

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
GRAU D'ESTUDIS EN ÀSIA ORIENTAL
TREBALL DE FI DE GRAU
Curs 2024-2025

**El impacto y la evolución del hip hop y el rap en China:
Una aproximación cultural y social**

**Eva Cid Alves
1523734**

Tutor

ARTUR LOZANO MÉNDEZ

Barcelona, 18/12/2024

Datos del TFG

Título: "El impacto y la evolución del hip hop y el rap en China: una aproximación cultural y social"

Autor/a: Eva Cid Alves

Tutor/a: Artur Lozano Méndez

Centro: Universidad Autónoma de Barcelona

Estudios: Estudios de Asia Oriental

Curso académico: 2024-2025

Palabras clave

Hip hop, Rap, China, crítica social, censura, cultura urbana, música contemporánea, música china, sociedad, juventud

Resumen del TFG

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el impacto y la evolución del hip-hop y el rap en China, destacando su desarrollo como una forma de expresión cultural y su influencia en la sociedad china contemporánea. Se analizarán la historia del hip-hop en China, su papel como herramienta de crítica social, la comercialización del género, las características propias del hip-hop chino y la influencia de la censura gubernamental en la música y la cultura urbana. Además, se explorará el impacto de programas de televisión como *The Rap of China* en la popularización y transformación del género en el país. El estudio se centrará en cómo el hip-hop ha sido moldeado por la realidad sociopolítica y cultural de China.

Dades del TFG

Títol: "L'impacte i l'evolució del hip hop i el rap a la Xina: una aproximació cultural i social"

Autor/a: Eva Cid Alves

Tutor/a: Artur Lozano Méndez

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona

Estudis: Estudis d'Àsia Oriental

Curs acadèmic: 2024-2025

Paraules clau

Hip hop, Rap, Xina, crítica social, censura, cultura urbana, música contemporània, música xinesa, societat, joventut

Resum del TFG

Aquest treball té com a objectiu estudiar l'impacte i l'evolució del hip-hop i el rap a la Xina, destacant el seu desenvolupament com a forma d'expressió cultural i la seva influència en la societat xinesa contemporània. S'analitzarà la història del hip-hop a la Xina, el seu paper com a eina de crítica social, la comercialització del gènere, les característiques pròpies del hip-hop xinès i la influència de la censura governamental en la música i la cultura urbana. A més, s'explorarà l'impacte de programes de televisió com *The Rap of China* en la popularització i transformació del gènere al país. L'estudi se centrarà en com el hip-hop ha estat modelat per la realitat sociopolítica i cultural de la Xina.

TFG Data

Title: "The Impact and Evolution of Hip Hop and Rap in China: A Cultural and Social Approach"

Author: Eva Cid Alves

Tutor: Artur Lozano Méndez

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona

Studies: East Asian Studies

Academic Year: 2024-2025

Keywords

Hip hop, Rap, China, social criticism, censorship, urban culture, contemporary music, Chinese music, society, youth

Abstract

This paper aims to study the impact and evolution of hip-hop and rap in China, highlighting their development as a form of cultural expression and their influence on contemporary Chinese society. The history of hip-hop in China, its role as a tool for social criticism, the commercialization of the genre, the unique characteristics of Chinese hip-hop, and the influence of government censorship on music and urban culture will be analyzed. Additionally, the impact of television programs such as *The Rap of China* on the popularization and transformation of the genre in the country will be explored. The study will focus on how hip-hop has been shaped by China's sociopolitical and cultural reality.

Índice

1. Introducción
2. ¿Qué es el hip-hop?
 - a. Orígenes y expansión del hip-hop en China
3. El fenómeno mediático: "The Rap of China"
 - a. El hip-hop se vuelve mainstream: de la exclusividad *underground* a la popularización masiva gracias a "The Rap of China"
 - b. Impacto en los artistas: entre la fama y la hermandad
 - c. Evolución del programa y sus repercusiones en la escena cultural (2017-2024)
 - d. Nuevas formas de consumir hip-hop: plataformas digitales, los livehouse y las redes sociales.
4. La censura gubernamental y el control del discurso
 - a. La percepción del hip-hop como amenaza: moralidad, valores y control cultural
 - b. Normas, restricciones y sanciones contra artistas y contenido.
 - c. Adaptación de los artistas a las restricciones. ¿Por qué no hay resistencia?
5. La búsqueda de autenticidad y localización cultural
 - a. Del globalismo a la autenticidad: el giro hacia lo local
 - b. Fusión de elementos tradicionales con el hip-hop moderno
 - c. El idioma como expresión de identidad
 - d. Las mujeres y el colectivo LGBTQ+ en el hip-hop en China
6. Estudios de caso: Diversidad y representación en el hip-hop chino
 - a. Skai IsYourGod: Una sátira sobre la sociedad en cantonés y hakka
 - b. Vinida Weng: Orgullo regional en fuzhounés
 - c. 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* y el auge del *emo rap*
 - d. Digi Ghetto como representación de la juventud
7. Conclusión
8. Bibliografía

1. Introducción

En la presente investigación se analiza la evolución y el impacto del hip-hop en la China contemporánea, centrándose en su influencia dentro de las estructuras sociales, políticas y culturales del país. El hip-hop, un género musical nacido en las calles de Estados Unidos en los años 70, ha encontrado un terreno fértil en China, adaptándose a las realidades sociopolíticas locales mientras mantiene su esencia de protesta y resistencia. En este contexto, los artistas chinos han fusionado el rap global con sus propias tradiciones y realidades locales, creando un estilo único que no solo refleja las tensiones sociales del país, sino también la diversidad cultural de sus regiones. Esta investigación busca explorar cómo estos artistas, a través de sus letras y videoclips, abordan temas clave como la migración laboral, las desigualdades económicas, la identidad cultural y la censura estatal.

En cuanto a la metodología, el trabajo está dividido en dos partes principales: una parte teórica que se centra en explicar las características principales del hip-hop en China; y la segunda, que se centra en analizar algunas letras y videos musicales de algunos de los artistas más reconocidos actualmente.

Como estudiante de lengua y estudios sobre China, la música se ha convertido en una de las principales herramientas a través de las cuales me acerco a su cultura contemporánea. Escuchar música en chino no solo me ha permitido mejorar mi competencia lingüística, sino también observar con mayor profundidad las inquietudes, aspiraciones y tensiones sociales que atraviesan a una parte de la población. Dentro de todos los géneros musicales que he explorado, el hip-hop me ha parecido especialmente revelador por su capacidad para funcionar como un espejo de las realidades sociales y como un canal de expresión individual en un entorno marcado por la censura y las transformaciones culturales aceleradas. La escena del hip-hop en China está cargada de complejidad sociolingüística del país: la coexistencia de múltiples lenguas, dialectos, etnias y tradiciones culturales ha dado lugar a una forma de rap profundamente diversa y localizada. Esta riqueza fue precisamente lo que despertó mi interés por analizar este fenómeno desde una perspectiva académica. Además, uno de los propósitos fundamentales de este trabajo es contribuir al desarrollo de estudios sobre China en lengua española, especialmente en un campo tan poco explorado como el del hip-hop chino. Ante la notable escasez de investigaciones académicas en español dedicadas a este tema, considero que esta investigación puede representar un primer paso hacia la incorporación del estudio del hip-hop chino dentro del ámbito de los estudios culturales, musicales y sinológicos hispanohablantes.

En cuanto a los términos, se hace un uso constante de cursivas con términos extranjeros como hip-hop o rap, los cuales se mantienen en cursiva a lo largo del texto para diferenciar su contexto específico dentro del campo cultural y musical, con el propósito de hacer que los términos sean fácilmente identificables para los lectores que no estén familiarizados con el léxico propio del género. Por lo tanto, los términos como *hip-hop* y *rap* no se traducirán o

modificarán, ya que representan conceptos clave que forman parte del vocabulario globalizado y de la cultura musical contemporánea.

Todas las traducciones de letras de canciones y frases que se incluyen en este trabajo son propias. La traducción, especialmente en el caso de las canciones, a menudo requiere una consideración más profunda para preservar las connotaciones culturales y lingüísticas de las expresiones originales, por lo que he asumido la responsabilidad de traducir directamente las letras sin recurrir a versiones previas ya existentes. Las únicas excepciones a este principio se mencionarán explícitamente en el texto, si alguna traducción no es mía.

Además, sigue el estilo de citación Chicago para organizar la bibliografía, garantizando la precisión y claridad en la referencia de las fuentes utilizadas, como las letras de canciones y los videoclips que se analizarán. La estructura de la investigación está cuidadosamente diseñada para proporcionar una visión integral de cómo el hip-hop se ha desarrollado en China, con un énfasis particular en cómo los artistas han utilizado este medio para abordar cuestiones sociales y culturales específicas del país.

El estudio comenzará con una revisión del impacto del hip-hop en las comunidades urbanas y rurales de China, donde la globalización y la migración interna han generado una mezcla de identidades y tensiones. Se analizará la importancia de la lengua y los dialectos en este fenómeno, destacando cómo el uso de dialectos regionales, como el fuzhounés en la música de Vinida Weng, contribuye a una mayor representación de las identidades locales dentro del panorama del hip-hop. De esta manera, el trabajo mostrará cómo los artistas han utilizado la música para expresar tanto su desarraigado como su orgullo por sus raíces culturales.

A lo largo de la investigación, se hará especial hincapié en cómo la censura estatal ha influido en el desarrollo del hip-hop en China. A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, los artistas han logrado navegar por este sistema, utilizando el rap como una herramienta para subvertir las narrativas oficiales y ofrecer una crítica social, a menudo disfrazada bajo capas de humor, ironía y sátira. Los videoclips, como el de 工厂 *gongchang* (“La fábrica”), refuerzan este enfoque al visualizar las luchas cotidianas de los trabajadores rurales y urbanos, utilizando imágenes poderosas para transmitir la falta de esperanza y la lucha por un futuro mejor.

En resumen, este trabajo pretende ofrecer una visión completa del impacto del hip-hop en China, desde sus inicios como una subcultura marginal hasta su consolidación como un fenómeno de masas. Al analizar cómo el género se ha integrado dentro del panorama musical chino, se destaca su capacidad de abordar cuestiones sociales y políticas mediante una mezcla de influencias globales y locales. Además, se prestará especial atención a las estrategias de resistencia que los artistas chinos han utilizado frente a la censura, y cómo el hip-hop ha emergido como una forma de expresión que desafía las normas y expectativas.

2. ¿Qué es el hip-hop?

a. Orígenes y expansión del hip-hop en China

El hip-hop comenzó a emerger en China durante las décadas de 1980 y 1990, principalmente a través del *breakdance*, un elemento clave de la cultura hip-hop global. Según Liu (2023, 27), esta llegada inicial estuvo influenciada por películas occidentales como *Breakin'* y *Wild Style*, que se hicieron populares entre los jóvenes urbanos de ciudades como Pekín y Shanghái. Estas películas presentaron movimientos de baile llamativos y un estilo de vida alternativo que resonó con las nuevas generaciones. Durante este período, los adolescentes comenzaron a imitar estos movimientos, estableciendo las bases de una subcultura local. Sin embargo, esta práctica fue vista con recelo: según Wang y Chen (2024, 8), los jóvenes que practicaban *breakdance* eran etiquetados como “malos jóvenes” y enfrentaban represión social debido a las normas tradicionales.

El *breakdance* no solo introdujo el hip-hop en China, sino que también marcó un cambio cultural importante. Los clubes de breakdance servían de plataforma para que los participantes conectaran entre sí y adoptaran los valores contraculturales del hip-hop en un contexto local.

Un factor clave en la difusión del hip-hop durante la década de los 90 fue la llegada de los CDs *dakou*, álbumes de música occidental que eran importados ilegalmente. Estos discos permitieron a los jóvenes chinos acceder por primera vez a géneros como el rap, introduciendo sonidos y estilos ligados a la cultura hip-hop. Según Liu (2023, 27-28), estos CDs fueron fundamentales para exponer a los artistas chinos a los estilos de rap afroamericanos y las subculturas globales, lo que expandió significativamente el alcance del hip-hop en China.

Los primeros aficionados chinos al hip-hop provenían principalmente de sectores urbanos de clase trabajadora, que encontraban en este género un reflejo de sus propias experiencias de marginación y lucha. Aunque el hip-hop se importó inicialmente desde contextos occidentales, rápidamente se adaptó a las realidades locales. En palabras de Liu, “el hip-hop chino combina los símbolos distintivos de la cultura oriental con el marco técnico del hip-hop, creando una experiencia musical única” (Liu, 2023, 28). Así, el género evolucionó hacia una herramienta para que los artistas chinos criticaran las desigualdades sociales, de forma similar a cómo lo utilizaban las comunidades afroamericanas en sus orígenes.

Durante los años 2000, el hip-hop en China experimentó un crecimiento significativo, marcado por la influencia de Hong Kong y Taiwán, la integración de valores tradicionales como el confucianismo y la consolidación de una escena urbana, especialmente en ciudades como Pekín. Este período sentó las bases para la expansión regional del hip-hop chino, permitiendo una mayor adaptación cultural y fortalecimiento de las identidades locales.

El impacto de Hong Kong y Taiwán

A finales de los años 90 y principios de los 2000, la música pop de Hong Kong y Taiwán influyó considerablemente en la escena musical de China continental. Artistas como Jay Chou fueron fundamentales en este proceso, combinando géneros occidentales como el rap con estilos musicales tradicionales chinos y una lirica profundamente poética. Según Wang y Chen (2024, 9), Jay Chou logró tender un puente entre la estética moderna y la clásica, promoviendo temas de amor, armonía y orgullo cultural. Este enfoque permitió que el rap comenzara a ganar aceptación en la corriente principal de la música china. Como señalan los autores, “la integración de Jay Chou del rap con la estética clásica china demostró cómo el hip-hop podía ser localizado para alinearse con los valores confucianos” (Wang y Chen, 2024, 9).

La influencia del confucianismo en las letras

El auge del hip-hop en los 2000 estuvo acompañado de una creciente sinización del género, impulsada por los valores confucianos que moldearon su identidad y aceptación cultural. Zhang (2021, 5-6) argumenta que los principios del confucianismo, como la moralidad, la energía positiva y el orgullo nacional, desempeñaron un papel crítico en la adaptación del hip-hop a las normas culturales chinas. A diferencia del hip-hop occidental, conocido por sus temas desafiantes y crudos, el rap chino se enfocó en mensajes de perseverancia y unidad colectiva.

Según Wang y Chen (2024, 12), “la música hip-hop en China se está sinizando cada vez más, fusionando los valores tradicionales confucianos con las técnicas modernas de rap para crear una identidad nacional única”.

Ejemplo: La escena del hip-hop en Pekín: autenticidad e identidad propia y cultural

Durante este período, Pekín se consolidó como uno de los principales centros urbanos para el hip-hop, con los raperos masculinos navegando entre la autenticidad callejera, la identidad cultural y la representación social a través de su música y sus personas públicas. Zhang (2021, 9) describe cómo los raperos en Pekín adaptaron los valores y comportamientos compartidos dentro de muchas comunidades urbanas americanas, para reflejar las luchas locales en lugar de las nociones occidentales de cultura de pandillas u opresión sistémica.

El *código de las calles* en Pekín enfatiza valores como el respeto, la reputación y la solidaridad, lo que se refleja en las letras, las actuaciones y las personas públicas de los raperos. Estos artistas incorporan referencias a:

1. Los *hutongs*: callejones históricos que representan la vida urbana y la identidad de clase trabajadora en Pekín.

2. La cultura *jianghu*: un énfasis en la hermandad, el honor y el apoyo mutuo, elementos clave en las comunidades de rap.

La construcción de la persona es otro elemento crucial en la escena del hip-hop pekinés. Según Zhang (2021, 8-9), los raperos ajustan su lenguaje, estilo y actuación según el contexto y el público, un proceso conocido como *style-shifting*. Este enfoque les permite navegar entre la autenticidad local y las normas globales del hip-hop, destacando tres tipos principales de personas:

- El sobreviviente resistente: refleja las dificultades de la vida urbana de clase trabajadora.
- El héroe humilde: se basa en los valores familiares y el orgullo local.
- El embajador cultural: conecta los estilos globales del hip-hop con la identidad china.

El uso de dialectos y lenguajes locales, como la mezcla de mandarín con frases coloquiales del dialecto pekinés, fortalece la conexión de los raperos con sus audiencias locales y refuerza su autenticidad. Visualmente, combinan elementos globales como el *streetwear* con accesorios tradicionales chinos, como pendientes de jade o motivos de dragón. Los videos musicales suelen ambientarse en *hutongs* o parques urbanos, mezclando la aspereza urbana con un estilo visual localizado.

Zhang (2021, 12) concluye que el hip-hop en Pekín enfrenta un doble desafío: mantenerse fiel a sus raíces locales y, al mismo tiempo, demostrar habilidad lírica y credibilidad visual bajo los estándares globales del género. Como señala el autor, “el *style-shifting* permite a los raperos de Pekín realizar una autenticidad localizada mientras toman prestados códigos visuales y lingüísticos del hip-hop global” .

La situación actual: del 2020 hasta ahora

El hip-hop chino contemporáneo es una representación clara de la fusión entre influencias globales y locales. Aunque las raíces rebeldes del género han sido suavizadas por ideales confucianos de moralidad, armonía e identidad colectiva, este proceso de localización ha permitido que el hip-hop prospere dentro de los límites aprobados por el Estado. Al mismo tiempo, ha mantenido su atractivo para una juventud que busca formas de autoexpresión auténticas y relevantes (Wang y Chen, 2024, 11).

La pandemia de COVID-19 aceleró esta transición, marcando un cambio importante en el panorama musical chino. Durante el confinamiento, las plataformas digitales como Douyin (TikTok en China) y NetEase Cloud Music se convirtieron en los principales medios para consumir hip-hop, facilitando la difusión de la música y ampliando la base de fans entre la generación nacida después del año 2000 (00 后, *lingling hou*). Esta generación destaca por su capacidad para integrar elementos modernos y tradicionales, consolidando al hip-hop como un espacio cultural híbrido.

La escena actual refleja también las diferencias generacionales y las aspiraciones sociales en China. Según Wang (2024, 11), el auge del hip-hop entre la juventud urbana de clase media revela su búsqueda de capital cultural e identidades cosmopolitas. Estos jóvenes valoran la apertura, la innovación y la hibridación, lo que los distingue de los valores más conservadores de generaciones anteriores.

Los oyentes de hip-hop en China pueden dividirse en dos grandes grupos: los “eclécticos” y los “puristas”. Por un lado, los oyentes eclécticos, en su mayoría jóvenes de la generación post-2000, abrazan una variedad de influencias musicales, como el folk tradicional, el EDM y el trap, dentro de la cultura hip-hop. Esta diversidad de gustos refleja la expansión de las fronteras del género en China, además de subrayar el interés de esta generación por identidades híbridas que combinan la modernidad global con tradiciones locales. Por otro lado, los “puristas” defienden la autenticidad en el hip-hop chino, rechazando las canciones excesivamente comercializadas o con experimentaciones que consideran alejadas del núcleo del género (Gu, O’Connor, 2021, 70). Esta tensión entre eclecticismo y pureza genera debates continuos sobre qué constituye el “verdadero” hip-hop en el contexto chino, un tema que resuena con las discusiones globales dentro del género.

En este período, el hip-hop chino se posiciona como una plataforma donde convergen los ideales confucianos, las aspiraciones cosmopolitas de la juventud urbana y los debates sobre autenticidad. Esta combinación no solo asegura su relevancia cultural, sino que también permite que el género siga evolucionando en medio de la globalización y la modernidad.

3. El fenómeno mediático: *The Rap of China*

a. El hip-hop se vuelve mainstream: de la exclusividad *underground* a la popularización masiva gracias a *The Rap of China*

El lanzamiento del programa de talento *The Rap of China* en 2017, transmitido por la plataforma de servicio de streaming bajo demanda iQiyi, marcó un punto de inflexión en la historia del hip-hop en China. El programa acumuló más de 3 mil millones de visualizaciones, consolidando la transición del hip-hop de un movimiento *underground* a un fenómeno cultural *mainstream*. Esta transformación fue posible gracias a la capacidad del programa para domesticar el hip-hop, integrando elementos culturales y lingüísticos chinos en un formato inspirado en la cultura rap occidental (Lin y Wang, 2023, 22).

El impacto nacional del programa radicó en su capacidad para unificar escenas regionales previamente dispersas, como el rap del suroeste basado en el mandarín, y llevarlas al centro de atención nacional. Al fomentar el uso de dialectos locales y del mandarín, *The Rap of*

China hizo que el hip-hop fuera accesible culturalmente para una audiencia más amplia (Lin y Wang, 2023, 22-23). El programa también desempeñó un papel pedagógico al introducir términos como *freestyle*, *flow* y esquemas de rima al público general mediante subtítulos educativos, ayudando a desmitificar el género y a conectarlo con audiencias más jóvenes. Según Wang y Song (2020, 230), *The Rap of China* no solo visibilizó el hip-hop, sino que lo estableció como parte integral de la conversación cultural en China.

El formato del programa, inspirado en gran medida en el show surcoreano *Show Me the Money*, mezcló elementos de reality TV con actuaciones de hip-hop. Los mentores famosos, como Kris Wu (Wu Yifan) y MC HotDog, aportaron credibilidad y atrajeron audiencias masivas, mientras que la estructura competitiva presentó narrativas emocionales que humanizaron a los raperos underground, como GAI, PG One y Vava, quienes alcanzaron un estatus de celebridad nacional. Además, el sistema de votación interactiva permitió a los espectadores votar por sus concursantes favoritos a través de la aplicación de iQiyi, creando un nivel de inversión emocional sin precedentes (Wang y Song, 2020, 229). La comercialización del hip-hop fue uno de los aspectos más destacados y controvertidos de *The Rap of China*. Con importantes patrocinadores como McDonald's, Nongfu Spring y marcas de moda, el programa convirtió al hip-hop en un producto cultural consumible (Wang y Song, 2020, 230).

El impacto de *The Rap of China* también se extendió a la economía de fans, activando un movimiento juvenil de consumo que hizo que el hip-hop fuera económicamente viable y culturalmente influyente. Los seguidores del programa no solo veían las actuaciones en línea, sino que también votaban por los artistas, compraban mercancías y promovían a sus ídolos en las redes sociales. Por ejemplo, Vava, una de las concursantes más destacadas y la única mujer prominente en la competencia, desarrolló una base de fans leales que impulsaron las ventas de productos asociados a su marca y crearon tendencias en plataformas como Weibo (Wang y Song, 2020, 231). Sin embargo, la creciente comercialización del hip-hop dividió a los seguidores en dos grupos principales: los oyentes eclécticos y los puristas.

En última instancia, *The Rap of China* ofreció un espacio para la autoexpresión cultural de los jóvenes chinos, resonando profundamente con generaciones nacidas después de los años 90 y 2000. Temas como la rebelión, la lucha personal y el individualismo encontraron eco en una audiencia juvenil que buscaba formas de identidad propias en una China moderna y globalizada.

b. Impacto en los artistas: entre la fama y la hermandad

El estreno de *The Rap of China* en 2017 marcó un hito en la transformación del hip-hop chino, llevándolo del *underground* al centro de la cultura popular. Este salto al mainstream fue acompañado de un alto nivel de comercialización, ya que marcas y medios reconocieron el poder de atracción del hip-hop entre los jóvenes chinos. Según Liu (2023, 27), el programa acumuló miles de millones de visualizaciones, lanzando a artistas como GAI, PG One y Vava

a la fama nacional. Este reconocimiento permitió que el género se convirtiera en un producto cultural atractivo tanto para los consumidores como para los patrocinadores corporativos.

Sin embargo, esta comercialización trajo consigo tensiones y controversias dentro de la comunidad del hip-hop. Por un lado, proporcionó a los artistas mayores oportunidades económicas y una plataforma masiva para su música. Por otro, generó un conflicto entre la autenticidad artística y las demandas del mercado. Liu (2023, 28) señala que las raíces rebeldes y contestatarias del hip-hop a menudo fueron suavizadas o adaptadas para cumplir con las restricciones de censura gubernamental y los intereses corporativos. Esto resultó en un hip-hop más "limpio" y alineado con los valores aprobados por el Estado, lo que algunos críticos consideraron una traición a los principios originales del género. Como afirma Liu (2023, 28), "la comercialización ha obligado a los raperos chinos a navegar entre la autoexpresión, las demandas del mercado y la censura cultural".

El éxito económico y la visibilidad generada por la comercialización también provocaron debates sobre la autenticidad de los artistas. Críticos argumentaron que muchos de ellos estaban "vendiendo su arte" al someterse a los intereses corporativos, diluyendo las raíces contestatarias y transformando el hip-hop en un producto más accesible, pero menos auténtico (Liu, 2023, 29).

A pesar de estas críticas, el programa también fomentó un sentido de comunidad y hermandad entre los participantes, muchos de los cuales provenían de escenas *underground*. A través de *The Rap of China*, los artistas no solo competían, sino que también formaban lazos que representaban los valores de apoyo mutuo y solidaridad presentes en la cultura hip-hop. Este equilibrio entre la fama y la hermandad refleja las tensiones inherentes a un género que busca mantener su esencia mientras se adapta a un entorno cultural y económico cada vez más comercializado.

c. Evolución del programa y sus repercusiones en la escena cultural (2017-2024)

Nuevas formas de consumir hip-hop: plataformas digitales, los *livehouse* y las redes sociales.

El surgimiento de plataformas digitales, redes sociales y *livehouse* (pequeños locales de música en vivo) ha transformado radicalmente la forma en que el hip-hop se consume en China. Estos espacios no solo amplifican la visibilidad de los artistas, sino que también redefinen la interacción entre fans y creadores, favoreciendo el crecimiento de una cultura participativa y adaptada al contexto chino.

Este fenómeno refleja tanto el poder económico de estas plataformas como cómo han transformado la dinámica de la industria musical en China, generando tanto oportunidades como tensiones. La capacidad de los artistas para autoproducirse y distribuir sus canciones sin necesidad de sellos discográficos tradicionales ha democratizado el proceso de producción musical (Chen y Liu, 2023, 6). Este acceso más amplio a la visibilidad ha permitido que grupos como Higher Brothers y GAI ganen reconocimiento nacional e internacional, como lo demuestra el éxito viral de la canción “*Made in China*” en NetEase Cloud Music (Chen y Liu, 2023, 7).

Por otro lado, las plataformas de *streaming* han creado nuevas fuentes de ingresos para los artistas, como la venta digital de canciones y álbumes, la monetización a través de las reproducciones y la posibilidad de vender derechos exclusivos de lanzamientos musicales. Este modelo ha permitido a los artistas lograr independencia financiera, pero también ha creado una presión para adaptarse a los gustos comerciales predominantes (Chen y Liu, 2023, 8).

Las plataformas digitales, como Douyin y Bilibili, han desempeñado un papel crucial en la visibilidad y distribución de la música hip-hop. Douyin, con su enfoque en videos cortos, permite a los raperos promocionar sus canciones a través de fragmentos virales y desafíos de baile, aumentando las posibilidades de alcanzar audiencias masivas. Canciones con ganchos pegajosos o letras identificables, como “*Made in China*” de Higher Brothers, se convierten en fenómenos virales gracias a los videos creados por fans, lo que democratiza el acceso a la promoción musical. Según Gu, Domer y O’Connor (2021, 64), estas plataformas han permitido que incluso los artistas *underground* alcancen visibilidad nacional si logran capitalizar en las tendencias virales.

Bilibili, una plataforma centrada en la juventud, se ha establecido como un punto de encuentro para las culturas *underground* y el hip-hop. A través de transmisiones en vivo, los artistas pueden interactuar directamente con sus seguidores mediante comentarios en tiempo real (*danmu*), creando un sentido de comunidad participativa. Los fans no solo consumen contenido, sino que también lo co-crean, generando arte inspirado en el hip-hop, remezclas de canciones y videos de letras que desglosan versos complejos. Por ejemplo, una remezcla de *Huaxia* de GAI que incorpora sonidos de guzheng junto con elementos visuales de anime se volvió viral en Bilibili, demostrando cómo los fans fusionan hip-hop con subculturas locales y juveniles (Wang y Lee, 2024, 10).

La pandemia de COVID-19 acentuó la dependencia del hip-hop chino en las plataformas digitales, ya que las restricciones sanitarias afectaron los eventos en vivo y cerraron los espacios tradicionales de música *underground*. En respuesta, los artistas adaptaron sus estrategias hacia lo digital, utilizando plataformas como QQ Music, NetEase Cloud Music y Douyin para realizar presentaciones virtuales y generar ingresos. Estas plataformas ofrecieron nuevas oportunidades de monetización, como donaciones de fans durante

transmisiones en vivo, ventas de mercancías y contenido exclusivo para suscriptores (Gu, Domer y O'Connor, 2021, 65).

Los *livehouse* también han resurgido como puntos clave para la música hip-hop en la era post-pandemia. Aunque estos espacios sufrieron inicialmente debido a los cierres durante el COVID-19, su recuperación ha permitido que artistas independientes y de hip-hop interactúen nuevamente con audiencias locales, manteniendo una conexión directa con sus comunidades. Los *livehouse* complementan el entorno digital al ofrecer un contexto físico para eventos íntimos y experiencias culturales compartidas.

La interacción en redes sociales, especialmente en plataformas como Weibo, también ha transformado la dinámica entre fans y artistas. Los fans actúan como promotores digitales, organizando campañas para aumentar la visibilidad de sus ídolos. Durante el lanzamiento de un álbum de GAI en 2022, los grupos de fans coordinaron publicaciones y hashtags en Weibo, logrando millones de reproducciones en pocos días. Estas comunidades no solo apoyan a los artistas, sino que también debaten activamente sobre la autenticidad del hip-hop chino, destacando la importancia de la honestidad lírica y la conexión cultural con símbolos locales (Wang y Lee, 2024, 12).

Este ecosistema digital y participativo ha dado lugar a un modelo de consumo híbrido, donde las plataformas virtuales y los espacios físicos coexisten, permitiendo al hip-hop chino expandirse sin perder su conexión con las identidades locales y la autenticidad cultural.

4. La censura gubernamental y el control del discurso

a. La percepción del hip-hop como amenaza: moralidad, valores y control cultural

El hip-hop en China ha sido percibido con ambivalencia por parte del gobierno, pasando de ser ignorado en sus primeras etapas a ser objeto de escrutinio y regulación tras su creciente popularidad. En sus inicios, el rap era considerado un fenómeno marginal y carente de impacto significativo, lo que permitió que la cultura hip-hop se desarrollara en el *underground* sin interferencias significativas. Sin embargo, tras el éxito masivo de *The Rap of China* en 2017, el gobierno comenzó a expresar preocupaciones sobre los temas rebeldes y contraculturales del género, lo que derivó en una serie de medidas regulatorias destinadas a controlar su contenido y su influencia en la juventud (Liu, 2023, 32).

La rápida expansión del hip-hop y su resonancia entre los jóvenes urbanos puso de manifiesto su potencial para cuestionar las normas culturales y promover valores individuales que contrastaban con los ideales colectivistas y nacionalistas promovidos por el Estado. Según

Liu (2023, 32), el gobierno reaccionó prohibiendo canciones que contenían elementos de “vulgaridad” y “cultura desmoralizadora” (*sang wenhua*), una categoría que incluía referencias a temas como la decadencia, la negatividad y la rebeldía.

En 2018, la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión (SAPPRFT) emitió directrices específicas para los artistas de hip-hop, imponiendo restricciones estrictas sobre su apariencia y el contenido de sus letras. Estas medidas incluían la prohibición de artistas con tatuajes visibles o aquellos cuyas canciones promovieran la obscenidad, la violencia o el comportamiento delictivo. Zhao y Lin (2020, 610) explica que estas regulaciones forman parte de un esfuerzo más amplio por alinear todas las expresiones culturales con los valores nacionalistas y socialistas, restringiendo cualquier contenido que pudiera percibirse como crítico o disruptivo.

En este contexto, el hip-hop chino enfrenta el desafío de equilibrar su identidad original como una forma de expresión cruda y contestataria con las exigencias de conformidad impuestas por las autoridades. Aunque estas medidas han limitado la capacidad de los artistas para abordar temas críticos o subversivos, también han llevado a una sinización del género, que adopta elementos tradicionales y enfatiza mensajes de optimismo y orgullo nacional, permitiéndole sobrevivir dentro de los límites aprobados por el Estado.

b. Normas, restricciones y sanciones contra artistas y contenido.

El hip-hop chino ha sido moldeado significativamente por las políticas de censura gubernamental, que buscan alinear el contenido musical con los valores promovidos por el Estado, como el patriotismo, la armonía y la *energía positiva*, llamada 正能量 *zhengnengliang*. Según Liu (2023, 32), estas restricciones han llevado a los artistas a evitar temas controvertidos como la cultura de pandillas, las drogas o los mensajes antiautoritarios, promoviendo en su lugar temas de orgullo cultural, resiliencia personal y optimismo. Esta evolución responde a las políticas que prohíben expresamente cualquier contenido que promueva la “cultura desmoralizadora” (*sang wenhua*), término utilizado para describir ideas percibidas como negativas o perjudiciales para la sociedad.

Un evento clave que desencadenó un mayor escrutinio sobre el hip-hop en China fue el escándalo de PG One, cuyos temas incluían referencias a drogas y letras misóginas. Este caso llevó al gobierno a intensificar las regulaciones y a prohibir canciones y artistas que promovieran “energía negativa”. Como resultado, los raperos comenzaron a adaptar sus mensajes para cumplir con las normas estatales. Ejemplos como la canción *Huaxia* de GAI reflejan esta transición, con letras que celebran el orgullo cultural y la historia nacional (Liu, 2023, 33). Según Liu, “los artistas de hip-hop chinos navegan la censura integrando mensajes aprobados por el Estado de armonía y positividad dentro de su música” (Liu, 2023, 34).

Además de la censura explícita, el concepto de *素质 suzhi*, que hace referencia a la refinación moral y cultural, guía lo que se considera música aceptable o de alta calidad. Este término subraya la importancia de que las canciones no solo cumplan con las normas estatales, sino que también reflejen un estándar ético que contribuya al bienestar social. Según Wang (2024, 13), “el rechazo de la vulgaridad, la violencia y la miseria puede entenderse como una estrategia de autenticación... un producto único del panorama político y cultural chino”.

En el contexto político chino, la censura no se limita a prohibir críticas explícitas al gobierno, sino que también desalienta los temas que desafian los valores tradicionales o promueven ideales occidentales como la rebelión o el hedonismo. Las letras deben alinearse con los valores del Partido Comunista Chino (PCC), promoviendo la armonía y evitando glorificar comportamientos considerados problemáticos. Esto se traduce en una narrativa musical centrada en el crecimiento personal, los lazos familiares y el orgullo regional, en lugar de en la violencia o la decadencia.

El concepto de *suzhi* y el mandato de *energía positiva* han redefinido los límites de la creatividad en el hip-hop chino, influyendo tanto en el contenido lírico como en la estética del género. Esta transformación permite que el hip-hop prospere dentro de un marco cultural y político único, al tiempo que mantiene su relevancia en la sociedad moderna.

c. Adaptación de los artistas a las restricciones. ¿Por qué no hay resistencia?

La localización del hip-hop en China ha implicado un proceso de negociación entre las filosofías culturales de Oriente y Occidente. Según Wang y Chen (2024, 10), mientras que la música occidental, especialmente el hip-hop, pone énfasis en la individualidad, la resistencia y la rebeldía, la filosofía musical china, influenciada por el confucianismo, promueve valores como la armonía, la moralidad y el orden social. En el contexto chino, el arte y la música no son únicamente medios de expresión personal, sino herramientas para reforzar valores colectivos como el patriotismo y el orgullo cultural.

El hip-hop, originado en comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, ha sido tradicionalmente una forma de protesta contra la pobreza, la opresión sistémica y las desigualdades sociales. Sus letras suelen reflejar temas de desafío, violencia, lucha y crítica al sistema. Sin embargo, en China, estas características se reinterpretan para alinearse con los ideales confucianos y nacionalistas. La filosofía musical china prioriza la letra sobre la melodía, destacando temas poéticos, artísticos y de *energía positiva*.

Diferentes procesos de globalización han permitido que el hip-hop trascienda las fronteras culturales, pero sus valores se han remodelado para reflejar las filosofías locales. Por ejemplo, canciones como *The World is Dry* de GAI transmiten una sensación de rebeldía, pero esta se

enmarca dentro de límites personales y culturales que evitan cualquier confrontación directa con la ideología estatal (Wang y Chen, 2024, 11). Aunque los artistas aún abordan temas como la desigualdad social, las presiones generacionales y las luchas urbanas, lo hacen de una manera que evita un enfrentamiento político explícito. En sus letras, GAI menciona la pobreza y la hermandad *jianghu*, que representa el compañerismo entre raperos que comparten las mismas pasiones y propósitos.

Los artistas chinos no solo aceptaron rápidamente las restricciones impuestas por el Estado, sino que los oyentes también mostraron preferencia por un hip-hop que reflejara valores más auténticos a la realidad cultural china. En lugar de los temas asociados con el *gangsta rap* occidental, los fans de hip-hop en China rechazan activamente los contenidos que glorifican la violencia o el hedonismo, favoreciendo canciones que promuevan la *energía positiva*. Según Wang (2024, 8), los seguidores consideran que la música que transmite esperanza y resiliencia refleja un mayor nivel de sofisticación cultural y se alinea con valores sociales como el optimismo y el trabajo duro.

Un ejemplo destacado es *Dear Life* de Air, que integra positividad personal y social, resonando tanto con los valores promovidos por el Estado como con las experiencias individuales de los oyentes (Wang, 2024, 8). Por otro lado, la transformación de GAI de rapero *underground* a ícono cultural mainstream ilustra las limitaciones impuestas por la censura. Al presentarse como un artista patriótico, GAI logró mantener su relevancia en el panorama musical chino, aunque esto supuso el costo de su credibilidad entre algunos de sus fans más puristas.

Este fenómeno refleja un tema más amplio en el hip-hop chino: cómo el éxito comercial a menudo requiere compromisos ideológicos. A pesar de estas restricciones, algunos artistas encuentran formas subversivas de expresar disidencia, utilizando metáforas o alegorías históricas que evaden la censura. Esto les permite abordar temas sensibles de manera indirecta, manteniendo su autenticidad y relevancia sin romper las reglas impuestas por el Estado.

5. La Búsqueda de Autenticidad y Localización Cultural

a. Del globalismo a la autenticidad: El giro hacia lo local

El hip-hop chino ha experimentado un proceso de localización que combina elementos globales del género con referencias culturales y lingüísticas específicas de China. Este cambio hacia lo local no solo busca resonar con audiencias domésticas, sino también preservar la autenticidad del género en un contexto cultural único. Según Wang (2024, 9), el hip-hop se ha convertido en un vehículo para que los jóvenes de diversas regiones afirmen su orgullo local mientras adoptan una conexión cultural más amplia. Esto ha normalizado las

identidades regionales, como la de raperos cantonenses o uigures, ampliando el atractivo del hip-hop más allá de las élites urbanas.

En sus inicios, los raperos chinos enfrentaron dificultades para adaptar los estilos de rap en inglés al mandarín, cuyo ritmo y estructura tonal son muy diferentes. Con el tiempo, los artistas incorporaron dialectos regionales como el cantonés, el sichuanés y el shanghainés para reflejar identidades locales y conectarse mejor con sus audiencias. Este enfoque no solo adaptó el hip-hop al contexto lingüístico de China, sino que también lo convirtió en una forma híbrida que fusiona elementos culturales locales con las técnicas del género global (Liu, 2023, 29).

El proceso de localización también abarcó temas tradicionales y técnicas musicales. Los artistas comenzaron a utilizar referencias a la historia china, el folclore y símbolos culturales en sus letras para resonar con los valores nacionales. Además, incorporaron instrumentos tradicionales como el guzheng, la pipa y el erhu junto con ritmos modernos, creando un estilo distintivamente chino. Según Liu (2023, 29), "la transición del hip-hop a China refleja una negociación entre el espíritu rebelde del género y los valores tradicionales confucianos" (Liu, 2023, 30).

El uso de dialectos, referencias literarias clásicas y alusiones históricas destaca cómo el hip-hop chino combina elementos globales con tradiciones locales para adaptarse a su contexto cultural. Como señalan Wang y Chen (2024, 7), "mientras que el hip-hop estadounidense refleja resistencia contra la injusticia sistémica, el hip-hop chino adopta narrativas culturales colectivas para promover la armonía y el orgullo".

Este proceso de localización no solo responde a las expectativas de los oyentes, sino que también permite a los artistas cumplir con las normas culturales y políticas de China, manteniendo la autenticidad dentro de los límites establecidos. Artistas como GAI y Higher Brothers han sido pioneros en esta transición, utilizando su música para tender puentes entre la identidad cultural local y las aspiraciones globales del hip-hop.

b. Fusión de elementos tradicionales con el hip-hop moderno

El hip-hop chino ha desarrollado una identidad cultural única al fusionar elementos tradicionales con los estilos globales del género. Según Liu (2023, 34), artistas como GAI y Jay Chou han integrado instrumentos tradicionales chinos, como el guzheng y el erhu, junto con escalas pentatónicas, poesía antigua y temas patrióticos en sus composiciones. Canciones como *Huaxia* de GAI ejemplifican esta hibridación, donde los elementos culturales tradicionales se combinan con ritmos modernos, creando una forma de hip-hop que no solo resuena con las audiencias locales, sino que también se alinea con las narrativas estatales de orgullo cultural.

Esta fusión no es meramente estética, sino que también otorga al hip-hop chino una dimensión cultural distinta que lo diferencia de sus raíces occidentales. Las tradiciones globales del hip-hop, como la lirica, los ritmos y el estilo de performance, actúan como un marco sobre el cual los artistas chinos construyen sus propias expresiones culturales. Por ejemplo, aunque se adopten aspectos de la estética callejera afroamericana, como la ropa holgada o las zapatillas deportivas, estos elementos se adaptan a los valores sociales chinos, creando un enfoque local y contextualizado del género.

La identidad regional también juega un papel clave en la forma en que los artistas chinos personalizan el hip-hop. El uso de dialectos y referencias culturales locales no solo agrega autenticidad, sino que también refuerza la diversidad del género dentro de China. Según Zhao y Lin (2020, 605), el uso del dialecto de Chongqing por parte de GAI agrega un sabor local y autenticidad a su música, subrayando que el hip-hop en China no es un monolito, sino un mosaico de voces regionales. Los dialectos actúan como marcadores de identidad y resistencia, permitiendo a los raperos mantener una conexión con sus raíces locales incluso cuando alcanzan fama nacional o internacional.

Por ejemplo, la cultura *jianghu* de Chongqing resuena profundamente en la personalidad de GAI, que refleja una identidad ruda y astuta, mientras que la vibra relajada de Chengdu se refleja en los beats de trap del grupo Higher Brothers. Esta diversidad de estilos y referencias culturales regionales demuestra cómo el hip-hop chino ha evolucionado para incorporar no solo la modernidad global, sino también las ricas tradiciones y características locales, consolidando su lugar como una forma de arte híbrida y auténtica.

Otro ejemplo destacado de este enfoque sobre GAI, conocido por su uso constante del término *jianghu*, que evoca un mundo romantizado de espadachines errantes, artistas marciales y forajidos, inspirado en novelas históricas y tradiciones populares chinas. A través de esta imaginería, GAI y otros artistas han desarrollado un estilo de hip-hop chino único que combina la audacia performativa del hip-hop global con narrativas culturales profundamente arraigadas. En canciones como 空城计 *Kong Cheng Ji*, GAI utiliza referencias a la estrategia de Zhuge Liang en *El Romance de los Tres Reinos*, recontextualizando narrativas tradicionales en un marco moderno de rap (Zhao, Lin, 2020, 604). Esta localización no es meramente estética, sino que sirve como un puente entre el pasado cultural de China y su sociedad en rápida modernización. En *Kong Cheng Ji*, GAI conecta la sabiduría histórica con las luchas contemporáneas, mostrando cómo el hip-hop puede preservar la cultura tradicional mientras aborda las realidades modernas. Este enfoque permite que el género sea accesible tanto para audiencias jóvenes como para reguladores gubernamentales. Además, la incorporación de instrumentos tradicionales como el pipa y el guqin refuerza la singularidad del hip-hop chino frente a sus influencias occidentales, creando una forma indigenizada del género (Zhao, Lin, 2020, 605).

c. El idioma como expresión de identidad

El uso del idioma en el hip-hop chino se ha convertido en una poderosa herramienta para la expresión de identidad cultural y regional. La creciente inclusión de dialectos regionales como el sichuanés, el cantonés o el uigur subraya cómo el género se adapta y prospera en diversas provincias de China. Este desarrollo no solo ha convertido al hip-hop en una plataforma para el orgullo regional, sino que también ha desafiado la tradicional hegemonía cultural de ciudades como Pekín y Shanghái, consolidando el hip-hop como un espacio inclusivo y diverso..

En programas como *The Rap of China*, el idioma jugó un papel crucial en la expresión cultural de los concursantes. El mandarín se utilizó para establecer el rap como accesible para audiencias nacionales, mientras que los dialectos regionales, como el sichuanés empleado por GAI o el argot del noreste utilizado por PG One, permitieron a los artistas abrazar identidades locales y dar voz a sus culturas de origen. Según Wang y Song (2020, 231), esta combinación convirtió el lenguaje en una herramienta para afirmar la autenticidad local al tiempo que se preservaba el ritmo global del hip-hop. Al usar dialectos, los raperos fomentaron el orgullo entre audiencias de diferentes provincias, lo que contribuyó significativamente a la popularidad del género.

El mandarín, o putonghua, domina el panorama del hip-hop en China, con el 80.56% de las rimas presentadas en *The Rap of China* realizadas en esta lengua. Esto refleja su papel como lengua franca y la preferencia de las audiencias por una mayor accesibilidad. Sin embargo, los dialectos regionales, como el mandarín del suroeste, también desempeñaron un papel clave, representando el 8.38% de las rimas. Este uso de dialectos es un ejemplo de cómo los raperos incorporan identidades lingüísticas regionales para diferenciarse en la escena nacional (Lin y Wang, 2023, 37-38).

El hip-hop chino también ha integrado elementos lingüísticos globales a través de rimas cruzadas entre el inglés y el mandarín. Estas combinaciones representan el 11.06% de las rimas en *The Rap of China*, mostrando cómo los artistas equilibran influencias locales y globales. El inglés se utiliza principalmente para referirse a términos específicos del hip-hop, como *flow* o *freestyle* y para conectar con las raíces afroamericanas del género. Sin embargo, su incorporación va más allá de lo superficial, ya que los raperos manipulan fonéticas para lograr rimas fluidas.

Un ejemplo notable es PG One, quien combina palabras como zombie y *gongji* (ataque) para crear rimas que mezclan sonidos locales y globales. Estas rimas reflejan cómo el hip-hop chino adopta influencias internacionales al tiempo que refuerza su autenticidad local, mostrando una integración estilística que subraya la riqueza y complejidad lingüística del género (Lin y Wang, 2023, 39).

En última instancia, el uso del idioma en el hip-hop chino no solo enriquece su diversidad cultural, sino que también refuerza su capacidad de conectar audiencias locales y globales, consolidando al género como un espacio de hibridación cultural único.

d. Las mujeres y el colectivo LGBTQ+ en el hip-hop en China

En la escena del hip-hop chino, la representación de la identidad de género y la sexualidad está profundamente influenciada por la intersección de la moral estatal, la cultura tradicional china y las normas o costumbres globales del hip-hop. El análisis de cómo los artistas de hip-hop chinos, especialmente las mujeres y los grupos LGBTQ+, navegan entre estas fuerzas resulta relevante para entender cómo se negocian las identidades en una cultura donde el control sobre la expresión sexual y de género sigue siendo estrictamente regulado. A pesar de las tensiones entre las influencias internacionales del hip-hop y las expectativas nacionales, la manera en que este colectivo se presenta, o más bien se oculta, es un claro reflejo de las dinámicas de poder entre la cultura popular y la censura estatal (Li, 2021, 10).

La masculinidad hegemónica es un componente central del hip-hop, tanto en su forma global como local, y en China no es una excepción. Los raperos chinos, como GAI y PG One, refuerzan una imagen de masculinidad robusta que está anclada en los valores tradicionales del *jianghu* (hermandad y honor) y en las normas confucianas de responsabilidad moral (Li, 2021, 9). La representación de la masculinidad, como una combinación de dureza y responsabilidad, está profundamente conectada con los ideales nacionales y las expectativas morales promovidas por el gobierno. Este enfoque no solo se alinea con las raíces del hip-hop occidental, sino que también refuerza una versión de la masculinidad que se considera culturalmente aceptable en el contexto chino.

Por otro lado, la representación de la *queerness* en el hip-hop chino sigue siendo ambigua y, en muchos casos, es borrada o codificada. A pesar de que el hip-hop a nivel global ha sido históricamente un espacio de subversión y expresión de marginalidades, en China las representaciones explícitas de la homosexualidad o las identidades de género no normativas son virtualmente inexistentes. Esto se debe, en gran medida, a la política moral estatal, que promueve una visión heteronormativa de la sexualidad y busca censurar cualquier contenido que pueda ser considerado "vulgar" o "no tradicional". Las expresiones de *queerness*, cuando ocurren, están principalmente limitadas a aspectos estéticos como la moda o las letras ambiguas, que permiten a los artistas expresar su individualidad sin enfrentarse a las restricciones del gobierno (Li, 2021, 11). Raperos como TizzyT, Capper y Lexie Liu son ejemplos de cómo se utiliza la moda, en particular la ropa de estilo neutral en cuanto a género, para desafiar sutilmente las normas de género sin hacer declaraciones explícitas sobre la sexualidad. De esta forma, los artistas mantienen una especie de "negación plausible" que les permite jugar con las expectativas culturales sin ser abiertamente subversivos.

Además, la regulación estatal sobre la moralidad en la música es un tema recurrente en *The Rap of China*. El gobierno no solo censura el contenido explícito en cuanto a drogas,

violencia o sexo, sino que también ejerce un control estricto sobre la representación de la sexualidad. Las representaciones de la *queerness*, que desafian las normas tradicionales de género y sexualidad, son particularmente vigiladas. Como resultado, los artistas se ven obligados a evitar referencias explícitas a la sexualidad en sus letras y presentaciones visuales. La moralidad y el cumplimiento de las normas ideológicas se convierten en una prioridad, lo que limita considerablemente las formas en que la sexualidad y la identidad de género pueden ser representadas en el hip-hop chino (Li, 2021, 10).

En cuanto a las mujeres en el hip-hop, se enfrentan a una doble presión: la de desafiar las representaciones tradicionales de la feminidad, que están fuertemente influenciadas por los ideales confucianos de modestia y familia, y la de mantenerse dentro de los límites de lo que el estado considera "moral". Artistas como Lexie Liu han logrado equilibrar una estética que juega con la ambigüedad de género, adoptando una estética neutral en cuanto a género, mientras abordan temas de empoderamiento personal y resiliencia en sus letras. Su éxito reside en cómo logra desafiar las expectativas de género de manera sutil y alineada con los valores culturales aceptados. Las mujeres que intentan superar estos límites a menudo se enfrentan a un mayor escrutinio, y aquellas que optan por adoptar una estética de género no convencional corren el riesgo de ser etiquetadas como "vulgares" o "inmorales" (Li, 2021, 12). Esta tensión entre la independencia artística y las expectativas sociales se ve reflejada en las carreras de muchas artistas, como Vava o Vinida Wengg quienes deben navegar cuidadosamente entre estos dos mundos para ser reconocidas.

Aunque no sea el eje principal de la investigación, esta discusión puede aportar matices importantes a la comprensión de la influencia de las normativas estatales en la producción cultural, especialmente en lo que respecta a la música y sus expresiones visuales y líricas. La manera en que el hip-hop chino se adapta a las exigencias del estado y, al mismo tiempo, experimenta con el espacio que se le deja para la subversión, puede ofrecer un punto de partida para entender los desafíos que enfrentan los artistas que desean expresar su individualidad dentro de una cultura profundamente regulada.

6. Estudios de Caso: Diversidad y Representación en el Hip-Hop Chino

La música, en su capacidad de reflejar realidades sociales y culturales, se convierte en un medio poderoso para explorar las complejidades de la vida cotidiana, especialmente en contextos de lucha y resistencia. En este análisis, se examinan las letras y los mensajes transmitidos por varios artistas del hip-hop chino contemporáneo, como 河南说唱之神 Henan shuochang zhi shen (El dios del rap de Henan) y 拦佬 lanlao / Skai isYourGod (en inglés) y Vinida Weng, quienes abordan tanto temas profundos como la opresión social, la alienación, la lucha por la supervivencia y la identidad. A través de su música y sus videoclips,

estos artistas no solo narran las historias de sus comunidades, sino que también desafían las estructuras de poder y las expectativas sociales. A continuación, se analizan algunas de sus canciones más representativas, con un enfoque en cómo combinan lo personal y lo político, lo local y lo global, para ofrecer una reflexión crítica sobre la sociedad china contemporánea.

a. Skai IsYourGod: Una sátira sobre la sociedad en cantonés y hakka

SKAI IS YOURGOD 撸佬 (*lanlao*) es un artista multifacético en la escena del hip-hop chino que se destaca por su habilidad única para combinar referencias culturales tradicionales, crítica social y sátira en su música. Sus canciones contienen humor, ingenio y juegos de palabras inteligentes, abordando a menudo problemas contemporáneos en la sociedad china mientras integran comentarios culturales profundos. Sus letras están llenas de oraciones de cuatro caracteres, llamadas *chengyu*, que tienen un significado particular relacionado con la historia y cultura de China. Esta fusión de hip-hop moderno y elementos tradicionales chinos le permite explorar dinámicas sociales complejas de manera accesible y entretenida.

Su canción más conocida, 因果 *yinguo* ("Causa y Efecto"), explora la creencia tradicional china en el karma. El mensaje central de la canción gira en torno a la idea de que las acciones de una persona inevitablemente tienen consecuencias, un tema profundamente arraigado en la filosofía antigua del 因果报应 *yinguo baoying* ("retribución por causa y efecto"). Esta noción, presente tanto en el confucianismo como en el budismo popular chino, forma parte del imaginario ético tradicional, en el que la conducta individual influye directamente en el destino personal. Las letras exploran con humor cómo aquellos que se comportan de manera egoísta o dañina a menudo enfrentan repercusiones inevitables. Frases como 魑魅魍魎 *chimei-wangliang* ("espíritus malignos") se utilizan para describir las consecuencias que acechan a estas personas. SKAI utiliza este concepto para destacar la discrepancia entre cómo la gente dice creer en el karma y cómo actúan en la práctica, burlándose de la naturaleza performativa de muchas prácticas espirituales. La incorporación de proverbios tradicionales como 种瓜得瓜, 种豆得豆 *zhongguadegua, zhongdou dedou* ("si plantas melones, cosechas melones; si plantas alubias, cosechas alubias") refuerza esta conexión con la sabiduría popular china, que valora la coherencia moral y el equilibrio entre actos y resultados.

En "八方来财" *bafang laicai* (la riqueza viene de todas partes), SKAI aborda el materialismo desenfrenado que ha invadido la sociedad china moderna. La canción critica de manera humorística la fijación cultural por la riqueza y la prosperidad, donde virtudes tradicionales como el trabajo duro 天道酬勤 *tiandaochouqin* (El Cielo recompensa la diligencia) a menudo se ven eclipsadas por atajos al éxito, como el juego y la especulación empresarial. SKAI se burla de la naturaleza performativa de la riqueza en la China moderna, con imágenes

de personas participando en rituales ostentosos como si el dinero y los bienes materiales fueran la medida suprema del éxito. La representación exagerada de la riqueza como algo que debe ser adorado señala una crítica más profunda sobre la vacuidad de tales búsquedas cuando carecen de esfuerzo genuino o profundidad espiritual.

La música de SKAI no solo es notable por su contenido lírico, sino también por su uso innovador de elementos musicales tradicionales chinos. Al incorporar instrumentos como el *pipa* (un instrumento de cuerda de cuatro cuerdas) y el *guzheng* (un cítara china), crea un sonido que está profundamente arraigado en la cultura china y es fresco para los fans del hip-hop moderno. Esta fusión de sonidos tradicionales y contemporáneos permite a SKAI explorar temas tradicionales en un contexto moderno. Por ejemplo, en *因果 yinguo*, el uso de melodías de *pipa* junto con ritmos de hip-hop modernos acerca la brecha entre la filosofía china antigua y el mundo moderno, a menudo caótico. La presencia de estos instrumentos evoca una sensación de continuidad, vinculando la música con la herencia cultural china mientras mantiene una vibra fresca y contemporánea. Esta fusión musical mejora los temas de la canción, creando una experiencia más inmersiva para el oyente y haciendo que las reflexiones filosóficas sobre causa y efecto se sientan tanto atemporales como relevantes.

SKAI IS YOURGOD utiliza una rica variedad de dialectos regionales, incluidos el cantonés, el mandarín y el hakka, lo que añade profundidad a su música. Cada dialecto tiene su propia importancia cultural y ayuda a SKAI a conectar con diversas audiencias en toda China. Este enfoque multilingüe no solo conecta a los oyentes de diversas procedencias, sino que también destaca la importancia de la diversidad cultural y lingüística dentro de China. La habilidad de SKAI para fusionar los múltiples dialectos de su zona muestra su conexión profunda con las identidades regionales que definen a la sociedad china, ofreciendo un refrescante alejamiento del mandarín estandarizado utilizado en los medios convencionales.

Los videos musicales de SKAI IS YOURGOD son tan provocadores y complejos como sus letras. En el video de *因果 yinguo*, por ejemplo, hay un marcado contraste entre los símbolos tradicionales chinos, como los templos y los altares ancestrales, y los paisajes urbanos modernos. Este choque visual refuerza el tema de la canción—es decir, la tensión entre los ideales filosóficos antiguos y las realidades de la sociedad contemporánea. Los rituales exagerados que se representan en el video, junto con los símbolos del consumismo moderno, ilustran la contradicción entre la realización espiritual y las búsquedas materiales. Esto sirve como metáfora de cómo los valores tradicionales chinos a menudo son cosificados y ritualizados en la sociedad actual. En *八方来财 bafanglaicai*, el video presenta escenas surrealistas de adoración a la riqueza, con personajes vestidos con atuendos ceremoniales realizando rituales exagerados frente a unas simples frutas y unos billetes de lotería en vez de bienes de lujo y amuletos de jade, dándole un toque más moderno y satírico. El énfasis visual en el materialismo y la falta de profundidad de la riqueza amplifica la crítica satírica sobre la obsesión de la sociedad china por la fortuna. El contraste entre los símbolos culturales antiguos y los símbolos modernos de riqueza es tanto visualmente impactante como temáticamente rico.

Al fusionar lo antiguo con lo nuevo—mediante sus letras, estilo musical y estética visual—SKAI IS YOURGOD crea un espacio distintivo para el hip-hop chino que está profundamente arraigado en la herencia cultural pero firmemente anclado en las realidades de la sociedad contemporánea. Su capacidad para tejer sátira, tradición y modernidad lo posiciona como una figura pionera en el mundo del hip-hop chino.

b. Vinida Weng: Orgullo regional en fuzhounés

Vinida Weng, también conocida como 万妮达 *Wannida* es una artista pionera en la escena del hip-hop chino contemporáneo, celebrada por su mezcla única de orgullo local, identidad cultural e influencias globales. Nacida en Fuzhou, Fujian, su trabajo resuena tanto con audiencias regionales como internacionales a través de su ingeniosa incorporación de dialecto fuzhounés, cultura hip-hop y elementos de tendencias musicales globales, como los ritmos de Amapiano. La canción “WAIYA”, lanzada en 2023, ejemplifica su enfoque celebrando su ciudad natal mientras se conecta con sonidos musicales globales, fusionando influencias locales e internacionales. La pista ofrece un potente comentario sobre sus raíces, el empoderamiento personal y los desafíos de navegar por la fama.

Una de las características más destacadas de esta canción es el uso del fuzhounés, un dialecto de la provincia china de Fujian. El fuzhounés, aunque integral para la identidad local de Fuzhou, rara vez se escucha en la música pop y hip-hop china convencional, donde domina el mandarín u otros dialectos como el sichuanés. En la canción *WAIYA*, al rappear en este dialecto regional, Vinida no solo preserva el patrimonio lingüístico local, sino que también eleva el fuzhounés dentro de la industria musical china más amplia. Esta elección lingüística demuestra su compromiso con la preservación cultural mientras desafía la posición dominante del mandarín en la música convencional. A través de esto, Vinida emite una declaración audaz sobre la riqueza de los dialectos regionales de China y el valor de la diversidad lingüística en el panorama musical del país.

En el coro de “WAIYA”, el uso repetido de la exclamación *WAIYA* funciona como un emblema personal y un símbolo de empoderamiento. La palabra en sí, común en Fujian para expresar entusiasmo o sorpresa, actúa como un identificador cultural, reflejando la conexión de Vinida con su ciudad natal. El uso de esta palabra refuerza el tema de la reclamación cultural, ya que no solo eleva el fuzhounés, sino que también desafía la dominancia del mandarín en la música convencional china. Es una forma de empoderamiento lingüístico, señalando a los oyentes que el dialecto de Fuzhou es tan digno de celebración y reconocimiento como el mandarín.

En la canción, Vinida celebra sus raíces a través de referencias a lugares específicos de Fuzhou, como Nanmendou y Gushan (Montaña del Tambor). Estas referencias sirven como un homenaje a su ciudad natal, marcando su orgullo por su importancia cultural e histórica.

La primera línea, 月光洒在南门兜 yueguang sa zainanmendou (La luz de la luna brilla sobre Nanmendou), evoca una conexión íntima con la ciudad. Nanmendou, siendo un hito local, se convierte en un símbolo de familiaridad y un punto de partida para su exploración de la identidad. Esta celebración de la cultura local también se vincula con el tema más amplio del orgullo cultural que recorre toda la canción.

Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones de pertenencia, las letras también reflejan una lucha personal. En la línea, 这座城市的夜晚, 没有人懂我心情 zhecheng chengshi de yewan, meiyouren dong woxinqing (La noche de esta ciudad, nadie entiende mis sentimientos), Vinida toca el sentimiento de alienación que viene con la fama. A pesar de estar arraigada en su ciudad natal, hay una sutil tensión entre su persona pública y su mundo interior. Esta línea sugiere que, aunque su ciudad pueda servir como el escenario de su identidad, no abarca completamente la complejidad de sus experiencias personales. La tensión entre autenticidad y malentendidos refleja el desafío de mantener la voz personal en medio de la percepción pública.

El coro amplifica este tema de empoderamiento personal, con Vinida declarando, *WAIYA WAIYA* 就是我的代号 *jiushi wodedaihao* (*WAIYA WAIYA* es mi código). El uso de la palabra "código" aquí significa una forma de autodefinición, marcando su identidad como algo único, poderoso e indudablemente propio. Ella abraza el rol de artista que no solo celebra sus raíces, sino que también afirma su individualidad frente al juicio externo.

La canción y el videoclip acompañante presentan una mezcla de estéticas tradicionales y modernas, una metáfora visual para la propia identidad de Vinida. La imagen de la arquitectura tradicional de Fujian, como las escenas de Nanmendou y Gushan, se yuxtapone con estéticas urbanas de ropa de calle y ediciones visuales dinámicas. Este contraste entre lo antiguo y lo nuevo refleja la fusión de influencias globales y locales en la música de Vinida. Al abrazar ambos aspectos de su identidad—tradiciones locales y tendencias modernas—Vinida se posiciona como un puente entre la herencia y la modernidad, celebrando sus raíces mientras adopta tendencias globales.

El uso de Amapiano, un género originario de Sudáfrica, en la producción refuerza aún más este contraste. La influencia global de Amapiano se fusiona con la especificidad local del fuzhounés, creando un sonido dinámico que trasciende las fronteras culturales y lingüísticas. Esta mezcla refleja cómo la música de Vinida se encuentra en la encrucijada entre lo global y lo local, integrando ritmos internacionales con sus raíces chinas de manera única.

c. 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* y el auge del emo rap

河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen*, conocido como el "Dios del Rap de Henan", se presenta como una de las figuras más prominentes del panorama del hip-hop chino. Nacido en la provincia de Henan, a menudo estereotipada por su imagen de "atraso" o "zona rural e industrial" en comparación con las grandes urbes como Pekín o Shanghái, el rapero desafía estas percepciones a través de su música. Las letras de 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* no solo representan la cultura y la lucha de su tierra natal, sino que también critican la desigualdad social y las dificultades que enfrentan los trabajadores rurales. A través de su arte, aborda problemas universales como la migración laboral, las tensiones emocionales y las realidades de vivir en las grandes ciudades de China.

La producción musical juega un papel esencial en la forma en que 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* comunica sus mensajes. La instrumentación de la canción, que fusiona elementos de la música popular de Henan con ritmos contemporáneos, subraya la complejidad de la experiencia de los migrantes y trabajadores. Esto crea un contraste entre las raíces culturales y las presiones del mundo moderno. Los instrumentos tradicionales, como el guzheng o la pipa, se integran de manera sutil pero efectiva con los ritmos electrónicos, lo que simboliza el choque entre la tradición y la industrialización que enfrenta la sociedad china en la actualidad.

El videoclip de 工厂 *gongchang* ("Fábrica") es igualmente significativo y complementa el mensaje de la canción. A lo largo del video, se muestran imágenes de trabajadores de fábrica serios mientras que los niños salen jugando entre escombros y zonas contaminadas pero manteniendo la ilusión que se ha perdido entre los adultos. El brillo tenue de las luces de la fábrica contrasta con la oscuridad del entorno, sugiriendo la falta de esperanza en el lugar donde se encuentran. Sin embargo, también hay momentos breves de luz que sugieren la posibilidad de esperanza, reflejando la lucha constante por encontrar un respiro en medio de la opresión. A través de estos contrastes visuales, el video refuerza la dualidad entre la dura realidad de los trabajadores y la posibilidad de cambio.

En cuanto a las letras, el primer verso de la canción introduce la poderosa metáfora: 工厂的烟雾都盖住了星 *gongchang de yewudou gaizhulexing* (El humo de la fábrica ha cubierto las estrellas). Este verso no solo describe la contaminación, sino que simboliza la opresión de los sueños de los trabajadores dentro de un sistema industrial que prioriza la productividad sobre el bienestar humano. Las estrellas, que comúnmente representan la esperanza y la aspiración, se ven literalmente "cubiertas" por el humo de la fábrica, indicando cómo el entorno laboral sofoca cualquier tipo de sueño o futuro brillante que los trabajadores puedan imaginar.

Otra línea significativa es 而我是幸运的逃离那地 / 他没有故事 也没有人听 *er woshi xingyunde tiaoli nadi / ta meiyou gushi / ye meiyou ren ting* (Y yo soy afortunado por escapar de ese lugar / Él no tiene historia y nadie lo escucha). Aquí, el rapero señala la diferencia entre aquellos que logran escapar de la opresión de la vida en las fábricas y los que quedan atrapados. La falta de voz de los que permanecen en esas condiciones refleja cómo el sistema ignora a los más desfavorecidos. Las historias de estos trabajadores son olvidadas, lo que resalta la invisibilidad de su lucha y la falta de apoyo social para aquellos que no tienen otra opción que quedarse.

El verso 他们是孤独的 认的是命 *tamen shi gudude, rende shi ming* (Ellos son solitarios, aceptan su destino), subraya la resignación que sienten aquellos atrapados en un sistema que no les permite escapar. La soledad a la que se refiere no es solo la ausencia de compañía, sino la desconexión emocional y social que los trabajadores sienten dentro del entorno industrial. La aceptación del destino refleja una pérdida de esperanza, una fatiga existencial que lleva a las personas a aceptar su vida tal como es, sin creer en la posibilidad de un cambio.

El verso 我没有热爱这里 / 我只是出生在这个地方 *wo meiyou reai zheli / wo zhish chusheng zaizhegedifang* (No amo este lugar / Solo nací en este lugar), revela una profunda sensación de desapego hacia la tierra natal y la vida que los trabajadores están forzados a llevar. Aquí, el rapero transmite que la falta de conexión emocional con su entorno refleja cómo las personas no tienen elección en cuanto a su destino. No hay pasión por lo que hacen, simplemente están "nacidos" para cumplir con un rol determinado, sin ningún amor o aprecio por el lugar en el que se encuentran.

En la canción también se hace referencia al sacrificio de generaciones anteriores, como se ve en 我妈常说, 她老了还会在这 *woma changshuo, talaole haihui zaizhe* (Mi madre siempre dice que, cuando envejezca, seguirá estando aquí). Aquí, se enfatiza la perpetuación del sufrimiento y la falta de progreso. La madre del rapero, como muchos otros, se resigna a vivir en las condiciones que la vida le ha impuesto. Esta frase refleja cómo las esperanzas de cambio se diluyen con el paso del tiempo, y cómo la "ancianidad" se convierte en una condena al mismo ciclo de trabajo repetitivo y de escasa recompensa.

En resumen, 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* es una de las voces más importantes del rap chino contemporáneo, abordando temas de migración, lucha y desarraigo. A través de sus letras y su música, ofrece una crítica feroz a las desigualdades sociales y económicas que enfrentan los trabajadores rurales en China. Al mismo tiempo, sus canciones invitan a la reflexión sobre la identidad, el trabajo y la esperanza, destacando cómo las luchas diarias no solo afectan a las personas en el presente, sino que dejan una huella emocional profunda que perdura a lo largo del tiempo. Con su estilo único y su enfoque auténtico, 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen* ha logrado no solo capturar la esencia de la vida en Henan, sino también ofrecer una representación fiel de las dificultades que atraviesan los trabajadores en toda China.

d. Digi Ghetto como representación de la juventud

Digi Ghetto es un colectivo de hip-hop fundado en Chengdu en 2019, conocido por su estilo experimental y por fusionar el sichuanés con el mandarín. Está compuesto por seis miembros, incluyendo a MacOvaSeas y Asen, entre otros. Su música combina géneros como trap, jazz y drill, y se ha convertido en un referente cultural para la juventud urbana china.

La canción 芳草地 *fāng caodi* (“Pradera fragante”) evoca un espacio nostálgico y simbólico de libertad juvenil y refugio emocional, en contraste con la rutina urbana que atraviesa la canción. Se erige como un testimonio cultural que va más allá de una mera pieza musical, reflejando las complejidades y contradicciones de la juventud urbana contemporánea en China, con un fuerte anclaje en la identidad local de Chengdu. Este tema utiliza tanto el dialecto regional como elementos del hip-hop global para construir un discurso que articula la lucha entre la autenticidad personal y las presiones sociales.

Por ejemplo, 成都生活就是要 *Chengdushenghuo jiushi shua* (La vida en Chengdu es simplemente pasar el rato”) representa un rechazo a las normas rígidas del éxito y la productividad impuestas por la sociedad. La palabra 要 aquí se carga de significado: no solo implica ocio, sino también la búsqueda de libertad y disfrute en un entorno que puede ser opresivo. Este verso funciona como una reivindicación del estilo de vida local, en contraste con la frenética vida urbana que caracteriza otras metrópolis chinas.

La repetición de 喝酒玩耍 *hejiu wanshua* (Beber y pasar el rato) refuerza esta actitud hedonista pero también comunitaria, mostrando cómo el consumo social y el ocio se convierten en espacios para la construcción de identidad y resistencia cultural. No obstante, esta imagen puede leerse con ambivalencia, pues sugiere también una evasión temporal de problemas más profundos.

En la línea Digi Ghetto 比莎士比亚写的歌还迷人 *Digi Ghetto bishashibiya xiedege haimiren* (Digi Ghetto hace canciones más encantadoras que Shakespeare), el artista hace una declaración audaz que desafía los cánones culturales tradicionales. Esta comparación no solo reivindica la calidad artística del hip-hop local sino que también critica la hegemonía de la cultura occidental y clásica, proponiendo una voz china y contemporánea como legítima y valiosa.

Por otro lado, la frase 你说你火, 我帮你灭 *Ni shuo nihuo, wo bangni mie* (Dices que estás en auge, yo te ayudo a apagarlo) sirve como crítica incisiva a la superficialidad y la competencia desleal dentro del mundo musical. Aquí, Digi Ghetto denuncia la falta de autenticidad y la fragilidad del éxito basado en apariencias, subrayando la importancia de la honestidad artística frente a la tendencia mercantilista.

El verso 我要我自己我的生活 *woshua woziji wode shenghuo* (Juego conmigo mismo y con mi vida) evidencia un proceso introspectivo y existencial. La repetición del verbo 要 en este contexto adquiere una dimensión más profunda, indicando no solo el disfrute sino también la experimentación y la confrontación personal, un intento de encontrar sentido y autenticidad en medio de las incertidumbres juveniles.

La referencia a la comunidad en 兄弟姐妹在芳草地相聚 *xiongdi jie Mei zaifangcaodi xiangju* (Hermanos y hermanas se reúnen en la pradera fragante) introduce un elemento fundamental en la cultura hip-hop: la hermandad y la solidaridad. Esta "pradera fragante" se transforma en un espacio simbólico de encuentro y resistencia colectiva, donde se desafían las estructuras dominantes a través del apoyo mutuo y la creación artística compartida.

Finalmente, la línea 假朋友太多了，看不清真面目 *jiapengyou taiduole, kanbuqing zhenmianmu* (Hay demasiados falsos amigos, no puedo ver sus verdaderos rostros) articula la desconfianza que permea las relaciones sociales en contextos competitivos. La metáfora de no ver el "verdadero rostro" apunta a una crisis de autenticidad y a la dificultad de establecer vínculos genuinos, un tema recurrente en las culturas urbanas contemporáneas.

Musicalmente, la canción fusiona elementos del hip-hop tradicional con sonidos contemporáneos, reflejando una síntesis cultural que es a la vez local y global. Este enfoque permite a Digi Ghetto posicionarse en una escena musical que valora la innovación y la conexión con la audiencia joven, mientras se mantiene fiel a sus raíces.

En conclusión, 芳草地 no es solo un himno a la vida en Chengdu, sino también una crítica social y una declaración de identidad. Digi Ghetto tiliza el dialecto local, con el uso de la palabra 要, muy común en el sichuanés, para enfatizar esta reivindicación identitaria, resistiendo la homogeneización cultural. Además, articulan las frustraciones, aspiraciones y contradicciones de su generación, creando una obra que dialoga con las tradiciones culturales, los desafíos contemporáneos y las posibilidades futuras. Este análisis destaca la importancia de entender la canción dentro de su contexto sociocultural para apreciar plenamente su significado y relevancia.

7. Conclusión

A lo largo de este trabajo se ha explorado el desarrollo del hip-hop en la China contemporánea, desde su llegada como subcultura marginal hasta su consolidación como fenómeno de masas y cómo ha sido influenciado por las políticas culturales del Estado. El análisis ha permitido constatar que el hip-hop chino no es una mera imitación del modelo occidental, sino una forma de expresión profundamente adaptada a las realidades sociopolíticas, lingüísticas y culturales del país.

Uno de los principales objetivos de esta investigación ha sido entender cómo los artistas chinos han utilizado el hip-hop como herramienta de expresión y crítica. A través del estudio de canciones y videoclips, se ha demostrado que, a pesar de las restricciones impuestas por la censura gubernamental, los raperos chinos han sabido desarrollar estrategias creativas que les permiten abordar temas como la desigualdad, la migración laboral o el orgullo identitario. Estos artistas emplean recursos como la ironía, el humor, las metáforas y las referencias culturales tradicionales para sortear las limitaciones del sistema y transmitir mensajes complejos.

Asimismo, se ha comprobado que el uso de dialectos regionales no solo contribuye a reforzar la autenticidad local de los artistas, sino que también amplía la diversidad del género dentro de China. Casos como el de Vinida Weng con el fuzhounés, o SKAI IS YOURGOD con el uso del cantonés y el hakka, ilustran cómo el idioma se convierte en una forma de resistencia simbólica frente a la homogeneización lingüística del mandarín. Esta pluralidad lingüística también enriquece el panorama del hip-hop chino al representar regiones que normalmente quedan fuera del centro mediático dominado por ciudades como Pekín o Shanghái.

El estudio también ha evidenciado la creciente comercialización del género, sobre todo a partir del fenómeno mediático de *The Rap of China*. Este programa sirvió como plataforma para la popularización del hip-hop, pero también generó tensiones entre autenticidad y éxito comercial. Muchos artistas se han visto obligados a negociar su discurso, adaptándose a las exigencias del mercado y del aparato censor para poder seguir operando dentro de los márgenes legales. Este proceso ha derivado en una versión "sinizada" del hip-hop, marcada por la promoción de valores como el orgullo nacional, la armonía y la energía positiva, en detrimento de los temas más críticos o disruptivos.

Durante el desarrollo de esta investigación, una de las principales dificultades ha sido la falta de recursos académicos actualizados en inglés o español. Muchos de los estudios disponibles, incluso los más recientes, tienden a centrarse en los mismos artistas (como GAI, PG One o Vava) y en ejemplos ampliamente conocidos, sin profundizar en fenómenos más recientes o en la evolución de la escena posterior a 2020. Esta escasez de fuentes relevantes y

diversificadas ha limitado, en cierta medida, la posibilidad de construir un marco teórico más sólido y actualizado.

Precisamente por ello, se ha optado por analizar canciones que, a juicio propio, ofrecen suficiente complejidad semántica y estilística para enriquecer el estudio, al tiempo que permiten introducir ejemplos no tratados hasta ahora en otras investigaciones. Esta elección busca aportar nuevas perspectivas y ampliar el corpus de análisis del hip-hop chino, incorporando voces y formas de expresión menos visibilizadas. Además, se ha procurado que las canciones seleccionadas representen una variedad de enfoques: desde la sátira y el simbolismo cultural en SKAI IS YOURGOD, hasta el orgullo regional y la modernidad en Vinida Weng o Digi Ghetto, pasando por el emo-rap introspectivo de 河南说唱之神 *Henan shuochang zhi shen*.

A nivel metodológico, también se ha observado que muchas investigaciones anteriores tienden a abordar los temas con una profundidad limitada, sin ofrecer análisis detallados de las letras o del discurso visual de los videoclips. Este trabajo ha intentado superar esa superficialidad mediante una lectura atenta y contextualizada de las obras, destacando el modo en que los artistas codifican mensajes en sus rimas, sus metáforas y sus decisiones éticas.

Una de las limitaciones más significativas del trabajo ha sido la imposibilidad de incluir el análisis de una canción interpretada por algún rapero uigur. Aunque inicialmente se contempló esta opción para ofrecer una representación más completa de la diversidad étnica y lingüística del panorama del hip-hop chino, que incluyera un ejemplo de una etnia minoritaria con una lengua de otra familia lingüística, la escasez de fuentes accesibles resultó un obstáculo importante. La falta de materiales académicos tanto en inglés como en chino, así como la dificultad para acceder a traducciones fiables del uigur, impidieron una interpretación rigurosa de las letras. Esta carencia no solo dificultó la posibilidad de vincular de manera fundamentada las canciones uigures con los ejes temáticos del trabajo como la identidad regional, la censura o la autenticidad cultural, sino que también evidenció la falta de visibilidad de ciertas minorías dentro de los estudios existentes sobre el hip-hop en China. Esta experiencia refuerza la necesidad de investigaciones futuras más inclusivas, que contemplen de forma crítica y con herramientas adecuadas las expresiones artísticas provenientes de comunidades marginadas o poco representadas en el discurso académico.

Finalmente, este estudio deja abiertas varias vías para investigaciones futuras. En particular, sería muy pertinente llevar a cabo un análisis crítico del discurso que rodea a la producción, promoción y consumo del hip-hop en China. Tal como apuntó Michel Foucault en su

propuesta de “Arqueología del saber” (2009), analizar los términos clave que circulan en el campo discursivo como, suzhi, energía positiva, confucianismo o autenticidad, permitiría comprender de forma más profunda los mecanismos ideológicos que moldean la industria musical y la cultura popular china. Asimismo, aplicar este análisis crítico a las letras de artistas contemporáneos permitiría revelar cómo las ideas del poder, la moral y la identidad son negociadas y desafiadas en el seno de un género musical cada vez más influyente.

En conclusión, el hip-hop en China no solo es una forma de entretenimiento, sino una plataforma de negociación cultural, resistencia simbólica y adaptación estratégica. A pesar de los límites impuestos por la censura y la comercialización, los artistas han sabido encontrar espacios de creatividad y autenticidad, convirtiendo al hip-hop en una de las expresiones culturales más dinámicas y complejas del panorama contemporáneo chino.

8. Bibliografía

- Chen, Hao, and Liu, Xiaofeng. "The Influence of Streaming Platforms on the Evolution of Chinese Hip-Hop: Power, Promotion, and Censorship." *Asian Media Studies Journal* 19, no. 2 (2023): 5–14.
- Foucault, Michel. 2009. *La arqueología del saber*. Madrid: Siglo XXI.
- Gu, Xin, Nevin Domer y Justin O'Connor. "The next normal: Chinese indie music in a post-COVID China." *Cultural Trends* 30, no. 1 (2021): 63–74. <https://doi.org/10.1080/09548963.2020.1846122>.
- Li, Tingting. "Queerness within Chineseness: Nationalism and Sexual Morality On and Off The Rap of China." *Journal of East Asian Cultural Studies* 14, no. 3 (2021): 7–15.
- Lin, Yuhan, y Tianxiao Wang. "Rhyming Style, Persona, and the Contested Landscape of Authentic Chinese Hip Hop." *Journal of Sociolinguistics* 28, no. 2 (2023): 22–41. <https://doi.org/10.1111/josl.12635>.
- Liu, Chang. "Cultural Fusion: The Spread and Reception of Hip-Hop Music in China." *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research* 1 (2023): 27–34.
- Lu, Wang, y Xiaohang Song. "Viewing the Mass Communication of Non-Mainstream Culture from 'The Rap of China'." En *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 507, Proceedings of the 7th International Conference on Education, Language, Art, and Inter-Cultural Communication (ICELAIC 2020), 2020. Universidad Politécnica de Shanghái.
- Wang, Jie, y Minghua Lee. "Chinese Hip-Hop Fan Culture: Participation, Identity, and Online Communities." *Journal of Popular Culture Studies* 18, no. 1 (2024): 5–15.
- Wang, Xiao, y Tongjun Chen. "The Differences Between Chinese and Western Music Philosophies: A Case Study of Hip-Hop Music in China." *International Journal of Science* 11, no. 4 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.12345/ijss.2024.04>.

- Wang, Yehan. "Musical Taste Preferences in Chinese Hip-Hop: Between Cultural Openness and the Rejection of Vulgarity." *Sociology Compass*, 2024. <https://doi.org/10.1111/soc4.13168>.
- Zhang, Wei. "The Code of the Streets in Beijing: Style-Shifting and Changing Personae in the Performance of Beijing Male Rappers." *Journal of Chinese Urban Culture Studies* 15, no. 2 (2021): 5–12.
- Zhao, Yupei, y Zhongxuan Lin. "'Jianghu Flow': Examining Cultural Resonance in The Rap of China." *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies* 34, no. 4 (2020): 601–614. <https://doi.org/10.1080/10304312.2020.1757039>.
- Chen, Hao, and Liu, Xiaofeng. "The Influence of Streaming Platforms on the Evolution of Chinese Hip-Hop: Power, Promotion, and Censorship." *Asian Media Studies Journal* 19, no. 2 (2023): 5–14.

Obras de consulta

- Casas Tost, H., Rovira-Esteve, S., Vargas-Urpí, M., Qu Lu, X., & Fustegueres i Rosich, S. (2021). *Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català*. (2 ed.) (Biblioteca tècnica de política lingüística). <https://doi.org/10.2436/10.8080.04.1>
- Genius. "Bafang Lai Cai" de Skai (isYourGod). *Genius*. Accedido el 21 de febrero de 2025. <https://genius.com/Skai-isyourgod-bafang-lai-cai-lyrics>.
- Genius. "Fragrant Grassland" de Digi Ghetto. *Genius*. Accedido el 17 de mayo de 2025. <https://genius.com/Digi-ghetto-fragrant-grassland-lyrics>
- Genius. "Yinguo" de Skai (isYourGod). *Genius*. Accedido el 21 de febrero de 2025. <https://genius.com/Skai-isyourgod-yinguo-lyrics>.
- Kugeci. "工厂" de 河南说唱之神. *Kugeci*. Accedido el 21 de febrero de 2025. <https://www.kugeci.com/song/sshGotGP>.
- Kugeci. "WAIYA" de Vinida Weng. *Kugeci*. Accedido el 21 de febrero de 2025. <https://www.kugeci.com/song/PVqFjY27>.

