

Colección de
Estudios y
Gestión
Cultural

Hibridación cultural
en el hip hop
como subcultura
urbana

Autores

Martha Vidal Arizabaleta

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

© **Universidad EAN**
Carrera 11 No. 78-47
Bogotá D.C., Colombia
2011

CONSEJO SUPERIOR

Cecilia Crissien de Perico	Carlos Evelio Ramírez Cardona
Presidenta	Consejero Fundador
Carlos Mauricio Álvarez Cabrera	Álvaro Otto Rubio Salas
Primer Vicepresidente y Consejero	Consejero Vitalicio
Egresado	Martha Lucía Ramírez
Roque González Garzón	Consejera-Empresaria de la Mediana
Segundo Vicepresidente	y Gran Empresa
	Omar Alonso Patiño Castro
	Consejero Representante
Consejeros	de los Docentes
Hildebrando Perico Afanador	Jennifer Marcela Flórez Blanco
Presidente Honorario y Consejero Fundador	Consejera Representante
Carlos Alfonso Crissien Aldana	de los Estudiantes
Consejero Fundador	

DIRECTIVAS

Rector	Vicerrector de Planeación
Jorge Enrique Silva Duarte	Ruben Darío Gómez Saldaña
Vicerrector de Formación	Vicerrectora de Extensión y
José David Marín Enriquez	Proyección Social
Vicerrector de Investigación	María del Carmen Sanabria Carmona
Carlos Largacha Martínez	Vicerrector Financiero y de
	Recursos Físicos
	Juan Enrique Castañeda Mateus

Prohibida la reproducción
parcial o total de esta obra sin autorización de la
Universidad EAN

La edición de este texto estuvo a cargo de la Vicerrectoría
de Investigación
Grupo Gestión del conocimiento

Revisión de estilo
Flor Nidia Hernández
Diagramación
Adriana Milena Rodríguez

Vidal Arizabaleta, Martha

Hibridación cultural en el hip hop como subcultura urbana

[Recurso electrónico] / Martha Vidal Arizabaleta. -- Bogotá : Universidad EAN,
2011. -- (Colección de Estudios y Gestión Cultural)

138 p.

ISBN: 978-958-8153-94-0

1. Desarrollo cultural 2. Música RAP

306.484 CDD

Contenido

1.	Resumen ejecutivo.....	4
2.	Aspectos metodológicos.....	10
3.	Aspectos teóricos.....	17
4.	Experiencias de gestión y emprendimiento en cultores bogotanos del Hip Hop.....	50
5.	Graffiti: gritos plurales en un universo de color.....	75
6.	Discusión de resultados y recomendaciones.....	108
7.	Conclusiones.....	119
	Bibliografía.....	126
	Anexos.....	128

Resumen ejecutivo

En este informe final de investigación se presentan los resultados del estudio social realizado a los jóvenes de Bogotá que participan, viven y desarrollan actividades musicales y comerciales relacionadas con el género musical Hip Hop.

La ciudad de Bogotá, Colombia, se ha convertido en los últimos 10 años en un espacio de confluencia multicultural, donde el reconocimiento del Otro, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la valoración por la “Diferencia” son motores de convivencia y armonía social. La dinámica cultural imprime un importante sello en la comprensión de su desarrollo y de sus agudas contradicciones. En este contexto, hacer-producir-saber son relaciones estrechas que dan forma a la conjunción entre capital intelectual y moral, por cuanto aportan al entendimiento del desarrollo social y cultural, local, nacional e internacional.

La *ciudad vive*, y en ella se producen cambios y transformaciones, resistencias y radicalismos que requieren análisis, seguimiento y profunda comprensión sobre las características de sus manifestaciones y la forma como los jóvenes y la comunidad en general se integran en estas dinámicas.

“El Hip Hop tiene sabor a calle y a pavimento duro” -afirma Rafael Alberto Caro Suárez¹ del IDCT- Y de la calle vino... de Brooklyn y Bronx, en Nueva York (Estados Unidos), en los años 70; se incubó en Bogotá diez años más tarde a través de los medios de comunicación y la música foránea y hoy sigue de festival, en la Media Torta.

Su carácter marginal identificó a muchos jóvenes de estratos medios y bajos, que usaron el Hip Hop para descargar sentimientos atorados en la garganta. “Esto pica como una epidemia: alguien que lleva años en el ‘cuento’ te empuja”, dice Zarco, de 19 años, quien trabaja en un almacén de ropa Hopper, esa que es ancha y tiene la misma talla de la libertad: XL.

El Hip Hop abarca música, pintura y danza. Rap, graffiti y break dance se convierten en fuertes medios de expresión juvenil.

Es un estilo de vida de muchos jóvenes de Kennedy, Ciudad Bolívar y el centro. No es una moda. Zox, de 28 años, lo ha comprobado. Vive en el barrio Las Cruces y con el tiempo aprendió que Bogotá tiene dos caras: la bonita y la tosca. Junto con su ‘parche’ de *Aeropiratas* busca un espacio para “sobrevivir en la sociedad, pues la situación de miseria sigue siendo la misma con el paso de los días”.

“El Hip Hop nacional habla de los problemas del país como la pobreza y la violencia. Acá la gente no puede hablar muy duro sobre esos temas y nos toca camuflarlos en nuestra música y en el arte. En eso nos refugiamos”, añade Zox.

La intención del Hip Hop es que la gente capte ese mensaje. “Hay cosas que jamás cambiarán –agrega el rapero Diego Montenegro, uno de los organizadores de *‘Hip Hop al Parque’*–. Sólo buscamos que con nuestra música se tome conciencia social”.

---

¹ <http://www.culturayturismo.gov.co/hiphop/historia.php>

Con un ritmo pegajoso y unas líricas golpeadas que llegan al oído de forma directa y sin adornos, el Hip Hop recurre al poder de su lenguaje. “Con el rap hay mucha libertad de expresión –dice *Jiggy*, rapero del grupo *La Real Audienza*–, porque esta música no tiene normas y uno puede decir lo que siente como quiera. Si es necesario, se puede recurrir a una mala palabra”. Mucho arte”.

Actividades culturales y eventos como el FESTIVAL DE HIP HOP AL PARQUE auspiciado por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y para el 2008 se contó de manera especial con el patrocinio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, son muestra del impacto, movilidad, creciente participación y valoración de estos géneros musicales por parte de diferentes actores.

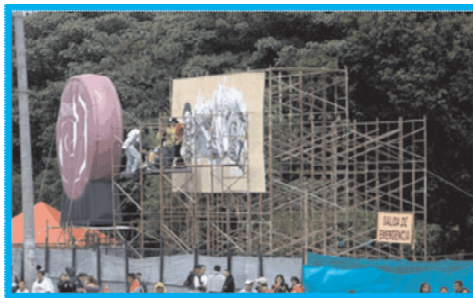
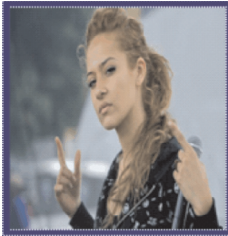
<<El 18 y 19 de octubre de 2008 se llevó a cabo la versión número 12 del Festival Hip Hop al Parque, en la Plaza de eventos del Parque Simón Bolívar.

El festival llegó cargado de un fuerte mensaje al respeto máximo por la vida, por la ciudad y los jóvenes, bajo el lema de Vida, máximo respeto.

En total se reunieron más de 90 mil jóvenes, bajo un gran despliegue técnico y logístico.

El Festival, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se consolidó así como el más importante de su género en Latinoamérica, y en esta versión espera congregar a más de 100.000 personas.

COMO SUBCULTURA URBANA

Fotos: Fuente: Fernando Cruz.

Hip Hop al Parque, 2008

<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/galerias2008/hiphop/sabado/index.htm>

Hip Hop al Parque presentó en su versión 2008, a 4 agrupaciones internacionales, 13 agrupaciones distritales, 2 agrupaciones nacionales, además de dos colectivos de graffiti en vivo, Deporte extremo, Mercado Distrito Hip Hop, jornadas didácticas y la participación de los ganadores de la convocatoria de break dance y de DJ's.

En 2008 el concurso de Ciclo de Conciertos que se realizó entre mayo y junio convocó en Hip Hop alrededor de 120 agrupaciones y solistas Bogotanos. Este material fue evaluado por dos jurados nacionales y uno internacional: José Esguerra, seleccionado de la convocatoria de jurados, Arturo Muñoz, label anglo de Universal Music Colombia y el mexicano Toy Hernández, músico, productor, con una larga trayectoria como ex integrante de Control Machete y creador del Sonidero Nacional.

Fueron 21 propuestas las preseleccionadas que estuvieron en audiciones en vivo frente a éste exigente y completo jurado, de donde salieron seleccionados los 13 ganadores que representaron a Bogotá:

Seleccionados distritales

13 DUENDES, A.C. JORDAN, BLACKSIDE, BOGOTÁ NOCTURNAL, CUERVO ROLO, K L, KALIBRE 22, KBN, MADERA FINA, MALA INFLUENCIA, PATRICIA MEDINA, REINCIDENTES Y SOCIOS CALLE.

Invitados nacionales

LA ETNNIA Y CLAN HUESO DURO.

Invitados internacionales

El cartel de internacionales de Hip Hop al Parque 2008 lo conformaron: PSYCHO REALM (Estados Unidos), NACH (España), IMMORTAL

TECHNIQUE (Estados Unidos) y VIOLADORES DEL VERSO (España).

DJ'S:

Los DJ's que participaron en Hip Hop al Parque 2008, fueron DJ Dhago (Popayán), DJ Komaz (Francia) y DJ Mic (Bogotá), quienes fueron seleccionados de una convocatoria en la que participaron 17 DJ's. Como DJ's invitados estuvieron DJ Cas, DJ Fonxz y DJ Pho y DJ Novoa.

Ganadores del festival distrital de danza urbana

El break dance capitalino estuvo representado en el festival por los Ganadores del Festival Distrital de Danza urbana: LA OVC CREW- MURDEROUZ CREW- COMPAÑÍA DE DANZA ENSBY y STYLE FORCE CREW^{>>2}

En Bogotá, por ser la ciudad capital, confluyen diversas culturas y subculturas, imaginarios y estilos que conforman la vida orgánica de los jóvenes el universo de la música. A su alrededor se conjugan vivencias, emociones, pasiones, capitales, empresas, emprendimientos y proyectos de vida en general, sin duda, aparte de las realizaciones personales, el Hip Hop es una de las experiencias de negocios de mayor impacto y realización en el mundo actual. En la esfera comercial, se presentan antagonismos, realizaciones, emprendimientos, propuestas innovadoras: "fusiones", en fin, un sinnúmero de prácticas que nutren la experiencia cotidiana.

Partiendo de lo expresado, el proyecto se orienta a la identificación y caracterización del *fenómeno cultural Hip Hop* y a la identificación de los grupos que en Bogotá, tienen una unidad de negocio alrededor de una propuesta musical emparentada con la cultura Hip Hop.

---

² Tomado de: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/hiphop/>

2.

Aspectos metodológicos

2.1

Planteamiento y formulación del problema de investigación

La Cultura Hip-Hop sigue creciendo cada día. Esto gracias a las grandes aportaciones de otra culturas y por la accesibilidad en las comunicaciones que cada día aumentan las relaciones entre culturas distantes y permite el enriquecimiento de unas con otras.

Esta es la voz de una nueva generación de jóvenes y adultos procedentes de los principales “Inner Cities” de los Estados Unidos y que desde los años 70’s empezó a propagarse por las principales ciudades de esta nación y el mundo.

La Cultura Hip-Hop ha existido desde el comienzo de las naciones. “Siempre ha existido”³, por que Hip-Hop simboliza una expresión joven

³ <http://hhdirecto.webcindario.com/hiphop-historia-cultura-hip-hop.html>

(al día de hoy) de nuestras raíces (en el caso de los fundadores de este movimiento al día de hoy) las raíces africanas. Hip-Hop no es un género musical o una moda. No es algo que se hace, es algo que se vive. Como diría Krs-One: Nosotros no estamos haciendo Hip-Hop. Nosotros no somos parte de la Cultura Hip-Hop. “NOSOTROS SOMOS HIP-HOP”.

En el mundo, a menudo, estos jóvenes son estigmatizados por sectores de la sociedad que ven en ellos a un puñado de drogadictos, vagos y delincuentes. Pero la realidad es otra, según *Benny*, del grupo Bogotano la *Real Audienza*: “Escuchar rap no significa ser malo. Algunos pocos raperos manejan una imagen gángster que le hace daño al movimiento porque la gente generaliza como si todos fuéramos iguales, afirma.

Hoy, los Hip Hoppers bogotanos trabajan por dar a sus expresiones una posición más digna y dejar claro que se trata de arte callejero.

Arte que es baile con el break dance, y que requiere de la habilidad de sus exponentes para llevar a cabo quiebres de cintura de 180 grados y giros en la espalda, manos y cabeza. J.J Salamanca, de 30 años, y breaker desde hace 13, quiere “hacer ver que el break dance es artístico y no una cosa de ñeros”.

Arte cuando el graffiti con los aerosoles se convierte en pintura para plasmar ideologías en los muros de la ciudad. El centro y Las Cruces se adornan con murales repletos de gráficos y letreros que son la firma del *graffitero*, “una forma de marcar el territorio”, según Zox. Para él y sus Aeropiratas, los dibujos son obras que le regalan a Bogotá.

“Nosotros le hacemos dibujitos a la gente que no entiende lo que cantamos, y es otra forma de hacernos notar”, explica Zox. “El graffiti es clandestino, pero queremos exhibirlo en galerías para no tener problemas con la autoridad”.

El rap busca salir del ámbito subterráneo, y con eventos como ‘Hip Hop al Parque’, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, lo están logrando.

“Tratamos de vivir en medio de esta sociedad polarizada”, sostiene Zox, “sólo deseamos vivir en medio de la derechas y las izquierdas”⁴.

En este contexto, como un tema de investigación en cultura y valores, en el Grupo de Estudios y Gestión Cultural nos interesa estudiar el *fenómeno cultural Hip Hop*. Analizar una especie de “épica urbana” presente en las líricas de sus canciones, la plástica de sus expresiones y los ritmos de la violencia cotidiana (crimen, droga, cárcel, represión), el sexo explícito y la pornografía dura, el machismo, las posturas políticas de extrema izquierda y la justificación de la lucha armada contra el orden establecido, así como los valores y reivindicaciones sociales que impulsa este movimiento.

Hay que destacar que la conciencia de esta cultura no está, tan sólo, en el ambiente de la musical comercial, sino en toda una sociedad. Existen raperos que han ganado miles de dólares en copias vendidas sin que una sola canción de su disco sea escuchada en la radio. De la misma manera hay cantantes que son conocidos en muchos lugares siendo cantantes de carácter underground “no comercial”. Otro buen ejemplo de esto es el b-boying, ya que hace mucho que dejó de ser algo comercial pero esto no ha impedido que aunque para el comercio sea algo anónimo este arte esté en su etapa más fuerte desde el momento de sus inicios. Hay mucho más por discutir sobre esta cultura, pero esto hay que hacerlo objetivamente. Nadie puede hablar de un tema o una cultura sin antes no conocerla y verla desde el lado en el que están sus protagonistas.

---

⁴ <http://www.culturayturismo.gov.co/hiphop/historia.php>

No podemos hablar acerca de un tema objetivamente sin antes conocer todos los factores que rodean al mismo y más en una metrópoli como la ciudad de Bogotá.

Desde esta perspectiva, interesa a este proyecto indagar en Bogotá la forma cómo se ha presentado este fenómeno cultural. En particular la investigación toma como eje el siguiente problema:

2.2

Formulación del problema

¿Cuáles son las características de la hibridación cultural del *fenómeno cultural Hip Hop* en la ciudad de Bogotá, y que actividades de emprendimiento, gestión comercialización llevan a cabo grupos, gestores y cultores de este género musical?

2.3

Objetivos

2.3.1 Objetivo general

- Determinar formas de *hibridación cultural* mediante la caracterización de las actividades de emprendimiento, gestión y comercialización que llevan a cabo grupos, gestores y cultores de este género musical en la zona centro y sur de la ciudad Bogotá.

2.3.2 Objetivos específicos

- Establecer los fundamentos teóricos del Cultura Hip Hop, sus orígenes y procesos culturales devenidos de este estilo de vida propio de grupos y subgrupos sociales.
- Tipificar los grupos, gestores y cultores de la *música Hip Hop* y determinar las influencias musicales, culturales, sociales, religiosas, económicas y los modos de expresión: filosofías, poesía y modas que han pasado a ser parte de nuestra cultura.
- Determinar las estrategias de emprendimiento, comercialización, difusión y promoción que emplean los jóvenes para crear negocios en el campo de la música Hip Hop.

2.4

Diseño metodológico

2.4.1 Tipo de estudio

Dadas las características del tema y las técnicas de investigación utilizadas el estudio corresponde a una investigación cualitativa, de carácter descriptivo. Se combinan métodos y técnicas de investigación bibliográfica y se utiliza el testimonio como una fuente fundamental de reconocimiento de la realidad. Los datos se analizaron y algunos de ellos se cuantificaron para ampliar la comprensión de los resultados obtenidos.

2.4.2 Población y muestra

La población está conformada por oyentes y CULTORES del género musical Hip Hop que interactúan en la ciudad de Bogotá (bares, espacios abiertos, sitios públicos y privados, conciertos y toques). Se utilizó muestreo no-probabilístico de carácter intencional, en el que se entrevistaron 321 jóvenes visitantes frecuentes de estos ambientes con el atributo de asistentes permanentes a los eventos de Hip Hop.

Para la determinación del tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones menores a 100.000 habitantes, obteniéndose como resultado un tamaño de muestra de 10 datos, con un margen de error del 5% y un grado de confiabilidad del 95%.

2.4.3 Delimitación especial

El área cubierta por la investigación es la ciudad de Bogotá, especialmente la zona centro y suroccidente de Bogotá.

2.4.4 Técnicas e instrumentos para recolección y análisis de la información

Para este estudio se diseñaron tres instrumentos de recolección de información. La *ficha de observación* (ver anexo A) que permitió básicamente el registro del lugar en que tocan las bandas, así como determinar las características de los toques y las personas asistentes. La *entrevista* (ver anexo B) y la *encuesta* (ver anexo C) fueron más específicas para determinar el tipo de bandas, sus características socioculturales y la información general sobre el tipo de actividad comercial y de gestión que llevan a cabo través de sus actividades económicas.

El trabajo de campo se desarrollo entre julio y octubre de 2008. La supervisión abarcó el 100% de los cuestionarios recibidos, tanto de entrevistas como de encuestas.

De medios informáticos se utilizara software de MICROSOFT OFFICE para el análisis de las encuestas y la redacción del mismo.

Fuentes primarias

Se realizaron 321 encuestas directas a participantes de la escena hip-hop Bogotá y se entrevistaron 7 gestores culturales –cuyas edades oscilaron entre 20 y 45 años-, todos ellos seguidores y apasionados del Hip Hop, el rap y entrevistas ocasionales a jóvenes de la ciudad de acuerdo con la muestra diseñada.

Fuentes secundarias

Se citan diversas fuentes electrónicas relacionadas con estudios en el campo de la música alternativa y del Hip Hop, y se estudiaron teóricos en el campo de la cultura para fundamentar el concepto de hibridación cultural expuesto en el marco teórico.

Se citan trabajos de investigación previos que se ocupan del tema, tanto a nivel de teorías orientadas al estudio de la música y los diferentes géneros existentes, así como los referidos a la actividad económica, empresarial y su impacto consecuente.

3.

Aspectos teóricos

El método de análisis hermenéutico y una orientación crítica subyacen a la elaboración de los tres ejes conceptuales que se abordan en este capítulo. En la primera parte, analiza el concepto de hibridación cultural y se establece la temática sobre identidad cultural a partir del cual, en la segunda parte se toman referentes conceptuales de la cultura hip hoy y del graffiti como expresión estética de esta cultura, y en la tercera, se ofrece una síntesis de la perspectiva crítica que ha adoptado el Hip Hop como movimiento social en Bogotá, Colombia.

3.1

Hibridación cultural: aspectos contextuales y problemáticos

3.1.1 ¿Qué se entiende por hibridación cultural?

Comencemos por entender el concepto mismo.

Hibridar es un término de uso en la biología, el cual Canclini migra para observar la complejidad producida por la mezcla de procesos culturales.

En el diccionario el concepto se define como:

Hibridar: tr. Producir híbridos de modo artificial: ha conseguido hibridar plantas de flores simples y compuestas⁵.

Hibridación tiene diferentes significados según las ciencias:

- ◆ En ecología, hibridación es el proceso de mezclar diferentes especies o variedades de organismos para crear un híbrido⁶.
- ◆ En biología molecular, hibridación⁷ es el proceso de unir dos hebras complementarias de ADN.
- ◆ En química, hibridación es la mezcla de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales apropiados para crear enlaces.
- ◆ En Ciencias Sociales, Hibridación es un proceso de mestizaje cultural descrito por Néstor García Canclini.

⁵ Tomado de: <http://www.wordreference.com/definicion/hibridar> Fecha de consulta:

⁶ Los híbridos obtenidos de especies distintas son estériles. La utilidad, al hombre, de este tipo de híbridos radica en que son más fuertes, productivos, etc (por la combinación de cualidades ofrecidas de sus padres) y, por tanto, más idóneos que éstos en su explotación específica (alimenticia, de transporte, etc). Genéticamente, los híbridos son organismos heterocigotos por poseer genes para rasgos distintos, que pueden ser recesivos como dominantes, heredados de sus padres. Cuando hay falta de genes dominantes entre sus alelos, se manifiestan en ellos los caracteres recesivos.
Tomado de: [http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_\(biolog%C3%ADa\)](http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)) (Fecha de consulta agosto 12 de 2008).

⁷ La hibridación o renaturalización de ácidos nucleicos (ADN o ARN) es un proceso por el cual se combinan dos cadenas de ácidos nucleicos antiparalelas y con secuencia de bases complementarias, en una única molécula de doble cadena, que toma la estructura de doble hélice, donde las bases nitrogenadas quedan ocultas en el interior, esto hace que si irradiamos la muestra con la longitud de onda a la que absorben estas (260 nm) la absorción de energía será mucho menor si la cadena es doble a si se trata de cadena sencilla, ya que en esta última los dobles enlaces de las bases nitrogenadas que son las que captan la energía están totalmente expuestas a la fuente emisora de energía. Tomado de: [http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_\(biolog%C3%ADa_molecular\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa_molecular)) (Fecha de consulta agosto 12 de 2008)

El mismo Canclini dice en *Interculturalidad e Hibridación Latino*⁸ que “Hay que comenzar aceptando la discusión de si híbrido es una buena o una mala palabra. No basta que sea muy usada para que la consideremos respetable. Por el contrario, su profuso empleo favorece que se le asignen significados discordantes. Al trasladarla de la biología a análisis socioculturales ganó campos de aplicación, pero perdió univocidad. De ahí que algunos prefieran seguir hablando de sincretismo en cuestiones religiosas, de mestizaje en historia y antropología, de fusión en música”.

La pregunta que surge es entonces, ¿cuál es la ventaja, para la investigación científica, de recurrir a un término cargado de equivocidad? Para este interrogante, planteo dos vías de respuesta- La primera, de largo aliento puesto que corresponde a la evolución del concepto e implica ahondar epistemológicamente en el mismo desde el campo de las ciencias sociales, y la segunda, que elijo para este estudio, que está asociada con la capacidad que plantea el término para observar mutaciones y sinergias en el análisis de procesos culturales.

Al Canclini⁹ poner en el escenario del análisis de la cultura el concepto de hibridación cultural es plausible designar un fenómeno derivado del mismo y en contacto con lo intercultural acaecido con la globalización. En esta vía aparecen contextos prácticos para este análisis. La globalización –entre otros aspectos-, es un concepto que intenta explicar el proceso de apertura económica en el cual las naciones generan una interdependencia y cuyos efectos se evidencian en todos los ámbitos de la sociedad; es decir, pese a ser considerada

⁸ Néstor García Canclini - 25-Nov-1999 - México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa . Tomado de: <http://www.ciepac.org/documento.php?id=128> (Fecha de consulta septiembre 14 de 2008)

⁹ Nacido en Argentina en 1939. Estudió letras y se doctoró en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata y, tres años después, con una beca otorgada por el Conicet, se doctora en la Universidad de París. Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata (1966-1975) y en la Universidad de Buenos Aires (1974-1975).

Desde 1990, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Iztapalapa, donde dirige el Programa de Estudios sobre Cultura.

un fenómeno económico, esta también afecta las dinámicas políticas y culturales de las naciones en donde las fronteras de los países se vuelvan cada vez más flexibles, lo cual posibilita una mayor interacción entre regiones del mundo e intercambio de productos (no solamente económicos).

Por tal motivo, la cultura también se ha visto afectado por dicho proceso, entendiendo por cultura toda aquella producción, circulación y consumo de símbolos y signos que hacen parte de un grupo humano y que a su vez los identifica. De este modo, cada territorio habitado por un cierto grupo de personas crea una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad, donde nacen y se distribuyen las instituciones y prácticas culturales, y en el que se puede pensar como objeto de apego afectivo y símbolo de pertenencia socio-territorial¹⁰.

En adición, afirma D. Álvarez que es válido sostener que “anteriormente, las personas estaban ligadas a un territorio específico y sus interacciones se limitaban a personas que estuvieran en su entorno; dicha condición, reducía la producción al margen que dividía un país de otro. Dentro de todo este proceso de globalización, la cultura de la sociedad colombiana ha ido sufriendo una hibridación cultural con las culturas estadounidense y europea.

La globalización mutó las formas de interacción entre los habitantes del mundo ya que, al democratizarse los medios de comunicación, se han roto las fronteras territoriales; lo anterior, favorece el nacimiento de relaciones con gente dentro y fuera del área a la cual el individuo se hallaba anteriormente reducido.

Actualmente las migraciones sumadas a la creciente influencia de *Internet*, la televisión y el cine, han “desestabilizado” y puesto entredicho las ideas acerca de “autenticidad” y “pureza” cultural¹¹. De tal modo,

¹⁰ Giménez Gilberto, “Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural”. Página 92,100,101. 9.

¹¹ Tomado de: Grimson, Alejandro. Cultura y Globalización. Pág.67

las personas de un territorio ya no solo se identifican y se interesan por la producción cultural a la cual se encuentran adaptados, sino que llevan su atención a otro tipo de símbolos, signos, estilos y formas de pensar de otros territorios y los toman como suyos pero sin olvidar aquello que han mantenido como “propio” durante mucho tiempo”¹².

Lo anterior desemboca en el fenómeno llamado “Hibridación Cultural”, el cual puede ser definido como “los procesos socioculturales en los que las estructura o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”¹³. En otras palabras, las personas adoptan en su vida social la cultura propia de su territorio pero, a su vez, también la cultura de otro con la que también se identifican, las fusionan y crean una nueva identidad cultural.

3.1.2 La identidad cultural

Actualmente, es casi imposible encontrar una cultura “pura”; por el contrario, se advierten gran cantidad de expresiones culturales de muchas partes del mundo encerradas en una misma entidad territorial, representadas en los habitantes del territorio o extranjeros que se adaptan a él.

En Colombia la globalización ha sido un proceso lento pero progresivo, cuyos efectos empezaron a ser evidentes en la década de los noventa debido a las políticas de apertura económica divulgadas durante el gobierno de Cesar Gaviria. El acceso a la televisión por cable y al internet modificaron, radicalmente, las formas de interacción y pensamiento de los colombianos.

¹² Tomado de: David Álvarez en:
http://www.elportalde.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1288&Itemid=232&date=2008-07-01 (Fecha de consulta agosto 22 de 2008)

¹³ Tomado de: García Canclini, Néstor. Culturas Híbridas.

La globalización ejerce una influencia innegable de la cual Colombia no ha estado exenta, y, de hecho, la cultura de nuestro país ha sufrido grandes cambios. En la actualidad, la Industria Cultural tiene un poder enorme dentro de la sociedad, y con la ayuda de los medios de comunicación se ha ido extendiendo y aumentando ese poder cada vez más. Los colombianos nos encontramos muy sujetos a esta industria, que antes nos ofrecía o nos atraía netamente con signos y símbolos de nuestro país y ahora no solo nos ofrece nuestra cultura, sino la de muchos otros países; fusionando ideas, pensamientos, estilos de nuestro país con la del resto del mundo, cambiando de esta manera nuestros gustos.

Canclini en el texto: *“Las identidades repensadas desde la hibridación”*, precisa lo siguiente: “entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”.

En la actualidad, la multiplicación espectacular de las hibridaciones ha tocado de manera significativa el campo de la cultura en general. El arte, la música, las tradiciones. Circulan elementos sincréticos que van desde lo autóctono y tribal a las formas más sofisticadas de las artes permeadas por *high tech*. En esas cercanías, ¿Se pueden colocar bajo un solo término hechos tan variados como los casamientos mestizos, la combinación de ancestros africanos, figuras indígenas y santos católicos en el *umbanda* brasileño, los collages publicitarios de monumentos históricos con bebidas y coches deportivos? Algo frecuente como la mezcla de melodías étnicas con música clásica y contemporánea o con el *jazz* y *la salsa* puede ocurrir en fenómenos tan diversos como la chicha, mezcla de ritmos andinos y caribeños; la reinterpretación jazzística de Mozart hecha por el grupo afrocubano *Irakere*; las reelaboraciones de melodías inglesas e hindúes efectuadas por los Beatles, Peter Gabriel y otros músicos. Los artistas que exacerban estos cruces y los convierten en ejes conceptuales de sus trabajos no lo hacen en condiciones ni con objetivos semejantes.

Antoni Muntadas, por ejemplo, tituló *Híbridos* el conjunto de proyectos exhibidos en 1988 en el Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.

En esa ocasión insinuó, mediante fotos, los desplazamientos ocurridos entre el antiguo uso de ese edificio como hospital y el destino artístico que ahora tiene. Otra vez, creó un sitio web, *hybridsaces*, en el que exploraba contaminaciones entre imágenes arquitectónicas y mediáticas. Gran parte de su producción resulta del cruce multimedia y multicultural: la prensa y la publicidad callejera insertadas en la televisión, o los últimos diez minutos de la programación televisiva de Argentina, Brasil y Estados Unidos mostrados simultáneamente, y seguidos de un plano-secuencia que contrasta la diversidad de la calle en esos países con la homogeneización televisiva.

De tal modo, se evidencia que existe una gran diferencia en cómo se desarrolla la globalización en un país que hace parte del centro, en donde la mayoría de la población tiene una buena estabilidad económica, la industria progresa a pasos agigantados, sus políticas de gobierno son muy bien fundamentadas y controlan el mundo a su “antojo”; con la globalización que se desarrolla en un país como Colombia en donde, debido al aumento del comercio internacional con países del centro, las pequeñas industrias quiebran dada su poca competitividad lo cual genera un aumento en la pobreza, el mercado ha sido invadido por multinacionales, se venden las pocas industrias nacionales a extranjeros, y toda su política se encamina en pro de su propia dependencia de las grandes potencias.

3.2

El Hip Hop: hibridación y procesos de identidad

3.2.1 Hip Hop¹⁴ . Breve historia

<<Las raíces de la Cultura Hip-Hop se remontan a las bases de la cultura “AFROAMERICANA” de los Estados Unidos y su historia. Se remontan a estas bases por ser un “movimiento negro” en un principio. Algunas fuentes dicen el rap nació de la población negra esclava de Estados Unidos del sur, que al picar la piedra en las minas, el golpe del pico les daba las bases para alternar cantos improvisados entre aquellos trabajadores.

La cultura Hip-Hop se compone de cuatro modos básicos de expresión. DJing, MCing, B-Boying y Graffiti. De ellos nace la Cultura Hip-Hop. Estos provienen de influencias musicales, culturales, sociales, religiosas, económicas, etc... A estas se les fueron añadiendo otros artes y modos de expresión que han pasado a ser parte de nuestra cultura. Tales como filosofías, poesía y modas.

La cultura Hip-Hop sigue creciendo cada día. Esto gracias a las grandes aportaciones de otras culturas y por la accesibilidad en las comunicaciones que cada día aumentan las relaciones entre culturas distantes y permite el enriquecimiento de unas con otras.

Esta es la voz de una nueva generación de jóvenes y adultos procedentes de los principales “Inner Cities” de los Estados Unidos y que desde los años 70’s empezó a propagarse por las principales ciudades de esta nación.

¹⁴ La información de esta parte es tomada de: <http://hhdirecto.webcindario.com/hiphop-historia-cultura-hip-hop.html>

La Cultura Hip-Hop ha existido desde el comienzo de las naciones. “Siempre ha existido”, por que Hip-Hop simboliza una expresión joven (al día de hoy) de nuestras raíces (en el caso de los fundadores de este movimiento al día de hoy) las raíces africanas. Hip-Hop no es un género musical o una moda. No es algo que se hace, es algo que se vive. Como diría Krs-One: Nosotros no estamos haciendo Hip-Hop. Nosotros no somos parte de la Cultura Hip-Hop. “NOSOTROS SOMOS HIP-HOP”>>

3.2.2 El Hip Hop como subcultura

Cuando la frase Hip-Hop es escuchada, podrían llegar muchas cosas a nuestra mente. Música Rap, chamaquitos con ropa XXL. Es común llegar a pensar que Hip-Hop es solo una forma de expresión utilizada por nuestros jóvenes y que su base se encuentra en la música Rap. Esta aseveración tiene parte cierta pero muchos no conocen toda la realidad.

Hip-Hop es toda una sub-cultura musical que nace de los cimientos de la cultura afro-americana y que en nuestros días gracias a el desarrollo de las comunicaciones ha sobre pasado las expectativas de ser solo una moda o un fenómeno musical momentáneo local, sino que ha alcanzado trascendencia racial, internacional, religiosa y hasta de clases sociales.

De una manera general y aproximada, podría decirse que la cultura de un grupo social es el conjunto de sus creaciones materiales y espirituales, o también el conjunto de su herencia social. Es precisamente esto lo que hace del Hip-Hop una cultura, el hecho de que abarca algo más que una rustica forma de música o una moda. Cuando nos referimos a esta sub-cultura musical tenemos que pensar principalmente en cuatro formas de expresión: emceen/rap, dj/turntablism, b-boying/break dance y graffiti. Estas son la voz, la música, el baile y la arte en esta cultura. Cada una de estas expresiones tiene identidad propia y su importancia

individual, pero todas y cada una de ellas se entrelazan. Todas y cada una de ellas llevaban en sus raíces el estigma del barrio.

El *emceen*, viene del “término MC” (Maestro de Ceremonias) o como lo llamamos hoy en día rap o raggamuffin viene de una tradición africana que se conserva en Jamaica y que fue llevada al N.Y. a principios de los 70s por un DJ jamaiquino conocido como Kool Herc. El emceen de esta época en la música jamaiquina se basaba en decir frases para animar al público, esto haciéndolo sobre los “dubs” o parte instrumental de los discos. Kool Herc lo adapta a la música de moda en Nueva York como James Brown y crea lo que hoy conocemos. Con los años este arte se ha desarrollado a grandes niveles, tanto así como que se ha fusionado la poesía urbana y negroide con el emceen y se ha presentado hasta en algunas de las más reconocidas universidades.

El DJing de la cultura Hip-Hop nace con DJ Kool Herc, de una manera muy cercana al emceen que había creado. El estilo jamaiquino de emceen es con música jamaiquina y es llamado Dee Jaying o Toasting, y en la música jamaiquina desde los 70s existe el “dub”, en base a esto el crea una manera de alargar los “break parts” o partes instrumentales o de percusión de los discos. Lo hace utilizando dos discos idénticos y un “audio mixer”. Esta es la primera forma de DJing. Hoy en día el DJing que comienza en el Hip-Hop se a llevado por algunas personas a turntablism.

Un turntablist es una persona que utiliza un “turntable” o sea un plato no solo para mezclar música sino para crearla. Dentro de este arte se desarrollan distintas técnicas pero la más conocido es el “scratch”, que es literalmente mover el disco produciendo un sonido que el DJ maneja de la manera deseada.

El b-boying o break dance comienza en la mitad de los años 60s con el “good foot” una forma de baile de la época nombrada de esa manera por una grabación de James Brown del mismo nombre. Esta forma de baile que le da origen al “breakin” comienza cuando se empiezan pasos de baile ejecutados en el suelo. Este estilo se va desarrollando

en conjunto con el emceen y el DJing en la costa este de los Estados Unidos, pero en California en la misma época se va desarrollando otro estilo de baile que su fusionará con el b-boying de la costa este a mitad de los 70s. Este estilo de baile se conoció como “Electric Boogie”. El “electric boogie” tiene diferentes estilos pero el que lo origina es el baile del robot. El baile del robot comienza a partir de la influencia de las series televisivas como “Lost in Space”. De ahí en adelante entran fusiones del jazz, la mímica y así por el estilo. El b-boying en general hoy en día es el estilo de baile dentro del Hip-Hop más conocido y de más aceptación pero no es la única forma de baile Hip-Hop. Existen varias de las cuales una de ellas es el *House*.

3.2.3 El graffiti

Todos lo conocemos .....

El graffiti¹⁵ siempre ha existido pero el desarrollo artístico del graffiti se debe a los jóvenes hip-hoppers de New York en especial en Boogie Down Bronx.

¹⁵ Tomado de: <http://hhdirecto.webcindario.com/hiphop-historia-cultura-hip-hop.html> (fecha de consulta septiembre 23 de 2008).

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

Fuente: fotos: <http://www.flickr.com/photos/arkaloides/page5/>

Fuente: fotos: <http://www.flickr.com/photos/arkaloides/page5/>

El “dañar” como dicen los graffiteros se basa principalmente en el pintar con aerosol. En su mayoría lo que se pinta son los nombre de los artistas pero también se hacen imágenes y todo aquello que el artista quiera. Además de ser una forma de pintura difícil y de gran valor artístico es parte de ese afán por tener prestigio en el ghetto. Todas las formas de Hip-Hop tenían algo en común, te daban nombre y “status” en el barrio a sus protagonistas.

Fotos: Luis Ángel Salazar. Bogotá

Las formas de arte del Hip-Hop siempre han existido no son nada nuevo lo que cambia es la época y la realidad de Vida. Por ejemplo el b-boying y la capoeira al igual que la bomba puertorriqueña son estilos de baile hermanos, solo que se desarrollaron en lugares diferentes y en dentro de su realidad de vida. De la misma manera el graffiti, si ponemos las cosas desde una perspectiva realista el graffiti existe desde los jeroglíficos solo que obviamente no era lo que es ahora. No debemos dejarnos llevar simplemente por la influencia del comercio cuando miramos lo que es Hip-Hop, ya que no sería una visión realista. Por otro lado hay que admitir que el impacto del Hip-Hop dentro de la industria de la música es increíble.

Hay que destacar que la conciencia de esta cultura no está en el ambiente de la musical comercial, sino en *toda una sociedad* que no necesariamente tiene que vender discos para ser los más destacados.

Existen raperos que han ganado miles de dólares en copias vendidas sin que una sola canción de su disco sea escuchada en la radio. De la misma manera hay cantantes que son conocidos en muchos lugares siendo cantantes de carácter underground “no comercial”. Otro buen ejemplo de esto es el b-boying, ya que hace mucho que dejó de ser algo comercial pero esto no ha impedido que aunque para el comercio sea algo anónimo este arte esté en su etapa más fuerte desde el momento de sus inicios.

Hay mucho más por discutir sobre esta cultura, pero esto hay que hacerlo objetivamente. Nadie puede hablar de un tema o una cultura sin antes no conocerla y verla desde el lado en el que están sus protagonistas. No podemos hablar acerca de un tema objetivamente sin antes conocer todos los factores que rodean al mismo. Así que invito al lector que antes de tomar la palabra respecto a este tema se ponga en los zapatos de un verdadero Hip-Hopper y no en una falsa imagen brindada por el comercio. “Hip-Hop es como te ves, como luces, como piensas, cuál es tu visión hacia la vida, como caminas, como hablas... Hip-Hop no es algo que eres o de lo que formas parte, eres tú”¹⁶.

---

¹⁶ Luis Ángel Salazar. MC. Grupo Todo Copas, Bogotá.

3.2.4 El hip hop en Bogotá¹⁷

Fotos: Luis Ángel Salazar- MC e Intérprete Todo Copas

¹⁷ Tomado de: <http://www.rapcolombia.4t.com/about.html> (fecha de consulta. octubre 29 de 2008)

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

<<El Hip Hop en Bogotá empieza a partir de los años 80 casi. 15 años después de la generación de este en la USA, empezó al principio con la llegada del Break dance

Fotos: Luis Ángel Salazar. Eventos Alameda – Bosa – Mártires, agosto-septiembre 2008, Bogotá

y la “fiebre” que este desato y al mismo tiempo con la llegada de algunos tracks de NWA o MC HAMMER a las emisoras juveniles de esa época, quienes podían tener acceso a mas música eran quienes podían viajar al exterior o encargarla a amigos, familiares etc. luego se empiezan a conformar grupos de break dance y un personaje muy nombrado denominado “el profe pacho” empieza a generar la cultura en los jóvenes adeptos al break dance tanto así que la mayoría de los integrantes de los grupos que tienen producciones en el mercado se conocieron en algún momento

Fotos: Luis Ángel Salazar- Toques Alameda, Ciudad Bolívar y Bosa agosto de 2008.

bailando Break dance y fundando su “templo” en Bogotá que es el teatro embajador ubicado entre carreras 7 y 6 y en la calle 24. Después de un tiempo 1988 el grupo GOTAS DE RAP conformado por jóvenes dedicados al teatro empiezan a trabajar en su primera producción *CONTRA EL MURO* que sale en 1995 época en que el grupo La etnnia antes new rapper 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 Ritmo, Raza Gangster 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, (Contacto Rap se desintegra su integrantes conforman otros grupos o van al exterior a proseguir con el Hip Hop) este mismo año se realiza el primer festival distrital de rap con participación de Impact 91 de Francia y grupos de Bogotá, Medellín, y Cali.

Prosigue el avance de La Etnnia con su segunda producción y se distribuye esta y la primera en E.U Suramérica y Francia luego vienen las producciones en su orden correspondiente: Segunda de Estilo Bajo, compilado con sony music, Primera de Carbono, Segunda de Gotas de Rap, Primera de Golpes, Primera de Arawak, Tercera de La Etnnia (producida por Jason Roberts), grupos de Cali y Medellín, Primera de Cescru Enlace, Primera de Dj Fonxz. Personaje muy importante en la escena Bogotana pues ha trabajado con casi todo el anterior mencionado y ahora solo>>.

3.2.5 Primeras producciones de RAP colombiano¹⁸

Un recuento de las primeras producciones de rap Colombiano, aquellas que empezaron a formar este movimiento acá en nuestro país iniciándose en Bogotá en el barrio Las Cruces.

¹⁸ Tomado de: <http://rapcolombiano0.tripod.com/historia1.htm> (fecha de consulta septiembre 15 de 2008).

GOTAS DE RAP: CONTRA EL MURO(CONTRA EL MURO RECORDS 1995)
LA ETNNIA: EL ATAQUE DEL METANO(5-27 RECORDS 1995)
ESTILO BAJO: JUNGLA (SOMBRA PRODUCCIONES 1996)
COMPILADO ENTRANDO AL JUEGO (SONY MUSIC 1996-AQUI PARTICIPA CTO, POPO, DOBLE KEY, EL CARTEL Y SPECIAL DOG-
UNICA PRODUCCION HASTA AHORA DE CADA UNO DE ELLOS)
LA ETNNIA: MALICIA INDIGENA (5-27 RECORDS 1997)
ESTILO BAJO: CUESTION DE CARACTER (SON DEL HIP.OGEO1998)
GOTAS DE RAP: REVOLUCION (CONTRA EL MURO RECORDS 1998) CARBONO(SONY MUSIC 1998)
ARAWAKI : CACERIA (AWK 1998)
GOLPES: UNICOS DESDE EL NACIMIENTO(SI Y QUE)
LA ETNNIA: CRIMINOLOGIA(5-27 RECORDS 1999-JASON ROBERTS HA SIDO PRODUCTOR DE CYPRESS HILL, ICE CUBE Y BEASTIE BOYS)
COMPILADO SANGRE DE TU SANGRE(SI Y QUE, SILEX SUMMER, DON POPO< TRES SELLOS DISQUEROS)
RAPPERS SPIDERS: UN MUNDO SIN CESAR(SONOLUX)
CESCRU ENLACE: PRIMERA DOSIS (LA GALLERA RECORDS 2000)
FONXZ: ZUALEZER ACTO 1 (FONXZ PRO9D..2000)
FONXZ: LA AVALANCHA(FONXZ PRODUCCIONES 2000)

1. Gotas de RAP

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=userviewprofile&friendID=78606862>

Gotas de RAP nació en le Barrio Las Cruces de Bogotá, Colombia en el año 1990.

Gotas de Rap fue el grupo pionero del rap en Colombia, rapiando sobre temas actuales y reales en su país, la droga, la guerra, el secuestro, la pobreza, la corrupción entre muchos otros se hizo notorio a los oídos y corazones de los colombianos ganándose así un espacio por siempre en la historia del hip hop de Colombia, organizó los conciertos más importantes que se hicieron, dando a conocer la cultura hip hop en aquel tiempo cuando casi nadie en Colombia sabía de rap o hip hop.

En 1995 lanzaron su primera producción contra el muro, nombre también de su propio independiente sello discográfico, contra el muro de gotas de rap, fue la primera grabación de rap underground y hardcore de Colombia, así abrieron las puertas para que muchos se atrevieran a publicar sus talentos.

Gotas de Rap ha hecho cuatro giras por europa 1995, 96, 97 y 2000 rapiando y actuando en países como inglaterra, gales, alemania, holanda y belgica, francia; con su rap y la obra musicoteatral, opera rap, primer trabajo serio de integración entre el hip hop y el teatro el cual abrió puertas al hip hop y al teatro mutuamente para nuevo público.

Dirección URL Video: Matar para vivir...GOTAS DE RAP
http://www.youtube.com/watch?v=yC_4FMITzrA&NR=1

2. La etnia

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=userviewprofile&friendid=199808253>

LA ETNNIA ostenta dos décadas de fidelidad al Hip Hop más puro.

Las raíces de esta banda colombiana se extienden hasta lo más profundo de los años 80s (exactamente el año de 1984), cuando a través de diversos nombres emergió en la escena breakdance y rap de Bogotá “Los primeros

recuerdos que tenemos sobre el Hip Hop

fueron las películas” recuerda LA ETNNIA

sobre esa época. “El reto de los New York City Breakers en el Roxy y los sonidos de África Bambaata en el fondo. Y nos involucramos con el konker -o piso plástico en las calles de nuestro barrio en ese momento. Éramos, sino los únicos, unos de los pocos que creíamos en la cultura del Hip Hop. Pintando en las calles de la zona céntrica de su ciudad y tratando de pinchar los discos con un viejo equipo de sonido, los b boys de LA ETNNIA echaron mano de los grandes maestros del old

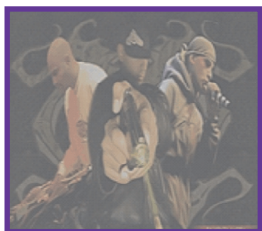
school para crear secuencias y evolucionar la técnica de sus sonidos y sus rimas. Posteriormente, en los años 90s y cuando los singles con las pistas comenzaron a llegar a Colombia desde la ciudad de New York, LA ETNNIA comenzó a marcar su propio rap y después de trabajar sobre las instrumentales norteamericanas comenzaron a escribir su propia realidad en algunas maquetas. Maquetas realizadas entre 1990 y 1993, que nunca salieron al mercado pero que dejaron a la agrupación a puertas de su primer álbum “El ataque del metano” (ETNNIA RECORDS 1994) Originalmente editado en casete, este clásico álbum hizo de LA ETNNIA el pionero irreversible de la cultura Hip Hop en el país. “Nuestra primera edición fue en tape” señala el grupo sobre este disco que, un año después y con su edición especial en compact disc, hizo volar las entrañas suburbanas de Bogotá con su explícito hardcore. “Lo publicamos para las calles de la ciudad y tuvo acogida. Lo dejábamos en algunas discotiempos y se vendía como pan caliente, Y cuando sacamos la edición en CD, nos fuimos por todo el país haciendo sonar nuestras canciones de lanzamiento, como “Manicomio 527”. Un hit nacional que llegó a ser número uno en varias emisoras anglo. (FOTO EXTRAIDA DE MTV MUSIC AWARDS.

URL- VIDEO: Real Live.

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=199808253>

3. Estilo bajo

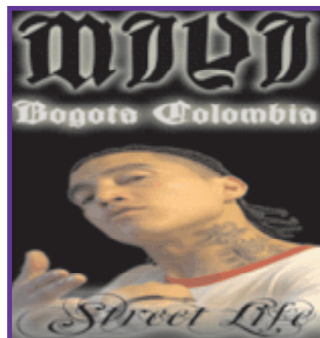
<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=156724109>

ESTILO BAJO Agrupación fundadora de la organización: SON DEL HIPOGEO, nacida el 11 de mayo de 1996 en el barrio LAS CRUCES de Bogotá integrada en esa época por: AJMC, BATALLA, BULLDOG (OTISAMA), ESPECTRO, GINEBRA, JAZHA, SHAOLIN, SINIESTRO, TERRANOVA & YAKO. Se dieron a conocer en el evento “RAP A LA TORTA” organizado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (I.D.C.T.) a mediados de Agosto de 1996. Después grabaron (de forma independiente) su primer sencillo titulado “LIRICAS DEL SUBTERRANEO”, Sencillo que tubo una de las mayores acogidas por el publico Hip Hopper en todo lo que va de historia del Rap Colombiano, tanto así que capto la atención del más importante sello promotor de Hip-Hop de esa época “SOMBRA producciones”. El 25 abril de 1997 lanzan al mercado su primer álbum titulado “JUNGLA” con la producción ejecutiva de SOMBRA producciones y la producción musical del “SON DEL HIPOGEO”. Aunque este álbum era más un Super sencillo que un LP obtuvo una gran aceptación, convirtiéndose en un clásico del Hip-Hop Colombiano. El 19 de diciembre hacen el lanzamiento de esta producción en el teatro María Luisa ubicado en la calle 72 con avenida Caracas siendo uno de sus conciertos más significativos y con un lleno total jamás antes visto para una agrupación de este genero. Ya para este año ESTILO BAJO estaba preparando su

segunda producción la cual no contaría con la producción ejecutiva de SOMBRA producciones ya que esta se había disuelto. A finales del mes de enero del 98 lanzan el sencillo “RETORNO DEL BARRIO BAJO” en formato cassette el cual se obsequiaba en las tiendas de ropa “AYARA”. El 25 de abril de 1998 sale al mercado su segunda producción “CUESTION DE CARACTER (C.D.C.)” con la producción ejecutiva del

SON DEL HIPOGEO. Album que no contaría con la participación de AJMC y Batalla los cuales habían salido por motivos personales. Ingresando a su vez SINIKO (un elemento que no había podido participar en la primera producción) y CANGCHEE un talento salido de las entrañas de Las Cruces. Este álbum tubo una gran aceptación vendiendo en su primer semana 514 copias (un récord teniendo en cuenta que no contaba con distribución especializada). Esta producción musical logro llenar las expectativas del publico Hip-Hopper logrando consolidar esta banda como una de las más representativas e importantes del Hip-Hop Colombiano. El 1 de mayo de 1998 hace el lanzamiento de C.D.C. en el auditorio la Calleja en la calle 19 # 127-19 siendo otro gran concierto con una presentación impecable y una gran asistencia. A finales del 98 realizan el vídeo del Tema “ESTILO & RAZAS” dirigido por Gilberto “Can’t Stop” Calero Director del Magazine de Hip-Hop “SLANG”. Para los años de 1999 y 2000 la agrupación decide tomar un receso y darle paso a algunos proyectos de los integrantes es así como su líder Otisama decide sacar un nuevo proyecto al lado de Terranova y dos nuevos talentos, ratificando al HIPOGEO como una organización. Para el 2001 JAZHA, GINEBRA, OTIS, SINIESTRO y YAKO lanzan al mercado su tercer álbum. Esta producción trae consigo grandes cambios a nivel musical, como la implementación de instrumentos en vivo (tiples, guitarras, percusiones etc) grabado en estudios HIPOGEO; masterizado en MASTER DISK ESTUDIOS N.Y. por TONY DAWSEY. Cuenta con la participación de reconocidos artistas del Rap nacional como Zebra

(MC de larga trayectoria), Santo de la agrupación SEXTA INKAMISTA de Medellín, Melkiors (solista), Kiria (L.N.G.), y de la organización SON DEL HIPOGEO Mahatma (Elemento Sorpresa), Chacal, Bufón & D-Quann (Mandrágore) todos ellos haciendo un gran aporte en la parte vocal de este álbum, el 17 mayo de 2002 el lanzamiento de este disco fue realizado en la sala de eventos Miguel Ángel ubicado en la calle 94 # 11 con venta total de bonetería. Abriendo puertas en 2003 para que importantes empresarios se interesen por realizar eventos de Hip Hop a gran proyección es así como ESTILO BAJO es la primera agrupación de Rap en tocar junto a un TONY TOUCH (reconocido artista Norteamericano) también siendo crucial enlace en la venida a Colombia de otros artistas como THE BEATNUTS, AFURA Y ONYX El 18 Noviembre del 2004 reciben el premio SHOCK de la música a mejor agrupación Hip Hop de Colombia. En este momento ESTILO BAJO sé encuentra grabando su cuarta producción

URL video- Estilo bajo 5 micrófonos:

<http://video.aol.com/video-detail/estilo-bajo-5-microfonos/3230595131>

URL video- Estilo bajo La JUNGLA Flaco Flow y Melanina:

<http://www.youtube.com/watch?v=b7h8PewiisY>

4. Arawak: Miyi Rodríguez

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=189562129>

Miyi Integrante y fundador de la organización Arawak. a partir del 7 de enero de 1997. se publica un compilado en formato caset titulado “si y que” en el cual participan Las agrupaciones: Zumbi, Golpes y Arawak con el tema “Son Bum” el primer álbum titulado “Casería” en el año de 1999 se publico en formato CD esta producción fue independiente y se distribuyo principalmente en Cali, Medellín y Bogota algunas copias se enviaron a España luego de esto Uno de sus tres integrantes se retira

y quedan dos hermanos “Miyi y Bancho” ahora con un estudio propio “New Generation Records” Bancho produce un sonido muy interesante hay nuevas canciones y buenos proyectos con la colaboración de muchas personas que han aportado su grano de arena esta por salir al publico la nueva producción discográfica de Miyi “Esto es Calle” la cual esta dedicada al sonido que envuelve la urbe Bogotana y las calles que presencian el dia a dia de vida y de muerte por sobrevivir en un mundo de locos donde son pocos los que se declaran culpables y son muchos culpables que no lo saben porque están locos..... Larga vida para el Hip Hop

URL. MIYI. EVIDENCIA

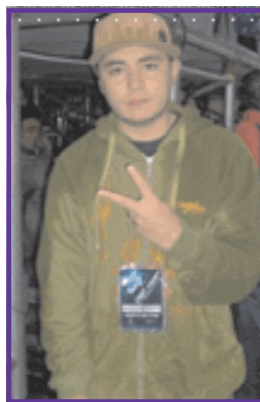
<http://www.youtube.com/watch?v=RN2JO4JQI4A>

5. Zkirla

ZKIRLA:

<http://www.subterranos.net/members/100/info.php>

“ZKIRLA comienza en el mundo del Hip Hop a finales de 1992 componiendo sus primeras rimas y en el año 97 hace parte del grupo CESCRO enlace. Luego en el 2001 inicia su carrera como solista de una forma muy exitosa cuando junto a DJ FONXZ saca el tema SIN PIEDAD que se convierte inmediatamente en un clasico del Hip Hop colombiano. en el año 2000 ingresa al mundo de la radio realizando la direccion y locucion del programa SEXTO ELEMENTO en el que se reconoce como

el más joven programador de la radiodifusora nacional, espacio que se mantiene por 131 emisiones en un periodo de 3 años y medio. Entre otras de sus ya reconocidas obras en vivo, el ser catalogado como una de los mejores lyricistas de la escena, campeón del freestyle, maestro de ceremonias del festival más importante del movimiento sudamericano HIP HOP AL PARQUE en siete ediciones y actual co-presentador del espacio televisivo DA BEAT junto a LIA SAMANTHA, hacen de zkirla uno de los mas prometedores MCS del panorama del rap colombiano. Se da como uno de los trabajos mas esperados del Hip Hop "DIOS BENDIGA LAS CALLES :THE MICTAPE " bajo la coalicion GHETTO BUZINEZZ / KISS THE RING que saldrá muy pronto al mercado, y ya tiene sonando fuertemente el primer sencillo titulado SIFON & BLUNT disponible en el e.p de KISS THE RING RECORDS VOL.1 que ha sido todo un éxito en los partys y en los programas de radio especializados de Hip Hop, su segundo sencillo FLOW BOHEMIA E INTRIGA esta rotando fuertemente por myspace por su lirica y temática atrevida. Esperen pronto el video de zkirla y nice. DESDE LAS CRUCES.... POR LAS CALLES, PARA LAS CALLES".

6. Cescru

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=95716168>

10 años forjando la historia del Hip Hop latinoamericano; dignos representantes de la música rap hecha en el barrio las cruces (Bogotá – Colombia); Tresequis Spoiler & Batalla fundaron el Colectivo y su sello discográfico La Gallera Records 19-09-97. A partir de este día se inicia una nueva era, marcada por líricas y vivencias que reflejan la realidad de su entorno, y se convierten en uno de los grupos con más éxito en las tarimas. Su primera producción discográfica PRIMERA DOSIS -1999, de esta se deriva su primer video clip de la canción El

país de las Maravillas; seguido por su segundo álbum ELECTROMAKIA - 2003 que despierta la atención internacional, con su primera aparición en The New York Times y otros importantes medios de comunicación. Todos sus temas triunfaron sobretodo Éxodo, Manos Criminales, Dolor a causa del Bien Ajeno y Caradura Hermanos. Actualmente confabulados en su producción PURO ORO (música, video clips, y sobretodo rap desde las calles para el mundo).

7. La 16 es calle

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=400027525>

RAP DE PUENTEARANDA,

COMO SUBCULTURA URBANA

Tabogo, Bogotá (Distrito Capital) Colombia

8. djfonxz

profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=295833123

URL VIDEO mi rap- santacruz y djfonxz – golpe directo:
www.youtube.com/watch?v=TwuEDui6iO

3.2.6 Base de datos grupos Hip-Hop Bogotá

NOMBRE	ÁREA EN QUE SE DESEMPEÑA	GRUPO E ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	URL/WEB
Mara García	MC	-----	3425951	aka.mara_hiphop2007@hotmail.com	www.myspace.com/mara-garciahh
Garó	Mc	--	3344812		
Ospen	Graffiti	Ink Crew	3143548790		
Luis Medellín	B-Boy	Esquizofrenia	7160083		
OJMV	Productor	Smart Revolution	4333594		www.myspace.com/jaymvee
Oscar Castilblanco	Comunicación	Habitante Urbano	3112889913	habitanteurbano@hotmail.com	
Gospel Sound	MC	Gospel sound	3112708882		www.myspace.com/gospel-soundmusic
Manuel	MC	Código de kalle	3283196		
Tian metodológico	Formación en Hip Hop	S.A Clan	3174116632		www.myspace.com/saclanes-cueladerap
Che guerrero	Gestor	Victoria Jam	3144099505-3672762	guesha7@hotmail.com	
Kalibre 22	Grupo mcs	La sexta 280			www.myspace.com/kalibre22
Midras Queen	Promotora mujeres Hip Hoppers	La familia Ayara	2684425		www.myspace.com/midrasqueen
La Familia Ayara	Comerciantes y promotores sociales de la cultura-LA FAMILIA AYARA-		2684425	donpopo2001@yahoo.com	www.myspace.com/lafamiliaayara -
Yhon Smith Sierra	Graffiti	Suburbio Kapital	3115297996	todocopas@marhuana.com	
Terranova	Comunicación y producción	La nueva Granada	2330362		www.myspace.com/ingte-rranova
Hash XII	Graffiti	Golpe directo	2331075	aerohash12@hotmail.com	www.myspace.com/aerohash -
El Diabolo	MC	Dosis personal	7160638	haydalyrz@hotmail.com	
Haydaly Rodríguez	Gestora local juvenil	Subdirección de juventud	2441084	luisangelreal@hotmail.com	www.myspace.com/entre14-esquinas
Ángel Salazar	MC	Todo Copas	3003543172		www.todocopas.tk
Alveiro Henao	Comerciante Ropa HIP HOP	Suburbio Kapital	3143678377	givanahiphop@hotmail.com	
NINI	MC y area productiva en alimentos	Zahar	2890040		

3.2.7 Eventos Hip Hop 2008

Hip Hop semanalmente en Bogotá....

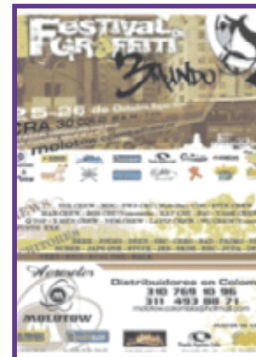

COMO SUBCULTURA URBANA

Inició la emisora virtual de zonahiphop, 24 horas de puro Rap.

El pasado 4 de febrero a las 6pm se dio inicio al programa demo “Verdadera Escuela” conducido por Dj Cas, así damos inicio a nueva etapa del hiphop Colombiano a través de la red.

4.

Experiencias de gestión y emprendimiento en cultores bogotanos del Hip Hop

---

Y ellos son....

4.1

Entrevista Terranova

Fundador y Director de la Corporación Artística de Hip Hop La Nueva Granada

Periódico de la Cultura Urbana

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Agosto de 2008

“Esta noche acá en el marco del septimazo tengo a mi lado a una eminencia en el trabajo del rap quien ha logrado sus objetivos de una forma guerreada.

Presento a Terranova fundador y director de la CORPORACIÓN ARTÍSTICA LA NUEVA GRANADA, quienes producen, tienen estudio de grabación, trabajan las artes graficas, ropa, escuelas de Hip Hop y no solo una escuela, tiene más Sedes”.

A. ¿En qué lugares tienen sede sus escuelas?

T. Un saludo, contamos con cuatro sedes en el momento, una en Facatativá, otra en Ciudad Bolívar, otra en san Cristóbal y una en el Guavio.

A. Es ex-integrante de la agrupación estilo bajo y ahora maneja un periódico de nivel nacional, quien se encuentra trabajando en pro de la Cultura. ¿De ser un artista, como fue esa iniciativa que lo impulso a usted ser un promotor de la industria del Hip Hop?

T. En 1992 conocí lo que apasiono mi vida que fue el Hip Hop, después de que conocí esa cultura, el movimiento en el 94 empecé a botar mis primeras letras, conocí a estilo bajo, sacamos nuestra primera producción pero dentro de mi hubo una chispa, que el Hip Hop no

solamente es lo que la gente ve, el Ancho, el que rapea, el Hip Hop es una cultura, una industria completa, a mí siempre me gusto el diseño, siempre trabaje en la cuestión del graffiti y el Mc y me dedique como a sacar un medio de Hip Hop donde no tuvieran cabida simplemente los artistas que ya son conocidos si no darle cabida a la gente que está haciendo cosas nuevas artistas que no son muy conocidos pero que están trabajando en torno a esto,

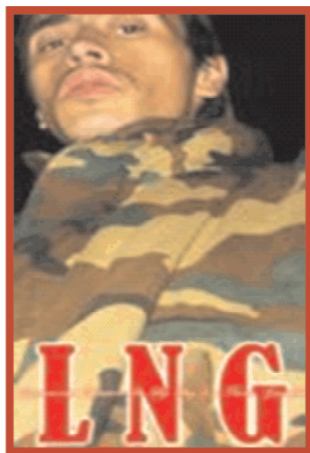

Entonces mi pasión por el Hip Hop siempre ha sido eso.

A. *¿Cómo inicio la idea de generar una escuela de rap?*

T. *Realmente en mi cabeza nunca estuvo una escuela de Hip Hop, realmente llegaron dos pelaos a mi casa pidiendo asesoría musical, Empecé a trabajar con ellos a explicarles y vi que lo que había aprendido servía a otras personas, yo hubiera tenido una escuela en 1994 eso hubiera sido una chimba, por que se hubiera uno desengañado de muchas cosas con las cuales uno creció en el movimiento mucho tiempo después uno se dio de cuenta y abrió los ojos por que el rap entraba dando una imagen que no era, En el 2005 arrancamos con lo que fue la escuela la nueva granada, empezamos a convocar los muchachos, a incentivar a los raperos diciéndoles que no solamente es palabrear si no que también es un estilo musical, es componer, es música, es historia , es saber hablar, es saber expresarse, es crear industria, entonces los pelaos a ver ese ánimo ese entusiasmo la escuela creció y así mismo yo camello.*

A. *Muy bien, usted se desempeña en muchas áreas, esa es su forma de emprendimiento y sostenimiento económico, la forma en la que usted recibe los recursos para mantener toda esa plataforma y darle continuidad, además subsistir de esto, usted también se desempeña en el área de la producción se ven producciones de diferentes artistas distritales que son producidas por su sello la LNG, ¿Cómo se mete usted en ese cuento de la producción?*

T. *Como llamamos nosotros en el guetto, habían chinos que se la pasaban fumando y se la pasaban robando, pero ellos tenían talento adentro y escuchaban rap, componían, entonces yo vi que esos muchachos tenían talento entonces los empecé a encarrilar en ese cuento, eso fue lo que me incentivo a incursionar en la producción a estudiar, a montar el estudio que ahora tenemos que nos es un estudio*

que digamos UFFF, pero seguramente más adelante si lo tendremos pero humildemente se ha ido trabajando e ir aportando a los pelaos la idea que si se hacen las cosas de corazón, van a salir adelante.

A. usted ese director del periódico la nueva granada que es de distribución nacional, ¿Cómo fue ese proceso para poder sacar adelante este periódico, Hubo apoyo, donde busco, pautas, apoyo con los recursos de producción, como fue ese proceso?

T. El periódico cambio mi vida, uno cuando es artista mira a los otros artistas como más bajo, como diciendo yo soy el que canto, yo soy el mejor, el periódico me enseñó a reconocer el artista como es, a investigar lo que el artista hace lo que el artista piensa, el periódico al principio yo lo inicie con 200 pesos, y la gente se reía y me decía que como iba yo a empezar un periódico con 200 pesos, lo de una llamada para cotizar que vale el sacar el periódico y de ahí empezar a tocar las puertas, almacenes, locales, agrupaciones mostrando la idea e invitándolos a pautar aquí, al principio no es convincente pero la moral que uno le pone lo impulsa a salir adelante y la metas que uno se ponga, el periódico no es para Bogotá, el periódico no es para Colombia, el periódico debe ser mundial, parece imposible pero es mi meta, el Mostar a todo el mundo sobre el rap que se hace aquí en Colombia.

A. ¿En qué edición se encuentran?

T. Ya vamos en la edición N. 17 es la que sale ahorita para el festival de Hip Hop al parque 2008, y vamos con toda apoyando los grupos que están saliendo.

A. En sus estrategias de emprendimiento, usted también ha decidido por las artes graficas. ¿Sintió la necesidad de los grupos de este tipo de trabajo?

T. El hip ha tenido muchos cambios y ha tenido partes donde ha sido comercial y underground, el Hip Hopper no es el que sale con apoyo, es quien lo logra por cuenta propia, y nosotros lo tenemos, mucha gente no se da de cuenta que el rap tiene el poder para subsistir por sí mismo. Entonces al ver que los grupos necesita, al ver las necesidades, hay que llegarle por que el consume le gusta lo que él hace, la industria nace de la conciencia y las cosas bien hechas, tampoco nos podemos a meter a hacer cosas sin

saber, respeto la gente de la nueva escuela que hace sus cosas, avanza pero me parece muy duro la gente que ha estado desde atrás haciendo cosas porque es gente que lleva años y dicen no haber ganado un peso pero le meten todo al Hip Hop, me parece injusto con ellos porque es gente que ha metido el corazón a todo esto, yo creo que si hay industria en el rap pero nos toca concientizarnos a todos de consumir, si consumen su producto usted va a tener más Lucas, y si tiene más Lucas su trabajo ha de ser de mejor calidad o sea que lo próximo va a ser mejor y se lo va a comprar más gente esa es la cadena, la clave, usted aporta para que el próximo producto sea mejor, si de mi periódico compran 1000 al mes haré 2000 y de mejor calidad.

A. Aclaro que este personaje también es gestor cultural, organiza eventos y festivales, ahora está trabajando en un festival llamado armamento callejero donde hay premiación para los grupos, la búsqueda de los recursos para hacer estos eventos, ¿Cómo es esa búsqueda de recursos?

T. La plata esta lo que no hay es educación, los grupos no saben cómo gestionar un proyecto, no saben cómo dirigir el proyecto o donde están los recursos, no hay información, la plata esta y el gobierno la gira cada año, no sabemos cómo gestionar, nosotros nos hemos dado a esa tarea con los alumnos de la escuela al enseñarles cómo gestionar los recursos, pero es un poco difícil la gestión con los recursos, pero yo se que ahí están y cuando se trabaja con corazón y calidad se hacen buenas cosas de la mano con el gobierno.

A. Yo le quiero preguntar si actualmente usted vive del rap?

T. Prácticamente vivo hace año y medio viviendo del Hip Hop.

A. Muchas gracias por su colaboración y por brindarnos esta entrevista.

T. Yo quiero decir a todas las personas que están en este cuento que con toda esto va para arriba, con gente como los que me están haciendo esta entrevista, con la gente que me ha apoyado, esto va a ser muy beneficioso, y los que no están en el cuento que sigan con cosas como esta, investiguen, esto es una cultura es la vida de muchos.

4.2

Entrevista a Oscar Castiblanco

Director de la Revista Habitante Urbano

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=309769920>

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Agosto de 2008

*“A continuación vamos con la Entrevista a Oscar Castiblanco director de la **Revista Habitante Urbano**, calificada como la mejor revista de Hip Hop nacional por su calidad y contenido, su valor es de \$5.000 pesos, precio por el cual adquiere un ejemplar que incluye un Disco con un Compilado de Rap nacional, el lugar de encuentro: el planetario distrital donde el me cuenta sobre este proceso en desarrollo.” L.A.S*

A. ¿Cómo inicio la idea, como generaron ese proceso para poder publicar la primera emisión de Habitante urbano?

O. Pues la idea surgió a base de cubrir una necesidad, de que existiera una revista como tal, en el momento en que nosotros iniciamos había un Periódico, pero no había una revista de Hip Hop, nuestro ideal era empezar a generar un medio de comunicación donde se vincularan los grupos nacionales, no solo los grupos locales o distritales sino a nivel nacional, co-

mo para dar a conocer los grupos, sucede que cuando uno viaja a Cali y habla de grupos de Bogotá, mucha gente no los conoce, igual de cuando viene gente de otras ciudades no nos conocemos entre la misma escena nacional, simplemente se conocen algunas cabezas pero no hay un conocimiento general, así nace la idea entonces nos reunimos un grupo de personas, Diseñadores gráficos y comunicadores, de esta forma empezamos a encaminar el trabajo.

A. ¿Cómo fue ese proceso, fue difícil?

O. Sí, hay que estar trabajado, dedicarle esfuerzo para poderlo llevar a una realidad, en el país donde vivimos no es muy fácil gestionar un patrocinio, los recursos económicos.

A. *¿El público como ha recibido la revista?*

O. *La gente, la aceptación ha sido grande, no es por nada pero dicen que es la mejor revista que existe en el momento desde el numero uno hasta la última edición se ha visto la evolución en el tiraje en la forma de escribir, en el diseño grafico, cada vez estamos mejorando y la intención es esa que sea la mejor revista de Colombia, esa es la misión, que se mantenga ahí continuidad y constancia.*

A. *¿Han utilizado otros medios para difundir su revista?*

O. *Internet, radio, televisión, hemos utilizado varios medios para mostrar la revista.*

A. *¿Y qué expectativas tienen, ustedes saben que no existe una cultura en la que los raperos acostumbren a comprar las revistas, cual es su estrategia a futuro para lograr crecer con Habitante urbano?*

O. *Hay varias expectativas, una es ser la mejor revista pero no solo a nivel de Hip Hop, si no también ser la mejor revista a nivel nacional en cuanto a publicaciones juveniles, Nuestra competencia no son los otros medios de comunicación de Hip Hop si no la competencia puede ser Shock, Cartel urbano una revista de grandes casas editoriales, nuestra expectativa es manejar un producto accesible para todo el mundo, como para el rapero de estrato uno como para el rapero de estrato Cinco, que la pueda conseguir todo el mundo, no solamente los raperos, también los profesores, lo padres de familia, los abogados que sea un documento de fácil lectura, pues hay veces que el rap solamente lo conocen los raperos pero nos hemos dado cuenta por algunas experiencias que hemos tenido de parte de la feria del libro y otros eventos que existen fuera del Hip Hop que también están pendientes de la movida que está interesada por saber, por conocer nuevos grupos entonces esa es como una de las expectativas, a parte de la labor social que estamos desarrollando ese es uno de los objetivos con que se creó la revista, generar, desmentir el estigma del rapero problemático sino como herramienta de resolución de conflictos*

sociales, como herramienta para lograr la tan anhelada paz y nosotros apoyamos los grupos nacionales les damos un espacio para que se motiven y continúen trabajando y cada vez apoyamos los contenidos, los buenos contenidos ese es un objetivo, mantenernos y que la gente encuentre en habitante urbano no solo un medio de difusión si no también un lugar donde reposen los mejores pensamientos de este país.

A. ¿Y cuál es el camino a seguir para lograr esas expectativas?

O. las personas al conocer Habitante Urbano desde la número uno hasta la Actual se han dado que nosotros siempre hemos buscado mejorar, que en cada edición se note un cambio se note el proceso y el progreso que ha tenido la revista, buscamos exigirnos nosotros mismos, profesionalizarnos también ya que buscamos como unos objetivo a altos, darla a conocer en otros países, la hemos enviado a otros países pero como proyecto cultural, no se podría hablar de comercialización sino más bien como una muestra de los procesos comunicativos del Hip Hop.

A. ¡¡Yo les quiero agradecer por su valiosa colaboración con la investigación que estamos adelantando!!

4.3

Entrevista al Clan Huesoduro y OJMV

Integrante y productor del grupo

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Agosto de 2008

Fotos tomadas de:

<http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=282480191>

<http://www.youtube.com/watch?v=0kbE5bTun8g>

<< Entrevista a Killa y Ojmv

Esta entrevista tuve la oportunidad de realizarla en un evento anual organizado por la marca Red Bull, llamado LA BATALLA DE LOS GALLOS, un evento que convoca a los MC's de Bogotá para concursar, en retos de Freestyle los MC's se van eliminando reto a reto hasta que solo queda uno, el premio: un viaje a Cartagena a concursar en la final nacional donde se dan encuentro todos los ganadores de las principales ciudades de Colombia dando por resultado un campeón quien ira representar a México en la final mundial.

Allí en este evento que se realizo en el centro de Bogotá tuve la oportunidad de encontrar a uno de los grupos más representativos de la escena nacional Clan Hueso Duro, grupo del barrio Garcés Navas con más de 10 años de trayectoria en este género musical.

A. *¿Cómo empezó usted a forjar ese camino para buscar las formas de empezar a subsistir del Rap?*

O. *Es un poco difícil pero si se tiene el amor a la cultura y las ganas de hacerlo, se hace, se debe tomar la decisión de hacerlo y ya llevamos hace 10 años y el objetivo es vivir de la música y está bien planteado pues se hace y si hace buena música lleva un buen camino ya en este momento estamos viviendo de la música pero falta mucho de todas maneras.*

A. *¿Cuántos Trabajos musicales tienen hasta el momento?*

K. *2 Trabajos Musicales como hueso duro y en diferentes compilados que han salido tales como fraseando a prueba de bombas.*

A. *¿Cómo ven ustedes que el público recibe los trabajos musicales, ¿sí compran?*

O. Pues vivir de la venta de discos acá en Colombia es muy difícil porque no existe una cultura de consumo frente a la música Hip Hop, falta tiempo para que la gente empiece a comprar los álbumes, apoyen los grupos y no compren pirata. La vuelta con clan hueso duro afortunadamente hemos tenido buena aceptación del primer álbum se vendieron 500 Copias, De este segundo álbum sacamos 1000 y las ventas van bien hasta ahora.

A. ¿Qué métodos utilizan para difundir su música?

K. Primero los Cds, el estudio que es un trampolín que se ha logrado conformar y al pasar de los años se ha consolidado cada vez más, las revistas todos los medios de rap que nos abren las puertas, hemos estado en la mayoría de ellos y nuestro talento.

A. Y Ojmv aparte de ser integrante del grupo es el productor del mismo y de muchas agrupaciones mas, este hombre empuja a Smart Revolution records, ¿En la producción, al ser un enfoque de emprendimiento para usted, cual es ese proceso para la generación de los ingresos y cuáles son los objetivos?

O. Al principio el amor por la producción me nació hace como 10 años cuando me di cuenta que hacer producción de rap en estudios profesionales era muy difícil, porque los estudios existentes en aquel tiempo no eran raperos y no sabían de esta música, en ese momento me di cuenta de que tenía que crear mi propia música, me enamore de la producción y poco a poco empecé haciendo las pistas para mí mismo, para la agrupación, después de que la gente escucho el primer álbum les gusto la producción mía, sin necesidad de hacer tarjetas ni decir que acá en mi estudio se hacen pistas, se graba, la gente llega porque conoce mi trabajo y les gusta, y afortunadamente ahora he producido por lo menos 30 grupos y el objetivo de Smart revolución es apoyar a los grupos, No gratis, no se puede, uno también necesita sus cosas y comprar sus corotos para mejorar el sonido, para mejorar el sonido de los grupos a un precio módico porque no se puede cobrar

mucha plata pero el objetivo es sacar mis propias producciones con mi sonido con mi sonido y el amor que yo le meta.

A. *¿Cuál es su proyección hacia el futuro con los grupos que está produciendo y con el trabajo como solista que está grabando?*

O. *En este momento ya estoy acabando mi primera producción como solista después de haber sacado las 2 producciones con clan hueso duro y muchas otras cosas por ahí, la producción ya casi esta lista la gente está a la expectativa del álbum soy Mc Productor y me encargo de hacer el diseño de la carátula y seguir apoyando los grupos que tienen talento sacando la cultura adelante.*

A. *¡¡¡Muchas gracias por regalarnos esta entrevista!!!.*

4.4

Entrevista a la WARNICIÓN

Grupo del Barrio Las Cruces.

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Agosto de 2008

“Esta entrevista la realice en una tienda del barrio, una tienda que en una época fue muy frecuentada por los raperos del barrio, donde hubieron muchas historias y anécdotas, y por la policía que empezó a llevarse a todo la gente, que sacaba de la tienda y para la “Parca”, ya nadie parcha por allá y fue casualidad encontrarme a estos personajes tomándose una pola en ese preciso lugar”.

Eliécer y Alejandro

A. Bueno, estamos con una agrupación del barrio las cruces llamada la WARNICION a quienes les tengo un gran respeto, quiero preguntarle a Alejandro ¿Cuántos años tiene?

Al .27

A.¿ Y Eliécer?

E. 25

A. Ellos son hermanos y llevan 10 años trabajando, tienen una producción Musical en CD prensado, Les pregunto ¿Cómo llegaron ustedes a escuchar rap, que les gusto del rap?

Al. Escuchamos rap desde muy niños, escuchamos el rap nos gusto, nos gusto las vivencias, empezamos a escuchar los grupos y sus historias y son cosas que le llaman a uno la atención y hay temas con los que incluso uno se puede identificar.

A. ¿Cómo han visto la evolución de Rap acá en Colombia?

Al. Pues acá en Bogotá hay movimiento, lo que pasa es que hubo una época en que tuvo más auge y se notaba mas ahora como que todo el mundo prefiere la privacidad, hacer las cosas más caletas, tratan de evitar presentaciones para no banderear lo que están haciendo, pero de todas maneras se trabaja y todos los grupos están sus casa haciendo su música.

A. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el fin de la cultura en Bogotá y en Colombia?

E. El fin debería ser la finalidad demostrar que aquí hay talento y tener un sonido propio.

A. ¿Bueno, ustedes ya con una producción musical que salio en el año 2004, ustedes que han tenido esa oportunidad de rebuscarse con sus discos, creen que han vivido o se puede vivir del Rap?

Al. En el rap es bien difícil, el rap debería crecer así y que como artistas que somos también recibir una recompensa.

E. Nuestro trabajo y seria buenísimo poder vivir de lo que a uno le gusta que es el rap. Con los discos, nuestra producción uno la vende pero es difícil poder vivir de eso..

Al. Trabajar codo a codo, necesitaríamos también apoyo cultural, apoyo del gobierno, apoyo de las disqueras, las disqueras son las que trabajan y apoyan de pronto a un grupo pero lo que ellos están mostrando están mostrando algo que ellos quieren plasmar en las personas pero acá las cruces en muchos barrios del sur también se ve mucho rap del bueno y no tienen oportunidades para mostrarlo y son grupos que pueden pegar, hacer mover las masas.

A.Muchachos ¡¡¡Muchísimas gracias por su aporte a la labor que estamos realizando!!! L.A.S

“Ellos actualmente viven de la zapatería arte del cual subsisten desde que los conocí, un grupo más que se encuentra buscando la oportunidad de mostrar su trabajo.”L.A.S.

4.5

Entrevista a SOMBRA

MC Caleño, radicado en el centro de Bogotá

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Julio 27 de 2008

Nos encontramos ahora en un evento, hoy domingo 27 de Julio, hay unas 100 personas que se encuentran aquí, se van a presentar grupos como bajo territorio, zahar y todo copas, y aquí tenemos también a un parcerero de la “Old School nacional”, Ex integrante de matanza danza grupo reconocido a nivel nacional.

A. ¿Cómo está parcerero?

S. Original es una tarde bastante fría, hay hartos mcs en este festival lástima que muchos sean llamando lo una forma un poco como “Wanna be”, muy novatos y eso hace que uno tenga como tendencias a desmoralizarse, pero entonces también la buena son pelaos que están empezando y hay que apoyar el talento.

A. ¿Cuénteme un poquito como fueron sus inicios en el rap, en el canto?

S. No pues eso fue hace tiempos creo que en el 95 cuando tenía aproximadamente 13 años, escuchaba música muy vieja y eso me inspiró y ahora soy una persona que compone sus propias letras y no solo eso se deleita y deleita a muchas personas?

A. *Yo le voy a preguntar a usted que lleva mucho tiempo trabajando ¿Se puede vivir del rap en Colombia?*

S. *Toda mi vida he vivido del rap y eso que no soy millonario imagínese cuando tenga la plata.*

A. *¿De qué forma ha vivido?*

S. *Por medio de muchas cosas la cosa es no quedarse estancado, las presentaciones y seguir haciendo música*

“vale la pena recalcar que este MC lleva varios años trabajando en los buses forma por la cual también se gana la vida” L.A.S

A. *¿Y qué proyectos tiene ahora a corto y largo plazo?*

S. *El otro año si Dios quiere grabo mi primer trabajo como solista y este año voy a presentarme con matanza danza cantando las letras de un parcero que está en “cana”, pero yo voy a hacerlo, voy a cantar por mafia.*

A. *¡¡Gracias por su tiempo!!*

4.6

Entrevista a Mara García

MC de la localidad de Los Mártires

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Octubre de 2008

“Esta noche nos encontramos en el septimazo un evento que se realiza todos los viernes y es un amplio espacio cultural, a eso de la altura del edificio Avianca. Nos encontramos que en frente se organiza algo que se llama rap por minuto un evento en que los MCs “Freestalean” por espacio de un minuto demostrando sus capacidades al rimar y buscando ser los ganadores de la noche.

La inscripción vale 1000 pesos y hay unos 50 muchachos alrededor de esta tarima escuchando todos los “Contrincantes” que esta noche disputan el Primer lugar, Acá en medio del público me encuentro a una artista, una MC Bogotana, una gran exponente del talento femenino del barrio la Favorita en el centro de Bogotá.”L.A.S

A. Mara, cuénteme sobre su experiencia ¿cómo Mc desde que empezó, como ha sido la evolución suya?

M. Bueno, básicamente yo empecé escribiendo canciones que hablaban sobre mí, sobre mis sentimientos y pensamientos, fui leyendo aprendiendo con muchos libros y ahorita lo que yo quiero hacer es tratar temas destacando más que todo el aprovechamiento del tiempo en la vida.

A. ¿Cuéntame en que lugares te has presentado?

M. Hasta ahora estoy empezando a mostrar, he tenido la oportunidad de presentarme en el Tivarap que fue en enero, en el Tivajam del 2007, en bares y el septimazo.

A. Me imagino que ahora se encuentra escribiendo, preparando su trabajo musical.

M. Estoy preparando mis temas y los temas que tengo con invitados para sacar ya próximamente mi Demo.

A. ¿Que proyecciones tiene usted con el Demo Promocional, Como lo vas a difundir?

M. Voy a sacar el Demo porque la gente me ha expresado que lo que hago es bueno aunque no me las se todas, estoy empezando y toda crítica constructiva para mi es bienvenida, pero hay gente que le ha gustado lo que yo he estado haciendo y entonces eso me da moral para sacar el Demo, y me doy a conocer, me empiezo a presentar en los eventos para sacar finalmente un trabajo discográfico prensado.

A. ¿y para cuándo escucharemos su demo?

M. Por ahí unos seis meses, mientras termino de cuadrar todo.

A. Le agradezco por Su colaboración en esta labor que estamos realizando para la EAN, para Gestión Cultural.

“Fuimos invitados al festival “un micrófono, una filosofía” de la localidad de Rafael Uribe, en el barrio Gustavo Restrepo llegue a eso de las Tres de la tarde y la asistencia era buena como 200 personas mirando las presentaciones de los artistas de su localidad, esto fue en un espacio cerrado en un COL, El sonido muy bien y los ánimos de la gente... Llegó la hora de nosotros subirnos a cantar y los vigilantes avisaron que había finalizado el tiempo del evento y quitaron la luz, la gente se resistía a salir debido a que muchos de ellos esperaban nuestro Show, Subí a la tarima y empecé a cantar “A Capella” y el público nos brindo el apoyo necesario coreando nuestras canciones y gozándose nuestro show que lo hicimos sin sonido, sacando potencial de nuestras voces y mostrando que la **Guerreamos**” .L.A.S

“En este evento me encontré a un amigo, un personaje de los que iniciaron en la cultura al mismo tiempo que yo, cuando empezamos a ensayar Break Dance en el barrio Policarpa, Actualmente Es Uno De los Mejores B-Boys de Bogotá, perteneciente al Grupo de Break Dance Style Force, campeón en las convocatorias distritales de danza en el genero de Break Dance en las Audiciones para el festival Danza Urbana”.

4.7

Entrevista a Nelson

Breaker del Sur de Bogotá

Festival Local Rafael Uribe

Entrevista realizada por: Luis Ángel Salazar

Octubre de 2008

Aquí tengo a mi lado a un excelente Exponente del Break Dance mas precisamente acá esta B-Boy Nelson de Style Force L.A.S

A. ¿Hábleme sobre su experiencia?

N. Yo empecé en el año 2000 en el barrio Policarpa, por un parcerero que practicaba y me motivo, el man bailaba muy bakano y me explicaba los pasos y los movimientos y después me fui metiendo muy bien en lo que es el break dance y hasta el momento soy de los mejores B-boys de Bogotá, en el Grupo de Style force, y quiero invitar a los jóvenes para que practiquen el break dance es arte callejero y los otros géneros que estén metidos en la vuelta.

A. *¿Cuántos años lleva?*

N. *9 Años.*

A. *¿En qué tarimas ha estado?*

N. *He estado en tarimas de Bucaramanga, Cali, Medellín, Venezuela, y en Hip Hop al parque.*

A. *Y en su experiencia como bailarín quiero que me de su opinión ¿Se puede vivir de esta cultura acá en Colombia?*

N. *Claro, si se puede vivir, toca es meterle la moral y las ganas, esto es arte callejero y si tratamos de vivir de lo que nos gusta hacer mucho mejor, y doy ejemplo a la gente que camella que esto es una cultura y se puede vivir de esto, que nosotros podemos sobrevivir con lo que nosotros hacemos que esta es nuestra cultura, nuestro arte callejero.*

¿Y cómo recibe los ingresos por parte del Break?

N. *Pues me la rebusco como bailarín que soy, la guerreo en todos los lados, en los bares las discotecas en la calle bailando y pidiéndole a la gente mostrando el talento y recibiendo el apoyo además de las presentaciones como Grupo también nos salen muchas presentaciones.*

A. *¡¡Muchas gracias por aportar Su granito de arena en este trabajo!!*

4.8

Colectivos llenos de fuerza y perseverancia: el poder de los sueños

“Los grupos de HIP HOP en la actualidad tienen una perspectiva más alentadora, todo es un proceso que se va logrando con el tiempo y el Hip Hop se ha constituido en la actualidad como una tribu urbana, una cultura, con adeptos idóneos, fuertes expresiones de revolución, sin censura y espontáneo como la misma juventud.” L.A.S.

La incursión en diferentes formas de “Rebusque” que han iniciado grupos, colectivos y gestores del Hip Hop ha ido tomando fuerza en los últimos años con el más fácil acceso a los medios digitales como la computación al llevar a mas jóvenes al adentrarse en las formas de producción musical, el diseño de sus propios medios de difusión, Muchos grupos de rap crean sus propias pistas y graban de una forma casera, productos “Underground” que son ingresos y formas de abrirse las puertas a un mundo comercial donde obtenga reconocimiento.

Colectivos como LA NUEVA GRANADA Y HABITANTE URBANO son quienes llevan un proceso muy adelantado en el diseño de sus ediciones, lo cual lleva a que se note la evolución por lo tanto los productos se están vendiendo.

También ahora existe por lo menos el doble de tiendas de Hip Hop que hace unos 5 años donde se comercializa la ropa la mayoría se encuentra ubicada en San Andresito de la 38, pero también se encuentran en los barrios, lugares donde los raperos además promocionan música y hacen aerografías que son hechas en camisetas plasmando rostros de Artistas o dibujos personalizados, depende del presupuesto.

Existen más, quienes organizan fiestas en el barrio, quienes ya alquilan locales en Chapinero o en sectores más reconocidos, otra forma en que los grupos crean estrategias de emprendimiento.

Los que llevan un proceso adelantado, han sacado sus ideas adelante con mucha constancia debido a que en este medio se debe luchar mucho para sacar algo, ellos son quienes integran todas estas formas de emprendimiento, Las publicaciones de magazines, la Producción musical, la comercialización de ropa y la organización de fiestas y eventos donde se presentan los grupos del colectivo. De esta forma se está creando la manera de empezar a comer a nombre del rap, todavía se está gestando y esperando que exista una cultura más dispuesta a comprar la música nacional Original y a incidir más en este Adepto: El Hip Hop.

El rap ha alcanzado mayorías en Bogotá, pero es parte de una escena musical colombiana diversa, que ha logrado dominar a América Latina.

Pero el rap es cada vez más lo que los jóvenes colombianos quieren oír. Lo que ven como una cultura hip-hop, con sus vaqueros anchos y sus alhajas gigantescas, está de moda en las calles. *“En las fiestas de barrio, el rap ha desplazado a la salsa, al rock y al bolero”*. Dice Juanita rapera del barrio Modelia de Bogotá.

Incluso las más importantes emisoras de radio ofrecen programas sobre el hip-hop. “Me gusta el ritmo, el beat, el bum, bum, bum”, dice Rubén, rapero desde los 10 años y con 24 terminando la universidad dice estar en sintonía con el mundo cuando escucha rap: “Puedo escuchar rap toda la noche”.

Los artistas hip-hoperos de Colombia, cuya música está imbuida frecuentemente de rabia contra su gobierno o el de Estados Unidos, hasta ahora han evitado a los grandes sellos discográficos y publican sus propios demos vendiéndolos en tiendas de discos, e le coreo voz

a voz, en los toques, en las tiendas de música, ropa y accesorios o en las ventas y mercados callejeros.

Una gran mayoría de entrevistados y cultores de este género desde la infancia resienten que el gobierno y las instituciones oficiales no tengan mayores programas para apoyar a los que han hecho de la cultura del rap un modo de vida.

“Ha sido un movimiento subterráneo durante un tiempo, y ahora está saliendo a la superficie”, según María Isabel Ramírez, que comercializa la música rap en Colombia para la *Universal Records* y está preparando una compilación de 14 grupos locales de rap.

Las Alcaldías locales han incluido dentro de sus proyectos actividades que tienen que ver con eventos en donde la cultura Hip Hop ha tenido presencia hasta el punto de atraer a miles de fans. En el centro colonial de Bogotá, un grupo de raperos ha comenzado incluso un centro cultural hip-hopero, fundado con la ayuda de un grupo cultural europeo, que imparte clases de fusión musical, break dancing y graffiti.

Pero los raperos que han salido de barriadas como Las Cruces –un conjunto de desvencijadas casas de estilo colonial, callejones oscuros y calles estrechas cerca del palacio presidencial- se educaron en la calle.

Los Hermanos Pimienta, según la leyenda rapera, fueron en los años ochenta los primeros raperos de Bogotá, después de que el hip-hop y la cultura urbana americana comenzaran a surgir en Las Cruces. Fundaron La Etnia.

La posibilidad de contar historias líricas sobre unas vidas sumidas en la pobreza, hicieron al rap inmediatamente popular entre la gente joven que siente que nunca ha tenido un escape.

Kany, líder de La Etnia, dijo que el grupo simplemente canta sobre la vida de la gente. “Estábamos en un gueto y empezamos a cantar

acerca de lo que veíamos”, dijo. “Las calles están llenas de historias y nosotros somos como los cronistas”.

Sin embargo, mientras los raperos de aquí se modelan a sí mismos siguiendo a los raperos gangsta americanos, el rap colombiano es más bravuconada que balas. Incluso los poetas callejeros de Cescru Enlace viven como la mayoría de los jóvenes colombianos: con sus viejos.

Andrey Rodríguez, de 26, de Cescru Enlace, va por la vida con el nombre de Batalla.

Tiene la fanfarronería, los vaqueros anchos y toda la estética rap, y su música refleja el país violento y caótico en el que vive. Pero, al despedirse después de un ensayo hace unos días, acarició los cabellos de su abuela.

“Tú ves cosas y te dices a ti mismo: “Estas son cosas sobre las que puedo cantar”, dijo. “Tratamos de que el rap sea real, de que sea siempre real.

5.

Graffiti: Voces y gritos plurales en un universo de color

EL ARTE.....LO ARTÍSTICO.....UNA ESTÉTICA.....

5.1 ¿Qué es el graffiti?

<<El término *graffiti* es de procedencia italiana (“*graffiare*” o garabatear). Decir que su plural es el sustantivo *graffiti*, no *graffitis*, es decir, estaríamos hablando de los *graffiti* o, como se diría en castellano, los grafitos (letrero o dibujo trazado o garabateado en paredes u otras superficies de carácter popular y ocasional), aunque veremos que esta definición quedará invalidada varias veces a lo largo de este texto.

Se tiene conocimiento de que ya los romanos “guarreaban” las paredes y los sitios públicos con profecías y protesta con un incontenible deseo de compartirlas con sus ciudadanos. Pero sabemos que tiene antecedentes más remotos aún en el tiempo. Escribir sobre los muros es un impulso tan antiguo como los indicios de racionalidad del ser humano: Los macedonios, los griegos o los antiguos egipcios con sus indecifrables jeroglíficos ya utilizaban esta superficie como soporte de su escritura y de su arte. Pero quizás el ejemplo más significativo y a la vez el más antiguo sea el de las pinturas rupestres realizadas en las paredes de las cuevas por el hombre primitivo. Las representaciones de animales, de escenas de caza, etc. No tenían otro objetivo que el de satisfacer uno de los más ancestrales instintos del hombre: El de comunicarse.

Hasta el siglo XIV la pared ha sido uno de los principales soportes de la producción artística (recuérdese la pintura mural). Sin embargo, en la actualidad, éste no es un espacio creativo libre, sino un espacio clausurado por el poder que históricamente se ha reservado su usufructo. Tanto es así que este fenómeno espontáneo ha llegado a interpretarse como una amenaza, una transgresión. Podría decirse que la ley ha prohibido el libre acceso al mayor lienzo del mundo y, precisamente por eso, éste se ha llenado de trazos incontrolables,

extendiéndose a todo tipo de superficies. El muro y sus extensiones metonímicas (puertas, mobiliario urbano, vagones, autobuses...) pasan a ser el soporte de lo que venimos hablando: El graffiti.

Una de sus muchas definiciones podría ser: “Acto de escribir (nombre) o representar (símbolo que nos identifique o con el que nos identificamos) en una superficie ajena”. Si lo miramos desde este punto de vista, casi todo el mundo habría hecho graffiti, por ejemplo las inscripciones en los árboles con una navaja (Jose x María), paredes (¡Ala Madrid!), pintadas en las mesas del colegio, frases en retretes públicos... y un largo etcétera. Ese gesto tan humano que deja nuestra huella, un “pedacito” de nosotros mismos tan personal, ese acto tan íntimo y a la vez tan público no deja de ser la exteorización de un sentimiento... Lo que curiosamente coincide con una de las definiciones del término arte. Pero... ¡Cuidado! Lo que hoy en día entendemos por graffiti y la fuerte personalidad que está cobrando nos adentrará en unos laberintos de creatividad y de posibilidades infinitas que más tarde veremos, y que nos harán darnos cuenta de que, aun siendo una cultura cronológicamente reciente (unos treinta años) se anula toda posibilidad de calificarla como una moda, puesto que trae a sus espaldas ya tres generaciones y la llegada de una cuarta. Además de la comercialización que hoy en día produce este fenómeno, los numerosos e importantes eventos, todas las publicaciones y sobre todo, ese espíritu urbano y esa siempre presente necesidad, hacen de ésta una cultura sólida, a pesar de estar en manos de gente de la calle y precisamente sorprende que ante esta, digamos... “Integración”, siga conservando su espíritu ilegal.

Writing

Es concretamente a finales de los sesenta cuando los concienciados activistas políticos y los no tan concienciados miembros de las **gangs** (las bandas callejeras) retoman este antiguo método de comunicación de escribir en los muros: Los primeros para hacer públicas sus protestas y los segundos para delimitar su territorio.

Poco después en la ciudad norteamericana de Filadelfia el **bombing** (bombardear, acto de pintar el nombre por todas partes) sienta los primeros antecedentes del graffiti tal y como hoy lo conocemos: Bombardeo de jóvenes artistas de las paredes de la ciudad con su nombre o apodo con la finalidad de llamar la atención de la sociedad y de los medios. Pronto esto evolucionó y se trasladó a la parte sur del barrio neoyorkino del Bronx (SouthBronx), donde el arte del writing (escribir en paredes y vagones) toma la morfología definitiva de diálogo con la sociedad en general. Va a ser ahí, en Nueva York, donde se desarrolle plenamente esta cultura y evolucione hasta donde hoy la conocemos>>¹⁹.

5.2

Morfología del graffiti²⁰

Al respecto:

<<.....Partiendo de un paralelismo con la teoría de la imagen, según la cual, todo objeto tiene unos grados de realismo en cuanto a su representación, siendo el primero el propio objeto y el último una abstracción total del mismo, el graffiti se estructura también en base a unos grados, en este caso de complejidad, los cuales se rigen por dos criterios básicos: El primero sería el “grado de abstracción”, según sea la intencionalidad del escritor, la búsqueda de estilo o de legibilidad. El segundo factor sería el “grado de interpretación” del espectador. En este caso lo que prima por encima de todo es la legibilidad o los elementos repetitivos para poder llegar de una manera más efectiva al ojo del receptor.

¹⁹ Tomado de: <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/03antecedentes.html> (Fecha de Consulta: Noviembre 24 de 2008).

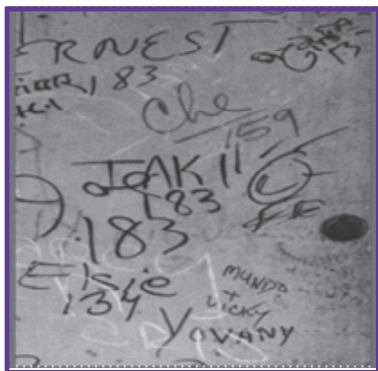
²⁰ Parar esta parte se toma textual la información –y se identifica en cursiva- de la página WEB: <http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09morfologia.html> (Fecha de Consulta: Noviembre 24 de 2008).

FIRMA O TAG”

“

Este término se refiere al elemento más bajo en esta escala de complejidad debido a la relativa sencillez y al escaso tiempo empleado en su ejecución. Los tags son la base del graffiti y nacen con él a finales de la década de los 60, perdurando aún hasta nuestros días.

*Los tags comenzaron a proliferar muchísimo así como el incremento de gente que pintaba. Esto hizo a los escritores tomar un cambio de mentalidad en cuanto a la composición formal de sus firmas, se dedicaron a embellecerlas para que estas no pasaran desapercibidas entre el revoltijo de pintadas que en esas fechas llenaban los vagones del metro y las paredes de la ciudad. Se puede decir que esta etapa es el antecedente de lo que más tarde se conocería con el nombre de **Guerra de Estilos**”. Se añadían elementos originales a las firmas, “como por ejemplo Kool Jeff que convirtió la “J” en el rabo de un demonio o Lee 163 unió las dos “E”, Cay 161 y Snake 131 ponía coronas sobre sus nombres, etc. A pesar de estos toques de originalidad, las firmas siguieron siendo bastante claras y legibles. Todo esto cambió con la llegada de un escritor de Philadelphia llamado **Top Cat**, quien introdujo un estilo de tag alargado y con la base más ancha conocido como **Broadway Elegant**. A partir de este acontecimiento se produce una revolución estética en las firmas, surgiendo así tres nuevos estilos:*

Tags. Nueva York. Años 70

1. **Brogway Elegant:** este es el estilo característico de la zona de Manhattan y marcado por la influencia de TOP CAP al llegar a esta zona de New York. Escribía su nombre con letras alargadas, finas y muy juntas. El pie de letra era bastante ancho como si las letras estuvieran levantadas sobre pequeñas plataformas, estas firmas eran difíciles de entender pero eso hizo que destacasen más. Todos estos factores hicieron que muchos escritores de la zona de Manhattan adoptaran este estilo.

2. **Brooklyn:** este cambio de estilo hizo reaccionar a los escritores de Brooklyn, los cuales adoptaron también su propio estilo basado en el uso de letras separadas y mucho más decorativas, adornadas con corazones, flechas y espirales. Estos adornos serían el anticipo de lo que más tarde se utilizaría en estilos más complejos.

3. **Bronx:** el estilo de esta zona tuvo un periodo de popularidad y consistía básicamente en una fusión de los dos anteriores.

*No conformes, los escritores prefirieron desarrollar su propio estilo para destacar más. Esto, junto con las innovaciones técnicas de los materiales que usaban, les proporcionó más libertad y facilidad de movimientos, concentrándose así en otros aspectos que no fuesen sólo el estilo de su pintada, sino en el tamaño y los colores de la misma. Hay una nueva etapa de transición, en la que escritores como **Stay High 149**, entre otros, empezaron a escribir sus nombres en color blanco y con letras finas aunque de tamaño mayor que las firmas corrientes, lo que les hizo destacar y permitió a los primeros tags evolucionar en la escala del tamaño.*

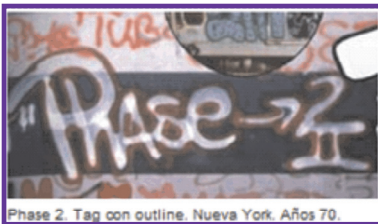

Techy en estilo Bronx. Nueva York. Años 80.

TAG CON OUTLINE FIRMA CON BORDE

“

*El descubrimiento de la válvula ancha permitió a los escritores realizar obras de mayor tamaño y darle a los tags un elemento jamás antes utilizado llamado **outline** (borde o filete), que consistía en una línea más fina a un color que bordeaba la forma de las letras gruesas de una firma a otro color distinto. El primero en realizarlas fue **Super Kool** en 1972 en el apartadero de la calle 221.*

Phase 2. Tag con outline. Nueva York. Años 70.

BUBBLE LETTERS LETRA POMPA”

“

*Este tipo de letras se basan principalmente en el diseño básico de Super Kool con la diferencia de que son letras más gruesas, redondeadas y relativamente sencillas que constan de color de relleno y borde. Su precursor original fue **Phase 2**, que decidió explotar este estilo creando un amplio número de variantes del mismo:*

- *Phasemagotical fantástica: Letras pompa rodeadas por estrellas.*
- *Pompa nublado: Letras pompa envueltas en una forma a modo de nubes.*
- *Tablero de ajedrez: Letras pompa sombreadas.*
- *Pompa gigante: Letras pompa desproporcionadamente más grandes en su parte superior.*
- *El chorro exquisito: Letras pompa torcidas y rayadas.*

THROW UPS VOMITADOS O POTAS”

“

El término Throw-up o vomitado o pota, como su propio nombre indica, se refiere a una versión chapucera en principio de la letra pompa. Son letras con poco diseño, ya que su finalidad era cantidad y no calidad, de ahí que se intenten rellenar las letras con la menor cantidad de

pintura posible, generando normalmente un relleno “rayado” en el cual se notan los trazos del aerosol. Al ser tan versátil a la hora del bombardeo, fue ganando adeptos entre los escritores de graffiti. Algunos los perfeccionaron llegando a conseguir diseños impactantes con un tiempo de ejecución mínimo, incluso usándolos a modo de “icono” y perfeccionándolos.. El throw-up fue el estilo más utilizado en los 80 en el metro neoyorkino, donde la tensión del momento obligaba a realizar piezas de gran rapidez.

BLOCK LETTERS

Este tipo de letras prescinde de un diseño complejo y original. Son letras muy simples, generalmente gruesas y con rellenos sencillos, legibles y de gran tamaño. Su principal función es la legibilidad, generalmente están pensadas para ser leídas fácilmente a distancia o en cortos espacios de tiempo, por ejemplo una pieza pintada en un lugar o gran altura o una pieza en una pared de cara a una carretera transitada.

No hay ningún escritor a priori que desarrolle este estilo, ya que muchos escritores maestros de otros estilos alguna vez lo han podido utilizar dependiendo del emplazamiento de su obra.

WILD STYLE (ESTILO SALVAJE)

*Llegamos en esta escala de complejidad a un grado bastante alto dentro del graffiti y quizás el más popular y extendido, el wild style, el estilo genuino de la parte **sur del Bronx**. Surgió como resultado de una búsqueda de unas cada vez más complejas letras, donde aparte de las mismas, se pueden apreciar adornos y formas puramente estilísticas que no forman en realidad parte de la letra: Conexiones, círculos, semicírculos, espirales, picos y, sobre todo, el elemento más característico y el icono universal del graffiti: **Las flechas** (con todas sus variantes), que si bien no aparecen como símbolo de arma o violencia, si le proporcionan un dinamismo muy característico a toda pieza que posea alguna.*

*Con la llegada del estilo salvaje, se produce una auténtica **Guerra de estilos**, provocando diferentes piezas, unas más legibles y otras más barrocas, en ocasiones la legibilidad es nula y la única manera de identificar a su autor es el estilo. Dentro del wild style también nos podemos encontrar con diferentes grados de complejidad, podemos diferenciarlos (de manera arbitraria para poder entenderlo) en dos categorías con subdivisiones a su vez en ellas:*

Ces, Serve y Per. Wild styles. Nueva York. Años 90.

1. Composición

A. Estático: lo podemos denominar así por su carácter más geométrico, con ángulos más marcados, líneas más rectas y pocas curvas. Estos elementos pueden ser aplicables a las propias letras o a sus adornos y conexiones.

B. Dinámico: en el que las formas de las letras y las conexiones son más redondeadas, estilizadas y suavizadas. Tienen, en conjunto, más movimientos y son, por decirlo de alguna forma, más desenfadadas.

2. Morfología

A. Semi wild style: el menos complejo en su construcción aunque no por ello menos estilizado. Suele constar de unas letras por lo general legibles y algún complemento puntual que no resta visibilidad al nombre del escritor. Se podría destacar aquí a **Dero**, un escritor neoyorkino.

B. Wild style: algo más complejo que el anterior, la forma de las letras se pierde más entre los abundantes complementos y adornos, aparte de la propia forma de las letras, que suele ser más compleja. Es quizás el estilo más común de graffiti y el estilo por excelencia, aunque hay muchos buenos escritores que lo desarrollan, hay muchos otros escritores de calidad que no lo practican. Como pioneros de este estilo o escritores que lo han popularizado podemos nombrar a algunos del **Bronx** como **T-Kid**, **Seen**, **Ces**, **Cope 2**, **TAT's Crew** y muchos otros, aunque se considera al inventor de este estilo a Kase 2, un escritor neoyorkino de los años 70. En Europa hay multitud de escritores que lo han desarrollado, podemos citar algunos como **Bates** o **Swet** en Dinamarca, **Dare** en Suiza, **Can 2** o **Phos 4** en Alemania o **Fasim** en España, aunque la lista sería interminable.

C. Estilo California: sería el “hiper wild style”, es un grado de complejidad tal, que no llega incluso a distinguirse las letras de los complementos y adornos, roza la abstracción de no ser porque se reconocen elemento como el relleno, el borde, el 3D.

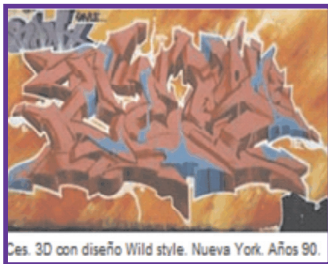

MODEL PASTEL (ESTILO 3D)

De la misma manera que el wild style busca crear estilo y llamar la atención mediante su complejidad de formas y combinación de colores, el model pastel busca crear un efecto de tridimensionalidad en las letras, es por lo tanto un estilo muy efectista, donde incluso a veces el diseño de las letras pasa a un segundo plano y cobra más importancia el relleno de las mismas. Los efectos de tridimensionalidad se consiguen de muchas maneras, tanto por el uso del color, como por la forma en las letras creando perspectiva o cambiando el ángulo de visión de las mismas. Generalmente este estilo prescinde de elementos formales del graffiti convencional, como por ejemplo el trazo o los brillos, y adopta otros recursos como degradados o planos de color. Generalmente necesita más dedicación y su carácter es menos espontáneo y más artístico. De hecho, suele ser el estilo de graffiti que más suele gustar a la gente ajena al movimiento.

*A diferencia del wild style genuino de Nueva York, este estilo nace en **Europa**, aunque posteriormente también llegó a Estados Unidos, llegando a usarlo escritores genuinos de otros estilos como Seen o Ces. También podemos dividir este estilo en dos categorías arbitrarias, aunque las combinaciones son en realidad infinitas:*

1. **3D con diseño wild style:** se trata de la fusión de dos estilos, una pieza con diseño wild style, pero sin bordes y con cierto carácter volumétrico y juegos de luz y sombra. Podemos mencionar a dos escritores (entre muchos otros), inicialmente de wild style, que han desarrollado piezas con su estilo genuino pero en carácter tridimensional: **Ces** de Nueva York y **Dare** de Basilea.

2. **Model pastel:** es estilo tridimensional propiamente dicho, donde desaparece la línea exterior dando paso a juegos de color, a veces en la misma gama cromática y otras con simple planos de color y formas determinadas. También hay distintos grados de acabado, unos más pulidos y realistas, con un trabajo minucioso y mucha limpieza, y otros más efectistas, con trazos sueltos pero eficaces generando dobleces en las letras. Podemos destacar en este estilo (también entre muchos escritores) a **Daim** y **Loomit** en Alemania. El primero trabajando a partir de unas letras más legibles y con un acabado muy pulido y el segundo letras menos legibles y desproporcionadas con un acabado más efectista.

Entre estas dos clasificaciones podemos mencionar un estilo intermedio. Consiste en letras de carácter tridimensional por su forma, estructura y tratamiento del color en cuanto a luces y sombras pero con rasgos propios del graffiti convencional como contorno exterior en las mismas perfilando su forma. Dos escritores que desarrollan un estilo a caballo entre el graffiti convencional y el tridimensional son **Kelzo** en Inglaterra y **Delta** en Holanda.

DIRTY (ESTILO BASURA)

Un estilo más reciente basado en la trasgresión de los elementos formales y estéticos del graffiti, es decir, desdibujándolo, creando formas “incorrectas”, deformidades, colores repelentes a priori y, en definitiva, generando un estilo sucio. El riesgo que conlleva este estilo es saber si realmente el escritor lo realiza por intencionalidad propia o bien por incapacidad a hacerlo bien, por lo que algunos escritores de este estilo también pintan piezas más convencionales para demostrar que realmente saben pintar.

*Este estilo es originario de **Francia** y uno de sus máximos exponente fue **Honet** por la antigüedad de sus obras. En España podemos destacar en este estilo a **Inupié (Pie)**, quien añade unos elementos y colores a sus letras de formas que puedan dar a pensar que es un escritor novato, cosa que ha desterrado varias veces con piezas de un estilo más convencional.*

GRAFFITI ORGÁNICO

Este es un nombre arbitrario para designar un estilo de graffiti relativamente novedoso. Es de los primeros indicios que muestran la posterior fusión de todos los estilos, donde en una misma pieza, unos conviven con otros. En este estilo las letras cobran un carácter propio adoptando formas de objetos, fusionando así el dibujo de letras tradicionales en el graffiti con complementos como personajes

u objetos. Así tenemos que una calavera se convierte en una “O” en una pieza del escritor neoyorkino **Sento**, o que las letras tienen actitudes humanas como una “E” llevando una gorra de **Dume**. También podríamos encasillar aquí las piezas que están compuestas por formas reconocibles formando parte de las mismas y dándoles un aspecto orgánico y de objetos. Es el ejemplo de **Sender** en Holanda u otros elementos que le dan un aspecto cibernético a las letras en el caso de **Seak** en Alemania.

Hate. Graffiti orgánico. Madrid. Años 2000.

CHARACTERS (PERSONAJES)

Los personajes surgieron principalmente para acompañar a las letras, aunque hoy en día son muchos los escritores que basan su obra íntegramente en la creación de personajes. Algunos provienen del graffiti genuino, empezaron pintando letras en las calles y lo han derivado a personajes. Otros provienen del mundo del arte, les gustaba dibujar personajes, cómics o lo que fuese y han acabado plasmándolos en la pared. Hay quien se atreve incluso a practicar las dos disciplinas, letra y personajes.

Los personajes surgen en el metro de Nueva York. Los escritores los plasmaban influenciados por personajes mediáticos de dibujos animados o del cómic. Como ya se vio en un apartado anterior tuvo especial influencia la obra de **Vaughn Bode**, aunque también unos cuantos personajes de otros **cómics** o de **series televisivas**. Estos personajes daban más riqueza a las obras y permitían expresar

*mejor una idea, un mensaje o un estado ánimo del escritor. La inclusión de personajes populares dió paso a que algunos escritores crearan los suyos propios, permitiéndoles crear auténticos “murales” (aún siendo sobre vagones de metro) como por ejemplo a **Lee**, quién lo usó en ocasiones para transmitir mensajes con trasfondo social, permitiendo que el graffiti no fuese sólo un nombre, sino también una idea y transmitiese mensajes.*

*También hay diferentes grados de representación en los personajes. Nos encontramos así con algunos de carácter pictográfico (**Inupié, Hask**), caricaturas, animales u objetos, con estilo cómic o ilustrativo (**Mode 2, Rostro, Toast, Can 2** o incluso de carácter realista (**Sip, Alex, Sex 69**), etc. La lista sería una vez más infinita.*

Personajes por Mode 2. París. Años 90.

ICONOS

Podrían considerarse los iconos una derivación de los personajes. Como rasgo esencial, un icono suele ser más esquemático y fácil en su ejecución. Su función es la de llamar la atención y crear una mayor pregnancia en el ojo del espectador. Es más fácil de recordar un icono que un nombre. Algunos escritores llegaron casi a sustituirlos por su firma. Se busca sobre todo en los iconos la originalidad y el impacto. Sus formas de presentación son muy variadas, desde un color a varios y de objetos simples a algunos más complejos: un chupete, una

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

pluma, una rodaja de limón, un rollo de papel... Algunos utilizan objetos pictóricos como un rodillo de pintor, una mancha de pintura, etc.

Uno de los iconos más conocidos es el del escritor madrileño **Suso33** y su famosa **plasta** de pintura, representando una mancha de pintura personalizada con ojos y boca adoptando diferentes formas y colores. Otro representativo es **la mano** de **Nami** en Barcelona, realizada casi siempre en dos colores, negro y crema. También destacaba en Barcelona **El Xupet Negre**, un dibujo simple de un chupete de color negro.

Llendo un poco más lejos hay quien usa su tag a modo de insignia, llegando un momento en que no se lee, simplemente se ve y se reconoce. Es el caso del anteriormente mencionado **Muelle** o más actualmente el caso de **Buni** (ambos en Madrid). Otros han convertido un throw-up en un icono como **Seen** en Nueva York o **Jon 1** en París.

GRAFFITI ABSTRACTO

Se podría considerar como el grado extremo de la escala donde el graffiti pierde ya su identidad. Si bien sigue realizándose con aerosol, el único rasgo que le liga al graffiti es su ubicación o que el autor sea un escritor de graffiti. En ocasiones sólo pierde la forma de las letras y, lo que en una pieza convencional sería un relleno de colores, degradados y pompas, pasaría a ocupar la superficie entera del soporte pero sin ninguna forma de letra definida.

*Se podría destacar como pionero en este estilo al neoyorkino **Futura 2000**, quien ya en los 80 llenaba vagones enteros con pinturas abstractas. Lo mismo ocurrió con **Phase 2** (el inventor de las letras pompa) quien acabó pintando murales enteros con formas de graffiti pero sin referente alguno a ninguna letra.*

RASGOS COMUNES

Toda obra de graffiti convencional, independientemente de sus estilo o grado de complejidad, tiene por norma general una serie de componentes comunes. En rasgos generales, estos son algunos de los componentes de toda pieza de graffiti, aunque como ya he dicho, pueden prescindir de ella. Partiendo de la base que una pieza de graffiti es la forma de unas letras tenemos:

1. **La forma** propia de la pieza (por decirlo de alguna manera su alma o para materializarlo más, su esqueleto).
2. **El relleno** (visible o no), es decir un borde de unas letras en color en una pared blanca tendría como relleno de la letra el propio blanco.
3. **El borde**, que es lo que define la forma de la letra. A veces visible (en un wild style) o a veces invisible (en un estilo 3d).
4. **El fondo**, que a veces será la propia pared (diremos que no tiene fondo) y otras tendrá uno o varios colores.
5. **La nube**, que es un plano de color detras de las letras pero que no rodea toda la superficie alrededor (pueden ser formas circulares, cuadrados, estrellas y un sinfín de formas).
6. **Power Line**, una línea exterior al contorno que, generalmente sirve para separar la pieza del fondo.
7. **Brillo**, líneas que dentro del relleno de la letra van pegadas o semipegadas al borde exterior de la misma.
8. **Destello**, que puede formar parte o no de los brillos e intenta emular un destello de luz.
9. **3D**, que puede ser de muchas clases: a un color o a varios, con colores planos o degradados, con puntos, opacos, del mismo color que el borde, pueden ser también a modo de sombra paralela, llegar hasta el suelo, etc.
10. **Remates**, como los serif en las tipografías románicas, son pequeños adornos que no definen la forma de la letra pero si la estilizan, la compensan o la hacen más estable.

11. **Conexiones**, son formas que unen unas partes de la letra con otras pero no forman parte de las letras (a veces si). Su finalidad es entrelazar las letras.
12. **Flechas**, que las puede haber de muchos tipos. A veces forman parte de la propia letra y otras solo como elementos aislados o a modo de adorno, a veces salen de las conexiones y otras de los remates. Otras veces forman parte del fondo, etc.
13. **Firma del autor**, ya que a veces lo que pone en la pieza no es el nombre del autor, sino una frase o palabra, por lo que éste estampa su firma para dar a conocer su autoría.
14. **Inscripciones** que complementan la pieza, como grupos a los que pertenece, dedicatorias, año, etc. Pueden ir a modo de tag o bien formar un subconjunto de letras más modesto que el principal.

Puede haber más elementos que conformen una pieza de graffiti, puede que se me olvide alguno, y, por supuesto, ninguno de ellos es imprescindible a la hora de realizar una obra.

Nuevas tendencias

¿Hacia dónde evoluciona el graffiti? Como toda tendencia artística, el graffiti también se ve afectado por una evolución lógica que desemboca en muchas y muy diferentes disciplinas que plantean un nuevo interrogante: ¿Cuando el graffiti pierde su identidad y pasa a convertirse en otra cosa? En ocasiones no hace falta estar ante una pintada para afirmar que lo que vemos es graffiti o proviene de un escritor de graffiti.

Haré un rápido comentario sobre algunas de las desembocaduras de este fenómeno. Obviamente, no me extenderé mucho en esta exposición, ya que de por sí cada una de ellas podrían ser objeto de otro trabajo y desvirtuaría la esencia del presente.

1. Arte (pintura y escultura)

En ocasiones el graffiti abandona su ubicación habitual pasando a formar parte de otros soportes como lienzos, tablas, papel, etc. Así como distintos materiales aparte del aerosol. Abandona su carácter transgresor y espontáneo para convertirse en algo plástico, por lo que la experimentación con formas, colores y soportes desvirtúan, a veces casi por completo su identidad.

*En el ámbito de la **pintura**, se parte de los tradicionales bocetos en papel previos al desarrollo de una pieza, los cuales se van haciendo más complejos hasta dar el salto a otros soportes (lienzos, cartones, tablas...). Así, lo que empezó como un boceto de guía a una obra definitiva, se convierte en una obra final.*

Las aplicaciones en este género hacen que muchos escritores de graffiti conviertan esta habilidad en un modo de ganar dinero, ya sea por su talento con el dibujo (trabajando como ilustradores), en sus ideas (como diseñadores), en su técnica (pintura mural o rótulos) o en su vocación como artistas (exponiendo y vendiendo obras).

En el campo de la **escultura**, muchos escritores encontraron otras formas de representación en sus diseños. Escritores de model pastel, como por ejemplo Daim, comenzaron a trabajar esculturas con su nombre. El graffiti aquí pierde sus soportes y ubicaciones tradicionales, pero aún conserva su estética y su autoría. Nos encontramos con obras de todo tipo en todo tipo de materiales: madera, piedra, cartón, escayola, y un largo etcétera.

2. Publicidad (diseño, carteles, pegatinas e intervenciones)

Basándose en la función publicitaria de captar la atención, el graffiti adopta diversas técnicas y recursos publicitarios para hacer efectiva su intención.

*Se empiezan a utilizar las **pegatinas** como soporte rápido y efectivo. Permite una mayor elaboración y un menor riesgo en su puesta en escena. Las pegatinas más conocidas son las americanas a modo de tarjeta de visita en las que figura una banda en la parte superior en la que se cita: "Hello, mi name is (Hola, mi nombre es)" en las que un espacio inferior en blanco permite plasmar el tag o el dibujo de su autor. No sólo esto, las pegatinas evolucionaron hasta impresiones a un color o varios colores con y distintos tamaños con diseños totalmente personalizados de sus autores, permitiendo una lucha por destacar entre ellos.*

*La aparición de los diseños de escritores en **carteles** les hizo dar el salto a formatos cada vez más grandes. El soporte puramente publicitario se convierte ahora en el arma de los escritores de graffiti, abaratando costes y ganando visibilidad y rapidez en su ejecución. Des taca en este género los carteles y diseños de OBEY GIANT, quién aparte de su ciudad de origen, Los Ángeles, ha inundado medio mundo con sus carteles representando el rostro de André el gigante.*

*Por último expondré algunos de los innumerables ejemplos de otra de las vertientes en las que han desembocado algunos escritores de graffiti: Las **intervenciones urbanas**, que como su nombre indica, se refiere a la colocación de elementos interactuando con el paisaje urbano. Aquí, la esencia del graffiti se reduce de tal manera que el único factor que asocia las intervenciones urbanas con él es su emplazamiento -la calle- y su procedimiento -la ilegalidad- aparte del anonimato de su autor. Los materiales y las formas son muy dispares: Siluetas en papel pegadas sobre señales de tráfico, plantillas pintadas a spray sobre una pared, troquelados en cartón pluma pegados en cualquier superficie, formas con pincel y pintura directamente sobre el*

suelo urbano, azulejos pequeños a modo de mosaico, y un sinfín de técnicas alternativas a los rotuladores y el aerosol.

Desde la incorporación de algunos escritores de graffiti a alguna de estas nuevas tendencias, nos encontramos con que estas acciones ya no atraen sólo a gente proveniente de este arte callejero. La intencionalidad artística y el conceptualismo a veces intelectual de algunas de estas acciones, hacen que gente ligada al mundo del diseño, el arte o la música, incluso activistas políticos vean en estos medios de expresión un medio para manifestar sus inquietudes. Por tanto es difícil discernir y diferenciar en ocasiones si el autor de estas obras lleva en sus adentros el afán de los escritores de graffiti por dejar su nombre de manera anónima demostrando su estilo, o conlleva una preparación y meditación artística de la que se espera su posterior reconocimiento en una exposición.

*En el fondo no hay duda. Si nos encontramos con una firma en una pared que nada tiene que ver con una rúbrica ni la caligrafía personal de alguien, si nos encontramos con unas grandes letras que nada tienen que ver con un rótulo comercial, si vemos una pintada con estilo en un lugar que no debiera, no dudemos, seguramente eso si sea **graffiti**>>.*

Pegatinas y tags.

Casales de Obey Giant. Los Angeles.

Intervención urbana de Space Invaders en Nueva York.

5.3

Graffiti: caracterización y evolución

El mundo del graffiti ha estado siempre rodeado de un halo de misterio en cuanto a su causa de producción. Cuestiones como por que se pinta, que siente al hacerlo, o que se quiere expresar con ello forman parte de las preguntas más corrientes de la gente ajena al movimiento, aunque como veremos más adelante, muchas veces ni los propios autores saben explicar la razón.

Siempre se han intentado dar explicaciones desde el punto de vista psicológico de ***por qué se hace graffiti***. Numerosos han sido los intentos de sociólogos, psicólogos y demás profesionales del sector del estudio del comportamiento humano que han intentado dar explicación al fenómeno en artículos periodísticos, reportajes, programas de televisión y radio... Con un resultado en general equivocado o en su defecto muy superficial. Oímos hablar de inconformistas, inadaptados, antisociales, rebeldía juvenil... Pero para estudiar y justificar su causa de producción no podemos remitirnos a los eternos estereotipos, requiere más compromiso, adentrarse hasta las entrañas de un escritor, de un verdadero escritor y no intentar explicar un comportamiento global de una comunidad con el estudio de un par de chavalillos que probablemente no sepan ¿por qué pintan?

Hay dos caminos para llegar a la cuestión: El primero, es ser un escritor de graffiti o sentir como tal, y el segundo, estudiar el hecho desde varios puntos de vista²¹. Ahora bien, Vamos a intentar explicar los orígenes de por qué se hace graffiti en primer lugar desde un punto

---

²¹ Destacan los trabajos como el de Joan Garí "La conversación mural" más centrado en las pintadas en general moviéndose en el campo de la semiótica, el trabajo se puede consultar en: <http://punksunidos.com.ar/graffiti/7.htm>

de vista científico (intentando así objetivizar el asunto) y en segundo lugar desde los diferentes puntos de vista de varios escritores, porque al fin y al cabo estamos hablando de filosofía del graffiti y cada persona tiene una postura, sus “porqués” y su forma de ver las cosas.

Antes de empezar reiterar que no estamos tratando el fenómeno de las pintadas en general (aunque a veces se haga mención a ellas) sino de todo lo que conlleva una cultura como la del writing.

El principal objetivo, el que impulsa a los escritores a pintar en las paredes, trenes o similares, es la necesidad común a cualquier tipo de arte: La necesidad de expresar con la suma de otra razón: La búsqueda de reconocimiento, salir del anonimato, de la masa, dejar constancia en nuestro paso por el planeta tierra (“dejar marca antes de estirar la pata” que diría Kami, un escritor y mc). Pero no se trata sólo de eso, hay algo más.

Lo que queda claro, es que el graffiti, en cuanto a influencias se refiere, es un modo de expresión artístico indicativo de un estilo de vida urbano. Sus más directas influencias vienen dadas, pues, por otras expresiones culturales de la calle como puedan ser el **rap** o el **break dance**, de hecho es bastante estrecha la relación de estos tres elementos, aunque no siempre.

En el graffiti el símil sería dibujar con el aerosol en una superficie no permitida convirtiendo esos signos en violencia visual hacia el poder: La ley. Mirémoslo desde otro punto de vista, el de la publicidad. Todos sabemos que la publicidad emplea tabúes sociales como el sexo, la violencia o la libertad para suscitar el deseo, el morbo, el ansia de obtener lo prohibido, lo inalcanzable. Bien, si ni la mismísima Eva pudo resistir la tentación de morder la manzana... Ya lo dice la frase: **No hay mayor placer que hacer lo que no puedes hacer**”. La libertad en contra del hombre, el hombre debe decidir.

“El graffiti y el Hip Hop en general es **competición**, quien no asuma eso... No digo que me ilusione que sea así, pero cuando estás metido

es lo que te mantiene vivo. El pique está ahí. Hay quien lo hace solo por la emoción de pasar las misiones, son descargas de adrenalina y a todo el mundo le atrae, pero no todo el mundo se queda. Somos unos agonías, queremos tener más. Hay que tomárselo con calma, hay mucho por delante. Pique hay mucho, pero lo veo necesario”. Así define Buda lo que para él es el espíritu del graffiti. Quizás sea una de las características más destacadas del graffiti: La competición.

Siempre surgen debates en torno al tema, puesto que hay gente que se lo toma como algo más personal, más artístico, como por ejemplo Ose: “Es algo que hago para mí. Al principio lo hacía más por el rollo de competición. No digo que vea mal que se siga haciendo, pero yo me lo tomo ahora como algo más personal”. El rollo de “a ver quién pinta más”, “a ver quién lo hace mejor”, “a ver quien pinta en el sitio más alto”, etc. Este espíritu es precisamente el que mantiene vivo el continuo proceso de creación y desarrollo en todos sus aspectos, competir, ir a más, mejorar... En definitiva, evolucionar”.

Es cuestión de ser el primero, el número uno y no es una actitud puramente narcisista, es la actitud frente a la nueva educación de la competitividad basada en la antigua educación de la ley de la selva (los más fuertes sobreviven, y hoy en día los más fuertes son los que tienen ejercitado el mayor músculo del ser humano: El cerebro). Como la vida misma, una lucha por un puesto.

A pesar de esta dura competición, suele haber unas “normas” que no siempre se cumplen. La primera y más importante es el respeto dentro de esa propia competencia, por ejemplo el hecho de que la pieza de un escritor no pueda ser tapada por otro sin su consentimiento previo (aunque esto depende también de las ciudades, por ejemplo en Barcelona hay una “política” muy permisiva al respecto, un ciclo de renovación continua de murales mientras que en Madrid las paredes y/o zonas están más repartidas por grupos). Otro ejemplo es el de que un escritor no pueda utilizar el nombre de otro o no puedan existir dos grupos con las mismas siglas, aunque en la realidad ambos casos se

den, dando lugar a veces incluso a “guerras” donde unos se tachan a otros o incluso a violencia física.

5.4

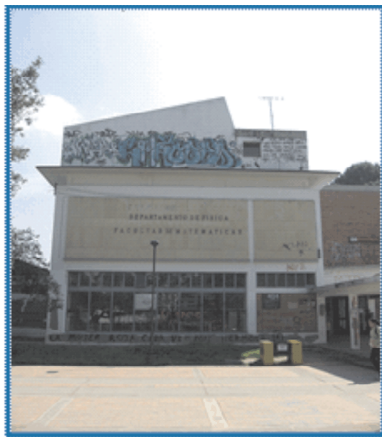
En Bogotá²²: el graffiti ¿más arte que violencia?

El graffiti... crea y destruye.... Y por su carácter *efímero* ...siempre vive...

El graffiti siempre va acompañado de su condición transgresora, extralimitada, destructiva, combativa... en realidad es éste el carácter que constituye su esencia: **la ilegalidad**. Pero en estos tiempos, también es un campo de **creación artística** y da sostenibilidad a muchos proyectos.

²² Ver video: Graffiti digital con rap colombiano <http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=153161>

Graffiti. Welcome al Departamento de Física Universidad Nacional, Bogotá
(Imagen Archivo Jaime Manrique)

A nivel social, produce ingresos para los colectivos que contratan con grandes firmas espacios publicitarios de promociónviven de esn podemos llamarlo vandalismo, pero tampoco hay que ver más allá de donde es. No es un problema tan grande y no es excusa para las cantidades de dinero desorbitadas que se emplean en su erradicación.

Leandri afirmaba: “El graffiti es el grado cero de violencia, el más pequeño vandalismo posible”.

Pretender aceptar el graffiti sin su esencia de ilegalidad es no entender una de sus causas básicas de producción. Nos encontramos pues ante un fenómeno simultáneo de creación y destrucción. Como dijo Norman Mailer: *“Siempre hubo arte en un acto criminal”*.

Por otro lado nos encontramos con el inevitable carácter artístico de este fenómeno plásticamente hablando, el hecho de la destreza, la técnica o el estilo de

Cale 85 Cra 14 Bogotá (Imagen Archivo Jaime Manrique)

HEROES. Bogotá (Imagen Archivo Jaime Manrique)

un escritor es algo que puede tratarse desde un punto de vista meramente pictórico, al margen de ideologías o del lugar simbólico donde esté realizado.

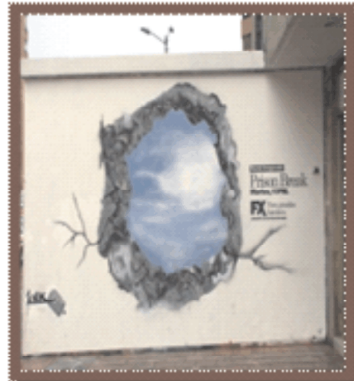
Esto nos lleva entonces a entender el graffiti desde dos perspectivas: *producción artística* (legal, aceptada, contratada y valorada) y, como *contracultura*, expresión alterna de insatisfacciones y rupturas, muy TRANSGRESOR, oculto castigado y perseguido.

Lo que está claro es que cada uno tiene su forma de ver las cosas y sus razones que le hacen decantarse por una o por otra (gozan de especial respeto los escritores que practican ambas, es decir graffiti en muros, transporte público...) En todas sus vertientes. Tenemos muchos tipos de opiniones. El Carli, por ejemplo, es un joven de 19 años de la localidad de Tunjuelito en Bogotá que lidera un parche de la zona y sostiene que el graffiti: “es para sentir vértigo, es jugársela por pintar”. Es entrar, aunque esté mal y tengamos que correr (...) Muchas veces hemos entrado y hemos dicho –suertes... hasta que llegue la tomba”. Es que pintar “cosas prohibidas

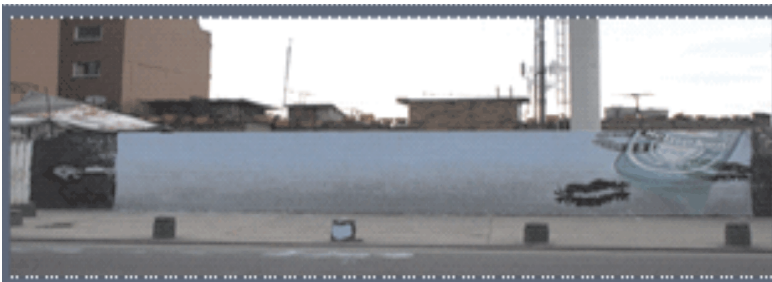
HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

TOTTO, carrera 7 con 104, Bogotá (Imagen Archivo Jaime Manrique)

PRISON BREAK 2008, carrera 7 con calle 67 Bogotá (Imagen Archivo Jaime Manrique)

SKATEPARK SUBA - gris oспен dexs Bogotá (Imagen Archivo Jaime Manrique)

Va contra el sistema y contra todo. El “graffiti que denuncia la opresión del sistema es que tiene mayor finalidad”-dicen todos como en coro-, es algo así como un arma que daña, ni es sangrienta, pero que causa heridas en el sentimiento y la “cochina realidad” sale a flote –dice James con algo de rabia-

Estas son algunas de las innumerables opiniones acerca de distintas cuestiones sobre el graffiti. Incluso dentro de la propia filosofía de la cultura se ven posiciones muy distintas. Incluso han llegado a crearse frases de carácter popular con las que se identifican todavía muchos escritores, algunas tan antiguas como “Just writing my name” (Sólo escribo mi nombre), “I just can’t stop!” (¡No puedo parar!), la mítica “If art like this is a crime, let god forgive me” (Si el arte es un crimen que dios me perdone). Hoy en día los escritores siguen dejando frases que exteriorizan sus pensamientos, algunas por ejemplo: “Vándalos y orgullosos”, “No hay tregua”, “Nunca nos podréis parar”, “La venganza continúa”, “Toma pintada, cabrón”, “Instruidos en las más altas disciplinas”, y un largo etcétera.

La mayoría de los escritores son artistas de gran integridad que no están en ello por dinero, razón por la que muchos de ellos se niegan a la explotación comercial de su trabajo. El ejemplo quizás más sonado fue el de Muelle, quien su soberbia le permitió el lujo de (tras haber registrado su nombre) rechazar la millonaria oferta de una fábrica de colchones a cambio de su logo. Otros en cambio aprovechan su talento para ganarse la vida decorando locales estilo graffiti o incluso cobrando por pintar su nombre con plena libertad (muy extendido esto en América y Europa).

Por último señalar el **carácter efímero** del graffiti ya que las piezas tienen una vida limitada (lo que tarda alguien en borrarlas o el deterioro de la pintura). Este carácter temporal es el que lleva a los escritores a perpetuarlo por medio de fotografías (todo escritor que se tercie dispone de un álbum personal con sus fotos archivadas y un “black book” con sus bocetos), lo que ha permitido, con el tiempo, la proliferación de revistas monotemáticas tanto impresas como digitales (Internet).

6.

Discusión de resultados y recomendaciones

La continuidad de estos estudios evidencia la necesidad de A) hacer posteriores revisiones teóricas, las cuales puntualizo en lo que sigue, y B) examinar estrategias de intervención de la universidad con sus equipos de investigación para capacitar a gestores y cultores en el uso de herramientas de gestión que le den sostenibilidad a sus iniciativas.

Al respecto, cabe volver a resaltar –así como se aprecia en las entrevistas- generar planes de capacitación a gestores, productores, promotores y cultores que encaminan sus proyectos de vida a la conformación de una unidad de negocio en este campo. Para que haya en el tiempo, mayor posibilidad de crecimiento social, cultural y económico, mediante entelechias de mayor asertividad y productividad en las ideas d emprendimiento en el ámbito de la cultura.

Veamos ahora, algunas ideas que espero orienten otros estudios en este campo.

A) Revisiones teóricas

- a) Un primer requisito para trabajar en esta dirección es redefinir el objeto de los estudios culturales: de la identidad a la heterogeneidad y la hibridación multiculturales. Ya no basta con decir que no hay identidades caracterizables por esencias autocontenidas y ahistóricas, e intentar entenderlas como las maneras en que las comunidades se imaginan y construyen historias sobre su origen y desarrollo. En un mundo tan interconectado, las sedimentaciones identitarias (etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales. Las maneras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y nación se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los circuitos transnacionales genera nuevas formas de segmentación. Estudiar procesos culturales es, por esto, más que afirmar una identidad autosuficiente, conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones.
- b) En segundo lugar, pensar los vínculos entre cultura, sociedad y saber, no sólo en relación con las diferencias sino con la desigualdad, requiere ocuparse de la totalidad social.
- c) En el siglo XXI: Pensar en cómo agenciar nuevos contactos y nuevos interculturales desde la Universidad y para el mundo.
- Los resultados de este estudio en consonancia con los que han sido fuente de indagación, muestran la necesidad generar un espacio de reflexión y compromiso que potencie la aportación de

la Universidad a los impactos de la mundialización de la cultura y en que la acción política se legitime sobre la base de la reflexión intelectual y del diálogo.

- Vivimos un periodo de crisis dentro de un proceso de globalización, en el que tienden a dominar las concepciones homogeneizantes y una cierta pérdida de sentido del interés general. En este contexto, los países en general, buscan sus propias fórmulas de intervenir, de definir sus identidades y de concebir su vida dentro de estos escenarios. Se plantea así la necesidad de incrementar el conocimiento de la cuestión iberoamericana, generando un espacio de reflexión y de compromiso.
- Este proceso, reconocer otras formas de “estar en el mundo” permite potenciar la aportación de todos los fenómenos culturales a los impactos de la mundialización de la cultura, definiendo los rasgos comunes y las características de los mismos que representan ventajas comparativas respecto a otros contextos apoyando la acción política desde orientaciones sustentadas en la reflexión intelectual y en el diálogo.
- Se requiere aquí de la promoción de acciones encaminadas hacia su consolidación y para ello, es una oportunidad para la UEAN como entidad educativa el agenciar dinámicas de trabajo en esta línea, a través de los grupos de investigación que actualmente fortalecen el programa de Gestión y Estudios culturales.

B) Emprendimiento cultural. Expectaciones

La música constituye un entremado complejo de sentidos, opera en las prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus o rol.

- ▶ **Premisa1.** En nuestro mundo, las experiencias estéticas, de comunicación y de creación han variado los antiguos paradigmas sobre el gusto, lo aceptable, lo moderno, la tradición, la creación. Los artistas, teóricos de la cultura y estetas, cada vez nos muestran un infinito horizonte de posibilidades de expresión, todas ellas tan enriquecedoras, múltiples y enigmáticas que nos llenan de inquietudes sobre lo humano.
- ▶ **Premisa 2.** La música es un horizonte inconmensurable de realizaciones humanas. En la esfera de los negocios, ha alcanzado con el transcurrir del tiempo, dimensiones incalculables, no sólo en la esfera comercial, sino en lo que moviliza en capital intelectual, social y moral, por cuanto genera niveles de conciencia y participación efectiva, responsabilidad social, compromiso y solidaridad frente a los mayores males que enfrenta el mundo: el hambre, la pobreza y la desigualdad en todas sus formas.
- ▶ **Premisa 3.** Culturas y subculturas coexisten en escenarios cada vez menos distantes. Promotores, gestores y productores abren la esfera de participación a aquellos que por su condición -ya sea de clase, étnica, racial u otra- nunca soñaron con pasar al escenario nacional o internacional.

6.1

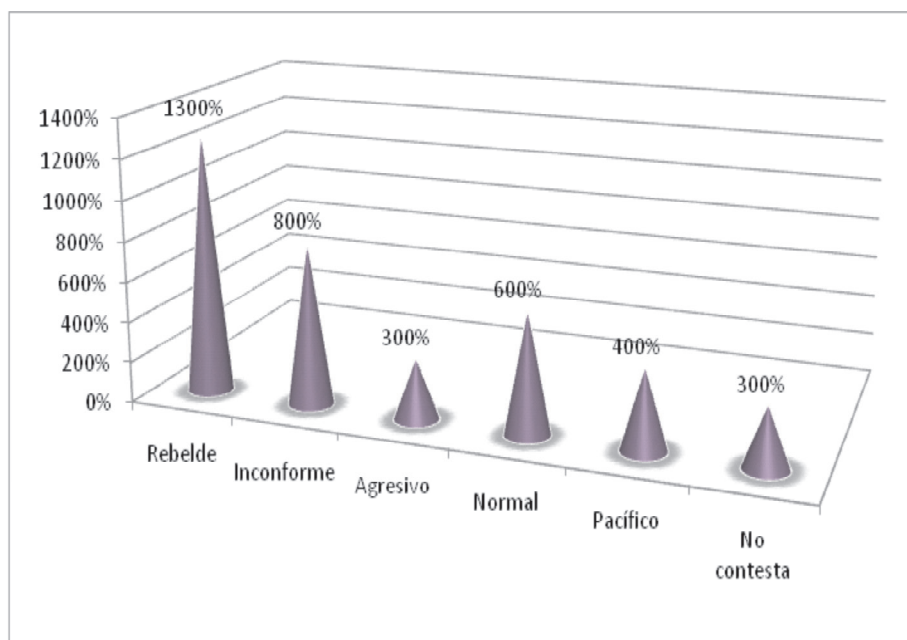
Resultados entrevistas

- Las entrevistas y observaciones realizadas -en total 321 informales y 7 estructuradas- se agruparon por variables y el análisis es de orden cualitativo.
- Se registran variables adicionales extraídas de los comentarios y percepciones de personas presentes en bares, toques y conciertos,

los cuales compran, apoyan y viven en y de la escena del Hip Hop. Reconocimiento, conocimiento y aprecio de los músicos locales.

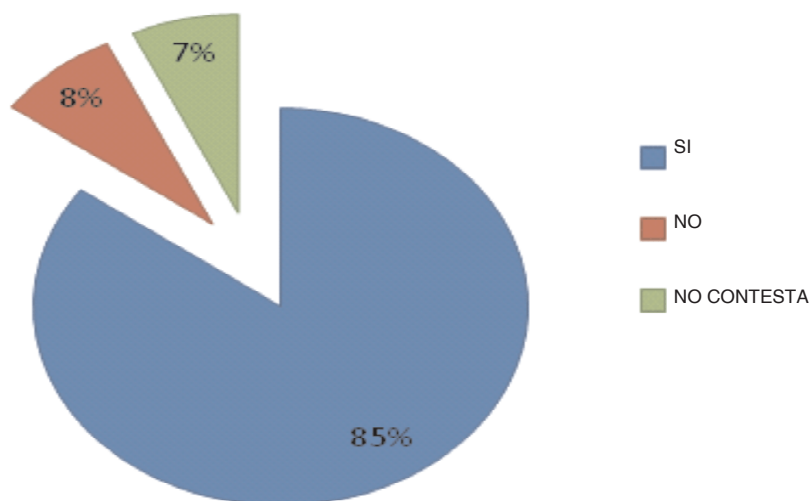
- Aumento y cualificación de los músicos y los grupos en la ciudad.
- Difusión en espacios públicos del Hip Hop y otros géneros asociados.
- Destacan el incremento y ampliación de programas académicos musicales en escuelas y universidades, en donde el tema se ha incluido como parte del currículo.
- Mayor producción discográfica, una historia que ya se puede reconstruir, como legado y patrimonio.
- Mayor población estudiantil interesada en este género.
- Incremento de la promoción y apoyo a la actividad de los grupos y solistas participantes.
- Intercambio entre los músicos locales y los invitados.
- Génesis y combinación de estilos y tendencias.
- Tendencia a buscar una identidad nacional a través de las líricas de las canciones.
- Crecimiento y despertar de la conciencia social.
- Se encuentra relevante que los participantes abogan por una vida sana, sin drogas y sin violencia.
- Un llamado a la tolerancia y a la convivencia
- En esta gráfica se observa la variación.

Rangos de personalidad en el público asistente

- Igual varía la actitud de las personas en los sitios. En pequeños grupos, se tornan agresivos entre ellos, y en algunos casos se observa que las personas están en estado alterado debido al consumo de alcohol o a la ingestión de otras sustancias. Otra característica importante del público es que los asistentes son 60% hombres y 40% son mujeres. Cabe anotar que la participación de la mujer se ha extendido con respecto a décadas anteriores en donde el “machismo” obstaculizaba cualquier manifestación en esta vía.
- De los encuestados, el 86% manifiesta estar en contra de la violencia, del consumo de drogas y cualquier forma de intolerancia. Resaltan en la entrevista, que en las líricas, algunos grupos muestran sus inconformidades sociales, pero invitan al oyente a tener un comportamiento responsable, crítico y de ruptura frente

a las inequidades sociales, las cuales son en últimas su mayor preocupación.

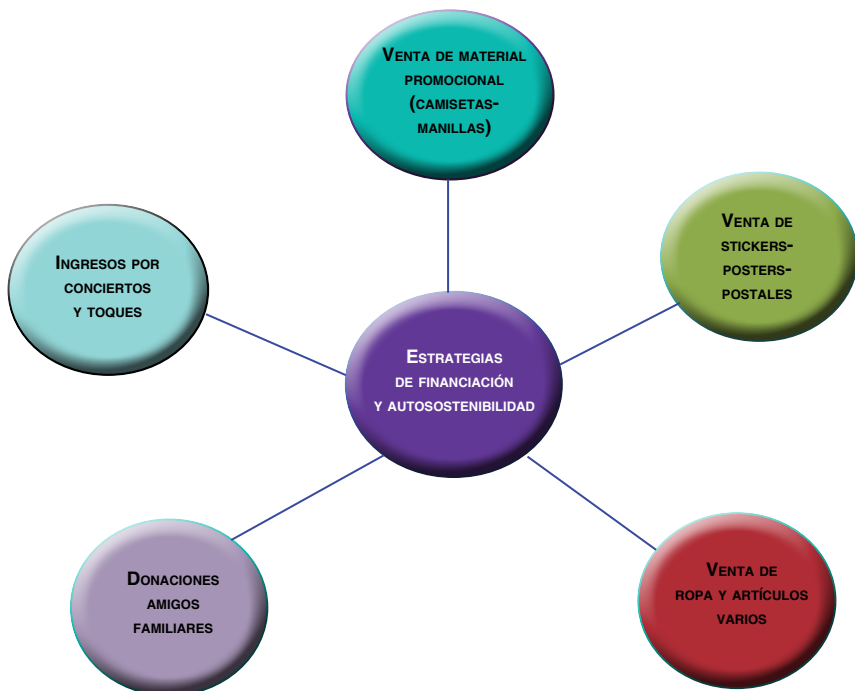
- La mayoría de jóvenes en esta cultura están dispuestos a colaborar, se contó con las percepciones de 321 participantes en eventos, cuyas edades oscilaron entre 12 y 50 años, personas de esta escena musical que acompañan los temas interpretados y que son de su agrado. En el ambiente reina un clima de solidaridad, rebeldía e insatisfacción, especialmente cuando las bandas tocan temas de protesta social contra el gobierno, la discriminación, la injusticia, etc.
- Según la propia opinión de los encuestados, se consideran a sí mismos como “rebeldes e inconformes”, aunque pacíficos en su protesta. Sin embargo, muchas veces ese pacifismo rebasa los límites, especialmente cuando se presentan disputas con otros géneros. Muchos afirman que la causa de esta violencia son los “infiltrados”, o seguidores de otras tendencias del Hip Hop u otro

género, quienes tratan de desprestigiar los eventos por simple rencor o indiferencia al no aliarse a su tendencia. Esta situación -aunque suene infantil-, es razón suficiente para causar enemistad entre grupos.

6.2

Gestores, sostenibilidad y estrategias de negocios y emprendimiento

En la presente gráfica, se indican las principales estrategias utilizadas para dar sostenibilidad a las bandas. No se ofrecen porcentajes de los datos obtenidos porque el total de los encuestados responde de igual forma.

- Ingreso por conciertos y toques
  - Donaciones amigos y familiares
  - Venta de ropa y accesorios
  - Venta de stickers-posters-postales
- **Venta de material promocional
(camisetas-manillas y accesorios)**

Con la visión clara que ahora se tiene de lo que significa el Festival de Hip Hop al Parque tanto para la ciudad de Bogotá como para las personas que participan de esto, se dan bases claras para pensar que la música alternativa es un fenómeno cultural que genera un producto para un público focal y un consumo propio de este, generado esto una oferta y una demanda es decir una propuesta fiel de negocio.

Las estrategias de emprendimiento que emplean los jóvenes para crear negocios en el campo de la música Hip Hop son de carácter comercial. La venta de su propia música, la masificación del género, la creación o hechura de camisetas y demás souvenirs afines a esta música.

La indagación y los resultados obtenidos contribuyen a clarificar y a desmitificar este género musical. “Gustar del Hip Hop no significa necesariamente inmersión en el alcohol, las drogas, o grupos de insurgentes”, entre otros mitos. Conocer hechos, datos específicos y verdaderos es una vía para el entendimiento de percepciones borrosas, muchas de ellas infundadas. Esta opinión constituye también la opinión de los adeptos a este movimiento, quienes claramente, defienden la idea anteriormente expuesta y no ven la necesidad de escuchar Hip Hop solamente para justificar la práctica de estos vicios entre los jóvenes.

- ▶ En general, la visión de muchos raperos y Hip Hopperos entrevistados coincide en acotar que el rap es “vida”, ayuda a romper conductas intolerantes y violentas, e insisten que estas, no dependen directamente del tipo de música que uno escuche, también entran en juego los valores de formación propios de cada individuo, y el peso de las circunstancias sociales en que se vive.
- ▶ Por esta razón, es necesario informarse antes de emitir un juicio crítico acerca de este género musical. Aunque muchas veces la primera impresión es la que realmente cuenta, puede ser que ese primer contacto con algo relacionado al rock sea ocasional, no común y hasta falso, constituyéndose como una excepción. Es por lo tanto recomendable buscar más allá de lo que se aprecia a simple vista, investigar e informarse mejor.

6.3

Vulnerabilidades

A partir de la búsqueda y valoración de los géneros y subgéneros del Hip Hop y del reconocimiento de un mercado cultural que apunta velozmente a un sector de la población: niños, jóvenes y adolescentes, se advierte una cierta vulnerabilidad en este segmento en quienes sin guías o apoyos **consumen toda clase de información, y productos culturales nacionales o foráneos....**sabemos que estas generaciones se extravían fácilmente en el consumo....y por su condición de menores de edad, constituyen para las grandes industrias y medios de comunicación un sector privilegiado y apetitoso. Algunos estudiosos de la cultura han calificado a estas nuevas generaciones con la denominación de generación post-X extraviada en la ebriedad del capitalismo salvaje, desideologizada, desencantada, energética y adicta a las emociones extremas sin compromisos sociales.

Cabe pensar a posteriori que no sólo la música requiere un abordaje responsable del consumo cultural. Vemos con permanente preocupación que los jóvenes constituyen un segmento poblacional que se nutre de inquietudes y necesidades, y que se ha vuelto común el que estén cada vez más dispuestos a gastar el dinero de sus padres con tal de estar *in*, con tal de estar a la moda, con tal de seguir los canales de la publicidad** y la televisión. Un mercado que, debido a sus escasas defensas y herramientas sensibles e intelectuales, es fácilmente influenciable y manipulable, al mismo tiempo que está capacitado para consumir cualquier cosa, así sea frívola, superficial, desechable y presumible.

7.

Conclusiones

El estudio no se concluye *strictu sensu*, queda abierto y para ello iluminemos nuevos caminos con la lírica de **Skyrla** ..un rapero..un soñador..

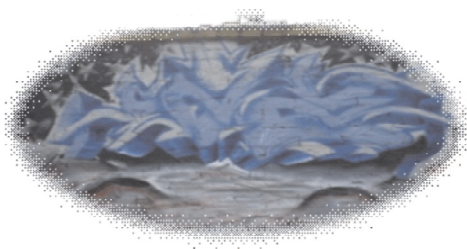

Valió la pena vivir – **zkirla**, el álbum GOD BLESS THE STREETS

Coro:

Hay una historia en ti, un libro que contar, tu vida en un papel, todo juego y azar, hay algo que olvidar y mucho que decir, tus miedos y tus sueños. Valió la Pena vivir.

Hay una historia en ti, un libro que contar, tu vida en un papel, todo juego y azar, hay algo que olvidar y mucho que decir, tus miedos y tus sueños. Valió la pena vivir.

Verso 1

Sí la vida es dura, lírica pura, la música me ha salvado, con paciencia fue mi cura, el pasado te ha enseñado el valor de lo sagrado, tus vivencias, tus anécdotas, te has recordado, alguna vez te preguntaste, que tanto amaste, aquellos que en ti confiaron y te apoyaron lo pensaste, si odiaste al fulano, que en alguna ocasión dudó de tu pasión de tu corrección, con el mundo la sensación, de que quieres abandonarlo todo y pides a dios una señal, si el

camino es el correcto, causa y efecto en el hip-hop, en una tierra de favores y respaldos, la trampa pa los ratones en la que caen algunos leones, es, como la vez, juegas ajedrez moisés, microphone check 1 2 3, aquí solo domino el parques, cuenta tu punto de vista analiza a donde mereces ir, el purgatorio ángel o demonio? A definir.

Coro

Verso 2

El dedo en el gatillo, pongo mi vida en juego, para muchos que son pillos, no se piensa en el riesgo, luego, hay tiros de gracia, se asume la posición, o sigue pensando en democracia, en fundar alguna religión, hay confusión, para ver quién tiene la razón, yo solo doy mi visión de rayos x, en una canción, los medios hablan mierda, yo aquí les fumo hierba, me siento en la sala de espera, cuando el destino me quiera, pa fuera, no reto a la muerte, mas bien trato de evadirla, son las calles del pecado, pa que respeten al zkirla, tu ve a consumirla, que yo soy sobreviviente, como se llega a esto en un ambiente poco decente, yo soy mi jefe, organizo mi voluntad, valió la pena vivir, me he sentido bien, que mas da? Total, its my flow, its my story, dedicado a los ghetto boys, no nuts, no glory.

Coro

(Transcripción Andrés Delgado “El Pez”, Bogotá-Dic de 2008)

El tiempo pasa y TUPAc sigue vivo:

LETRA 'CHANGES' TUPAC....

No veo cambios, me despierto a la mañana y me pregunto
Si es el precio de la vida debo destruirme
Estoy cansado de ser pobre, y peor aún, soy negro
Me duele el estómago así que estoy buscando una bolsa para agarrar
Los policías maldicen a un negro
Apretar el gatillo para matar a un negro es ser héroe
Dan el %&#! a los chicos que diablos les importa
Una boca hambrienta menos para la asistencia social
Primero envíales droga, deja que se la repartan entre hermanos
Dales armas y deja que maten a otro
Momento de pelear es lo que Huey dijo
2 disparos en lo oscuro y ahora Huey está muerto
Tengo amor para mis hermanos
Pero no podríamos ir a ninguna parte al menos que compartamos con otros
Necesitamos hacer algunos cambios
Aprende a verme como hermano en vez de dos extraños distantes
Y así es como se supone que sea
Como podría tomar a un hermano si él está cerca de mí uh
Me encanta ir atrás y jugar como niños
Pero las cosas cambian, y esa es la manera en que es

Esa es la manera en que es
Las cosas nunca serán lo mismo
Así es la manera en que es

Ahhh si

No veo cambios, todo lo que veo son caras racistas
El odio extraviado hace la desgracia a las razas
Nosotros abajo, me pregunto que toma para hacer esto
Un mejor lugar, borremos lo desperdiciado

Sacar la maldad de la gente que actúa bien
Porque ambos negros y blancos están fumando crack esta noche
Y el único momento que repartimos es cuando nos matamos
Toma habilidad para ser real, tiempo para sanarnos
Y aunque parezca enviado del cielo
No estamos listos para ver un presidente negro, huh
No es secreto, no ocultamos el hecho
La cárcel está atestada, y está llena con negros
Pero algunas cosas nunca van a cambiar
Trata de mostrar otra manera, pero quedando en el juego drogado
Dime que hace una madre siendo real no suplica al hermano en ti
Tienes que operar de la manera sencilla
[Hice una G hoy]
Pero lo hiciste de una manera ligera
Vendiendo droga a los chicos
[tengo que hacerlo pagar]
Bien hey, esa es la manera que es

Necesitamos hacer algunos cambios
Necesitamos cambiar la manera en que comemos,
la manera en que vivimos, y la manera en que nos tratamos
Mira, la vieja manera no funciona, pues está en
nosotros hacer lo que debemos
Para sobrevivir

Aún no veo cambios, no puede un hermano tener algo de paz
Hay guerra en las calles y en el Oriente Medio
En vez de guerra a la pobreza
Ellos hacen guerra a las drogas para que la policía me moleste
Yo nunca cometí un crimen, nunca tuve que hacerlo
Pero estoy de regreso en la pista devolviéndote todo
No les permitas alzar, volverte arriba
Bofetearte y alcahuetearte
Tienes que aprender a tenerte por ti mismo

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

Ellos se ponen celosos cuando te ven con tu celular
Le dije a los policías que no puedo tocarlo, no confío en esto
Cuando tratan de apresurarse yo reviento esto
Sonido en el 2, dicen no es bueno
Mi mamá no creció tonta
Y mientras sea negro, tengo que estar atado
Y nunca llegar a devolver
Siempre me tengo que preocupar por el reembolso
De algún ciervo que yo hice rugoso de manera atrás
Volviendo después de todos estos años
Ratta-tat-tat-tat-tat
Y esa es la manera en que es
Fuente: musica.com
Letra añadida por sky_vm

2Pac

De la hibridación cultural se obtienen vías para generar identidad.

Reflexión final

Vivimos en tiempos en los que la lamentable formación cultural, convierte en víctimas a muchos....

allí... todos...

tenemos responsabilidades.....

Bibliografía

Otras fuentes consultadas:

<http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/28/2sandoval.pdf>

Hibridación social: un modelo conceptual para el análisis de la región y el territorio

SERGIO SANDOVAL GODOY

<http://www.globalizacion.org/biblioteca/>

CanciliniHibridacionNoticiasRecientes.htmNOTICIAS RECIENTES
SOBRE HIBRIDACIÓN. Néstor García Canclini

Chanady, A. (1999): “La hibridez como significación imaginaria”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año XXIV, N.º. 49, Lima -Hanover, pp. 265-279.

Clifford, J. (1999): Itinerarios transculturales. Barcelona. Gedisa.

Cornejo Polar, A. (1996): “Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno”, en Revista Iberoamericana, Vol LXII Núms. 176-177, University of Pittsburgh.

Cornejo Polar, A. (1997): “Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas”. Apuntes en Revista Iberoamericana, Vol. LXIII, Núm. 180.

De Grandis, R. (1995): “Processos de hibridacao cultural”, en Zilá Berdn y Rita De Grandis (coords.): Imprevisíveis Américas: questões de hibridacao cultural nas Américas, Porto Alegre, Sagra-DC Luzzatto

/ Associacao Brasileira de Estudos Canadenses.

De la Campa, R. (1995): “Transculturación y posmodernidad: ¿destinos de la producción cultural latinoamericana?”, en Memorias: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, La Paz, Plural, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA.

García Canclini, Néstor (1989) Culturas Híbridas. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad. Grijalbo, México.

García Canclini, Néstor (2000) “Noticias recientes sobre la Hibridación”, en Heloísa Buarque de Hollanda y Beatriz Resende (org.) Artelatina Aeroplano Ed.

Rio de Janeiro, pp. 48-79.

Ochoa Gautier, A. M. (1998): “El desplazamiento de los espacios de la autenticidad: una mirada desde la música”, en Antropología, Núms. 15-16, Madrid.

Yúdice, G. (1999): “La industria de la música en la integración América Latina - Estados Unidos”. en García Canclini, N. y Juan Moneta, C. (Coordinadores) Las industrias culturales en la integración latinoamericana. México. Grijalbo /SELA/ UNESCO, 1999.

Anexo A

Ficha de observación

Hibridación cultural en el Hip Hop
como sub-cultura urbana

***Estudio de caso: Caracterización de Grupos y
Gestores del Hip Hop en Bogotá, Colombia
Junio 26 de 2008
MCVA***

1. Objetivo

Identificar *in situ* (en los lugares y escenarios de origen) las variables de comportamiento y la respuesta de los asistentes al evento cultural estudiado (Festival, Encuentro, Toque, Pintura, Graffiti, Baile, reunión social....entre otros)

2. Identificación del lugar.

3. Fecha.

4. Características generales observadas en los asistentes.

Físicas: sexo; edad promedio; apariencia física general; excepciones.

De comportamiento individual: actitudes: violencia, agresividad, pasividad, estados alternados, incitadores, consumo de sustancias, entre otros.

Características de las bandas - grupos locales- Invitados...
identificar si hay manifestaciones espontáneas y que valor alcanzan como expresión cultural

5. **Nombre e integrantes.** Reecolección de la historia. Aspectos diferenciadores: Identificación y caracterización de integrantes y propuesta musical o artística. Aspectos relevantes: patrocinadores, financiación de proyectos, ayudas locales y/o internacionales... entre otros.

6. **Recursos** (propios alquilados,,, participación de las localidades... amigos ...u otros elementos..)

7. Desarrollo del evento

Comportamiento grupal:

- **Imaginarios culturales.**
- **Pautas de identificación grupal.** (ropa, accesorios... **lenguajes**, representaciones, encuentros ente otros)
- Identificar hechos relevantes ocurridos durante la presentación.

8. Identificar variables de emprendimiento

Aspectos comerciales: venta de productos promocionales de las

bandas. (CD`s, camisetas, manillas, folletos, revistas, entre otros).

Sostenibilidad y autosostenibilidad: identificar los factores.

Procesos de gestión y autogestión de: eventos, participación, divulgación, redes asociativas, medios, entre otros aspectos relevantes.

Anexo B

Hibridación cultural en el Hip Hop como
sub-cultura urbana

*Estudio de caso: caracterización de grupos
y gestores del Hip Hop en Bogotá, Colombia
Junio 26 de 2008
MCVA*

Formato entrevista informal (Participantes)

Aspectos metodológicos

Primer paso: contextualizar a los entrevistados sobre la investigación.

Segundo paso: establecer el objetivo de la entrevista.

Es útil mencionar el interés de la Universidad por la investigación en temas de la Cultura...enfaticando en los fenómenos que en el arte, la música, la danza y la cultura en general se desarrollan en nuestro país.

Particularizar la información en lo que a cada uno le corresponde: nos interesa analizar conocer, evaluar y apreciar la evolución de este género en la última década y la inclinación de adolescentes y jóvenes por participar en fenómenos culturales como el Hip Hop y a vincularse al proceso del desarrollo del mismo.

Tercer paso: ---temario.

1. Nombre-sexo-actividad.
2. ¿Cómo llegas a escuchar Hip Hop? ¿Qué te gusta de este género?
3. Según tu criterio ¿qué lleva a los jóvenes a optar por el Hip Hop existiendo tantos otros géneros?
4. ¿Cómo has visto en los últimos años al movimiento Hip Hopero en Bogotá, y en el país?
5. En tu opinión, ¿cómo es el comportamiento general de la multitud en un concierto? ¿Hay desarrollo cultural o hay un desahogo de emociones? ¿Qué es lo que hay realmente?
6. ¿Crees que las personas que escuchan o se inclinan por este tipo de géneros musicales son un “peligro social” o “viciosos” o “desadaptados”?
7. ¿Cuál debería ser el verdadero fin de la cultura Hip Hop en Bogotá, y por extensión en Colombia?
8. ¿Qué medios usarías para enfocar mejor el verdadero sentido del Hip Hop en sus seguidores?
9. ¿Crees que se puede vivir de la música o de las expresiones culturales del Hip Hop en nuestro país?

**¡¡A todos los participantes, gestores y promotores
agradecemos su valiosa colaboración!!**

Anexo C

Hibridación cultural en el Hip Hop como
sub-cultura urbana

*Estudio de caso: caracterización de
grupos y gestores del Hip Hop en Bogotá, Colombia
Junio 26 de 2008
MCVA*

Formato entrevista informal (Gestores - productores)

Objetivo

Estamos realizando un estudio sobre culturas alternativas, y en particular la CULTURA HIP HOP en Bogotá. Nos interesa caracterizar los tipos de negocios, las estrategias de gestión, comercialización, sostenibilidad y emprendimiento utilizadas por líderes de agrupaciones musicales, gestores culturales y otras manifestaciones culturales y artísticas como el graffiti y el baile.

Identificación

Grupo: Nombre – Líder – Integrantes -

Lugar de operación.

Página WEB o medios de divulgación utilizados.

Temario:

Gestores:

Los negocios asociados al género *Hip Hop* son:

Indicaciones:

De acuerdo con el tipo de actividad y el o los entrevistado(s)

Para la entrevista pueden tener de base las siguientes variables:

- Lucrativo y rentable
- Autosostenible
- De corta duración
- Es un negocio estigmatizado socialmente
- La difusión de eventos es precaria
- El mercadeo de productos es insuficiente
- La comercialización de productos en tiendas no es rentable
- La gestión es agotadora y poco atractiva
- Requiere apoyo y financiación permanente
- Otros. ¿Cuáles?

Comentarios: _____

_____

-
- **Gestores y productores: estrategias de comercialización y ventas para los productos musicales y artísticos**

Indicaciones

- De acuerdo con el tipo de actividad y el o los entrevistado(s).
- Para la entrevista pueden tener de base las siguientes variables:
- Venta directa
- Distribución en tiendas de música
- Ventas por canales de amigos y conocidos
- Ventas por Internet
- Difusión en medios
- Venta informal en los toques
- Telemercadeo
- Publicidad (impresos-flyers-posters)
- Tiendas de ropa
- Otros. ¿Cuáles?

Comentarios: _____
_____
_____
_____
_____

● **Gestores y productores: estrategias de financiación**

Indicaciones:

- De acuerdo con el tipo de actividad y el o los entrevistado(s)
- Para la entrevista pueden tener de base las siguientes variables:
- Entradas por toques
- Participación en conciertos
- Donaciones (amigos-familiares-promotores)
- Ventas indirectas
- Material promocional de las bandas y grupos artísticos
- Confección de ropa
- Elaboración de stickers-postales-afiches-flyers
- Ventas por Internet
- Distribución personalizada de productos

Comentarios: _____

- **Gestores y productores: desde la perspectiva comercial qué caracteriza a un buen concierto de Hip Hop**

Indicaciones:

- De acuerdo con el tipo de actividad y el o los entrevistado(s)
- Para la entrevista pueden tener de base las siguientes variables:
- Lugar
- Bandas y/ o grupos
- Tipo de público asistente
- Valor de la entrada
- Prestigio de los organizadores
- Resultados económicos
- Comportamiento de los asistentes
- Cobertura de los medios

Comentarios: _____
_____
_____
_____
_____

HIBRIDACIÓN CULTURAL EN EL HIP HOP

UNIVERSIDAD EAN

- Promotores:
- ¿Qué géneros o subgéneros del Hip Hop atraen más público?
- ¿Qué criterios utilizan para dar apoyo a grupos artísticos o musicales?
- ¿Cómo se distribuyen los ingresos?
- ¿Qué proyectos ha logrado consolidar?
- ¿Cómo garantizan el cumplimiento de los acuerdos pactados?
- ¿Qué dificultades encuentran en el proceso?
- ¿Cómo es el comportamiento en general de los jóvenes que están interesados en cultivar este género?

Comentarios: _____
_____
_____
_____
_____

***¡¡ A todos los participantes, gestores y promotores
agradecemos su valiosa colaboración!!***