la música como siempre colaborativas, empáticas o no “tóxicas”. Esta observación nos plantea algunas interrogantes para futuras investigaciones: ¿Cómo se diferencian los espacios culturales dedicados a mujeres o al “empoderamiento feminista” de los proyectos culturales feministas? y, ¿De qué manera abordan estos espacios las cuestiones interseccionales relacionadas con raza, etnicidad, clase social, estatus migratorio, así como las perspectivas negras/afrodescendientes, indígenas o anti-coloniales, que son fundamentales para los feminismos comunitarios y decoloniales latinoamericanos?.

En nuestra aproximación hemos identificado similitudes en otros espacios de empoderamiento feminista como el festival Expresión FEM en Concepción y el FEM Fest en Santiago (Azahar, 2021), pero como hemos mencionado, esto no implica que el asociacionismo feminista se desarrolle de la misma manera en distintos espacios dada la complejidad que le antecede al movimiento feminista nutrido de distintos matices en el panorama chileno. Por lo tanto, afirmar que las ideas afines al feminismo comunitario son o no una característica inherente a la asociatividad de las mujeres en la música, o el freestyle en particular, requerirá sin duda ampliar nuestra comprensión en otros contextos y en dinámicas específicas de colectivos y organizaciones de mujeres y disidencias en la música.

En síntesis, concluimos que la experiencia de Suyai Free se destaca por su capacidad transformadora a través de la música, especialmente en el freestyle, que emerge desde un posicionamiento situado de raperas haciendo música en las calles de Concepción. Su singularidad radica en el uso del

freestyle como un dispositivo pedagógico de acción y resistencia colectiva, logrando un impacto positivo que motiva a más mujeres y disidencias a incursionar en esta práctica musical. Además, este colectivo fomenta la transformación de la escena local de batallas de rap; sus dinámicas sociales y performativas han establecido tendencias que enriquecen la experiencia del freestyle, orientándose hacia relaciones más igualitarias desde una perspectiva comunitaria, siendo éste un elemento clave que sostiene el proceso de transformación en la juventud penquista contemporánea.

Referencias

ABEILLE, Constanza; PICECH, María Cecilia. **¿A dónde están las chicas?** Identidades femeninas y estereotipos de género en el rap y la música urbana. Buenos Aires: Leviatán, 2023.

AHMED, Sara. **La política cultural de las emociones.** Ciudad de México: UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, 2015. p. 255-286.

ALCALDE, Germán. Masculinidades en el rap: por una construcción del rap chileno actual. **Taller de Letras**, Santiago, p. 56-70, 2020.

ALEGRE GONZÁLEZ, Lizette. Feminismo decolonial y etnomusicología. **Chischay: Revista de Investigación Musical**, Arequipa, v. 1, n. 1, p. 40-63, 2022.

ALIM, H. Samy; LEE, Jooyoung; CARRIS, Lauren; WILLIAMS, Quentin. Linguistic creativity and the production of cisheteropatriarchy: a comparative analysis of improvised rap battles in Los Angeles and Cape Town. **Language Sciences**, Ámsterdam, v. 65, p. 58-69, 2018.

AZAHAR, Christina. **Resonance and resistance:** feminist worldmaking and musical practice in Chile. Berkeley, 2021. Tesis (Doctorado en Filosofía de la Música) – Universidad de California, Berkeley, 2021.

BARROS, María José. Vengo (2014) de Ana Tijoux: activismo, descolonización y feminismo. **Revista de Humanidades**, Santiago, v. 41, p. 37-73, 2020.

BECKER, Guadalupe. Las mujeres en la música chilena: diálogos entrecruzados con el poder. **Trans:** Revista Transcultural de Música, Barcelona, v. 15, p. 1-27, 2011.

BOGINO, Mercedes. Maternidades en tensión: entre la maternidad hegemónica, otras, maternidades y no-maternidades. **Investigaciones Feministas**, Madrid, v. 11, n. 1, p. 9-20, 2020.

BUTLER, Judith. **Deshacer el género.** Barcelona: Paidós, 2006.

CALDERÓN-LÓPEZ, Alma. ¡La revolución no será televisada! Transmedialidad, narrativas y agencias entre el rap y el feminismo 2.0. *In:* ABEILLE, Constanza; PICECH, María Cecilia. (org.). **¿A dónde están las chicas?** Identidades femeninas y estereotipos de género en el rap y la música urbana contemporánea. Buenos Aires: Leviatán, 2023. p. 199-224.

CALVI, Luci. Rap y feminismo. *In:* BIAGGINI, Martín. (org.). **Jóvenes, identidades y territorios:** la práctica del rap en el conurbano de Buenos Aires. Buenos Aires: UNAJ, 2022. p. 123-140.

CURIEL, Ochy. Hacia la construcción de un feminismo descolonizado. *In:* ESPINOSA MIÑOSO, Yuderkys; GÓMEZ CORREAL, Diana; OCHOA MUÑOZ, Karina. (ed.). **Tejiendo de otro modo:** feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014. p. 325-334.

DEDITIUS, Sabina. **El insulto como ritual en la batalla de rap:** estudio pragmalingüístico. Sosnowiec, 2012. Tesis (Doctorado en Lingüística) - Universidad de Silesia, Sosnowiec, Polonia, 2012.

DÍEZ, Carmen. Feminismos activistas en el rap latinoamericano: Mare (Advertencia Lirika) y Caye Cayejera, **Ambigua:** Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales, Sevilla, v. 3, p. 39-57, 2016.

ESPINOSA MIÑOSO, Yuderkys. Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica. **El Cotidiano:** Revista de la Realidad Mexicana Actual, Ciudad de México, v. 184, p. 7-12, 2014.

FACUSE, Marisol; FRANCH, Carolina. Música y mujeres: la persistencia de los mandatos de género en las trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Chile. **Revista Chilena de Antropología,** Santiago, v. 39, p. 58-76, 2019.

FORSTENZER, Nicole. Feminismos en el Chile Post-Dictadura: hegemonías y marginalidades. **Revista Punto Género,** Santiago, v. 11, p. 34-50, 2019.

GARCÉS, Ángela. Culturas juveniles en tono de mujer: hip hop en Medellín (Colombia). **Revista de Estudios Sociales,** Bogotá, v. 39, p. 42-54, 2011.

GREEN, Lucy. **Música, género y educación.** Madrid: Morata, 2001.

GUZMÁN ARROYO, Adriana. **Descolonizar la memoria, descolonizar feminismos.** La Paz: Tarpuna Muya, 2019.

HARDING, Sandra. Introduction: standpoint theory as a site of political, philosophic, and scientific Debate. *In:* HARDING, Sandra. (org.). **The feminist standpoint theory reader:** intellectual and political controversies. New York: Routledge, 2004. p. 1-15.

HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. **Metodología de la investigación**. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2004.

HOOKS, Bell. **Feminism is for everybody**: passionate politics. London: Pluto Press, 2000.

JABARDO, Mercedes. **Feminismos negros**: una antología. Madrid: Traficantes de Sueños, 2012.

JARA-HOLLIDAY, Óscar. **La educación popular latinoamericana**: historias y claves éticas, políticas y pedagógicas. Buenos Aires: Editorial el Colectivo Luján, 2020.

LAGARDE, Marcela. La política feminista de la sororidad. **Mujeres en red**: El Periódico Feminista, Ciudad de México, v. 11, p. 1-4, 2009.

LAMADRID ÁLVAREZ, Silvia; BENITT NAVARRETE, Alexandra. Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 27, n. 3, p. 1-15, 2019.

LARA, Nelly. Los discursos de las mujeres raperas en México: un instrumento de intervención ante los mandatos de género. **Revista Perspectivas**: Notas sobre Intervención y Acción Social, Santiago, v. 36, p. 61-75, 2020.

LEE, Jooyoung. Escaping embarrassment: face-work in the rap cipher. **Social Psychology Quarterly**, Thousand Oaks, v. 72, n. 4, p. 306-324, 2009.

LI, Xinling. **Black masculinity and hip-hop music**: black gay men who rap. Singapur: Palgrave Macmillan, 2019.

LORDE, Audrey. **Sister Outsider**: essays and speeches. Madrid: Horas y horas, 1984.

LUGONES, María. Colonialidad y género. **Tabula Rasa**, Bogotá, v. 9, p. 73-101, 2008.

LUGONES, María. Hacia un feminismo descolonial. **Revista La Manzana de la Discordia**, Cali, v. 6, n. 2, p. 105-119, 2011.

LUGONES, María. Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples. *In*: MONTES, Patricia. (ed.). **Pensando en los feminismos en Bolivia**. La Paz: Conexión Fondo de Emancipación, 2012.

LUGONES, María. Toward a decolonial feminism. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.

MARTÍNEZ CANO, Silvia. Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la creatividad. **Dossiers Feministes**, Castellón de la Plana, v. 22, p. 49-72, 2017.

MASQUIARÁN, Nicolás; PINCHEIRA, Rodrigo. La música de Concepción: desplazamientos, fricciones y conjeturas apuntes para una historia pendiente. *In*: LAMA, Bárbara; DE CORTILLAS, Natascha. (org.). **Diagonal Biobío**: Emergencia de la escena cultural penquista. Concepción: Dostercios, 2020. p. 192-213.

MOORE-TORRES, Catherine. Feminismos del Sur, abriendo horizontes de descolonización: los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios. **Estudios Políticos**, Antioquía, v. 53, p. 237-259, 2018.

NÚÑEZ, Carlos. Educación popular: una mirada de conjunto. **Decisio**, Pátzcuaro, n. 10, p. 3-14, 2005.

PAREDES, Julieta. Despatriarcalización: una respuesta categórica del feminismo comunitario (descolonizando la vida). **Revista de Estudios Bolivianos**, Pittsburgh, v. 21, p. 100-115, 2015.

PINCHOT, Ryan. Calle 13 and Ana Tijoux's joyous rebellion: modeling transnational protest through lyric and song. **Latin American Music Review**, Texas, v. 41, n. 2, p. 196-225, 2020.

PINOCHET, Carla; NOVOA, Javiera; BASÁEZ, Valentina. El círculo vicioso de la invisibilidad femenina: inequidades de género en el campo musical chileno. **Revista Musical Chilena**, Santiago, v. 75, n. 236, p. 38-61, 2021.

PINOCHET, Carla; VALDOVINOS, Marcela. El monopolio de la técnica: inequidades de género y agencia feminista en las labores de apoyo del campo musical chileno. **Resonancias**, Santiago, v. 25, n. 48, p. 87-108, 2021.

RAMOS, Pilar. Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música. **Revista Musical Chilena**, v. 64, n. 213, p. 7-25, 2010.

RIBA, Lucía. Memoriales de mujeres: la sororidad como experiencia de empoderamiento para resistir a la violencia patriarcal. **Franciscanum**: Revista de las ciencias del espíritu, Bogotá, v. 58, n. 165, p. 225-262, 2016.

ROCA-MARTÍNEZ, Silvia. La Reyna y La Real: feminismo, socialismo y rap en la Cuba contemporánea. **Chiricú Journal**: Latina/o Literatures, Arts, and Cultures, Indiana, v. 6, n. 1, p. 69-82, 2021.

RODRÍGUEZ VEGA, Nelson. El ascenso del freestyle de competencia en Chile: la batalla de gallos como forma renovada de hacer y consumir el hip-hop. **Contrapulso**: Revista latinoamericana de estudios en música popular, v. 2, n. 2, p. 65-79, 2020.

SALES, Tomeu. Repensando la interseccionalidad desde la teoría feminista. **Agora**: Papeles de Filosofía, Santiago de Compostela, v. 36, n. 2, p. 229-256, 2017.

SANDOVAL, Chela; ALDAMA, Arturo; GARCÍA, Peter. Introduction: toward a de-colonial performativity of the US Latina and Latino borderlands. *In*: SANDOVAL, Chela; ALDAMA, Arturo; GARCÍA, Peter. **Performing the US Latina and Latino Borderlands**. Bloomington: Indiana University Press, 2012. p. 1-27.

SAUNDERS, Tanya. La lucha mujerista: Krudas CUBENSI and black feminist sexual politics in Cuba. **Caribbean Review of Gender Studies: A Journal of Caribbean Perspectives on Gender and Feminism**, Kingston, v. 3, p. 1-20, 2009.

SILVA, Diana. Somos las vivas de Juárez: hip-hop femenino en Ciudad Juárez. **Revista Mexicana de Sociología**, Ciudad de México, v. 79, n. 1, p. 147-174, 2017.

VIVEROS-VIGOYA, Mara. La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. **Debate Feminista**, Ciudad de México, v. 52, p. 1-17, 2016.

WOOLDRIDGE, Talia. ¡Escuche Las Krudas! Raw, feminist rap music from Havana, Cuba. **Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme**, North York, v. 27, n. 1, p. 74-81, 2009.

YVON LE BOT, Marcos. **El sueño zapatista**. Barcelona: Anagrama, 2006.