

*Del Hip Hop como cultura
para la transformación social
a través de sus actores
reivindicativos*

DANIELA ANDREA TRUJILLO ARRIETA

TESIS PRESENTADA PARA OBTENER TÍTULO DE TRABAJADORA
SOCIAL

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

BOGOTÁ

2016

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	6
CAPITULO UNO: MÁS ALLÁ DE LOS CINCO ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE BOSA.....	16
1.1 Contexto geográfico y social del territorio Bosa	17
1.1.2 Características poblacionales	20
1.1.3 Características socioeconómicas de la población	21
1.1.4 Problemas sociales a los que se enfrenta la localidad de Bosa	23
1.2 Contexto histórico del Hip Hop en el territorio de Bosa	26
1.3 Bosa como Territorio Hip Hop- Aportes del territorio para el Hip Hop y el inicio de sus actores.....	30
SEGUNDO CAPÍTULO: PROCESOS REIVINDICATIVOS DESDE LA CULTURA DEL HIP HOP	33
2.1 La reivindicación más allá de un significado, un valor de la cultura.....	34
2.2 La fuerza transformadora del Hip Hop y sus reivindicaciones.....	39
2.3 Las reivindicaciones y su relación directa con los sujetos. La rabia como acción.	45
TERCER CAPITULO: EL HIP HOP COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL	49

3.1 Como se reivindica a través de los actores en su organización colectiva e individual	50
3.2 Luchas constantes, luchas ganadas.	53
3.3 Sobrevivir a la estigmatización de una cultura que no para.....	55
Conclusiones	59
Bibliografía.....	64
Anexos.....	66

Tabla de ilustraciones

- *Ilustración 1.* Mapa UPZ Bosa. Tomada de:
<http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf>..... 19
- Ilustración 2 tabla ciclo vital Bosa.....20
- Ilustración 3 tabla de división de estratos en la localidad de Bosa.22
- Ilustración 4 tabla de acceso a servicios por UPZ de la localidad de Bosa.....24
- Ilustración 5 festival golpe de barrio: foto tomada de Facebook colectivo de Golpe de barrio28
- Ilustración 6 talleres generados por Golpe de barrio para la comunidad. Tomada de Facebook colectivo Golpe de barrio29
- *Ilustración 7.* Centro de desarrollo comunitario de Bosa. Foto tomada por: Daniela Trujillo40
- *Ilustración 8.* Centro de desarrollo comunitario de Bosa, *proyecto para la transformación de espacios.*41
- Ilustración 9. Festival Golpe de Barrio. tomada de: grupo de Facebook Colectivo Golpe de Barrio43

Agradecimientos

Agradezco a Dios primeramente por haberme dado la sabiduría para finalizar mi carrera profesional y terminar con ella esta tesis, agradezco enormemente a mis padres por brindarme siempre su apoyo y confianza y seguir cumpliendo juntos mis sueños.

Con gran aprecio agradezco al colectivo Golpe de Barrio por abrir las puertas y esparcir sus conocimientos a través de esta investigación, por estar siempre disponibles e incondicionales al momento y transcurso de este proyecto, pues indudablemente sin su ayuda no habría sido posible nada de lo que se logró, con ustedes y para ustedes.

Igualmente agradezco a la universidad externado de Colombia en especial a mi acompañante en el camino de esta investigación, mi querida profesora Ángela Parra que con esfuerzo y paciencia supo guiarme y aprender junto a mí, sin sus apreciaciones y conocimiento habría sido pedregoso el camino y posiblemente avanzar como profesional y como persona en este proceso.

Finalmente agradezco a mis amigos de carrera que siempre me apoyaron y estuvieron en momentos caóticos, pero también en momentos de victoria, especialmente a Lina Botero, Natalia campo y Alejandra Tamayo.

INTRODUCCIÓN

Todas las culturas tienen una determinada manera de actuar, subsistir, interactuar y convivir, en la cultura del Hip Hop¹ encontramos una complejidad extraordinaria, pues desde su conformación en el pasado y la transformación social en el presente, han ocurrido innumerables luchas, no solo por llegar a posicionarse como una cultura², sino por el simple poder que desde siempre ha surgido en él como sinónimo de protesta y lucha, para ser intermediario y voz de miles de jóvenes, adultos, niños, mujeres, grupos étnicos y todo ser humano que quiera incluirse.

Lo anterior hace que el Hip Hop a través del tiempo se muestre como un estilo de vida, siendo la protesta y a la lucha esencia del mismo. Desde mi interés personal es necesario escudriñar en él, en el poder de su expresión, pues no solo es voz, es pintura, es arte, es sonido, es mujer, es hombre, es humanidad y territorio. Esta cultura incluye a todo el que quiera entrar en ella, siempre y cuando esté dispuesto y tenga algo que expresar.

Así mismo el Hip Hop como medio de expresión toma más fuerza cada día como una cultura reivindicativa, es necesario entonces, comenzar a preguntarse acerca del mismo, en cuanto a sus procesos de lucha, sus resultados y las reivindicaciones que genera, de esta manera se da cuenta de que hay detrás de cada letra, detrás de cada Grafiti³, detrás de cada mezcla, de cada B-boy o B-girl. Cuál es su fuerza de expresión e incluso su alcance.

Además de ser un medio de expresión y reivindicación en todas sus puestas artísticas, reclamar y expresar, no necesariamente se hace de manera ruda, el Hip Hop tiene su lado romántico, la poesía, la música, el baile e incluso el

¹Hip Hop: cultura urbana que se basa en 5 elementos artísticos que la conforman. Rap, dj, b-boy. girl, M’c, y conocimiento.

² “todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. Taylor (1975, pág. 26)

³ Graffiti: modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizadas en espacios urbanos.

color, el olor de la pintura hacen del movimiento un acto complejo, pues también se muestra la rabia expresada desde estas perspectivas.

Pero el Hip Hop no se mueve solo, para que viva existen los jóvenes y todos aquellos que como anteriormente se expresa quieren entrar en él. Es por esto que aquí el sujeto se hace importante como persona política y en su conexión directa con la cultura. Estas personas que participan en la cultura directa e indirectamente es lo que se llama dentro de la investigación “actores reivindicativos”.

Desde mi interés personal, he estado escuchando rap desde la edad de 8 años, el gusto por la poesía, la rima y las letras de las canciones han hecho que me interese por procesos más profundos, culturales y artísticos del Hip Hop, no solo como música, o como arte sino como forma de lucha social.

De esta manera enfatizando y adentrándose en el planteamiento del problema es necesario retomar a *jeff chang* crítico y escritor del libro *Generación Hip Hop* en cuanto se refiere a “la historia a partir de las diversas dimensiones del contexto socio-cultural en que se produjeron. Las luchas sociales, las declamaciones políticas, las crisis económicas, los procesos migratorios y de transformación urbana, las cosmovisiones religiosas, el neoliberalismo o las guerras de pandillas. También, la influencia de hombres como Marcus Garvey, Haile Selassie I, Malcom X, Martin Luther King, Nelson Mandela, o aún de Ronald Reagan y George W. Bush. El autor tuvo todo eso en cuenta para explicar el surgimiento, el posicionamiento y la permanencia del hip-hop como movimiento cultural, y ya no como solamente un estilo musical”.⁴ De esta manera el hecho mismo de considerar la cultura y las culturas como sistemas completos sometidos a intereses estratégicos y políticos de distinto signo, ha incidido sobremanera en este cambio de percepción, en el que las clásicas contraposiciones entre tradición y modernidad, identidad y diversidad, popular y elitista, rural y urbana, local y universal, etc. han dado paso a otras lecturas acerca de sus las intenciones del Hip Hop como cultura.

⁴ <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/generacion-hip-hop-loop-de-un-nacimiento-constante/>.

Así pues, se conocen las expresiones del Hip Hop a través de sus elementos artísticos, para aterrizar el planteamiento del problema necesitamos conocer el proceso por el cual esta cultura genera una serie de reivindicaciones que responden a un sistema social que no responde a unas necesidades básicas de la población, lo cual hace posible surgir una forma de reclamo, casi siendo así una forma de recuperar y visibilizar lo que se fue dado, pero se les arrebató. Es necesario entonces pensar en cómo se construyen esas reivindicaciones a través de una fuerza llamada Hip Hop, saber por qué reivindica, que reivindica, y su alcance de reivindicación.

Con lo anterior se analiza como el Hip Hop desde sus Raíces ha sido un medio de expresión en diferentes escenarios propios de la cultura. Es preciso entonces preguntarse ahora, que se ha logrado a través de cada expresión y que tipos de reivindicaciones se han generado a través de las mismas. De qué manera estas expresiones llevan a lograr una respuesta independientemente, a quien se dirigen, como se dan esas fuerzas motivadoras, y finalmente como es el proceso en el que se logran esas reivindicaciones.

Partiendo desde un enfoque teórico, los conceptos principales que se utilizara para la comprensión del problema de investigación son el Hip Hop como cultura, para *Taylor* antropólogo inglés quien no apartó la complejidad de la cultura definiéndola, así como un “todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.⁵ Lo anterior lleva a entender la cultura como múltiples sistemas que se encuentran en evolución constantemente, y por ser un sistema está relacionado estrechamente con partes que conforman un todo, en este caso frente a la sociedad y el hombre.

De esta manera se trae a coalición una de las discusiones que ha atravesado al Hip Hop en las últimas décadas, frente a porque creer al Hip Hop una Cultura y no una subcultura, o un movimiento artístico, o simplemente una moda juvenil. Pues bien, en el transcurso de esta investigación se da cuenta que las opiniones se encuentran divididas, respecto a si es cultura o no, para grandes

⁵ TYLOR, Edward B. (1975) [1871] “La ciencia de la cultura”, a KAHN, J.S. (comp.): *El concepto de cultura: textos fundamentales*, p. 29-46. Barcelona, Anagrama.

artistas e influyentes de la cultura como lo es llamado Afrika Bambata el Padrino del Hip Hop, quien aclara que: “aunque los ritmos salgan de la tradición y cultura negra, el Hip Hop se reinventa desde su nacimiento, siendo original desde el momento en el que se creó, por ello hemos construido cultura, la cultura no puede ser un montón de características o costumbres como muchos piensan, el Hip Hop nos ha demostrado que la cultura debe construir al ser humano desde siempre, no impidiéndole nada, al contrario generando en él pensamiento, y pensamiento crítico. Aunque sea un resultado de nuestras raíces negras, no puede ser llamado subcultura, pues fue el quien estuvo ahí todo el tiempo, desde los inicios del mundo, esperando a ser descubierto por nosotros siempre”⁶.

Para artistas de la cultura como el Rapero y compositor Chuck D quien expresa que “el Hip Hop es una subcultura perteneciente a la cultura negra. Es un sinónimo de creatividad negra. Hemos sido un pueblo creativo por miles y miles de años, pero la creatividad de los últimos 25 años podría llamarse Hip Hop, siempre seremos creativos y la nueva creación generara otros términos”⁷.

Para la investigadora el Hip Hop es una cultura, no solo por los elementos que la conforman con cultura sino por la posibilidad que tiene de albergar saberes y conocimientos que puede ser expresados desde el arte, cultura porque se descubre cada momento desde cada artista y persona que la conforma, y por sobre todo es cultura la capacidad y aporte de cambio social genera a través de sus elementos.

Junto a lo anterior se muestra como las reivindicaciones van ligadas a la cultura, se sabe entonces que la cultura no es estática, sino que por el contrario es cambiante todo el tiempo, por esta razón la investigación se toma desde la complejidad como eje transversal en cada uno de los conceptos. En palabras de *Moran* “la complejidad hace referencia a fenómenos u objetos que se componen de elementos diversos, los cuales establecen relaciones recíprocas entre sí y configuran un todo. Pero en esta configuración se ha puesto de

⁶ Afrika Bambaataa y el poder reunificador del 'hip hop'

⁷ Secretos de mutantes: música y creación en las culturas juveniles, Martha Marín, Germán Muñoz.

manifiesto que se suceden eventos, acciones, interacciones, determinaciones y azares que le dan a nuestro mundo fenoménico rasgos de confusión, incertidumbre y desorden”.⁸

La complejidad se ve reflejada dentro del Hip Hop en cada uno de sus elementos, que, aunque son 5 se encuentran ligados entre sí, en la manera en que todos son medios arte, y en el modo en que cada actor reivindicativo los utiliza, pueden ser diferentes razones de protesta, pero representados en una misma causa. Se pueden dar individualmente, pero por una razón colectiva.

Para hablar de reivindicación es necesario tomarla como fuerza y raíz de la cultura del Hip Hop, de esta manera es necesario tomar el concepto en su significado complejo, se entiende entonces la reivindicación tomada desde la *RAE* como “reclamar o recuperar algo que se es propio”.⁹ A parte de su significado claro está que la reivindicación o las reivindicaciones por sí solas no son posibles, detrás de esta tiene que haber unos sujetos, unos actores que la realicen, de esta manera se habla de los Hip Hopper, sujetos que pertenecen a la cultura del Hip Hop y que no necesariamente son parte de la cultura por realizar alguna expresión artística que la representa, pero sí que se piensan desde el Hip Hop. Los mismos a quienes se denomina en esta investigación como actores reivindicativos.

Todo esto conlleva a una teoría de redes, retomando a *Mitchell antropólogo* cuando expresa que “una definición aceptable de la Red Social en la de un conjunto bien definido de actores- individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. - que están vinculados unos a otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales”.¹⁰ este pensamiento permite estudiar y analizar las formas en las que se relacionan y se mueven los diferentes actores dentro de la cultura, desde los sujetos hasta sus formas de relacionarse con el mundo que les rodea, el comercio, sus familias, el estado etc.

⁸ Revista de Filosofía versión impresa ISSN 0798-1171 RF v.24 n.52 Maracaibo ene. 2006 De la teoría de la complejidad a la filosofía intercultural: hacia un nuevo saber

⁹ www.rae.com.co

¹⁰ http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/06_PerezAguilar_V79.pdf

La importancia del Trabajo Social en la investigación se liga junto a la metodología de la animación sociocultural que se hace importante dentro de la investigación, retomando a los catedráticos *Orte y March*, cuando hablan de la animación sociocultural como una herramienta para “transformar las condiciones que impiden y/o limitan la vida de las personas en su medio social, mediante la promoción de una mejora significativa de su bienestar y calidad de vida, y la integración de lo educativo en la sociedad y de lo pedagógico en el trabajo social”¹¹. esto refiere de cómo el Hip Hop incluyendo todas sus expresiones artísticas produce cambios en su manera de involucrarse con el sujeto, se sabe entonces que el arte tiene una magia de transformación, de esta manera la animación sociocultural como metodología ayuda a acercarse al sujeto, analizar y participar activamente de la dinámica en que trabaja, permitiendo una mirada más profunda sobre la realidad que dentro del Hip Hop se mueve.

Metodológicamente, el primer paso fue reconocer los medios artísticos del Hip hop por los cuales se expresan los jóvenes, de esta manera se encuentra el colectivo Golpe de Barrio, un grupo de jóvenes que se hallan ubicados en el centro de la ciudad de Bogotá, solo como punto de encuentro y de trabajo, son oriundos en su gran mayoría de Bosa la localidad número siete del distrito capital.

El desarrollo metodológico de esta investigación empezó por conocer a la población a la que se dirigía, investigando de donde provenían, como se reunían, que temas trataban, sus gustos frente al Hip Hop, si de alguna manera trabajaban con el estado o si por el contrario eran un colectivo totalmente independiente, en la investigación uno de los propósitos es trabajar con artistas locales, preferiblemente independientes de colaboraciones del estado, lo anterior con el fin de mostrar cómo se realiza la organización de estos grupos por sí mismos y con sus propias herramientas.

Seguidamente, se decidió conocer Bosa, su historia, su identidad, el territorio, las problemáticas sociales a las que se enfrenta la gente que vive allí, entre otros. Luego se dispuso a crear una herramienta investigativa con la cual se aproximaría a la población por medio de preguntas abiertas, que pudieran

¹¹ http://www.revistaeducacion.educacion.es/re336/re336_05.pdf

responder al objetivo general de la investigación, el cual está formulado de la siguiente manera: surge del interés personal del investigador, en entender como la cultura ha llevado a cabo procesos de reivindicación a través de las expresiones culturales y artísticas que maneja, pues es esencial entender estos procesos para dar cuenta de cómo se llevan a cabo las reivindicaciones dentro de la cultura, dando pistas y respuesta al planteamiento del problema, de cómo se construyen esas reivindicaciones a través de una fuerza llamada Hip Hop, saber por qué reivindica, que reivindica, y su alcance de reivindicación.

La metodología también fue basada en las múltiples reuniones que se tuvieron con el colectivo, en donde por medio de la escucha y la observación participante permitieron a la investigadora ser parte de sus discusiones e innumerables proyectos independientes que planean y fomentan día a día, de la misma manera y por medio del grupo se realizaron contactos con actores individuales de la localidad de Kennedy con los que tuve acercamiento a través de la misma herramienta.

Además de la entrevista se realizaron historias de vida con algunas de las personas del colectivo de Bosa y Kennedy, aquí se comenzó a relacionarse en proyectos como el festival anual que genera Golpe de Barrio en la localidad de Bosa, recolectando información un poco más personal pero también percibiendo como se organizan para generar proyectos, los medios por los cuales consiguen recursos y la manera en la cual utilizan el Hip Hop en la sociedad a partir de sus diferentes acciones y pensamientos, que serán profundizados en el transcurso de la investigación.

Todo lo anterior se comenzó a desarrollar a partir de un diario de campo, el cual permitió a la investigadora reconocer los modos de intervención y organización que se llevan a cabo en los colectivos e incluso con las diferentes redes con las que estos se relacionan. De esta manera se empezó hacer parte de proyectos que consistían en restauración de espacios locales en Bosa, de manera observable se podía dar cuenta de su forma de trabajo en nombre del Hip Hop.

Dados los procesos que se mencionaron anteriormente se comienzan a dar luces de cómo se pueden reconocer a los diferentes actores que conforman la cultura. Sus formas de vestir, sus gustos, sus intereses personales entre otros.

De esta manera se da paso al desarrollo de los objetivos específicos propuestos, que dan respuesta al planteamiento del problema, junto con ellos se muestran las relaciones y categorías que se dieron con cada uno.

Objetivo específico	Descripción	Categorías de análisis
1	Comprender como se entienden la reivindicación dentro de la cultura del Hip Hop, para este objetivo es necesario reconocer a los sujetos y como estos se representan dentro de la cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeto • Acciones • Valores • metodologías utilizadas y desarrollo de las mimas.
2	Identificar que prácticas culturales y/o artísticas responden a reivindicaciones y de qué tipo dentro de la cultura del Hip Hop.	<ul style="list-style-type: none"> • medios de expresión • inspiración • sentires • medios de reivindicación
3	Reconocer la manera en que la cultura Hip Hop se hace importante como medio de protesta y reivindicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Reivindicación • cultura • alcance reivindicativo de la cultura • relación e identificación con el otro

El proceso de sistematización, fue dividido en 4 fases, desarrolladas de la siguiente manera:

Primera fase: Identificar las categorías de análisis que se compararon con las entrevistas realizadas previamente, de esa manera se realizó una tabla que separaría por categorías y preguntas las respuestas de las personas que participaron en la recolección de los mismos. (anexo1) Lo anterior para comprobar que se estaba recogiendo la información debida, y que con las preguntas hechas y la herramienta en campo no se desviarían las respuestas ni el objetivo a comprender.

Las transcripciones de dichas entrevistas arrojaron los resultados esperados, con las que previamente se trabajaría en el análisis de la información, además de esto, la transcripción permitió ver los vacíos de información que se producían justo a tiempo para recolectar la información debida y faltante.

Además, se dispuso hacerse un análisis de discurso a diversas canciones de artistas locales pertenecientes al colectivo, lo cual formó un amplio repertorio anteriormente seleccionado acerca de música y frases que se irán mostrando a través de la escritura de cada capítulo.

De esta manera se dividió la escritura y análisis de la investigación en 3 capítulos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

El primer capítulo llamado más allá de los cinco elementos Características del territorio de la localidad de Bosa, da cuenta del contexto social cultural e incluso político en el que se encuentra esta localidad al momento de la investigación, pues es importante analizar el territorio ya que hace parte fundamental en la aparición y la reproducción de la cultura del Hip Hop, es desde allí que se fundamentan muchos de los elementos y donde las reivindicación, la rabia y la fuerza que se denotan en la investigación como categorías emergentes, se hacen presentes a partir del contexto y de lo que el territorio muestra y produce en los actores.

El segundo capítulo llamado procesos reivindicativos desde la cultura del Hip Hop, da paso y se entra en discusión directa con los actores y la cultura, en la cual se descubren las percepciones que se tiene por parte de los mismos frente a que es reivindicación y que puede generar en cada actor el querer

reivindicar, de qué manera se desarrollan específicamente las diversas reivindicaciones y la mirada de la investigadora desde el trabajo social frente a las reivindicaciones y procesos generados en la cultura desde este ámbito.

Para redondear tenemos el tercer capítulo llamado el Hip Hop como herramienta de transformación social, aquí se abarcarán temas Como discusiones directas entre cómo se reivindica a través de los actores, en su organización colectiva e individual, cuales son las reivindicaciones generadas en su mayoría por los actores, y una fuerte reflexión hacía por qué la cultura esta tan deshonrada y como desde la rabia y la fuerza es necesario sobrevivir a la lucha y frenar la estigmatización. Este capítulo muestra lo totalizante del proceso que se lleva a cabo en la cultura para reclamar lo que alguna vez les perteneció.

Finalmente se presentan conclusiones arrojadas desde el análisis, frente a las que se muestran dónde se está en este momento histórico/social de la cultura desde la perspectiva de la investigadora, y hacia dónde va y se dirige a nivel social y cultural desde la discusión con los actores y la población intervenida.

CAPITULO UNO: Más allá de los cinco elementos características del territorio de la localidad de Bosa.

“Definir Bosa, en una palabra, es decir: vida, raíz, autonomía, hogar, estilo, Underground, origen, cuna y libertad”¹².

¹² Colectivo golpe de Barrio.

En el presente capítulo se expresan las condiciones sociales y contexto territorial de un grupo de jóvenes que se hacen llamar Golpe de Barrio, luchadores desde la cultura del Hip Hop, albergados por un suelo llamado Bosa, describiendo características, sociales, ambientales, geográficas, históricas que los volvieron raíz y a su vez les dio alas para saber defender de donde se vienen y para donde se va.

1.1 Contexto geográfico y social del territorio Bosa

Tomando como referencia el DAMA (Departamento Administrativo de Medio Ambiente) “Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el norte con la localidad de Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el municipio de Mosquera. Tiene una extensión total de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales 508 ha., se clasifican como áreas protegidas; la localidad de Bosa no tiene suelo rural”¹³

Bosa cuenta con 5 UPZ estas son unidades de planeamiento zonal que pueden agrupar varios barrios en si las cuales se dividen en apogeo, Bosa occidental, Bosa central, el porvenir y Tintal sur. Insertos en ellos 220 barrios, en su totalidad no todos legales, pues frente a la observación, las zonas aledañas a los humedales se han prestado para que con el pasar del tiempo sirvan como receptores de barrios de invasión.

Es así como Bosa se convierte entonces desde su suelo como contador de historias e incluso como suelo que impulsa a pelear por lo perdido, sus habitantes lo describen como raíz, autonomía, hogar e incluso vida, y a diferencia de nuestro dicho popular, Bosa no es donde toda la gente goza. Bosa tiene en su suelo una gran riqueza cultural de historia y caminos indígenas, Bosa significa en idioma Chibcha “creado que guarda y defiende las mises (alimentos), encontramos que en Bosa hasta mediados del siglo XX era un municipio compuesto por cinco barrios y habitado por no más de 20.000 personas, dedicadas en gran parte, a la agricultura de subsistencia; los

¹³ www.Departamentoadministrativodemedioambiente.gov.go

productos agrícolas que se cultivaban eran principalmente la cebada, el trigo, la papa y la arveja. En esta época cada familia tenía un terreno en donde construía una o varias viviendas hechas de bahareque y techo de la paja extraída del trigo y la cebada”.¹⁴

De la misma manera Bosa también ha sido un territorio políticamente importante dentro de la ciudad de Bogotá, pues según estudios *el Ministerio de Hacienda* indica que “A finales de la década de los cuarenta, en el período de violencia que desató el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, se provocó un movimiento de inmigración campesina de grandes proporciones a los centros urbanos a los territorios de municipios cercanos a las capitales”¹⁵ es por ello que Bosa se convierte desde hace varios años en receptor de familias desplazadas y con realidades sociales fuertes, actualmente relacionados al contexto del país, estos asentamientos se dan con facilidad debido a su ubicación geográfica como una de las entradas principales a la capital.

En la actualidad Bosa cuenta con 328 barrios, en su totalidad no todos legales, de esta manera se convierte en hogar de aproximadamente 700.000 habitantes; entre los cuales se cuentan problemas sociales tales como la falta de agua, de servicios públicos, inseguridad, también de movilidad y mal manejo de desechos, estos son el diario vivir entre sus habitantes.

¹⁴ Página de internet Diagnostico físico y socioeconómico realizado por el ministerio de hacienda en cada barrio de la ciudad de Bogotá.

¹⁵ Página de internet Diagnostico físico y socioeconómico realizado por el ministerio de hacienda en cada barrio de la ciudad de Bogotá.

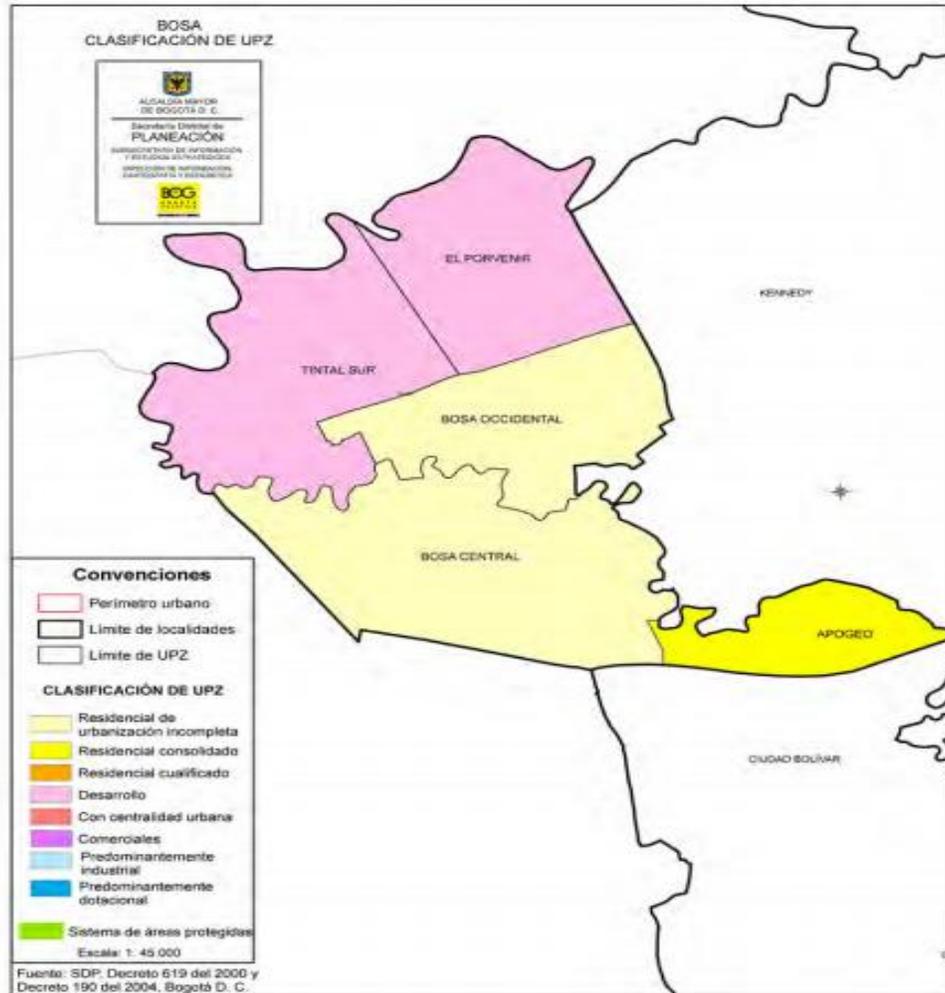

Ilustración 1. Mapa UPZ Bosa. Tomada de: <http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf>

Bosa cuenta con una innumerable riqueza, pues dentro de su territorio se encuentran los humedales de Tibanica, La Isla - Chiguazuque como áreas de protección ambiental, pero junto a ellos vienen conectados los problemas de salud de la población. Estos van relacionados según el *DAMA* y la política de humedales del distrito como “Contaminación hídrica, contaminación atmosférica, tenencia inadecuada de animales, manejo inadecuado de residuos sólidos, contaminación de alimentos, vectores, movilidad y ruido”.¹⁶

¹⁶ Página de internet Diagnostico físico y socioeconómico realizado por el ministerio de hacienda en cada barrio de la ciudad de Bogotá

1.1.2 Características poblacionales

Para la presente investigación se tuvo en cuenta el censo realizado por la secretaría de desarrollo llamada recorriendo Bosa, el siguiente cuadro nos brinda información acerca de la población que conforma esta localidad.

CICLO VITAL	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL	%
INFANCIA 0 A 9 AÑOS	56476	20,8	53261	18,8	109737	19,8
JUVENTUD 10 A 26 AÑOS	79274	29,2	76406	27	155680	28,1
ADULTO JOVEN 27 A 44 AÑOS	84389	31,1	91880	32,5	176269	31,8
ADULTO MADURO 45 A 59 AÑOS	35783	13,2	41746	14,7	77529	14
PERSONA MAYOR 60 AÑOS Y MAS	15328	5,6	19846	7	35174	6,3
TOTAL	271250	100	283139	100	554389	100

Fuente: Proyecciones de población para Bogotá D.C Localidades DANE 2005 y SDP 2000 2015

Ilustración 2 tabla ciclo vital Bosa

los análisis nos indican que cerca de un poco más de la mitad de la población que habita en Bosa se encuentra conformada por jóvenes y jóvenes adultos, una de las razones de que la cultura Hip Hop sea fuerte en esta localidad, es porque en su mayoría está conformada por estos. Quienes a percepción se apropiaron del cambio a través de los diferentes escenarios de transformación artística y cultural que les ofrece la localidad.

Bosa cuenta con una estructura de mega colegios, en su mayoría de corte religioso, debido a que en épocas antiguas Bosa fue la parte de la ciudad en la que se educaba la gente de estratos altos, de allí salían los curas, los abogados, generales etc. Unos de estos colegios representativos son El Colegio Claretiano y el Monasterio de La Visitación de Santa María. Lo que es extraño a pesar de esto, es la baja accesibilidad a la educación y calidad de la misma que se genera en esta localidad. Pues el estudio de secretaria de planeación revela que “es una de las localidades con mayor densidad de población, hogares con alta proporción de niños y bajo nivel educativo”

Además de haber sido importante en estructuras educativas, Bosa ha sido desde siempre foco de Comercio, sus calles anchas y principales se prestan para todo tipo de trabajo informal, en donde los principales actores son los jóvenes, quienes en el menudeo y rebusque encuentran en que emplear su tiempo, estas amplias zonas de comercio, que brindan oportunidades de trabajo a quienes no lo tienen, también hacen parte del desorden social en el que se sumerge Bosa, dando paso a problemas social relacionados con el tránsito, el transporte público, la inseguridad debido a la aglomeración de personas en estos focos y como de diferentes maneras se ayuda a la contaminación de lugares públicos.

1.1.3 Características socioeconómicas de la población

Frente a las observaciones realizadas conociendo el territorio y la población, se da cuenta que las características socioeconómicas de la población son realmente restringidas, empezando por los jóvenes con los que se tuvo alguna relación en el proceso de investigación, en su mayoría no trabajan en alguna de las carreras profesionales o técnicas que lograron terminar, de esa forma trabajan en empresas públicas, inmobiliarias, proyectos con entidades privadas, recreación e incluso en el rebusque que ofrece Bosa con su amplia posibilidad de comercio informal.

Igualmente hay quienes acceden al estudio y otros no, contando simplemente con experiencias laborales precarias, e incluso con quehaceres aprendidos desde ellos mismo, como lo son reciclar, pintar fachadas, atender en las plazas, ayudantes en los sectores de comercio, etc.

Bosa se caracteriza por ser estrato 1, 2 y 3, esto lleva a recordar las condiciones socioeconómicas que se le suman al territorio frente a la fuerte llegada de familias desplazadas que Bosa acoge todos los días, al igual que Soacha son focos principales de este problema social y nacional, puesto que su ubicación como entrada a la capital facilita la movilización de estas familias en sus diferentes sectores. Lo anterior lleva hacer lectura de los barrios de invasión que se generan en Bosa cada vez expandiéndose más, cerca de los

humedales o construcciones abandonadas, potreros que colindan con los ríos entre otros.

Estrato	Población Bosa	%	Manzanas Bosa	%	Viviendas Bosa	%	Hogares Bosa	%
Sin estrato	2.952	0,6%	395	11,9%	728	0,6%	804	0,6%
Bajo - bajo	57.836	10,4%	346 (1)	10,4%	10.909	8,9%	15.558	10,2%
Bajo	480.907	86,7%	2.495 (2)	75,4%	107.560	87,6%	131.883	86,7
Medio - Bajo	12.694	2,3%	74	2,2%	3588	2,9%	3.746	2,5%
TOTAL	554.389	100%	3310	100%	122.785	100%	151.991	100%

Fuente: DANE, SDP-DICE. Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015. Decretos 176 de 2007 (zonas urbana) y 304 de 2008 (zonas rural).

Ilustración 3 tabla de división de estratos en la localidad de Bosa.

Lo anterior hace del territorio un ambiente que para las antiguas generaciones solo permite molestias y especulaciones, como lo dice un habitante de Bosa José Rendón de 73 años “ Bosa ha cambiado mucho, veo mucha gente nueva llegar todos los días, es triste y preocupante, ya uno no se conoce ni con el vecino, no sabe de dónde viene... además que muchos están pendientes de cómo sacarle a uno las cositas”, también hay personas que piensan en que frente a sus características socioeconómicas puede generar una transformación, como lo afirma el habitante Julián Marín de 29 años “ la verdad es falta de organización, aquí hay muchas obras sociales que hacer, donde los que llegan y los que somos podríamos colaborar, lo que pasa es que a la gente no le gusta trabajar, les gusta todo fácil o regalado y así pues no se puede”.

“Según el indicador NBI en el Distrito conforme a la Encuesta de Calidad de Vida, Bosa se posiciona en el cuarto lugar con 10.424 hogares, es decir el 7.6% del total para la localidad catalogándolos como “pobres” y a 418 hogares (0,3%) con dos o más NBI en miseria, superada por localidades como Ciudad Bolívar (13,9%), Santafé (9,2%) y Usme (9,1%). Esto implica que la medición de pobreza por esta metodología muestra una grave situación en las condiciones de calidad de vida para los hogares en Bosa, reflejándose en viviendas impropias para el alojamiento humano (4.902), hacinamiento crítico es decir más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje) (33.582), viviendas con servicios inadecuados o que no cuentan con acceso a

condiciones vitales y sanitarias mínimas (2.291), hogares con alta dependencia económica en los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga como máximo dos años de educación primaria aprobados (13.392); adicionalmente viviendas con niños en edad escolar (mayor de 6 años y menor de 12 años) que no asisten a un centro de educación formal (3.750). El indicador de NBI por número de personas para Bosa en el 2007 la posiciona en el quinto lugar con 9,9%, es decir que 53.861 1993. habitantes de la localidad son pobres según esta metodología y 2.759 (0,5%) personas tienen dos o más NBI es decir que se encuentran en miseria; a pesar de que este indicador ha perdido su capacidad para discriminar situaciones de carencia, es la base de asignación y transferencia de recursos”¹⁷

1.1.4 Problemas sociales a los que se enfrenta la localidad de Bosa

Los principales problemas a los que se enfrenta el territorio de Bosa no son nuevos ni diferentes a los que conocemos en la ciudad, la inseguridad, el tráfico, la llegada de familias por desplazamiento, la recolección de basuras y unas más propias del territorio, como el manejo de aguas negras, enfermedades causadas por las cercanías de los ríos Tunjuelo y Bogotá que principalmente afectan a la población menor de edad, entre otros.

A continuación, se hablará detenidamente de los principales problemas que hablando con la población propusieron:

Si algo se ha aprendido de Bosa es que es realmente contradictoria, anteriormente se ha expuesto que su zona de comercio se expande por todo el territorio, y que el comercio informal es una de las principales fuentes de sustento de las familias allí, pero siendo una de las zonas industriales más desarrolladas, es una de las localidades con la mayor tasa de pobreza en Bogotá. Junto con lo anterior y de acuerdo a una investigación realizada por la Procuraduría y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, se determinó que las localidades con más desempleo en Bogotá son: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa. De esta manera las estadísticas

¹⁷ DANE. Censo. Condiciones de vida. Necesidades Básicas Insatisfechas.

demuestran que “80 por ciento de los habitantes son pobres y el 70 por ciento de los mismos tienen un ingreso menor a un dólar diario”.¹⁸

SECTOR	EQUIPAMIENTOS	%	UPZ 49	UPZ 84	UPZ 85	UPZ 86	UPZ 87
Bienestar Social	430	56,9	34	157	130	71	38
Salud	27	3,6	4	5	15	3	0
Educación	178	23,5	7	50	97	9	2
Cultura	45	5,9	1	19	23	2	0
Seguridad, Defensa y Justicia	12	1,6	20	10	24	0	1
Abastecimiento de alimentos	10	1,3	0	0	2	0	0
Administración	6	0,8	0	0	2	0	0
Culto	41	5,4	1	1	4	0	0
Cementerios y servicios funerales	5	0,7	1	2	8	0	0
Recreación y Deporte	2	0,3	1	0	4	0	0
TOTAL	756	100	69	244	309	85	41
EQUIPAMIENTOS POR 10000 HAB	13	-	18	14	14	12	10

Fuente: SDP, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá D. C., 2006 – 2008²²

Ilustración 4 tabla de acceso a servicios por UPZ de la localidad de Bosa

A esto se le suma retomando el *periódico local de Bosa* “El tema de movilidad, que afecta a toda la capital, es mucho más sensible en la localidad, porque se encuentra distanciada del centro de la ciudad y de gran cantidad de industrias que generan el empleo para los capitalinos”.¹⁹ Según algunos habitantes del sector con los que se tuvo la oportunidad de hablar, y que llevan décadas viviendo el sector, afirman que el problema de movilidad se agudizó al cabo de la llegada de Transmilenio a la zona, pues varias vías quedaron solo establecidas para el medio de transporte masivo reduciendo así las vías de acceso y movilidad dentro de la localidad.

Otro problema social que es necesario mencionar y que se ha ido agudizando con el pasar del tiempo es el desplazamiento y asentamiento de nuevas familias en la localidad, pues Bosa al estar ubicado como una de las principales entradas a la capital es receptor de cientos de familias que llegan diariamente a Bogotá, pues según el alcalde local para entrevista con el

¹⁸ Periódico el tiempo 2010

¹⁹ Periódico local de bosa edición 2015- 09-03

periódico local menciona que “Bosa tiene el 70 por ciento de los desarraigados que llegan a la capital del país y en verdad es poco lo que se puede hacer por estas comunidades. Por eso es importante que conozcan los Encuentros Ciudadanos, que son una herramienta que se emplea para poner en conocimientos los problemas de la ciudadanía”.²⁰

En el análisis y realizando una lectura de la información, los problemas sociales se relacionan en cadena, pues para hablar de un último problema social en los que enfatiza la comunidad se tiene la inseguridad en primer plano.

De la misma manera lo afirma para *el periódico el Tiempo* para el año 2010 el mismo alcalde local Miguel Antonio Cortés Garavito reconoce la problemática que en la calle advierten los habitantes. “Tenemos conflictos en tres de las cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Bosa centro, Bosa occidental y Bosa Porvenir –señala el funcionario–. Nos afectan principalmente los homicidios, el hurto a personas, el hurto de residencias y el robo de motos” (2010).

Para los habitantes la geografía del sector también permite un poco este descontento, pues afirman que en zonas aledañas a los ríos y sus laderas es donde se presentan la mayoría de atracos a mano armada que terminan en muerte, pues también son focos de expendios de drogas y micro tráfico dentro de la localidad. Es entre estas crisis y problemáticas en los que los días van y vienen en la localidad de Bosa.

Pero no todo es malo, pues los procesos de cultura y recreación han permitido hablar a la juventud, en principio para que den vuelta a sus pensamientos y vean que salida hay muchas, de esta manera el Hip Hop como cambio y transformación se hace importante y vigente dentro Bosa.

²⁰ Fecha de publicación: sábado, 19 de abril de 2008 Medio que publica: El Periódico

1.2 Contexto histórico del Hip Hop en el territorio de Bosa

Bosa como territorio de numerosas complejidades fue cuna de una organización independiente y juvenil llamada Golpe de Barrio, son estos jóvenes quienes desde su territorio luchan y confrontan los malestares sociales que como partícipes de esta ciudad alguna vez han sentido, Golpe de barrio fuera de ser un colectivo en pro y para el desarrollo social y cultural, es un colectivo que pretende la recuperación del territorio, la des-estigmatización de la cultura HIP-HOP y la integración de esta con las comunidades que le rodean y en las que participa.

Golpe de barrio nace aproximadamente en el año 2012, su motor e impulso es generado desde uno de los pilares de la cultura del Hip Hop, su música, su alma, el Rap. Este grupo de jóvenes conformado por sujetos con infinidad de talentos artísticos que rodean al Hip Hop como el baile, la música y el graffiti, con características como la unidad, el pensar, la juventud y la organización por y en pro del territorio comienzan a ser un arma de cambio social en su propio barrio, principalmente a través de proyectos ambientales y la música, es entonces donde toman sentido las letras y las melodías que lo confirman, ya no visto solo como música sino como un instrumento extensivo para la transformación de la sociedad, y como si de una utopía se tratase los artistas que conforman este colectivo comprometen sus voces a melodías de cambio que hacen frente a la realidad social que se quiere transformar, pues se da cuenta que no todo lo que exprese el Rap debe tejer miseria, sino por el contrario en la debilidad sus letras los hacían más fuertes, letras que construyen futuro. (anexo 2)

El encuentro con Golpe de Barrio se genera a través de las casualidades de la vida, casualidades que crean ideas y acercan a personas que buscan la unión de pequeñas acciones para la producción de grandes cambios. Se encuentran ubicados en un centro cultural en el corazón de Bogotá, desde allí sus reuniones generan pensamientos que se expanden en cada mente para recuperar espacios culturales, sociales, ambientales y los que se puedan atravesar en frente de ellos que necesiten atención y desarrollo, todo lo

anterior a través de una filosofía y una cultura, casi por una religión llamada HIP HOP se le llama también religión porque en la inmensidad de la cultura hasta su biblia crearon llamada así la Biblia del Hip Hop escrita por uno de sus mayores exponentes el rapero y compositor Estadounidense nacido en el Bronx KRS one. ““El Evangelio del HIPHOP: Primer Instrumento”, un libro de 600 páginas que examina la espiritualidad de la cultura. su nuevo libro espiritual ayudará a formar una nueva religión HIPHOP en la tierra. En este Evangelio del HIPHOP, KRS intenta crear una nación HIPHOP que sea libre de cualquier nacionalidad y que comparta el mismo sistema de creencias sociales.”²¹

Todo lo que se plantea esta organización juvenil y cultural va determinado por las bases y principios que ha dejado el Hip Hop en sus vidas, lo que cada elemento que conforma el Hip Hop ha dejado en ellos, para transmitirlo y hacer con él un frente en la lucha diaria hacia la protesta y la solución. Principalmente a través del territorio.

Para Golpe de barrio el territorio de Bosa ha sido cuna e inspiración, ha sido parte de la conformación de ellos como sujetos, pues desde el territorio han sido quienes a través de vivencias y sentires propios han decidido tomar la transformación en sus manos. Desde los inicios de la cultura el territorio ha sido el centro de protesta de la cultura. Es el territorio quien demanda y determinan las reivindicaciones que se generan a través de los elementos del Hip Hop pues la lucha desde el mismo puede incluso determinar los elementos con lo que se reivindica. Para dar un ejemplo de ello se tienen las plazas principales o algunos de los tantos muros que rodean a Bosa, en los cuales no queda más que la expresión de la pintura deteriorada a veces por el tiempo, pero en ese momento y lugar era lo que se tenía y en lo que se podía expresar.

²¹ http://hiphoppuro.net/krs_one_el_evangelio_del_hip_hop.html

Ilustración 5 festival golpe de barrio: foto tomada de Facebook colectivo de Golpe de barrio

Lo anterior puede verse plasmado en la realidad del proyecto que se generó en el parque de la Carbonera a través del colectivo Golpe de barrio y asociados. Tal y como los describe el colectivo “El Rap como elemento de transformación del territorio. La acción Manos a la Carbonera inicia en julio del 2014 en la localidad Bosa en Bogotá. Es una iniciativa del colectivo Golpe de Barrio que decide intervenir un parque en estado de deterioro y abandono. Ellos desean transformar ese espacio que significa peligro y miedo para los habitantes del barrio. Se unieron a este esfuerzo los colectivos Arquitectura Expandida, la Redada, Monstruación y muchas más personas interesadas en este proceso de auto gestión”²²

Se puede entender entonces como el Hip Hop se hace realidad, como el reclamar se hace realidad, en simples palabras de los actores de la cultura vemos como de alguna manera desde el hacer se genera un conocimiento y

²² Golpe de barrio- youtube, la Carbonera.

una abstracción, por qué ser Hip Hop no es solo Rapear²³, bailar o frystalear²⁴, ser Hip Hop se demuestra en palabras del Integrante del colectivo Golpe de Barrio, Participante en la renovación del parque la Carbonera “no como un imaginario, sino como una realidad, ni como una construcción solo de palabras, ni como un texto, sino como una realidad” materializada en las manos cuando se descubren las ideas, cuando pensamos en colectivo, cuando no solo exigimos sino que hacemos parte de ese cambio necesario que reclamamos, que a su vez nos cambia y cambiamos. “creo que se rescata algo que se abandonó en la mayoría de los núcleos de nuestros barrios, y es la pedagogía del ejemplo.”²⁵

Además de estos grupos se descubrió el aporte del Hip Hop dentro del territorio en pequeñas organizaciones de diferentes ramas, es decir, desde profesores que enseñan con la pedagogía del Hip Hop, hasta grupos de jóvenes queriendo llevar el mensaje a otros jóvenes, e incluso a niños a través de la recreación, ofreciendo talleres enfocados al arte como salida a un mundo de desigualdades, para que los caminos no se trunquen, no se tuerzan y la cultura prevalezca como fuerza de poder, cambio y decisión.

Ilustración 6 talleres generados por Golpe de barrio para la comunidad. Tomada de Facebook colectivo Golpe de barrio

²³ Rapear: canto ligero y en ocasiones improvisado que juega con la rima y se genera con una pista o beat.

²⁴ Breakdance: estilo de baile que representa la cultura Hip Hop

²⁵ Golpe de barrio- youtube, la Carbonera

Igualmente se puede evidenciar en la investigación que Bosa es una de las localidades con más festivales de Hip Hop en Bogotá, de allí también se visibiliza el fuerte arraigamiento que encontramos en el territorio frente a la cultura, pues son alrededor de 15 festivales en el año, entre ellos el que genera Golpe de barrio, uno al año, desde el 2013 y otros por parte de la alcaldía local como Hip Hop festival Bacatá Bosa, festival HipBosa, festival Hip Hop Ragga Bosa entre otros.

1.3 Bosa como Territorio Hip Hop- Aportes del territorio para el Hip Hop y el inicio de sus actores.

El territorio de Bosa como se ha descrito anteriormente, se muestra como un panorama hostil en el que la esperanza se convierte en Hip Hop, era necesario preguntarse como aporta el territorio en la cultura del Hip Hop y como da paso al inicio de sus actores, ¿quiénes lo proclaman?, ¿por medio de que expresiones?, y ¿en qué sentidos?

Pues bien Bosa ha sido cuna del Hip Hop y de jóvenes como los de Golpe de Barrio, para ello el territorio se ha hecho importante, pues desde y para él se generan la reivindicación a través de la cultura, dejando así que el territorio defina incluso las formas de expresión, sus grandes muros nos muestran como el grafiti se hace poder, a través de los colores y mensajes que se envían. Así mismo los espacios verdes que los rodean se convierten en salones abiertos donde se aprende el arte del Brekdance o simplemente se reúnen para improvisar rimas y perfeccionar cada arte.

las letras de las canciones que tanto mencionan a Bosa, no porque la palabra rime, sino porque representa, porque es desde donde se sienten los pensamientos, porque donde queda el hogar es donde se viven las angustias, las felicidades, las penas, en fin, donde siempre se vuelve. (anexo 3) *Sonido BTA* “El Hip Hop es una cultura que nació en las calles de los barrios, estos mismos barrios que

en ocasiones han sido marginados y olvidados por las instituciones estatales”.²⁶

El territorio se hace parte importante en la construcción de la cultura y con ella de sus actores, se da cuenta que no es lo mismo hacer Hip Hop en Bosa que en Kennedy, pues los contextos de los territorios, aunque comparten características, son diferentes; como dirían los dichos de las abuelas, “cada quien carga con su cruz al hombro” y es así como se expresa el Hip Hop desde el territorio y sus diferentes necesidades.

Ahora bien, se ve como el territorio brinda la posibilidad de organización, pues se da cuenta que en la cultura Hip Hop de nada sirve hablar así se esté cantando, es por eso que la lucha política y los medios de organización que se generan a través del Hip Hop toman fuerza y se hacen grandes, pues identificarse en el contexto y por lo que se esté reivindicando genera que la lucha sea dura y constante.

El territorio nos enseña que existen nuevas posibilidades de surgir dentro de la cultura, que para ser parte del Hip Hop no se necesita saber cantar, con grafitiar o bailar Breakdance²⁷ necesariamente, pues el quinto elemento que ha surgido en estos últimos años, es traído por grupos con pensamientos visionarios y lo llaman el conocimiento, el conocimiento de los otros como personas, de la cultura y del territorio, se caracteriza por pensarse más allá de unos elementos artísticos, por construir con ellos sociedad, hace pensar más a profundidad y en contexto, permitiendo evolucionar la misma filosofía del Hip Hop de adentro hacia fuera. Permitiendo generar en los jóvenes mecanismos de reacción, pero liderados desde la organización, el conocimiento y la persistencia.

Lo anterior nos lleva la conclusión de que tan importante es conocer de dónde se viene, pues es desde allí como de alguna manera planificamos el rumbo, el reconocer de dónde se viene también define a la persona, pues son explicativas las luchas, las que se generan por recuperar territorio, educar en el barrio, movilizar recursos, las confrontaciones y los devenires que de no ser por una historia, y por los que lucharon antes y han abierto un gran camino no

²⁶ Canal capital sonido Bta

²⁷ Breakdance: estilo de baile que representa la cultura Hip Hop

se avanzaría, se entiende entonces que el territorio genera raíces gruesas y permanentes, un sentir y un latir, que dentro de la cultura del Hip Hop permite que se repiensen, que se sienta la rabia que impulsa, pero que se expresa a través de todo lo que conforma la cultura, porque en sí, la rabia contenida no es nada, pero substraída y pensante puede generar las más grandes revoluciones.

SEGUNDO CAPÍTULO: Procesos reivindicativos desde la cultura del hip hop

“Muchas veces, cuando la gente dice hip-hop, no saben lo que están hablando. Ellos sólo piensan en los raperos. Cuando se habla de hip-hop, estás hablando de toda la cultura y el movimiento. Usted tiene que tomar toda la cultura como lo que es”²⁸

²⁸ Afrika Bambata

En el presente capítulo se realiza un análisis de la información recolectada frente a como toma la reivindicación un lugar importante en los valores representados dentro de la cultura del Hip Hop en los jóvenes, en donde se entra en discusión directa con los actores y la cultura del Hip Hop, en la cual se descubren las percepciones que se tienen por parte de los jóvenes frente a conceptos como reivindicación, y que puede generar en cada actor el querer reivindicar, de qué manera se desarrollan específicamente las diferentes reivindicaciones y la mirada de la investigadora desde el trabajo social frente a los procesos generados en la cultura desde este ámbito.

2.1 La reivindicación más allá de un significado, un valor de la cultura.

Pensar en la reivindicación como un valor dentro de la cultura del Hip Hop, nos lleva a preguntarnos qué se entiende por esta, y en qué forma se lleva a cabo, es necesario remitirnos a los jóvenes, quienes día a día y en lucha constante la toman como parte de su fuerza y emotividad.

Cuando se les pregunta a los jóvenes sobre que entienden por reivindicación ellos respondían cosas como reclamar, pelear, posicionar, luchar por algo, reencontrar, necesitar. Lo anterior lleva a pensar de qué manera se apropia la reivindicación dentro de la cultura, la lucha como parte es de la rabia y la lucha que se activan sus elementos, y da cuenta que desde las expresiones culturales siempre se está reclamando por algo, se debe tener en cuenta que el hecho de “pelear” o reclamar no significa que la violencia este presente, pues la rabia a través de la cultura es expresada de maneras subjetivas y simbólicas.

Lo anterior trae a coalición una de las expresiones artísticas en las que se envuelve el Hip Hop: el baile, que se genera a través del Break dance, pues desde sus inicios en palabras de *Juan Pablo Naranjo* en su libro *rutas del giro y estilo historia del Breakdance en Bogotá* “los primeros grupos lo asimilaron como una moda, y los segundos como un estilo de vida relacionando con el Hip Hop” (2016, pág. 12-13). De esta manera también indica que este se vuelve una “reproducción colectiva que reivindica una identidad en torno a su manera de producir arte” (2016 pág. 16).

Otra de las preguntas que generaba discusión entre los jóvenes, partía de si creían o no que los elementos artísticos del Hip Hop podrían reivindicar. De esta manera la respuesta más común era que en la voz del Hip Hop o sea el Rap, por medio del poder del discurso y la palabra era la manera como más se producían reivindicaciones, o por lo menos la que más llegaba a las mentes de quienes siguen la cultura.

Una cosa si es segura, cada joven a quien se preguntó y cada persona que pertenece a la cultura tiene un profundo sentido de que es posible reivindicar por cualquiera de las acciones que sea realizan frente al Hip Hop, pues las respuestas a la pregunta siempre fueron asertivas, como lo indica en la entrevista #4 Mc Joe “Escribir y reflexionar ya es una reivindicación, el pensarse ya es reivindicar” o como lo expresa el grafitero y Mc Staila en la entrevista #2 “a través del graffiti tomándonos los espacios públicos expresando con pintura, haciendo memoria, y a través del rap por medio de las canciones lo que quieras expresar a la gente pero con contenido”.

Así mismo esa fuerza que representan los jóvenes en la lucha por las igualdades y la equidad están contenidas dentro de esta cultura, que los acoge y los impulsa en la lucha personal y colectiva.

Pero aunque para los jóvenes el Rap pueda generar una mayor expresión, no es de la cultura el querer jerarquizar cada uno de los elementos que la conforman, por el contrario, y en palabras de una B-girl²⁹ de la localidad de Engativá (*anexo 3*), quien baila para una escuela de Break Dance en Kennedy “conozco a B-girls que hundidas en la droga habían estado por mucho tiempo, se encontraron esto de Break Dance y para ellas no hubo mejor terapia, es que creo que ni el mejor “rehabilitadero” podría haber hecho en ellas lo que el Break dance hizo, no aseguró que no dejaran de meter sus cosas, pero una cosa sí puedo decir y es que las he visto salir del fondo, poco a poco claro, pero sus vidas han cambiado gracias al baile”. (*agosto de 2015*)

No es secreto para quienes conocen la cultura la estrecha relación que ha tenido a través del tiempo la droga y el narcotráfico, por cuestión de moda o

²⁹ B-girl o B-boy: personas quienes se dedican a bailar Break Dance.

de estatus “gánster” dentro de la cultura, quien incluso ha acabado con la vida de varios artistas, jóvenes, bailarines entre otros quienes llevan vida de excesos o buscan refugio o salida a problemáticas personales de esta manera, es así como se denota una dualidad en el Hip Hop, pues en este claro ejemplo ayuda a transformar conductas no tan saludables en la vida de los adolescentes, generando entonces cambios y resiliencia frente a etapas de la vida.

De esta manera se da cuenta como las reivindicaciones se hacen materiales a través del arte, reivindicar como un valor dentro de la cultura, se muestra entonces como una pelea diaria que se tiene con uno mismo, la inconformidad y la sociedad, con lo que se vive y con lo que no se acepta, puede ser espacial, de reconocimiento, de memoria e incluso corpórea y personal. Conformando oportunidades para quienes no las tenían.

Aun así no se tenía claro cómo se daba tal proceso personal y trayendo la observación participante de la investigación, en una de las tantas observaciones participante, caminando por la carrera séptima de Bogotá, se consigue ver a una pareja de jóvenes, retándose no en la palabra pero si en el baile, dejando salir la expresión de sus cuerpos sin tocarse un solo pelo el uno del otro, representando la rabia y la violencia sin lo que se está acostumbrado a ver, golpes o vocabulario hostil, ellos simplemente se dejan llevar por el ritmo que impone la música en el momento, batallan el uno contra el otro pero a su vez es una pelea interna. Al cabo de unos minutos de retarse con sus expresiones corporales se liberan, la gente aplaude y se comprende entonces de qué manera la rabia dentro del Hip Hop se transforma en arte.

La violencia y la rabia sentimientos que surgen en todos los seres humanos, estamos hechos para sentir, y de esta manera dentro de la cultura del Hip Hop estos sentimientos se expresan de diferentes maneras, a través de una canción, de un grafiti o del baile, “Cuando sentimos rabia, somos, por tanto, portadores de un conocimiento que está en relación con lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Diremos que estamos “excitados” porque algún deseo, apetito o interés se ha despertado en nosotros, o también indica la existencia de una necesidad a satisfacer que ha quedado frustrada. Cuando sentimos rabia es porque la energía se ha movilizó hacia un interés, deseo o apetito. Sentir

rabia es como sentir que uno quiere deshacerse de aquellos obstáculos que puedan ir en contra del propio deseo”³⁰. Esto demuestra como la rabia se usa como medio potencial de cambio y transformación dentro de esta cultura, en ese sentir es necesario direccionar el actuar frente a acciones que construyan, pues generalmente cuando la rabia brota puede no salir nada constructivo de ella, pero en la fuerza del Hip Hop esta rabia se transforma, generando modos de reivindicar.

Lo anterior muestra como las reivindicaciones se expresan en el proceso creativo, una fuerza que también está impulsada desde los sentimientos, desde la rabia y son pocos quienes deciden transformarla, llevarla a través de la expresión a otro nivel, sin necesidad de herir ni involucrar a nadie en ella. Esta misma fuerza permite que proyectos culturales desde el Rap como lo son los festivales que realiza Golpe de Barrio tomen fuerza y lleven conciencia a las personas que involucra, especialmente a esa parte de la juventud inconforme y molestas, sentimientos que llevan a reclaman derechos, cosas que pertenecieron, así mismo quieren respuestas y lucha por buscarlas o provocarlas.

La violencia está presente y hace un papel importante para definirla tomamos el concepto dado por la RAE quien dice que “La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la víctima”. Dentro de la cultura del Hip Hop por el contrario de la definición se puede ser violento sin hacer daño a nadie, pues la rabia y la violencia son expresadas a través de cada elemento que conforma el Hip Hop, su magia se encuentra en que no daña a nadie, todo se remite meramente a la expresión del sentimiento, y aunque no toca directamente a nadie no significa que no produzca malestar e incluso cambio.

Frente a lo anterior, los tipos de reivindicaciones que se hacen visibles desde el análisis de la información recogida, junto a los sentimientos de la rabia y la violencia se dan en su mayoría como reivindicaciones sociales, (protesta

³⁰ **Pilar Román Porras - Social Gestalt © 2013**

frente a servicios públicos) ambientales, (recuperación de territorios) culturales (libertad de expresión) y estéticas (formas y modos de expresarse e incluso la libertad de los sentires). Lo anterior no significa que el Hip Hop solo se dedica a generar reivindicaciones de esta manera, pero sí que en su mayoría su tendencia es de este tipo.

Así mismo, es necesario devolverse en el pasado, donde paradójicamente el Hip Hop nace en una era de reivindicaciones y luchas sociales del momento en Estados Unidos, luchas lideradas principalmente por comunidades afro, en un reclamo continuo por ser tenidos en cuenta como personas sujetas a derechos y deberes por la sociedad y el gobierno. Para *Almela, Guzmán y García* “se hace evidente, entonces, la importancia que tiene la cultura del Hip Hop, la crítica social y la reivindicación de los derechos dentro de una sociedad desigual.” (2005)³¹

No se puede olvidar que la gran arma que da el Hip Hop se llama expresión, en cada una de sus artes, y que no se puede hablar separado de cada una de ellas, pues el Hip Hop tiene que verse como un todo, cada parte lo forma, pero separadas no son nada.

Frente a un panorama más amplio, son los jóvenes quienes se están preocupando por las acciones globales y locales que se generan en la sociedad presente, porque claro está que aunque la cultura del Hip Hop venga de orígenes diferentes, de continentes diferentes y las luchas se generen en Latinoamérica y de allí pasemos a Bogotá, en una localidad llamada Bosa, cada acción de ayuda está conectada, la esfera global es una sola, y cada acción en cualquier parte de esa esfera por pequeña que sea, pero que genere cambio, repercute en el mundo entero. No solo pasa con el Hip Hop sino con lo que complejamente trabaja y este unido al tejido social.

Entendiendo entonces la reivindicación en forma de lucha, se comprende que el Hip Hop y esta se funden en una sola, pues se da cuenta que cada vez que se manifiesta la cultura por medio de sus actores y por medio de sus expresiones artísticas el reclamar, el pedir por algo, el expresar está vigente siempre. Es como una esencia que no se le puede quitar, y aunque se represente en un rap,

31 <https://books.google.com.co/books>. Las malas.

en un grafiti, en un baile... habría que pensar siempre la intención con la que se generan estas acciones a través del arte, que está quedando por detrás de cada letra, de cada trazo de pintura, de cada expresión corporal, incluso de los movimientos de las manos del dj cuando en sus tornamesas explota con cada scratch y cada sonido.

2.2 La fuerza transformadora del Hip Hop y sus reivindicaciones

En este punto de la investigación el Hip Hop demuestra que tiene la fuerza para generar transformación social, pues más que un arte es demostrada como una cultura, que utiliza sus herramientas artísticas y culturales propias, como el Rap, el Grafiti, la música, el baile, entre tantas otras, para decir y mostrar que se está siempre en constante lucha.

A través del proceso que se lleva a cabo para reivindicar por medio de ella, se denota como todo hace parte de un proyecto político y social que se construye desde varias esferas como la participación política, la relación estado-sujeto, el comercio alternativo, la mirada de la sociedad entre otros.

La calle entonces es cuna de diversas reivindicaciones, Desde *Marín y Muñoz* “la calle le brinda al Hopper un espacio donde puede hacerse visible, a través de sus actuaciones, de las huellas espectaculares dejadas en la calle y de la ocupación que hacen los espacios públicos, los Hopper (marginales y muchas veces vistos como indeseables) dejan atrás su condición de rebeldes callejeros, pesadillas de burgués para representarse a sí mismo como partes legítimas de lo público.”³²

Es de esta manera como el Hip Hop se ha trasladado a la realidad latinoamericana emprendiendo un camino que recorre lento a través de los años, para generar una identidad propia desde aquí. Pues el territorio y el contexto social hacen incluso que se transformé su origen en cada parte, pero una cosa si es segura, siempre se parte desde la reivindicación, desde la lucha

³² Secretos de mutantes: música y creación en las culturas juveniles Escrito por Martha Marín, Germán Muñoz.

a través de la cultura y eso es algo que nunca cambia, independientemente de donde se forje.

Desde la relación con Golpe de Barrio se puede dar cuenta como se generan los procesos de reivindicación desde la cultura del Hip Hop, a continuación, se describen los procesos que se acompañaron, a lo largo de la investigación.

Uno de los procesos que más tiene arraigado Golpe de Barrio es el de reivindicación del territorio, de esta manera y en unión de muchas manos, se teje la restauración y se reclaman los espacios comunes, espacios verdes, localizados en Bosa que se convierten en basureros y potreros, cambiando en sí su esencia de espacios de naturaleza, que son convertidos en albergadores de problemáticas como el tema de la inseguridad para la misma comunidad.

Ilustración 7. Centro de desarrollo comunitario de Bosa. Foto tomada por: Daniela Trujillo

De esta manera se da el encuentro una mañana en un lugar llamado el (CDC) Centro de Desarrollo comunitario de Bosa, en donde alrededor de 8 personas del colectivo Golpe de Barrio se reúnen cada ocho días para pensar en conjunto, analizar y dar avance a la restauración de un espacio que queda detrás de este lugar, los inconvenientes que presenta no son tan diferentes a los que nos encontramos en otras partes verdes de la ciudad, pues este espacio que en su inmensidad como zona verde colinda con un mega colegio principal, se usa de mal manera como lugar de basuras y desechos por y de la comunidad, de esta manera y como si de una cadena se tratara, trae consigo inseguridad y problemas de salud a los habitantes del sector.

Para realizar la reivindicación del espacio, se crearon estrategias ecológicas, como la creación de materas hechas con materiales reciclables, como llantas e incluso con los mismos escombros que la comunidad deja en el lugar, se extendió así la idea de un semillero.

Ilustración 8. Centro de desarrollo comunitario de Bosa, *proyecto para la transformación de espacios.*
Foto tomada por: Daniela Trujillo

Lo anterior creado por las propias manos de los actores en nombre de una transformación llama Hip Hop. Desde el reconocimiento como cultura, podría pensarse que esto lo puede realizar cualquier otro colectivo, un grupo ambiental, un grupo de defensores, acciones del estado etc. Pero la diferencia consiste desde ¿dónde viene la intensión de las manos que accionan?, ¿cuál es el propósito que se tiene desde el Hip Hop con estas acciones?, ¿a quién van dirigidas y por qué?, cuando se piensa en todo esto y se da respuestas a estas preguntas se hace importante el saber en nombre de quien o de que se generan las reivindicaciones, pues si se hicieran desde los grupos mencionados, seguramente todas las respuestas son y serán diferentes.

De esta manera se puede visibilizar como el Hip Hop produce además lo que se llamó en esta era el quinto componente del Hip Hop, el conocimiento. Este no solamente va dirigido hacia la parte intelectual de lo que significa la palabra, por el contrario, el conocimiento tiene que ver con esa mirada introspectiva de cada actor dentro de la cultura, ese conocimiento de nuestro entorno, y los otros mismos, es el que lleva a generar una conciencia que se hace partícipe en las reivindicaciones pues para uno de los padres del Hip Hop, en conferencia en Bogotá expreso *África Bambata* “no todos pueden rapear, mezclar, bailar y pintar. Pero el conocimiento, la sabiduría y la comprensión es algo que todo el mundo puede y debe aplicar ya que el hip hop no solo necesita artistas sino profesionales de todo tipo.” (2015)

El conocimiento como un elemento reconocido en la cultura del Hip Hop permite la expresión de diferentes maneras, no necesariamente en la parte artística, aunque quien dice ¿Qué el conocimiento no es arte?, pero da la cabida para esos quienes quieren investigar a cerca de la cultura, saber sobre los orígenes de la música, entender la lucha que la cultura ha llevado consigo desde siempre, para en un futuro seguirla llevando con más conciencia y relevancia, haciéndola participativa y abriendo los espacios de lucha a otras generaciones, intentando echar abajo los muros de la ignorancia o los miles de supuestos en los que también ha crecido el Hip Hop, como es uno de ellos tener que pertenecer a alguno de los demás elementos artísticos para poder pertenecer.

Otra de las formas de reivindicar que se realiza a través del Colectivo Golpe de Barrio, en los cuales se ven incluidos el territorio, las personas, el ambiente y la comunidad, es el desarrollo de su festival de Hip Hop en Bosa, el cual se viene realizando desde el 2013 como un encuentro por año hasta hoy. El festival permite desde todas sus expresiones artísticas un acercamiento a Bosa y sus raíces, como fue el caso del festival realizado en el 2015, donde la idea fue traer a las nuevas generaciones que se están envolviendo en la cultura la expresión del territorio y sus raíces ancestrales, de esta manera se incluye todo un discurso desde los indígenas que se asentaron en las tierras de Bosa a la población en la que se reúnen hoy.

El festival se realiza en la zona restaurada de la que se habló anteriormente, además de esto el festival estuvo conectado por una serie de conversatorios y talleres que se vinieron dando alrededor de los 3 días del festival, estas llevaban como prioridad el conocimiento como uno de los 5 elementos que conforman el Hip Hop, entre el que fue incluido la lucha por el territorio, el fortalecimiento de la cultura, entre otros temas que generan discusión, crítica y unión. Demostrando una vez más que el Hip Hop sin unión no surge, la música, el grafiti o el Break Dance no es nada sin acción y fuerza.

Ilustración 9. Festival Golpe de Barrio. tomada de: grupo de Facebook Colectivo Golpe de Barrio

Se ha de ver entonces como estos procesos que además hay que decirlo, se llevan a cabo sin mayor ayuda institucional, por el contrario, con las uñas y fuerzas de cada uno de los colectivos, es imposible que no reivindiquen y enriquezcan la cultura desde el hacer. Es necesario resaltar como colectivos como Golpe de Barrio que están separados de lo institucional, en la medida en que sus proyectos son independientes y en unión de fuerzas, con gestión de recursos privados y públicos y nada regalado. Así proponen una alternativa de educación desde el Hip Hop junto al trabajo comunitario, pues sin duda alguna la creación de proyectos y la realización de talleres totalmente gratuitos donde los temas principales son el cuerpo, la música, el saber, entre otros llenan vacíos en niños y jóvenes, reivindicando una vez más a la persona desde la cultura y lo más importante formando sociedad, pues el tiempo de ocio que se ofrece a la población invertido en algo sano es algo que pocos logran, es aquí donde vemos como el ejemplo y la lucha arrastra más que la palabra.

La inspiración queda en el aire, es absorbida por los otros, esos quienes ven a través de esa valla invisible como se trabaja, como se logran procesos y cambios en comunidad y para la comunidad, lo mejor es que esa inspiración puede ser contagiosa, pues se da cuenta de ello cuando así como Colectivos como Golpe de Barrio se unen, se unen un montón más, se interesan por la lucha, y mano a mano, hombro a hombro, individualmente o en grupo; lo importante es generar la fuerza, las alternativas al cambio y encontrar en el arte ese don que ofrece ver un poco más allá de la realidad donde se encuentran. Esto se visibiliza en la restauración de los espacios donde se convocan los diferentes colectivos que pueden trabajar desde otros pensares, pero quienes se disponen a sacar tiempo y espacios para el hacer.

2.3 Las reivindicaciones y su relación directa con los sujetos. La rabia como acción.

Hemos visto como hay todo un proceso que se genera a través de la cultura para llegar a las reivindicaciones de diversos tipos, pero el Hip Hop además de estar impulsado por una lucha está ligado estrechamente a un sentimiento, un sentimiento llamado rabia, una rebeldía que se expresa a través de la acción.

Para *kellner*, investigador en estudios culturales, “las manifestaciones culturales del Hip Hop son campos de batalla cultural en donde los Hopper desarrollan identidades opositoras, resisten la opresión y configuran experiencia de resistencia y lucha.” (1999 pág. 22)

Así mismo trayendo al análisis investigativo lo que expresan Marín y Muñoz “en el Hip Hop siempre hay una fuerza, una energía y a veces una rabia. Basta acercarse a cualquiera de las manifestaciones del Hip Hop para darse cuenta de que aun cuando la expresión de las ideas y la denuncia de situaciones injustas es crucial, hay algo más y es sumamente complejo: la elaboración de sí mismo, la creación de nuevas formas de existencias individuales y colectivas se hace también a partir de las materias que conforman las cuatro plataformas.” (2002 pág. 137)

De esta manera entiendo a través de los sujetos y la dinámica cultural que propicia el Hip Hop que no solo basta con saber que se hace grafiti, sino que produce en la persona que lo reanaliza y a los espectadores ese grafiti, no es solo el hecho de bailar Break Dance, es el saber y sentir que produce en la persona, cada movimiento que generan con su cuerpo, tampoco es el hecho de saber rapear o que tan rápido se haga, es el saber que se deja en las letras, que comunica, que se entrega en el ritmo.

Porque la rabia no solamente puede ser vista entonces como un mal sentimiento, como se explicó anteriormente el Hip Hop propone a la rabia como medio de impulso, una rabia que además es aprendida en la calle, donde ocurre la vida, donde lo urbano se hace tangible. De esta manera la rabia no se controla, no hay necesidad de retenerla, la rabia a través del arte puede ser un

direccionado de desarrollo, de pensamiento y de conciencia, siempre y cuando ésta se exprese a través del arte y no se deje trastornar la palabra.

Cuando les preguntaba a los jóvenes que los impulsaba a querer reivindicar o reclamar por algo a través de algún elemento contenido en el Hip Hop, en su mayoría la respuesta reina fue la rabia, pero cuando preguntaba paradójicamente si sentían la rabia como algo bueno o malo su respuestas era que sentir la rabia los hacia fijar positivos frente algún problema, siempre y cuando esa rabia estuviera acompañada de una acción artística inmediata, de lo contrario como expresaban en sus propias palabras uno de estos jóvenes (*anexo*) “si mi rabia o descontento no está ligada a un plan de acción, posiblemente mi rabia se quede en mí, sin generar nada, es como un veneno que sé que me estoy tragando pero no escupo, pero sí sé que tras de eso tengo una letra que escribir, unos versos que rimar, esa rabia aunque sea veneno daño no me hace”. (*septiembre de 2015*)

Cuando se escucha lo que este joven decía, se demuestra entonces que la rabia a través del Hip Hop es tan transformadora como sanadora, no está demás decir que el Hip Hop ha realizado una evolución constante, pues en sus orígenes fueron la rabia y la rebeldía las que dieron pie a que una cultura de tal magnitud se levanta, pero no siempre la rabia fue puesta en la acción de la mejor manera, la rabia configuro escenas de violencia dentro de la cultura y fuera de ella, es decir entre los grupos y con el estado, es por eso que su evolución hoy llama a entender y trascender las cosas en un nivel mayor, utilizando el quinto componente (conocimiento) como si fuera el primero, permitiendo que la expresiones sean llevadas más allá de lo que la rabia por si sola puede generar, es decir, solo sentimiento o tención, de esta manera es como introspectivamente la cultura surge y da cuenta del poder que se lleva en ella, como unidad y fuerza de cambio.

La rabia como si fuera un engranaje no trae consigo solo expresión, pues en esta cultura liderada en su mayoría por jóvenes, la rabia proporciona casi como si fuera una maquina o artefacto perfectamente programando sujetos, expresiones artísticas, movimiento, política, comercio, en otras palabras, construye comunidad. En palabras de Marín y Muñoz “las pandillas entraron a formar parte del Hip Hop y encontraron allí una nueva actividad. Esto se debió

a que la idea básica del Hip Hop era y todavía lo es competir en cualquiera de los cuatro elementos expresivos y hacerlo sin violencia”.³³ el quinto elemento quien transversaliza a todos los demás estaría representado en el pensar de manera intelectual el Hip Hop.

Se hace importante ver como el arte lleva a un desarrollo personal, social y colectivo, pues el querer mejorar genera poner toda la energía de cada actor en el Hip Hop y con esto llevar la cultura a otro nivel, pensarse y repensarse, aprender y algo más importante desaprender. Así como se da en su origen y lo expresan *Marín y Muñoz* “el Hip Hop se crea y se produce en la calle y en lugares de recreación y encuentro” (2002 *pág. 19*). La calle es un universo en el que el Hopper se pule, se hace revolución, canta, hace graffiti, Break Dance y música. La cultura se alimenta del vértigo, la dureza, la libertad y las historias de lo común, de lo urbano, de lo que sucede día a día.

La rabia y la rebeldía se deben tener en cuenta en la expresión personal de cada actor, de cada joven, así como lo dicen *Samanamud, Cleverth y Plaza* “la rebeldía estaba centrada en contra de la discriminación como grupo, por su forma de vestir pañoletas, pantalones anchos y demás facha muchos incluso vivían en la calle marginados, y las primeras letras de sus canciones tiene ese contenido”.³⁴ Incluso jóvenes que pertenecen a la cultura y se identifican con ella, sin ser siquiera de estratos bajos, por el contrario, teniendo una calidad de vida alta, prefieren vivir en una “humilde condición” como respuesta de rabia contra el gobierno. De esta manera vemos una vez más como se expresa la rabia a través incluso de la forma en que se elige vivir.

Volviendo a los colectivos como Golpe de Barrio se ve como se desata esa rabia grupal, como pueden unirse varias cabezas para sumar ideas y esfuerzos, que no escatiman en pensarse más allá de lo visible, pues en la mente siempre está el transformar, el lograr hacer, las manos toman poder, decisión y posesión, no de un mando, pero si de un despertar. De esta manera se empoderan, se instruyen en el conocimiento, la rabia y rebeldía que consume sus cuerpos frente a las inequidades sociales que necesitan ser expresadas.

³³ Secretos de mutantes Música y creación en las culturas juveniles Martha Marín Germán Muñoz

³⁴ Historia, Memoria y Jóvenes en Bogotá por David Alexandrovich Paris

La rabia y la rebeldía se parecen, pero no son lo mismo, la rabia sabemos que es un sentir, así propiamente la rebeldía sería la expresión de ese sentir, en la cultura encontramos variadas formas de ser rebeldes, desde las posturas estéticas hasta las socialmente no visibles. Se es rebelde cuando se pinta, cuando se canta, cuando se baila y cuando se piensa, el Hip Hop les quita de la cabeza que la rabia tiene que ser expresada en rebeldía violenta, no es así, las alternativas que nos ofrece son muchas y variadas, es cuestión de entender la que cada quien busca y la que le ofrece y lo atrapa en el Hip Hop. En palabras de Blacking, rapero perteneciente al colectivo Golpe de Barrio, en su canción soñar no cuesta expresa “sé lo que quiero y de qué forma obtenerlo, todo va más allá de un querer, hay que hacerlo, que sea real que no se quede solo en sueños, soñar no cuesta nada está perdiendo el tiempo”.

La reivindicación se forma como valor dentro de una cultura que invoca el reclamo, es un hecho que se realiza todo un proceso entre los jóvenes para que se forjen reivindicaciones a través del Hip Hop, para que por medio de la cultura puedan hacerse presentes como sujetos de derechos y deberes, para que su reconocimiento sea dado, para que digan aquí estoy, estoy conectado por la rabia, la rabia como impulsor de grandes luchas, la rabia llevada como sentimiento de construcción de sociedad llevada adelante no por la violencia pero si por el cambio y la decisión.

TERCER CAPITULO: El hip hop como herramienta de transformación social

“En algún lugar de la línea, los malvados robaron el legado del hip hop y le dio la vuelta a un tipo social de hip hop. Ellos decidieron decirle a todo el mundo 'Bueno, esto es lo que el hip hop es, 'en lugar de volver a los pioneros y conseguir la verdadera definición de lo que el hip hop es y lo que fue y lo que hemos estado presionando por todos estos años”³⁵

³⁵ África Bambata 2013

En este tercer capítulo llamado el Hip Hop como herramienta de transformación social, se abarcarán temas y discusiones directas entre cómo se reivindica a través de los actores frente a su organización colectiva e individual, cuales son las reivindicaciones generadas por los mismos, y una fuerte reflexión hacia por qué la cultura esta tan deshonrada y como es necesario sobrevivir a la lucha, y frenar la estigmatización. Este capítulo muestra lo totalizante del proceso que se lleva a cabo en la cultura para reclamar lo que alguna vez perteneció a través del Hip Hop.

3.1 Como se reivindica a través de los actores en su organización colectiva e individual

Se ha visto como por medio del Hip Hop y sus procesos reivindicativos a través de sus expresiones artísticas nos demuestran que tiene toda la capacidad para generar transformación social por medio de sus actores. De esta manera entendemos como en colectividad o de manera individual se pueden realizar procesos reivindicativos desde el hacer, el sentir, la rabia y la lucha.

Se evidencia entonces como un colectivo como Golpe de barrio da importancia a la organización colectiva e individual dentro de la cultura del Hip Hop, pues desde el conocimiento como elemento de la cultura, la colectividad produce masa y fuerza, fuerza que puede ser concentrada en las luchas, y fuerzas que demuestras que la unión puede lograr los cambios que se reclaman. Como lo son la recuperación de espacios, el reconocimiento de la cultura, las pedagogías de educación a través de la cultura para eliminar su estigmatización entre otros.

Es así como el colectivo Golpe de Barrio en la unidad y la lucha colectiva ha realizado procesos de reivindicación, procesos que no solo han sido compactados desde el Hip Hop sino desde la abstracción de ideas, reuniones, escucha mutua y valores que comprometen el sentido amplio de comunidad, que en ocasiones pareciera que es lo que le falta a la cultura para su trascendencia a nivel de cultura y de reconocimiento.

Es necesario preguntarse entonces ¿porque cuando hablamos de Hip Hop es necesario hablar de comunidad? pues bien, cuando los jóvenes hablan frente a si se consideran una comunidad o no, las respuestas a esta pregunta varían. Para la mayoría dentro de la cultura permanecen en comunidad y lucha constantemente, así no haya contacto directo con otros, o no haya una comunicación constante el Hip Hop tiene un solo propósito, aunque cada quien se encuentre en su propia lucha, el objetivo para todos es el mismo, el expresar la inconformidad para reclamar lo que alguna vez fue. Así como lo expresan Marín y Muñoz: “Intuimos que la esencia creativa de esta cultura (hip hop) no trabaja en un sólo plano sino en una multiplicidad de dimensiones: las enormes potencias desencadenadas por el trabajo del sonido, la imagen, el ritmo y el movimiento en la producción de modos de existencia trascienden la tiranía del sentido, de las consignas, y en ello radica su poder” (2002:138).

La importancia de destacar la colectividad en la cultura del Hip Hop se centra en que la cultura por esencia ha sido construida desde la agrupación, desde las revoluciones, desde las inconformidades colectivas, pues nadie realiza luchas individualmente, se necesita entonces de una comunidad, un grupo de apoyo que se construye a partir de la unidad, aunque en ocasiones se luche contra esa corriente y la individualidad llegue a romper espacios de ideales conectados, entorpeciendo procesos y generando competiciones.

Ahora bien, se sabe que la colectividad concibe alcances, que en la unión esta la fuerza, pero es necesario visualizar como la individualidad puede también crear pensamiento propio y cambio, desde la persona y para la persona, en la cultura la individualidad permite que cada quien desarrolle ideas en sí mismo, esta individualidad en la cultura está reflejada directamente en el arte, en el grafitero(a), rapero(a), o cualquier individuo que se destaque en cualquiera de los elementos, del mismo modo se da cuenta de cómo en la individualidad se construye pero es en la colectividad donde las ideas chocan para generar acciones concretas, para originar procesos reivindicativos, ayuda y coalición.

La cultura Hip Hop está marcada transversalmente por la colectividad quien es la que permite el avance y la realización del alcance de luchas ganadas, diferente se tornaría la historia donde la unión no estuviera presente, pero unir

no es fácil ni en esta cultura ni en ninguna, la individualidad puede llevar a pensar diferente, pero no puede llevar nunca a no respetar las ideas de los otros u otras, o como quiera que se representen.

Las individualidades siguen tocando de manera directa al Hip Hop por medio de la exclusión, el género, los estratos, los racismos entre otros, aún se denota que no se da cabida ni entrada a las nuevas tendencias, que, aunque nuevas, han estado expresadas desde tiempos atrás y no han contado con la aceptación suficiente dentro de la cultura.

Este es el caso del género, el Hip Hop empieza siendo en su mayoría una cultura patriarcal, son los hombres quienes entran teniendo el primer lugar a este complejo mundo, pero cuando las mujeres quieren ganar espacio y expresión, es solo hasta ahora que se genera una posible entrada, porque para pertenecer había que representarse como hombre en cuanto a la rudeza y otros cuantos estereotipos de masculinidad como el ser macho, el ser violento, entre otros que se conocen actualmente, dificultando el ser mujer dentro de la cultura.

Así el sentir de las mujeres dentro del Hip Hop se ha visto con mayor fuerza en las últimas décadas, a partir de artistas locales como Diana Avella cantante y compositora de rap, quien en sus letras expresa el inconformismo que genera el ser desplazada de la cultura por el machismo que desde sus inicios se vive, o incluso la transformación que tiene que realizar la mujer en la cultura para ser aceptada, como lo son el vestirse masculinamente o las letras que se canten (anexo 4).

Lo anterior da cuenta de lo que ha hecho la individualidad dentro de la cultura, que no permite en ocasiones fusionar contextos y personas, en la actualidad colectivos como Golpe de Barrio dan cabida a un sinnúmero de posibilidades, se apartan un poco de esa individualidad que tiene entre otras cosas sometido al Hip Hop en un estancamiento, y de manera lineal y no jerárquica da pie para que sean las ideas las que marchen y no los estereotipos, las razas, los géneros, entre otros. Lo anterior permite la reivindicación a nivel personal y cultural, cuando estas formas de actuar permiten que se repiense la cultura de manera más compleja, activando el quinto elemento, el pensarse.

La individualidad y la colectividad construyen y reconstruyen un sinfín de posibilidades y bases en la cultura del Hip Hop, de esta manera es como se hacen visibles las dicotomías que se manejan cuando se prefiere la unidad, el trabajo en equipo, el crecimiento mutuo, o en caso contrario el pensarse en lo individual, para luego si pensarse en pro de los otros y desde allí generar la unidad, pero nunca para generar lucha como individuo pues se da cuenta que en el Hip Hop las redes y las relaciones son parte fundamental y arraigadas a su desarrollo como cultura.

3.2 Luchas constantes, luchas ganadas.

Las luchas constantes han sido luchas ganadas como la recuperación del territorio, la pedagogía con la que se enseña el Hip Hop, el posicionamiento de la cultura y el persistir por parte de quienes apoyan esta cultura han hecho un medio para dar cuenta en los jóvenes que en la unión esta la fuerza, es por ello que colectivos como Golpe de Barrio han llevado a cabo reivindicaciones titánicas, todo debido a la unión y la persistencia, hay que sumarle a esto que en este caso la colectividad no está ligada al Estado, pues la organización colectiva ha estado siendo independiente en cuanto a procesos de alianzas o ayudas en lo institucional, recurso o proyectos, todo esto se compone a través de la autogestión, acción que puede realizarse con esfuerzos cuando son muchas las manos que luchan por un solo objetivo.

Desde Golpe de Barrio se evidencia todo un proceso conciso en el cual nacen estas reivindicaciones, desde la organización colectiva hasta la materialización de las acciones que llevan a estas reivindicaciones. Una lucha constante y lucha ganada para el colectivo Golpe de Barrio es poder conectar con el estado no como jóvenes, o como raperos o grafiteros si no como un colectivo que realiza proyectos, que reivindica desde el espacio no solo el territorio, pues siempre se va mas allá, desde la persona hasta la sociedad.

De esta manera, y como parte para responsabilizar al estado del cambio que este mismo debe producir en la sociedad, desde el colectivo se logran los enganches con organizaciones propias e institucionales, como el Idipron,

Acción social entre otros, la ayuda es valiosa pues son estos quienes brindan los permisos en los espacios a intervenir, en ocasiones alimentación para los jóvenes dependiendo de la intervención a realizar, estas vinculaciones estado-colectivo hacen un poco más fácil desde la legalidad poder interesarse y formar los procesos de reivindicación sea cual sea el proyecto.

La colectividad tiene una gran ventaja, esta nunca se detiene en su crecimiento, pues fue también por medio de otros colectivos independientes que trabajaron de la mano con Golpe de Barrio para que se abrieran puertas institucionales y permitir que el colectivo desde dentro y desde la creación de proyectos se fortalezcan mucho más, no solo su parte como colectivo sino las redes con las que se relacionan, el barrio, las personas, la causa y la lucha.

Así, desde la colectividad se crea un llamado dentro de la cultura, pues con estas acciones de cambio se hace un acto casi que revolucionario en el sentido en el que se atreven los jóvenes a proclamar y hacer parte de un cambio a través del arte, de esa manera se reivindica al Hip Hop propiamente cuando se da cuenta que la cultura no tiene que ver con drogas, delincuencia, ni ninguno de los supuestos que se han venido construyendo con el tiempo por acciones de otros cuantos, que no saben de la importancia y la fuerza de cambio social que se puede encontrar desde esta cultura y sus medios de expresión.

Hablando de luchas ganadas una de ellas se refiere a alejar el Hip Hop de la marginalidad en la que se caracteriza, que este no tiene que ser malo para ser Hip Hop, solo tiene que tener un propósito de cambio, algo que renovar, alguien en quien actuar. Así lo expresa *Mourad Merzouki*, quien a través del baile ha permeado en la cultura pues para el mundialmente “El Hip-hop estaba reprimido, estigmatizado. Al darle el nombre de jaula a mi compañía lo que pretendía era todo lo contrario, mostrar que el género era capaz de salir de la cárcel, de la represión, que podía ser libre, que era una danza para todos. Quería abrir el hip-hop, a los pobres, a los ricos, a los jóvenes, a los viejos, a todos. Mi deseo era cambiar nuestra mentalidad para así dignificar el hip-hop”³⁶

³⁶ Revista semana, edición mayo de 2013. <http://www.semana.com/cultura/articulo/el-gran-renovador-mundial-del-hip-hop>

El dar cabida a las nuevas generaciones y tendencias parece en ocasiones como se tiene entendido por algunos ilustres en el Hip Hop, que le quitara a la cultura su razón de ser, su manera clásica de realizarse, pero se olvidan de algún modo que el mundo se mueve en realidades que cambian y necesitan de ese cambio constantemente, que las sociedades no pueden mantenerse estáticas, y que la única manera de desarrollarse y humanice está en el sentido de avanzar y eso significa no quedarse quieto en un paradigma, surgir, construir y deconstruir, solo de esta manera el Hip Hop podrá desarrollarse, perdiendo el miedo a que lo “real” siga siendo real independientemente que cambien los sonidos, o que se entre mezclen muchos de los imaginarios establecidos de los que se habló anteriormente dentro y fuera de la cultura.

Así pues, se debe dejar de ver el Hip Hop como una cultura aislada, se debe aprender a analizar cada parte que la compone y formar su totalidad, pues es desde allí donde la estigmatización hacia la cultura se combate, no es necesario desarrollar discursos que identifiquen lo que se es o lo que no dentro del Hip Hop, pero si es necesario generar discursos que potencien conciencia, autonomía, valores propios y unidad. Discursos que van plasmados en canciones o grafitis o en baile. (anexo 5)

3.3 Sobrevivir a la estigmatización de una cultura que no para.

Es necesario sobrevivir a la estigmatización de una cultura, mientras se da la batalla por borrar los supuestos que no le pertenecen, pues mucho se ha dicho acerca de lo sujetos que las personas que la conforman y las acciones que se realizan a través de ella.

Dentro de la investigación se realizaron unas preguntas a las personas no pertenecientes a la cultura o sin ninguna relación sobre ella, jóvenes, niños, adultos mayores entre otros para visualizar la percepción que se tiene de la cultura del Hip Hop frente a los demás. Se descubre que en la infancia y los jóvenes aunque se apoya la cultura se encuentra todavía una desviación de sentido y conocimiento acerca de lo que se puede originar a través de ella, cuando se habla de desconocimiento se refiere a la forma en que se ve la

cultura en ciertas edades, en las que se ve como una moda, e incluso como entrada para ser aceptado en un grupo social, como suele ser en las etapas del colegio, a esto sumado el tipo de Rap que se escuche e incluso el modo en que se viste.

No es sorpresa que para los mismos jóvenes la cultura sea un escape, incluso una excusa para inmiscuirse en relaciones con las drogas, los malos hábitos y lo no bueno de la calle. Pues se tiene el imaginario que la música de calle no relata las vivencias, sino que por lo contrario ayuda a que la juventud sea parte de las historias que la música cuenta.

Por otra parte, las personas adultas y mayores sostienen que ver a un joven vestido de ancho está representado una imagen de vandalismo, jóvenes que consumen drogas y se dedican al hurto, referente a la música la ven como música violenta o incluso como muchos de ellos la describieron “un montón de palabras que no entiende nadie”.

Estos imaginarios han sido reforzados por personas que se sienten parte de la cultura, pero no la entienden, quienes creen que hay que ser malo para pertenecer al Hip Hop, o que para ser “real” dentro de la cultura como muchos lo apropian hay que haber tenido calle, o pasar por una vida dura, hacen del resentimiento social su ideología, cuando a gritos el Hip Hop les está enseñando que se trata de todo lo contrario.

La estigmatización de la cultura Hip Hop se refuerza cuando se utiliza la cultura como medio para propagar el miedo, cuando se evidencia que lo que se hace para engrandecer la cultura como los festivales masivos son usados como campos de batallas por diferencia de pensamientos, cuando en las mesas de construcción de proyectos desde el Hip Hop solo se reúnen dos o tres, cuando sin conciencia se critica el trabajo del otro, cuando sin honestidad y por medio de influencias se realizan proyectos que no tienen la misma competencia con otros colectivos, sino por el contrario pasa a la realización sin ninguna clase de esfuerzo.

El Hip Hop llama como cultura juvenil al encuentro, a la unión a la reivindicación, de esta manera se hace la lucha para que le Hip Hop deje de ser un show como lo refiere uno de los integrantes del colectivo Golpe de

Barrio, el Hip Hop es todo menos una cultura que permite la desintegración del ser en cualquier aspecto, por el contrario, la cultura fortalece desde sus inicios la lucha y el crecimiento como personas y humanidad.

No se puede usar el Hip Hop como excusa para la maldad, ni nombrar en los muertos o heridos que se producen en los festivales que se realizan en pro de la cultura, pues cualquier cosa que no sea para crecer, pensar, generar arte y con el cambio social no tiene que ver en lo absoluto con el Hip Hop.

El Hip Hop no solo habla de drogas o de lo dura que es la calle, ni de qué tan malo se tiene que llegar a ser, el Hip Hop habla de esperanza, de lucha, de entrega, habla de crecimiento, de desahogo, es una cultura que está latente que resignifica espacios, que crea y recrea su contexto, su alrededor, si decimos que es Hip Hop y no está enmarcado en ninguno de estos casos, o generando un cambio profundo y social no puede serlo.

Los jóvenes rechazan en esta era que se hable del Hip Hop y toda la complejidad que lo compone para mal, así también reivindican la cultura, no dejan permear lo que no es, de esta manera la lucha y la unión de miles de colectivos alrededor del país como lo son Golpe de Barrio, Hip Hop Bosa, manos en el aire entre otros, saben obtener del Hip Hop todo lo que brinda y devolverle con ideologías y fuerzas, con proyectos que ayudan a comunidades enteras, con canciones que generan reflexión en la vida de los jóvenes y de quienes representan la cultura, con el olor de la pintura y los aerosoles en las paredes donde gráficamente se expresa una idea, pero todo en conjunto generando cambios.

La cultura no se detiene en su desarrollo, pues como se expresa comúnmente son más las ideas que los ataques, son más las manos trabajando conjuntamente que los que destruyen, son más los colectivos formando día a día que lo que trabajan individualmente, es más el talento que la rosca. No parar es la única forma en la que la cultura logra sus cambios internos y externos, es de la única manera en que más jóvenes tomen conciencia, y no solo se vea la cultura del Hip Hop como medio de expresión, si no como herramienta de construcción social, colectiva e individual.

Así como lo expresa para una entrevista el rapero *Zeithan* “Sin embargo, en la sociedad el Hip Hop ha sido estigmatizado, muchas veces sin causa justa, a veces por el desconocimiento y la ignorancia, pero muchas otras veces con razones válidas. Muchos de los prejuicios sociales que se han creado alrededor de nuestra cultura han sido provocados por los mismos fundamentalismos de algunas personas de nuestro movimiento, que juzgan al que piensa diferente, lo señalan y condenan” (2016)³⁷

Con el paso del tiempo el Hip Hop se ha hecho fuerte a pesar de que la lucha para des estigmatizarlo y volverlo digno ante una sociedad que construye a sus jóvenes en la guerra, en la pobreza, en lo paupérrimo, ha abierto puertas para que el cambio sea verdadero. En palabras de *Silvie Ojeda* editora de uno de los libros de Hip Hop creados en la ciudad de Bogotá llamado treinta años del Hip Hop en Bogotá, refiere “Treinta años llamándolos “ñeros” peyorativamente, treinta años cerrando puertas y ventanas para no conocerlos, señalándolos por sus gorras o sus pantalones anchos, treinta años de no enterarnos de sus luchas más profundas, de sus reflexiones de barrio, de sus logros como colectivo, de su arte que simplemente es maravilloso. Y mientras las Bogotá que no se detiene ni se enteraba, en sus calles y en sus parques se gestaban espontáneas escuelas de breakdance, de rap, de graffiti, de scratch, que inspiraban a miles de jóvenes, que les ofrecían un horizonte y un futuro con que soñar” (2016)³⁸.

No todo lo que se dice es cierto, son pocos los que se fijan en el poder de transformación que tiene la cultura, la meta es mostrarla tal y como es y utilizarla como se debe, romper los muros de estigma que la rodean, cambiar las mentes de quienes la deshonran, arar camino para las nuevas generaciones y seguir creciendo como comunidad, cada vez con valores más sólidos y sin permitir que los pocos quienes la atacan se la lleven, es cuestión de conciencia y unión.

37 Revista virtual Radionica ZEHTYAN Abril, 2016

38 Revista virtual Noyse ROMPER LA CORAZA: EL HIP HOP BOGOTANO PROPONE

Conclusiones

Las conclusiones que se presentan a continuación dan respuesta a los objetivos que son transversales en toda la investigación, estos se refieren los tres capítulos en los que se dividió la escritura de la investigación los cuales son; más allá de los cinco elementos características del territorio de la localidad de Bosa, procesos reivindicativos desde la cultura del hip hop y el hip hop como herramienta de transformación social.

Se puede concluir a través del desarrollo de la investigación, el encuentro con el colectivo de Golpe de Barrio y el conocimiento del territorio (Bosa), las interminables conversaciones con diferentes actores dentro de la cultura y los individuos que habitan este lugar, donde se hace visible la desigualdad, pero a su vez la lucha popular por mitigarla y como fin extinguirla.

Por medio de lo anterior las conclusiones que se enmarcan alrededor del territorio nos muestran como el mismo permite ser de alguna manera quien orienta las reivindicaciones, e incluso las formas de reivindicar, para entenderlo mejor es el territorio quien define desde su sentir, su historia y su construcción esas reivindicaciones por las que los jóvenes luchan, pues las reivindicaciones no son las mismas en Bosa que en Kennedy porque sus suelos llevan historias diferentes, maneras de surgir diferentes.

La historia permite que se tenga una mayor dimensión de la realidad social, cuando conocemos el territorio de donde se viene y se tiene también como sujetos de construcción para donde se va. Es así como el arraigo a la tierra de donde se viene permite ver que era propio y que se les quito, para reclamarlo una vez más.

El Hip Hop transversaliza entonces la persona, el territorio y las reivindicaciones, pues se hace presente la cultura como lucha y cambio, no solo cambio social sino cambio personal, fomentando en el individuo una

forma de conocimiento, en el territorio un proceso de renovación social y en las reivindicaciones el medio por el cual se hacen reales.

Se puede reconocer a los sujetos del Hip Hop como personas jóvenes en su mayoría dispuestos al accionar, jóvenes proactivos con valores arraigados a la lucha como la rabia, el descontento y la violencia utilizadas como potencializador y cambio social. Además de esto se representan como hombres, mujeres, niños y niñas dentro de una cultura compleja y amplia, que necesariamente no necesitan desarrollar los elementos artísticos del Hip Hop, pero si pesarse desde la cultura y construir a través de ella.

Se representan sobre una estética variable, que ha venido cambiando generacionalmente, no hace falta ahora llevar los pantalones anchos, las zapatillas caras, la estética y la ropa han pasado a ser un segundo plano en la representación de los jóvenes, pues el Hip Hop se ha vuelto más consiente y la importancia hacia la presentación personal ha dejado de tener peso, por lo menos para estas generaciones nuevas, para personas de la vieja escuela o los veteranos del Hip Hop, la ropa genera un estatus, un nivel de vida.

Los jóvenes también manejan sentimientos asociados a la rabia y al descontento, no por ser almas jóvenes se tendrían que asociar con estos sentimientos que son muchos más impulsivos en la adolescencia. Por el contrario, convierten estos sentimientos en fuerzas motoras, con las cuales responden a protestas y modo de reivindicación que se hacen necesarias en su sentir.

Frente a lo anterior la reivindicación es entendida por los actores de la cultura del Hip Hop como la lucha que se lleva a cabo por las personas para reclamar lo que se es quitado, es también vista como el impulsor de la lucha colectiva y la esencia del ser, la base de la cultura Hip Hop. Desde el territorio la reivindicación es entendida como parte de la Historia y aunque el Hip Hop se divide en cada una de sus expresiones, son sus partes conformándolo en un todo, por eso mismo así las reivindicaciones se presenten en formas diferentes se entiende que la lucha y la razón de ser del Hip Hop siempre será la misma y una sola. ¡Reivindicar!

Así mismo el proceso de la investigación nos lleva a concluir y confirmar que el arte es parte de la fuerza transformadora que impulsa al Hip Hop, además que puede expresarse como conocimiento.

Los medios de expresión que se encuentran asociados al Hip Hop y encasillados en cinco elementos pueden quedarse cortos a la hora en la que los jóvenes deciden expresarse, pues aunque en su mayoría son los 5 elementos con los que se lucha, la expresión va mas allá, y son innumerable las formas en que pueden lograrse, alguna de ellas son, proyectos culturales, conformación de espacios de trabajo, unión de colectivos etc. Que vendrían conformado o haciendo parte del quinto elemento, que con llevaría a los otros cuatro dentro de cada joven.

Los sentimientos en el Hip Hop son un disparador de su accionar, de esa manera vemos sentimientos como la rabia dando acción y direccionándose a una lucha y a una propuesta, esta rabia también nos da a concluir que la violencia es expresada y llevada a otro nivel, la violencia manifestada sin tocar a otro ni hacer daño, llevada solo a través del Hip Hop como una expresión más de cada ser, una violencia que bien puede ser expresada sin hacer falta de dañar al otro, al contrario dando paso para reconocerse en él.

Los medios de reivindicación no solamente se dan físicos sino intelectualmente. Desde el pensar se pueden generar reivindicaciones individuales, desde la persona, por la cultura y por la expresión.

Frente a La organización colectiva e individual se concluye la importancia que se muestra desde la unión el querer participar en procesos reivindicativos y procesos y espacios artísticos que solo la unión de colectivos o en otras formas de organización podrían liderarse, en el andar de la investigación se concluye desde el trabajo social la importancia de la organización frente a la lucha, pues queda claro que el Hip Hop reivindica, que sus reivindicaciones son masivas, y que su fuerza se basa en la congregación de mentes, de ideas, que por sí solas no se articulan, que merecen conjunto, comunidad, porque solo así se compactan. De la misma manera la importancia de la lucha popular se hace visible Y lleva a concluir que la fuerza del Hip Hop se centra en la unión, individualmente se construye para el individuo, pero en comunidad para la sociedad.

La estigmatización frente a la cultura del Hip Hop que se visibilizó en algunas etapas de la investigación, da a concluir que la cultura es mal vista debido a temas generacionales, edades y gustos musicales, pero también porque la cultura ha sido excusa por unos pocos como sinónimo de rudeza, y en ocasiones delincuencia y drogadicción, pues el estereotipo al que está ligado el rapero o el Hip Hopper actualmente está muy lejos de lo que en realidad significa pertenecer a una cultura que lucha día a día por derechos propios y de otros. Una manera de hacer frente a estos supuestos es mostrar el Hip Hop como herramienta transformadora, en manos de los jóvenes como Golpe de Barrio quienes reivindican la cultura desde el accionar, acciones que demuestran una vez más que una cultura liderada por jóvenes en su mayoría es una cultura que transforma, que está muy lejos de ser ropa, moda o delincuencia.

Alrededor de la investigación se puede concluir que el apoyo del estado a procesos culturales es sumamente importante, no solo en recursos sino en gestión humana, en permitir los espacios para que los jóvenes se piensen, para que las expresiones artísticas se muestren, el estado volteo sus ojos hacia la cultura del Hip Hop sería y consolidadamente solo 1 o 2 años atrás a través de una alcaldía, pero las ayudas deben ser constantes y no decisiones de unos pocos, es necesario que el estado se comprometa con la cultura, porque si se ha llegado a desarrollar de esta manera hasta el día de hoy, los alcances con el compromiso del estado deben ser inimaginables. Aunque los colectivos como Golpe de Barrio quienes obtienen ayudas de instituciones como el Idipron, se ve la falta de ayuda estatal en proyectos sociales y culturales desde el Hip Hop en el Distrito.

Frente al alcance reivindicativo de la cultura se puede concluir que para el Hip Hop se concluye que de manera cultural es un arma potencial de cambio y transformación, donde son los jóvenes quienes lideran, por ende, siempre es una cultura fresca y abierta a múltiples proyectos y posibilidades, así mismo es atractiva pues los 5 elementos que la conforman dan cabida innumerable, a esto se suma el actuar común, que permite la unión de fuerzas y pensamientos, entre colectivos o individualidades.

Lo anterior demuestra que el Hip Hop también se piensa una sociedad de oportunidades a través del arte, más justa y equitativa. Además de crear una voz para los que no la tienen, ser potencializador de vidas humanas, y utilizar a violencia sin daño.

Bibliografía

Hip, H. (s.f.). *cultura urbana que se basa en 5 elementos*.

taylor. (1975). todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte , la moral, el derecho, las costumbres.

ward B. 1975 “La CienciaTylor, Eda De La Cultura” El Concepto De Cultura: Textos Fundamentales, Edición Barcelona, Anagrama.

Lino E. Morán Beltrán, 2006, De La Teoría De La Complejidad A La Filosofía Intercultural: Hacia Un Nuevo Saber Maracaibo. [Http://Www.Razonypalabra.Org.Mx/N/N79/V79/06_Perezaguilar_V79.Pdf](http://Www.Razonypalabra.Org.Mx/N/N79/V79/06_Perezaguilar_V79.Pdf)

Caride Gómez José Antonio, 2005, La Animación Sociocultural Y El Desarrollo Comunitario Como Educación Social. Santiago De Chile.

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente.

Diagnostico Físico Y Socioeconómico Realizado Por El Ministerio De Hacienda En Cada Barrio De La Ciudad De Bogotá.

Periódico El Tiempo, Bogotá, 2015.

Colectivo Golpe De Barrio, Participante En La Renovación Del Parque La Carbonera Localidad De Bosa Julio De 2014. [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Vnkh5ko0gdo](https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Vnkh5ko0gdo)

Programa Televisivo, Canal Capital, Sonido Bta, 2015

Yineth Pinilla El Periódico Local, Publicación: sábado, 19 De abril De 2008 Bogotá --

García Naranjo Juan Pablo, La Historia Del Break Dance En Bogotá, Centro Editorial Universidad Del Rosario 2016

A Lmela Boix Margarita, Guzmán García Helena, García Lorenzo María Magdalena- Malas, 2005.

Bambata Africa, Zulu Nation , Teatro Jorge Eliezer Gaitan- Bogotá, Conferencia Cumbre Por La Paz, 2015- Revista Arcadia

Best Steven and Kellner Douglas Enculturation, Vol. 2, No. 2, Spring 1999

Marin Marta, Muñoz German, Secretos De Mutantes: Música Y Creación En Las Culturas Juveniles, Bogotá. Universidad Central- Diuc. Siglo Editores--

Rap Y Prácticas De Resistencia: Una Forma De Ser Joven. Reflexiones Preliminares A Partir De La Interacción Con Algunas Agrupaciones Bogotanas Gladys Castiblanco Lemus Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca 2005

Revista Virtual Radionica Zehtyan Abril, 2016

Revista Virtual Noyse Romper La Coraza: El Hip Hop Bogotano Propone Africa Bambata Zulunation: be legion 2003

Anexos

Anexo #1

# DE ENTREVISTAS	ELEMENTO	NOMBRE ARTISTICO	LOCALIDAD	INFORMACION
1	MC	DFC	BOSA	<p>-Como inicio en la cultura: por influencia de otras personas en el ámbito escolar a temprana edad</p> <p>-que lo inspira: la rabia, liberar la tensión, la sociedad.</p> <p>-familia a la que pertenece: familia nuclear.</p> <p>-que es reivindicación: reclamar por algo</p> <p>-como se puede reivindicar desde la cultura: a través del rap uno también reclama, como que protesta, generando descontento en el ambiente en la misma gente, visibilizando.</p>
2	MC- Grafitero	STAILA	BOSA	<p>-Como inicio en la cultura: influencias del arte y la pintura como medio de expresión.</p> <p>-que lo inspira: la calle, y su vida propia</p> <p>-familia a la que pertenece: familia monoparental por línea materna.</p> <p>-que es reivindicación: pelear o reclamar por algo</p> <p>-como se puede reivindicar desde la cultura: a través del grafiti tomándonos los espacios públicos expresando con pintura,</p>

				haciendo memoria, y a través del rap por medio de las canciones lo que quieras expresar a la gente pero con contenido.
3	MC	EKO	KENNEDY	<p>-Como inicio en la cultura: por medio de medios comunicativos y programas extranjeros como MTV, lectura e internet, influencias desde la etapa escolar.</p> <p>-que lo inspira: vivencias personales, el amor, la madre y la calle</p> <p>-familia a la que pertenece: familia extensa</p> <p>-que es reivindicación: posicionarse en algo o tener poder sobre algo</p> <p>-como se puede reivindicar desde la cultura: a través de la palabra, por medio de la escucha y dependiendo el mensaje.</p>
4	MC	JOE	CANDELARIA	<p>-Como inicio en la cultura: por la música, por las pistas, el instrumental. Influencia de personas cercanas. Como medio de expresión hacia la personalidad</p> <p>-familia a la que pertenece: Familia monoparental por línea materna</p> <p>-que lo inspira: El sistema en el que nos encontramos inmersos, el poder expresar el descontento porque no soy muy sociable.</p> <p>-que es reivindicación: de volver o reclamar algo que se quito</p> <p>-como se puede reivindicar desde la cultura:</p>

				Escribir y reflexionar ya es una reivindicación, el pensarse ya es reivindicar
5	MC	NIGGA	KENNEDY	<p>-Como inicio en la cultura: en la infancia por influencias de familiares que vivieron en el exterior en los años 90</p> <p>-familia a la que pertenece: familia nuclear</p> <p>-que lo inspira: la expresión poder y dar a entender la inconformidad de la sociedad hay mucho por decir.</p> <p>-que es reivindicación: posicionarse en algo, como reclamar algo</p> <p>-como se puede reivindicar a través de la cultura: concientizando a la gente, siempre en letras, grafos dejar un mensaje a la gente ser mejores personas</p>
6	DJ- grafitero	JAZ	KENNEDY	<p>-Como inicio en la cultura: lo veo como otro mundo, otro estilo de vida que abre mentes</p> <p>-familia a la que pertenece:</p> <p>-que lo inspira: Los tornamesas, los sonidos, las calle, la vida.</p> <p>-que es reivindicación: Pelear por algo.</p> <p>-como se puede reivindicar a través de la cultura: Depende de las personas a cada quien llega la música diferente.</p>
7	DJ	BLAK	SUBA	-Como inicio en la cultura: por el gusto a la música desde pequeño y al instrumental no por nada, pero entendí que sin DJ o que sin

				<p>alguien que creara las pistas esta música no era nada</p> <p>-familia a la que pertenece: Familia nuclear</p> <p>-que lo inspira: Experimentando, mi casa, mi estudio, los días los sonidos de la calle, los carros, la melodía de la vida</p> <p>-que es reivindicación: re encontrar</p> <p>-como se puede reivindicar a través de la cultura: pues es que todo el mundo siente la música diferente, y en todo el mundo genera cosas diferentes</p>
8	BREAK Dance B-girl	LAURA	ENGATIVA	<p>-Como inicio en la cultura: desde temprana edad tuve gusto por el baile las lectivas del colegio fueron una fuerte influencia.</p> <p>-familia a la que pertenece: familia monoparental por línea materna</p> <p>-que la inspira: el estrés, la gente... la vida... es una adicción</p> <p>-que es reivindicación: necesitar algo no se... ayudar con algo</p> <p>-como se puede reivindicar a través de la cultura: Si desde el baile como medio de salida a diversos problemas como las drogas o las diferentes adicciones.</p>

Anexo #2

Canción: Soñar no cuesta nada.

Artista: MC Blacking

Fui creado con una sola misión escribir y hacerlo con pasión, no importando la situación donde me halle, hare todo lo posible porque mil letras estallen, dependiendo Del tema claro, hay momentos efusivos, momentos malos, buenos, alegres, tristes, melancólicos, días sorprendentes, días de días, todos somos diferentes pero normalmente percibimos lo mismo en situaciones distintas cada quien lo pinta y lo dibuja a su interés, dibujando el mío no me logra convencer, algo anda mal algo anda mal, pero existe una luz que brilla en la oscuridad, se llama rap._____ de una posibilidad que existe, puede ser la máxima conquista que usted tenga, hare la mía de forma precisa y lenta, haga la suya y que nada lo detenga y que nada lo detenga

se lo que quiero y de qué forma obtenerlo todo va más allá de un querer hay que hacerlo, que sea real que no se quede solo en sueños soñar no cuesta nada está perdiendo el tiempo

este vale oro_____ la vida no tiene precio es algo inigualable aunque para muchos nada vale y creen que en la gracia es que pase el día haciendo _____ sin anhelos sin esperanzas solo esperando la muerte, si sabe que se va a morir mejor porque no se divierte, aunque claro tengo el concepto que con una sonrisa no se anda siempre, la calma sin angustia sería raro el estar preocupado u tensionado por cosas que están pasando en su ámbito, es cotidiano un momento agradable puede convertirse en algo inesperado o grata sorpresa la alegría esta vez la invade la tristeza la fe encontró la fuerza la codicia inteligencia la experiencia se presencia al respirar y vivir acto sublime obediencia procura la resistencia organicen y muevan sus piezas

se lo que quiero y de qué forma obtenerlo todo va más allá de un querer hay que hacerlo, que sea real que no se quede solo en sueños soñar no cuesta nada está perdiendo el tiempo

Establecido el caso previo a seguir los pasos, en sendero es culebrero y listas para el puntazo, que inyecta el veneno que llevara lentamente al momento puesto de partida por eso piso fuerte y miro a la defensiva mando la ofensiva la unidad se distingue a simple vista, el ego se extingue

Canción: que vainas

Artista: Mc Adepto Arcano

Las balas huidas por medio de venganza, la furia es constante, pero me excito en la calma, el alma más pura su conciencia la mancha, solo basta nacer con el pecado que nos marca.

La noche es oscura igual me inspira confianza, la arma en el silencio con la duda y nostalgia, al ir caminando se aclaran cosas extrañas, pasea constante cayendo en telarañas, traiciones mentiras decepciones mil falsas, el alza del ego daña personas sensatas se ata al mundo un manojo de hojalatas, lloran por reír se sienten cosas extrañas, vacíos suspiros cosquilleos musarañas, se embolata la mente con lo que menos pensaba, se cree saber más pero no se sabe nada ojo con la ley castiga el culo a lo wasa Que garra se formó la cizaña, el embrollo, el mierdero, la espantosa que vainas. Son toda mentiras, entre chisme como plaga la verdad se escabulle en el rumor entre los que poco hablan, el que menos corre vuela remplaza prisa constancia, entre hechos y palabras no solo gana el de labia muchos se critican pero hace parte de la mancha, el mejor ejemplo está en las acciones que hablan, aquellas que puedan tocar tus entrañas, unas que bofetean otras que dan las agallas, la llaga que forma tras una mal dicha palabra, la arca de mentiras en el diluvio de farsa, paraíso gigante que carcome la llama de ira lujuria codicia y tanta vaina, camino en la calle noche y me inspiras confianza.

Canción: Libre en el desierto

Artista: Mc Adepto Arcano

Soy caminante del desierto de la vida, voy por el instinto y descubierto todavía, creo, creo en el desierto hay un personaje que surca entre sus vientos y la muerte le hace los lances, provoca _____ a paso lento ninguna prisa, camina entre la nada bordeando la ruta de la desdicha, acaricia con la _____ vida fuerte depresiva al calor y a la sequía viaje solo sin vigía.

Águila me llaman también serpiente, vuelo a lo imposible me arrastro entre lo caliente, caso mi comida en veneno tras serpientes, voy a la deriva de mi libre mente, soy lo que soy solo soy un caminante, libre en el desierto y con pulmones de cantante, soy el cazador de este sueño oscuro, volando mis baladas cazándolo entre el suburbio.

Árido terreno donde se enfatiza, divisa hacia lo lejos veo un mundo sin avaricia, contraste a la luna aferrado a su vida, recorre montañas que la vida del podría, toma de decisiones por caminos sin salida, laberintos sin paredes solo arena poca brisa, al borde del desespero encontró una sonrisa por la lagrima caída en el desierto de la vida.

Y pasan los días y pasan las horas así pasa el sol intenso y quedan las quemaduras, así pasa la serpiente y pasa el dragón las olas tiene sed de entonar una canción, y pasa la hiena y pasa el chacal la noche será larga pal que quiera caminar, y pasa la soledad impulsada por el viento, susurran al oído que eres libre en el desierto...

El árido suelo que alberga el camino que llame a mi casa que llamen los míos, que tal si dijera que el árido suelo de aquel que te hablo a parte del mío, también es el diablo que lo estoy buscando que estoy ofendido que no tengo miedo pues se creó que estoy en lo cierto, esto es lo mío y vivo libremente cierto libre en el desierto reparando alma y cuerpo, libre en el desierto entre tanto el pensamiento libre en el desierto vuelto todo un desquiciado libre libre en este vuelo hacia lo más anhelado, libre en el desierto comiendo con cara _____ libre de tu mierda aunque solo en el desierto, libre en el desierto buscando este vuelo _____ de águila o serpiente de _____

Y libre libre camina con el viento, entre tormentas de arena en un habito seco ____ con miles de ellos vacíos profundos donde muchos cayeron, pero poco salieron, más pocos encontraron la calma en el desierto donde el calor humano es un frio perverso libre en el desierto viaja sin amuleto encomendado al de arriba aferrado a sus sueños, viaja libre aunque aún mundo sujeto al que no comparte uno de sus tantos deseos viaja libre libre en el desierto en el concierto de la vida juego verdad dentro en el desierto que vivimos viaja libre

Anexo # 4

Canción: Nací mujer

Artista: Mc Diana Avella

Pero mujer nací,
en un mundo pa' machos,
de güevas, de pantalones,
de golpes, de maltrato,
de infidelidades, de irresponsabilidades,
de guerras, de multinacionales,
pero mujer nací,
en un mundo de varones,
donde a cada uno siete esclavas
corresponde,
la propiedad del alma, sin respeto de nada,
pero mujer nací para estar callada,
mujer nací, según el mundo para asearlo,
para saber cocinar y los hijos criarlos,
la labor doméstica y los ojos cerrados,

limitada la vista al perímetro privado,
característica el silencio, la sensibilidad,
el llanto como solución, amor
incondicional,
a todo en cuanto hiera, jamás refutar,
aguante máximo porque mujer nació para
aguantar,
buscar la voluptuosidad, asegurar la venta,
el éxito es un marido que mantenga,
y libertad se entenderá como poder
trabajar,
haciendo de modelo, presentadora de
farándula,
y nada más, que saber callarse,
porque según muchos,
el chisme es lo mejor que ellas saben,
pero mujer nací, aprendí a resistir,
El rap es mi argumento, tengo algo por
decir...

Coro:

Vamos que nada nos detenga, La lucha
continua, La victoria espera.

Vamos que mujer representa la vida el
argumento el amor y la fuerza.

(Bis)

mujer nace cuando sabe que es lo que en
el mundo hace,
mujer nace cuando ama la lucha
incansable,

cuando se aferra al pensamiento,
cuando estudia la injusticia Para encontrar
lo correcto
en el momento que se para La belleza del
cuerpo,
encontrando en su interior La estética de lo
perfecto,
dignidad, con tanta dignidad,
pues somos todas las muertes violentas,
pues Somos todo el dolor que alimenta,
la movilización, desde la periferia,
pues mujer nací, En un mundo pa' machos,
para contradecirlos y también admirarlos,
para cuestionarlos y con amor mejorarlos,
para Unir mis manos a sus manos,
y perdonarlos por la gran ignorancia
de la Que sufren y sufrirán durante años,
por irrespetar, A las dueñas de la tierra,
al hogar de la vida, a la magia eterna,
el poder dar vida, El poder ser ella,
mujer nací orgullosa de este mi cuerpo Y
mis ideas.

...Nací mujer, orgullosa del Hip Hop y de
mis ideas...

Coro

Vamos que nada nos detenga, La lucha
continua, La victoria espera.
Vamos que mujer representa la vida el

argumento el amor y la fuerza.
(Bis)

Anexo #5

proyecto siembra la Pas. Recuperación de espacio público. CAD Bosa porvenir.

Anexo # 6

1. Edad: 24

M´C: DFC

Localidad: Bosa

- ¿Por qué te gusto la cultura del hip hop?

-bueno realmente todo empezó cuando estaba en el colegio, yo estudiaba en bosa y desde muy chinche me gusto la música, la conocí por medio de otros amigos y pues desde la edad de los 10 años ya empecé a escuchar solo rap y ya al tiempito comencé a cantar...

- perfecto y ¿Qué artistas empezaste a escuchar?

-pues así que me gustaran mucho pues los propios la etnia y vico c... mmmm después me dejaba llevar como de los ritmos en ingles porque pues no entendía ni mu (risas) pero con lo de la internet pues me metía buscaba letras y traducciones y pues así me tramaba resto.

¿Qué lo llevo a cantar?

-no pues yo nunca me imaginé que podría llegar a cantar, un día estaba parchado ahí en el parque del barrio con unos pareceros y en la recocha me eche una rima, y pues desde ahí como que vi el talento y me parecía muy chimba porque entonces cada vez que cantaba o me armaba una canción pues tan sentía que me liberaba y como que me descargaba de tanta vaina que pasaba...

¿Qué pensaba tu familia o tus papas sobre la música que escuchabas?

-pues al principio me miraban todo raro y más cuando me empecé a vestir de ancho y todo eso, después se acostumbraron, pero fue difícil porque mi mama decía que yo quien sabe que estaba metiendo y que me veía muy ñero y que paila uy no fue tremendo visaje, pero bueno ya después con el cucho pues se acostumbraron... - ¿Qué ha hecho el rap en tu vida? ¿Crees que la ha transformado de alguna manera? -pues uy yo no sé qué sería sin esta, en épocas pasadas pase por momentos muy difíciles inclusive pues si si como le digo? Pues como que si me estaba metiendo en ese cuento de las drogas y tales -como así que paso cuéntame eso... -pues empecé con la marihuana y ya con otras cosas más fuertes, pero pues toque fondo y no pues la música fue como mi refugio si me entiende fue como lo que me despertó si no paila yo creo q seguiría allá en la calle pa riba y pa bajo sin rumbo fijo como dice la canción (risas)

¿Bueno y hablando un poco más afondo, para ti que es reivindicación?

-pues en si para mí es como reclamar algo como volver por algo si o qué?... -mmm puede ser, y crees que el rap dentro del Hip Hop puede reivindicar? -pues si mmm si si yo creo que, si porque a través del rap uno también reclama, como que protesta, si esa es la palabra... protesta si, y eso en los oídos de la gente pues así sea uno solo genera algo, o un pensamiento o un Madrazo lo que sea pero lo hace y pues eso ya es mucho. Lo que pasa es que a uno le falta es como mostrarse porque si hay unos ásperos creo yo mmm que si mueven masas y cambian pensamientos como este man AlikeMind que uff ese man pone a pensar a más de uno y eso ya es poder. - si ese man también me gusta ¿y cómo crees tú que le aportas al Hip Hop... -pues la verdad yo creo que le aporto desde uy como desde ser real, es que hay muchos que se meten a la cultura solo hay como por fantochar, pero esto es un cuento serio, esto es casi una religión para mi (risas) no en serio! Así se le puede aportar y ayudando a otros desde la vuelta y siendo sinceros con esto no solo hay cantar por cantar porque a la final eso lo hace todo el mundo, pero ser real en la cultura muy pocos, y pues por eso también se daña un poco se paila todo y no aguanta, por eso nos ven como los ñeros a toda hora y pues a uno no lo puede definir ni la forma de vestir ni de hablar si no la de pensar a lo bien, si no que bueno todos son visajes de la gente, pero aquí estamos... yo hablo mucho si o qué? -(risas) tranquilo que eso es lo que necesito que se exprese... gracias por colaborarme en esta entrevista - listo vale gracias!

2. Edad: 19

M'C: STAILA

Localidad: Bosa

-Hola, bueno van a ser unas preguntas breves y gracias por colaborar –dale de una... -mmm bueno empecemos ¿Por qué te gusto la cultura del hip hop? – bueno realmente a mí me gustaba mucho la cultura por el arte del grafiti, me encantaba me parecía teso, pero (silencio) (risas) pues termine cantando - ¿y a qué edad fue eso más o menos? Pues la verdad no tengo, así como edad fija no, cuando me di cuenta pues ya estaba metido en esto con amistades y un montón de gente, comencé a asistir a los bares más o menos hace unos 2 años y si esto es lo que me representa.

-chévere y ¿cómo pasaste del grafiti al rap? Cuéntame eso... - bueno realmente yo dibujo muy bien, siempre me gusto incluso estudie diseño gráfico, entonces cuando comencé en esto pues uy de una comencé a rayar paredes de eso si me acuerdo cuando comencé y cogí la primera lata... el olor de la pintura todo es severo me transporta... periodo (risas) pues no se me aburrí, y comencé a cantar y un parcerero me dijo que cantaba severo que tenía la “panela” pa eso y pues comencé, grabe par de temas y asi seguimos, hasta hicimos un estudio todo improvisado que para tener lo propio pero bueee ahí vamos... -o sea no volviste a graffitiar? –pues si si yo a veces hago mis rayaditas por ahí pero es que aag es más difícil porque paila la tomba jode mucho, la gente noooo pues es que eso es más caliente...

-bueno eso sí es cierto ¿pero cuéntame cómo es tu familia contigo que dicen acerca de esto que te gusta? – la verdad pues mi familia es solo mi mama y pues me toco ser hijo único, no mentiras tuve una hermanita pero se murió de meses, y pues mi papa jum hace resto no lo veo o sea ese si está o no esta da lo mismo yo vivo es por mi cuchita y ya... y pues ella en medio de todo es bien, eso si lo que dicen todas, que ñerada, que me vista bien, que ojo con la policía... y todas esas vainas pero eso si yo soy juicioso pa no hacerla sufrir... bueno un poquito (risas)

-(risas) y hablando de todo un poco para ti ¿que es reivindicación? –uy pero en cuanto a que? –pues que crees que es a que te suena? – yo vi una clase de eso y no me acuerdo (risas) – (risas) bueno y para ti que es mmm no se algo que se te ocurra? – pues eso me suena a bonche no? (risas) no mentira, pues reivindicar es como reclamar si como retomar algo

por la cuenta no se a mi me suena a eso... - listo, y ya que piensas eso crees que se reivindica desde el graffiti o desde el rap? – uy uy uy (risas) no se, bueno si, es que el graffiti lo plasma todo, haz visto esos de la 26 como de recordar y esas cosas? –si si los he visto son buenísimos!! – a bueno si pues por lo menos ahí yo creo que es la idea de la reivindicación, no se como que tomarse el espacio asi como tan a lo mal echo está ahí uno como agarrando fuerza y diciendo que lo que esta ahí es importante y la rabia y todo eso... mmmm pues si si yo creo q asi si se puede reivindicar –perfecto y a travez del rap? –pues es que no se si sea mas difícil porque pues todo el mundo piensa diferente y algunas personas no se dan la oportunidad de escuchar nada a lo bien, son como cerrados en los mundos, aunque hay algunos que creen que eso es ser real pero pfffff neeeeh eso no es asi... es que por eso creo q es mas difícil aunque si usted es capaz de mover masas uff ya ha hecho mucho, claro que con buen rap porque ay dios mio! Hay unos que mueven pero nee lo que escuchan es solo drogas, y putas, y un poco de basura que nada que ver que porque hablar de lo bueno es muy gay y que hay que ser parado y un poco de guevonadas que bueno igual a la final como te digo todos piensan diferente. – jaajajajaja si es verdad ¿hablando de ser real... mmm que es eso de ser real para ti? – (risas) pues ser real es ser de carne y hueso no? (risas) jajajajaja no mentiras... ser real dentro de la cultura es pertenecer para miiii... para otros como te dije es ser el mas malo, el mas wasa el mas mas pues y no paila eso no es asi... - total, gracias por colaborar con este proyecto parece, espero verlo de nuevo – no todo bien lo que necesite severo esto me rei un rato (risas).

3. Edad: 22

M’C: EKO

Localidad: KENNEDY

-Hola mira sigue y siéntate –gracias bueno comencemos –perfecto, bueno cuéntame ¿Por qué te gusta la cultura del Hip Hop es decir como empezaste en esto? –bueno la verdad yo escucho rap hace 8 años, empecé pues en esto por la música, nada pues un día estaba viendo un MTV pero cuando era re bueno que daban música todo el día y (silencio)... bueno pasaron un video de Dr dre... no me acuerdo cual fue pero ush casi me enloquezco me puse a saltar ahí todo loco hasta mi cucho me regañó (risas) antes de eso yo escuchaba como lo de la radio y así pues estaba muy pequeño y nada que ver con nada, y me coloque a buscar claro como era ingles pues yo a esa edad no entendía nada de nada... y chan

me coloque a buscar y como que empecé a escuchar a los clásicos a si a los tesos y nada me enamore profundamente (risas) pero fue un video porque yo no entendía me dejaba era llevar por el ritmo y ya después fui como leyendo cuando pase al colegio yo estudiaba en la mañana y pues ya entre a secundaria y me pasaron en jornada tarde pues ya habían chinos que escuchaban mas y nos pasábamos música pero pues todo era como muy caletto - (risas) si suele pasar y que cuando dices que leías que leías o sobre qué? – pues al principio quien eran los artistas ya después como a veces lo manes así todos alzados le preguntaban a uno que que era que de donde que esta canción de donde de quien y bla bla bla pues tocaba estar preparado si me entiende?- a pero con todos eran así o era exigencia para entrar a un grupo o qué? –si era algo así como que si sabe que es todo bien si no uno era ahí un cagado o así era que decíamos (risas) es que uno de chinche es re montador pero bueno ahora también (risas) pero menos intensidad (risas)

(Risas) bueno pero y ¿Qué dijo tu familia en ese momento o qué? –no nada pues con la ropa como que veían que la compraba grande y tal pues como que mi abuela a bueno yo vivía con mi abuela que en paz descansa, con mi pa una tía y mi mama, pero pues mi tía era como de mi edad y mi abuela nos cuidaba a los dos como mis cuchos trabajaban... así y entonces mi tía si escucho un tiempo pero no nada no quedo así enredado como yo y pues mis papas como no estaban conmigo y como pal colegio es uniforme pues nada lo de la música si nunca dijeron anda por ahí cuando me veían que porque me colocaba la ropa ancha y que tales pero no pues nunca me obligaron a cambiar ni nada, mi mama le gusta cuando le rapeo así inspiración para la cuchita (risas)

– (risas) bueno si hablando de eso en ¿qué te inspiras para crear las letras? – uissh pues la verdad son vivencias, el rap es algo muy vivencial si me entiende? O sea, de pende como este o que me pase para escribir sobre algo... mmmm no se... eeeeh por ejemplo cuando disque amigo me faltoneo escribí sobre los falsos y uff como q me descargue y ya pero es de momentos... enamorado también escribo (risas) pero nunca le canto a las nenas (risas) – (risas) y porque no les cantas? – uy noo nuestro la debilidad (risas) hay que cantar hardcore... (Risas)

– ¿ese es el género que te gusta? – si la verdad escribo solo rap así como burdo como crudo es que el romántico también pero no me llena el rap conciencia más o menos pero lo hardcore es lo mío... bueno o eso intento, pille este temita (escuchan)... - uy si esta pesado pero me gusta a pista... - esa la hizo un amigo es re teso en esa vuelta...

-bueno listo cuénteme ahora señor usted ¿qué entiende o que cree que es la reivindicación? – jummmm pues reivindicar en si es como uy no no se...(silencio)... -bueno que se te viene a la mente o que crees que es? – neee es que neee... es como... a ver... jummm... pues yo creo creooo que es como posicionarse en algo no? – listo y crees que es posible reivindicar desde el Hip Hop como cultura? – uishh no pero se puso difícil (risas)... pues si yo creo porque no se las palabras tienen fuerzas... es que como le explico... yo creo q es como cuando uno escucha una canción y tin le mueve todo o sea como que eso ya se está posicionando en uno ya le cambio algo a lo bien... yo a veces con temas hasta tiemblo y es porque hacen algo en mi entonces yo creería que si si puede a ver esa reivindicación desde Hip Hop pues desde la cantada...- bueno listo gracias por colaborarame en este proyecto... - uy no gracias a usted con permiso.

4. Edad: 26

M'C: joe

Localidad: CANDELARIA

-hola, siéntate... -buenas tardes gracias –gracias a ti, cuéntame cómo llegaste a esto del Hip Hop y el rap – bueno... mmmmm realmente lo primero fue al música, yo ... (silencio) escucho rap desde hace mucho tiempo es decir varios años y he visto evolucionar de alguna forma la vuelta... mmmmm (silencio) a mí me gusta esta vuelta en principio por las pistas de las canciones, el instrumental, las letras, la rima, el baile... y me decido por la música pues porque como que me llega súper fuerte la siento toda – sí, cuando dice que has visto evolucionar la cultura a que te refieres con evolución? – bueno es si a todo, a la nueva música, a los raperos, a como se toca a la farra hasta la facha que se usa de alguna manera a cambiado y pues el tiempo siempre cumple con su labor... - te entiendo ¿en qué te inspiras cuando compones?- bueno la verdad la vida toda me inspira, siento que hay muchas cosas por decir, de pronto malestares y necesidades que deben ser escuchadas no se o que por lo menos yo debo sacar de mi...

- ¿y tu familia te apoyo siempre en esto? – mmmm pues fue un proceso difícil pues dentro de mi casa siempre fue muy independiente soy el mayor de dos hermanos y pues siempre me toco frentear la vuelta a mí, solo viví con mi mama pues con mi papa un tiempo pero se separaron y fue después de eso que entre a la cultura de algún modo también me

ayudo porque fue una etapa difícil en mi vida... además del primer desamor y todas esas maricadas por las que uno pasa (risas), con tal fue que mi mamá pues nunca me dijo como oiga no se vista así o no escuche eso no... mmmmm (silencio) más bien fue relajada... - y en que te ayudó el rap para salir de esas situaciones o mejor dicho como te ayudó?- bueno pues la verdad es que yo soy una persona como muy callada y de alguna forma eso me estaba como matando porque todo me lo tragaba y siempre he sido de muy pocos amigos entonces pues por ese lado paila, pero con la música... (Silencio) el escribir y la poesía ufffff me ayude mucho sin tener que decirle nada a nadie pues de frente por que a la final le estaba cantando al todo el mundo pero nunca directamente entonces esa era una escapada fácil y buena para mí... no se ahora pienso que preferí eso a meterme en la droga o chimbadas así que pasan hoy en día con otros pelados re jóvenes...

-bueno y hablando de todo un poco quiero preguntarte para ti que es ¿reivindicar y si crees que se es capaz de reivindicar a través del Hip Hop? – uyyy bueno cual es la primera? –que es reivindicación para ti?... –bueno reivindica es algo así como de volver pienso yo... como reclamar no se... y si es así pues claro claro que el rap uno siempre reclama y pues en algunas ocasiones devuelve eso que de alguna forma perdiste alguna vez, o se extravió por ahí pero pues eso depende de uno de como use esa herramienta no? – si claro o sea que el rap para ti puede ser un medio de protesta? – uy si siiii, bueno si (risas) todo lo que quieres expresar o hacer sentir el rap tiene un poder infinito para ayudarte y te ayuda de verdad como con toda esa rabia y esas cosas que de repente hasta la misma sociedad te empuja.

-y a que cosas te ha empujado la sociedad de la que hablas y como el rap genera esa ayuda? – pues como ya te decía, el sistema es una mierda, el estrés, la guerra, los ladrones, la calle todo todo es como un libro del que te llenas y pum... (Silencio) luego escribes y reflexionas y si ese es el poder infinito del que te hablo... del de la vida... -oye pues muchas gracias por tu tiempo, fue muy chévere compartir contigo – no nada, vale...

5. Edad: 21

M'C: NIGGA

Localidad: KENNEDY

-hola gracias por colaborarme, sigue siéntate, -hola bueno, -empecemos pues, cuéntame ¿cómo llegaste a esto del hip hop y porque? –bueno la verdad empezó a la edad de ocho o nueve años, pues la verdad mi mama vivía en estados unidos o sea ella se fue a trabajar allá con mi papa un tiempo y mis hermanos mayores también se fueron yo quede aquí con una hermana, entonces pues nada las influencias de ellos nos enviaban una ropa severa los discos originales de la época no eso era la gloria, pero fue por eso y desde ahí comencé a conocer más y más y pues todo se dio más fácil porque mis hermanos estuvieron cerca de todo el inicio de la cultura pues en las gringolandyas (risas)... - o sea que hablamos de una familia raperiada (risas) –uy claro mis hermanos siempre somos cinco y a todos nos trama la vuelta el mayor ya es cucho pero nada es como un veterano del rap hasta se viste ancho todavía, y aunque cada uno tenemos nuestras propias familias hoy en día es igual, mi hijo menos ya recibe mis influencias y como que le trama la vuelta... pero jum esperemos que crezca a ver qué pasa... -y tu esposa también es raperero o sigue la cultura? – siiii claro ella baila break dance es tesa nos conocimos en una fiesta de Hip Hop hace muchos años menos malll (risas)

– bueno y hablando de todo un poco, porque te gusta cantar o que te inspira a cantar? Pues la verdad para mi es una forma de expresión para decir y dar a entender la inconformidad de la sociedad... aquí donde estoy y estamos inmersos y hay mucho por decir pero las palabras se las lleva el viento si no se hacen actos... porque cualquiera canta pero no cualquiera lleva mensaje y hoy en día que solo es reggaetón ne que pichera – bueno y ¿porque no se quiere el reggaetón? –no la verdad que es que todo eso es muy paila la gente cree que ese es el rap en español y uy nooo que me da miedo hasta lo que dice (risas) a demás muchos de los que cantan rap hoy en día pues voltearon la vuelta y se colocaron a escuchar reggaetón como eso si da plata pero en el rap toca es sudarla y no es fácil y pues tampoco todo el mundo se aguanta... pero bueno allá cada quien yo no me voy a faltar a mis principios (se expresa con voz burlesca) (risas)

– ¿y tú vives de tu rap? ¿Vendes tus canciones? Pues la verdad saque tres cd y en un momento si pensé en hacer eso de mi vida, pero uy no sé cómo te digo es difícil y caro... que te graben, que te masterizen, que la producción noooooo un poco de visajes hay unos que son muy independientes y tienen todo el estudio y de alguna forma se demoran pero les sale barato pero para vender a 5000 mil pesos en los semáforos y que la gente le corra o los pareceros le pidan fado y no paguen uy no ya no puedo además que tengo un hijo que alimentar... - y sobre ¿Qué escribes es decir que te inspira? –

ay danny pues mi familia, y ver la injusticia contra la gente y los niños desamparados en la calle eso me mata el corazón... (Silencio)

-eso es cierto cuéntame ¿qué entiendes por reivindicación? – bueno la reivindicación es uy no sé cómo posicionarse en algo, como reclamar algo... puede ser no? Es que uno en la vida tiene dos oportunidades de enderezar el camino o seguir por el mismo cuento, uno puede enmendar los errores y ser ejemplo para uno mismo y para la gente...

–y de acuerdo a eso ¿crees que se pueda reivindicar a través del rap? –bueno pues... (Silencio), es que es un visaje... (Risas) siiiii claro... concientizando a la gente, siempre en letras, grafos dejar un mensaje que la vida no es fácil, pero sabiéndola llevar se pueden lograr metas y triunfos, para que la gente se reivindique y sean mejores personas... - pues muchas gracias por venir y estar aquí... -no! Vale...

6. Edad: 19

DJ: jaz

Localidad: KENNEDY

-hola, -hola mucho gusto, -gracias siéntate y empecemos – va

– bueno cuéntame, ¿Por qué te gusta el Hip Hop? – me gusta el rap porque lo veo como otro mundo, otro estilo de vida que abre mentes... -y ¿cómo llegas a ser tornamesista? – pues la verdad fue una casualidad de la vida, fue simplemente curiosidad... toque un tornamesas y me enamore... comencé a mezclar y me enamore a un más y pues ese ha sido como el proceso, es que cada día descubro más cosas y más cosas y pues ahí vamos... -y ¿Cómo que cosas descubres? – pues hablo de ritmos y de tecnologías y de visajes así que le traman a uno

-hablando de eso... ¿Qué te inspira a crear pistas o a tocar? – (risas) no sé yo también me hago esa pregunta... es que creo que va dentro de mí de alguna forma, es decir mis ambientes me inspiran la calle todo eso... pero mi creación es mía es innata creo yo (risas)

-qué crees que es reivindicación para ti? – bueno la verdad exactamente me suena como ha pelea (risas) si no se? ¿Si es así? –puede ser (risas)... - y en base a eso crees que se puede reivindicar a través del hip hop del tornamesismo? – pues... (silencio)... si... o sea es que esto es más difícil porque tú le llegas a la gente diferente o sea misma melody diferentes sentimientos entonces pues yo creo q eso iría más en la persona no se... -oye muchas gracias por participar – bueno listo.

7. Edad: 19

DJ: BLAK

Localidad: SUBA

-hola como estas? –bien gracias –a bueno... sigue – bueno cuéntame, que haces y como llegas a la cultura del Hip Hop... - bueno yo soy ingeniero de sonido y pues desde pequeño siempre me atrajo mucho la música... mi papa dice que siempre tuve muy buen oído (risas) que hasta buen chismoso era (risas) – (risas) cuéntame de eso... - no nada como te venía diciendo me gustaba mucho el instrumental y pues desde que comencé a escuchar rap no por nada pero entendí que sin DJ o que sin alguien que creara las pistas esta música no era nada... aunque si tu vez todo es un complemento no?... por eso esa vuelta es tan perfecta... yo me hice primero tornamesista y luego si ingeniero de sonido... y pues nada esto nunca acaba porque siempre hay que estar reinventándose y todos los días son ritmos diferentes cosas nuevas y en esto si gastar uno mucho coco porque no te puedes copiar de nadie y te toca estar imaginando o escuchando todo a cada minuto...

- bueno y ¿Qué te inspira para crear pistas o como las haces? – mmmmmm realmente todo es experimentando, en mi casa mi estudio es como un templo (risas) es que solo ahí puedo concentrarme y frente a la inspiración pues los días en que salgo como te digo estoy muy pendiente de todo es decir de los sonidos de la calle, los carros no se la vida tiene como una melodía diaria – bonita esa frase (risas)... bueno y tu familia te ha apoyado en estas decisiones? Pues la verdad yo ya tengo mi propia familia, mi hija tienes tres años y mi esposa mi edad... mmm no ha sido difícil igual cuando Salí de casa todo era normal, nunca fue extraño, ¿es decir desde pequeño estaba como escrito y todos veían que

lo mío era algo con la música... -bueno y hablando de todo un poco para ti que es reivindicar? – bueno es algo así como re encontrar no? ¿No más bien como re obtener si me hago entender?

–si te entiendo, y en base a eso que dices cree que se pueden generar reivindicaciones a través del rap? –bueno desde lo DJ que es lo mismo puede ser una reivindicación más hacia el ser creo yoooo... pues es que todo el mundo siente la música diferente, y en todo el mundo genera cosas diferentes ahora si hablamos del tornamesismo con un rapero uy claro... no sé hasta donde pueda alcanzar el poder de una letra una melodía juntas es algo loco, este es el mejor invento de la vida creo yo... pero pues como te digo todo el mundo siente diferente y también podría ser para lo que se quiera y en lo que se quiera utilizar el simple o la pista... pero claro claro q si se puede. – Oye muchas gracias, - bueno listo q estés bien.

8. Edad: 23

Break Dance - B-girl - LAURA

Localidad: ENGATIVA

-hola buenas tardes... -hola pasa siéntate – gracias –bueno empecemos

-¿cómo iniciaste en esto del Break Dance y porque te intereso? - bueno pues a la edad de los 14 años comencé en esto, la verdad desde pequeña siempre me gusto bailar y pues nada me bailaba lo que fuera... cuando estaba en el colegio habían como unas electivas y yo siempre escogía baile y para un año pues llego un profesor y nos comenzó a enseñar a bailar Break Dance y danzas contemporáneas (silencio)... mmmmm si si así se llamaba, y pues nada desde ese entonces me enamore y me metí así a la cultura de lleno como a los 16... y ya -y porque Break Dance y no danza contemporánea? –uy pues es que como le digo... a ver (silencio). ¿El Break Dance tiene una cosa muy chimba y es como que puedes mover todo el cuerpo, te relaja... es como agresivo, pero sin tocar a nadie y eso pues te hace como sacar muchas cosas no? A diferencia de otras danzas que también vienen acompañadas de diferentes clases de música... si es que la música también lo hace todo...

-perfecto y ¿Qué te inspira a bailar? Pues no se, el estrés, la gente... la vida... es que ya es como una adicción o sea cuando estoy muy cargada de cosas o molesta o con rabia me toca es salir pitada para la sala de mi casa y ensayarme unos pasos o colocar un video de Break porque si

no siento que me voy a morir... es un escape... -frente a eso que dices ¿cómo reacciona tu familia?... mmmmmmm pues mi mama siempre fue muy comprensiva... solo vivo con ella y mi hermano mayor, pero ese no se mete ese esta en otro cuento, es más bien celoso porque dice que igual hay mucho ñero pero yo de eso no copio... (Risas) pues es mi vida (risas)

-bueno y hablando de todo un poco para ti ¿qué crees que signifique la palabra reivindicación? No ni idea paila... (Silencio) uy no no se... -¿no se te ocurre nada? – pues no no se... (Silencio) es como... a ver... mmmmm como necesitar algo no se... ayudar con algo. ¿Como alguna causa no no se... -bueno y en base a lo que dices que crees que se puede reivindicar a través del Break Dance? – pues si es así como digo mmm uy claro... el baile puede ayudar hasta a salir de la paila a la gente, por ejemplo yo conozco muchos casos de esos de que andan en drogas y cosas así paila... y como que el baile los distrae los desintoxica los anima... -oye pues no es más muchas gracias por el tiempo – listo! no a usted.

Anexo #7

Glosario

El hip hop

Hacer una cronología de un movimiento como este no ha sido fácil, seguro que nos hemos dejado más de un grupo o evento hip Hop importante, así que hemos intentado como mínimo poner todo lo que ha representado un cambio "fuerte" en el movimiento Hip Hop, como por ejemplo: el primer "writer", quién inventó el breakdance, el primero en ser insultado como "toy", el que inventó los breaks o el efecto scratch. Y con las fotos y los vídeos, se puede ver de manera sencilla como ha ido evolucionando a lo largo de los años.

El Hip Hop nace de la inquietud de gente sin recursos y eso ya le da el carácter social y político. Son muchos los grupos que utilizaron el Rap como arma de concienciación, con un mensaje directo y subversivo, Public Enemy, KRS-1, Pete Rock o A Tribe Called Quest, aunque del Fight the Power al hip hop de hoy ha llovido mucho. Dobleche se detuvo a analizar esta situación “*Ahora mismo más que político es más social. Ahora no es tan directo es más sutil. En Occidente estamos un poco dormidos, por efectos del progreso. En Latinoamérica quizás es donde más se mantiene lo del principio. Quizás por falta de medios, cuando haya infraestructura veremos*”.

El hip hop visto en sus inicios es un movimiento artístico que nace en la década del 60 en los barrios bajos de Estados Unidos destacados como el Bronx, Queens y Brooklyn, quienes a la vez son los primeros receptores de comunidades afroamericanas y jamaicanas que llegan al país en busca de oportunidades económicas entre otras. Sus manifestaciones sociales comienzan a ser vistas a través de lo que más tarde sería conocido como los cuatro pilares del hip hop: música (rap mc master of ceremony y dj disc jockey) baile (brakedance) pintura (graffiti). Estos medios de expresión se convierten en la voz de los que no tienen voz, como era el trabajo del MC que tras de una melodía rimada podía expresar todo el descontento social de su alrededor, percibido por él y por la gente de su entorno. Para entender un poco más a fondo es necesario desglosar cada uno de los conceptos dados anteriormente y los subconceptos relacionados con los mismos.

Rap: técnica de canto rítmica basada en la improvisación en rima.

“Estilo de música de baile nacido en la década de 1980 en los barrios negros e hispanos de Nueva York y otras grandes urbes estadounidenses como derivación del funk y asociado a la cultura hip-hop; se caracteriza por su ritmo monótono y muy sincopado, sus largos textos cantados casi de manera monologada y sus letras radicales sobre temas como la violencia, la lucha contra el sistema establecido, el sexo, el machismo o el trabajo”.³⁹

“el rap va normalmente acompañado por un fondo musical rítmico conocido con la voz inglesa *beat*. Los intérpretes de rap son conocidos como MC, “maestro de ceremonias”.⁴⁰ Dentro del rap se pueden encontrar otras connotaciones como lo son el FLOW: palabra inglesa que denota la fluidez con la que cuenta el artista para expresar sus rimas e ir al ritmo definido de la melodía.

“Un *disc-jockey* (también conocido como DJ, pinchadiscos, *deejay*, *diyéi* o *disyóquey*)¹ es un artista o músico que crea, selecciona y/o reproduce música grabada propia o de otros compositores para una audiencia. Originalmente, el término “*disk*” se refería a discos

³⁹ Revista hip hop la nueva granada

⁴⁰ Black music rhythm and sound 1995

fonográficos, mientras que "*disc*" alude más bien a vinilos o cedés (CD), siendo una expresión más representativa en la época contemporánea. Hoy, el término engloba cualquier tipo de reproducción de música, independientemente de la fuente. Existen varios tipos de disyóckeis. Los DJ de radio reproducen música que es emitida en sus programas. Un DJ de club selecciona y toca música en diferentes lugares, como bares o discotecas, o incluso en estadios. Los DJ de *hip hop* suelen utilizar varios tocadiscos, y su música suele servir de base para que un MC cante sobre ella. Además, este tipo de DJ lleva a cabo múltiples efectos, conocidos como *turntablism*. En la música jamaicana, el *disc-jockey* (*deejay*) no pone discos, sino que a diferencia del significado del término en los anteriores contextos, se encarga de cantar practicando lo que se conoce como *toasting*. El individuo que reproduce los discos en Jamaica es conocido como selector”⁴¹.

Es importante reconocer dentro del RAP, que es en lo que finalmente se plantea la investigación frente a las reivindicaciones sociales que “identificándose con los sectores populares y enarbolándose como voz de distintos reclamos sociales. En este sentido, en Sudamérica pueden observarse expresiones reivindicativas de problemáticas locales, como pueden ser “Wayna Rap”, agrupación boliviana que canta en aymará, o la banda “Brô MC’s”, que pertenecen a la aldea Jaguapirú Bororó de Mato Grosso do Sul y rapean en guaraní kaiowá”⁴².

Breakdance: es un baile que combina varios movimientos aeróbicos y rítmicos, influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia y Funky.

“Bigboy /Flygirls: Es el nombre original con el que se conoce a la persona que baila (Break-dance). Se usa también **B-girl** o **Flygirl** para el género femenino. El Jamaicano DJ Kool Herc utilizó este nombre, Break-Boy o Bboy aunque también en algunas otras partes del mundo se le conoce como beat-boy , para referirse a los jóvenes que acudían a sus fiestas y bailaban durante los “Breaks” que el pinchaba. El Bboying es popularmente más conocido como (Break Dance) (nombre comercial impuesto por la prensa, en sus inicios)”⁴³.

A los lingüistas y el legendario Dj Kool Herc les gusta enlazarlo con el término de argot “breaking” que hace referencia a estar sobre excitado, a un ambiente de gran energía o, en general, causando un disturbio. Esta teoría es creída por la confirmación de los etimólogos que ya en 1864 hay referencias a un baile de gran energía bailado por gente negra el cual se llamaba ‘breakdown’. El link está con la frase inglesa ‘to have a breakdown’ que significa ‘volverse loco.’

⁴¹ Black music rhythm and sound 1995

⁴² <http://revistaanfibia.com/ensayo/generacion-hip-hop-loop-de-un-nacimiento-constante/#sthash.xHY1j6h5.dpuf>

⁴³ Arte urbano en España versiones y calle 2003

Batallas: como su nombre lo indica dan un enfrentamiento entre dos grupos de bboys/flygirls en círculo donde uno a uno va adquiriendo una rutina de baile que se va haciendo cada vez más complejo, los grupos pueden realizar coreografías o rutinas de baile, el ganador de la batalla se decide por el número de movimientos la complejidad y la forma de retar al otro que cada grupo represente.

Graffiti: “El graffiti –término que proviene del italiano sgraffio, ‘arañazo’–, ha existido desde el principio de la historia del hombre. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia, se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos. Se han encontrado fragmentos de arcilla de la Grecia antigua en los que se habían grabado textos, y las excavaciones de Pompeya revelaron una gran cantidad de graffiti, que incluían eslóganes electorales, dibujos y todo tipo de obscenidades”⁴⁴.

“Al mismo tiempo que las pintadas de Nueva York viajaban por toda la ciudad, el fenómeno del graffiti se extendía por todo Estados Unidos y llegaba a casi todas las ciudades. Pronto, los trenes se convertirían también en un objetivo en Europa. Por la misma época, se celebraban las primeras exposiciones en Ámsterdam y Amberes. Los grafitis empezaron a aparecer prácticamente en todas las ciudades europeas desde principios de la década de 1980, aunque en Ámsterdam y Madrid se había alentado un movimiento del graffiti más temprano, que tenía sus raíces en el punk.

Sin embargo, sólo con la llegada del hip-hop se produjo el auténtico despegue del movimiento del graffiti europeo. La mayor parte del graffiti en este continente estaba basada en el modelo estadounidense, que sigue siendo el más popular actualmente. Con el hip-hop, el graffiti se introdujo en casi todos los países occidentales u occidentalizados y llegó posteriormente a lugares más lejanos. Asia y América del Sur entraron más tarde, pero su cultura del graffiti está creciendo de una manera exponencial y han alcanzado ya un nivel muy alto, sobre todo América del Sur.”⁴⁵

El rapero/a

⁴⁴ Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes, Autor NicholaGanz, **Editores** Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.L, **Año de publicación:** 2004, **País:** España **idioma:** español.

⁴⁵ Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes, **Autor** NicholaGanz, **Editores** Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.L, **Año de publicación:** 2004, **País:** España **idioma:** español

Un **rapero** (*Rapper* en [inglés](#)) es el término que designa a la persona perteneciente y/o relativa de los distintos géneros de la [música](#) de la [cultura hip hop](#), como el [gangsta rap](#), [hardcore rap](#), [east coast rap](#), [west coast rap](#), [southern rap](#) y [chicano rap](#).⁴⁶

Frente a su vestimenta El rapero común no tiene un estilo y vestimenta definido actualmente, ya que estos pueden variar de acuerdo a la época. En general el modo en el que visten coloquialmente es llamado "Old School" que hace referencia a la edad de oro del [Hip Hop](#) los "90's", los pertenecientes a esta década se visten con camiseta ancha, pantalones anchos o recortados, camisetas anchas, calzado de [basket](#) en algunos casos se usan cadenas.

Pero hay otra forma de vestir llamada "New School" esta hace referencia a los "2000" los de esta década se viste con la misma camiseta ancha, pantalones y suéteres más cortos que la "Old School", gorra, estampados y calzados de [basket](#), los colores de su atuendo podrían estar definidos por su pertenencia grupo urbano particular.³

Pero también la vestimenta puede ser de acuerdo al sub-género y/o zona donde escuchan el hip hop, ya que por ejemplo los raperos de [electro hop](#) con los raperos de [gangsta rap](#) no visten lo mismo y no tienen las mismas características generales, o los raperos del [rap español](#) con los del [west coast rap](#) no tienen las mismas cualidades, visiones, vestimenta y objetivos.

Otros estudios hablan de es un tipo de homenaje o tributo a las raíces de la cultura hip hop la pobreza era tal que no permitía a las familias comprar ropa para todos sus hijos entonces los más chicos usaban la de sus hermanos mayores y les quedaba grande. También porque uno de los principales lugares donde se solían reunir los primeros exponentes era en las canchas deportivas donde jugaban basket ball.

Ahora con la modernidad y el consumo masivo esta ideología ha cambiado un poco ya que ahora se distingue al gánster o rapero por llevar ropas de diseñador, marcas reconocidas en la industria de la moda y joyas pretenciosas como simbolismos de poder. Así mismo existen artistas del género que han sacado al mercado sus propias marcas de ropa manteniendo el estilo a altos costos no accesibles para la mayoría de la población en la cultura.

⁴⁶ Rapero definición Real Academia De La Lengua Española.

	movimiento cultural internacionalmente	movimiento cultural nacionalmente	movimiento cultural regionalmente
¿Cómo se piensa?	<ul style="list-style-type: none"> • Nacen en los 80 en los barrios más precarios de estados unidos como el Bronx y Queens, haciendo parte de una cultura llamada Hip hop quienes se establecen en 4 pilares: Mc's, Gariteros, DJ, Breaking. • Se consideran: revolucionarios, en ya que la cultura en sus cuatro pilares se dedicó a denunciar y proclamar en todas sus expresiones toda la problemática social vivida en las calles de los “barrios bajos” • Frente a la sociedad: eran vistos como delincuentes, y referentes de actos vandálicos debido a las fuertes rimas y a la escritura en las paredes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los latinos jugaron un papel importante en el desarrollo inicial del hip hop, Muchos latinos, principalmente puertorriqueños, vivían en aquellos barrios neoyorquinos; pero no formaron gran parte del desarrolló de la música hip-hop, que fue dominado por gente de raza Negra. Llegando a latino América en los 90 • se consideran: Frente a las ideologías del hip hop, los hip Hopper latino americanos siguen la corriente de la denuncia a través de la cultura, aunque no significa que no se cambien sonidos ni se generen nuevos mensajes. • Frente a la sociedad: Se ven como amenaza debido a que la cultura comienza a atraer población juvenil, las cuales ven en la misma una salida a 	<ul style="list-style-type: none"> • El hip hop en Bogotá empieza a partir de los años 80 casi. 15 años después de la generación de este en la USA. 1988 el grupo gotas de rap conformado por jóvenes dedicados al teatro empiezan a trabajar en su primera producción CONTRA EL MURO1 que sale en 1995 época en que el grupo La Etnia antes new rappel breaker o Etnia Rasta saca EL ATAQUE DEL METANO con el que su salida en formato CD revoluciona el hip hop en Colombia al mismo tiempo grupos como Cto Crew, Golpes de

		<p>denunciar cuestiones sociales de la época y la búsqueda hacia reivindicación de derechos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es necesario saber que después, muchas cosas cambiaron en Estados Unidos. La sucesión de gobiernos republicanos – que suelen cortar los gastos públicos, principalmente los destinados a la asistencia social – fue interrumpida en 1993 con la llegada del demócrata Bill Clinton. La caída del muro de Berlín, en 1989, dio fuerza al proyecto neoliberal traducido en el decálogo del Consenso de Washington, y los años 90 fueron marcados por la imposición de patrones económicos que interesaban a los mercados financieros. • Su modo de vestir con ropa ancha y tenis deportivos causan malestar también en la gente del común, comenzando a generar imaginarios de personas no agradables y tildados de pandilleros dedicados a actos mal 	<p>Ritmo, RazaGangster hoy Carbono con la ausencia de algunos integrantes; trabajaban en lo que sería sus producciones, en 1996 sale Estilo Bajo con su producción JUNGLA quienes al estar compitiendo por el apoyo de un sello con contacto rap logran el prensaje de esta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • se consideran: en la ciudad de Bogotá los hip hopper's se consideran agentes de cambio dentro de la ciudad y generadores de pensamientos dentro de la mentalidad joven, llegando y generándose desde los barrios más pobres de la ciudad.
--	--	---	---

		intencionados con la misma sociedad.	<ul style="list-style-type: none"> • Frente a la sociedad No hay grandes discrepancias entre la movida en latino América y la llegada a lo regional, pues los imaginarios se transportan y la crítica es continua hacia la cultura que se está abriendo campo en dicho momento.
¿Cómo se nombra?	<ul style="list-style-type: none"> • Mc's, • Gariteros, • DJ, • Breaking. • Gansters 	<ul style="list-style-type: none"> • Desadaptados • Ñeros • Bandoleros • Pandilleros • raperos 	<ul style="list-style-type: none"> • Ñeros • Raperos (entre quienes se conocen) • Pandilleros • Fachos
¿Cómo se actúa?	<ul style="list-style-type: none"> • Muchas organizaciones, escuelas y universidades están ofreciendo espacios y programas para que las comunidades puedan explorar y aprender acerca del dominio hip hop. Un ejemplo son los laboratorios de la PMI en Regina, Saskatchewan, Canadá. Muchos estudios de danza y universidades ahora ofrecen lecciones de hip hop junto a las de tap y ballet, así como 	<ul style="list-style-type: none"> • Y fue en América Latina que la semilla del Hip Hop encontró el suelo más fértil; en la región que, desde el siglo XIX, sufre con la sombra de la presencia norteamericana, la enseñanza sobre el valor de la organización comunitaria local en la producción cultural gana 	<ul style="list-style-type: none"> • En la capital a partir de unos 5 años a tras aproximadamente se ve el hp hop y se impulsa para que jóvenes de estratos más bajos salgan de la marginalidad y se

	<p>conferencias, KRS-ONE enseñanza acerca del hip hop en la Universidad de Harvard</p>	<p>nueva dimensión. Mientras el Hip Hop se torna parte del tronco de la industria cultural norteamericana a finales de los años 90, en América Latina, se convierte en catalizador de núcleos de formación en las periferias urbanas y voz de los oprimidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorecida por las políticas de libre mercado, las privatizaciones y nuevas tecnologías, como el invento del internet, sobretodo, la economía americana vivió un periodo de gran prosperidad. En paralelo, el rap ganó espacio en el mainstream al mismo tiempo que la protesta política pasó a ser una corriente minoritaria. Ganaba espacio, principalmente, el gangsta rap, cada vez más celebrando un modo de vida consumista de artistas que empezaban a ganar dinero con la música. 	<p>les dé un espacio de ocio de calidad, así la alcaldía abre espacios con entidades públicas y privadas como lo son IDARTES y familia ayara quienes se encargan de lanzar proyectos que se focalizan hacia juventud en cultura y deporte.</p> <p>Por ejemplo: “Tu voz cuenta”, es un concurso dirigido a jóvenes pertenecientes a agrupaciones musicales y culturales de hip hop de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira que deseen utilizar el rap, el break dance, el graffiti y otros componentes, en la difusión de mensajes propositivos sobre la convivencia, la cultura de la legalidad y una vida libre de drogas, bajo el principio: “La música comunica,</p>
--	--	--	--

			<p>transforma y nos acerca”.</p> <p>Por tanto, los jóvenes tienen el reto de invitar a otros jóvenes a mirar dichos temas desde una perspectiva que aporte a la reflexión, la transformación social, la construcción de estilos de vida saludables y la participación activa, entre otros.</p>
--	--	--	--