

LÓGICAS DE ENUNCIACIÓN:
ARTE Y CALLE EN EL COLECTIVO
“HIPHOP CONTRA LA REPRESIÓN”

LÓGICAS DE ENUNCIACIÓN: ARTE Y CALLE EN EL COLECTIVO DE JOVENES

“HIPHOP CONTRA LA REPRESIÓN”

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES

CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA PINEDA

2014172037

Directora: ADRIANA ROCIO PEREZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL- FACULTAD DE BELLAS ARTES

Licenciatura en Artes Visuales

BOGOTÁ, COLOMBIA

2021

A mi padre y madre, por siempre creer en mí y apoyar todos mis procesos, por ser motor y fuerza en mí camino.

A mi compañera de vida, por ayudarme a crecer interiormente y construir conmigo nuestro pequeño mundo.

A todos los que compartieron esta experiencia, que se soñaron otros mundos posibles, que creyeron en la colectividad y la solidaridad como pilares gestantes de la actividad humana y social, a ustedes, a todo mi parche H2CR por la infinita complicidad en las tomas callejeras, las movilizaciones, los freestyle, las noches enteras de caminatas buscando una pared para escribir lo que queríamos y mostrar nuestra rabia, nuestro descontento. Por enseñarme el valor de la calle y de la amistad, por las largas conversaciones queriendo solucionar los problemas del mundo, aunque al otro día todo siguiera igual o peor.

A mis compañeros de la universidad que me mostraron que las pequeñas acciones influyen en lo local y global, y me permitieron conocer territorios y personas maravillosas en la marginalidad de la ciudad y el campo.

A todos los que mantienen un poco de utopía en sus corazones y no desisten en la tarea de transformar el mundo y así mismos.

A la universidad Pedagógica, esas pocas cuadras donde resuena la rabia, la esperanza y el amor, lugar de la rebeldía y el amor combativo

A los compañeros que ya no están, por querer una sociedad más justa y libre, y enfrentarse al mundo aunque su vida estuviera de por medio, siempre estarán en

Mi memoria.

A todos ustedes infinitas gracias.

Contenido

<i>Lista de abreviaturas</i>	5
<i>Introducción</i>	6
<i>1. Planteamiento del problema</i>	8
1.1 Una mirada, un acercamiento.....	8
1.3 Justificación.....	11
1.4 Una incógnita problemática.....	13
1.5 Objetivo General	13
1.6 Objetivos específicos.....	13
2. Antecedentes de la investigación.....	14
3. Marco teórico	19
3.1 Procesos de auto gestión comunitaria juvenil	19
3.2 Procesos de formación y gestión que genera el hip hop.....	25
4. Metodología.....	36
4.1 Enfoque metodológico	36
4.2 Diseño metodológico.....	38
4.2.1 Fase indagación	38
4.2.2 Fase de observación.....	39
4.2.3 Fase de Interpretación	41
5.1 El Territorio: Contexto Engativeño	43
5.2 Resignificando el escenario: La calle	46
5.3 Búsqueda de espacios y encuentro de posibilidades	55
5.4 Jornadas de Collage y creación de imagen.....	60

5.4.1. Imagen collage	62
5.4.2. Voces individuales y publicación colectiva	65
5.5.2 El canto y la escucha	73
Conclusiones	75
anexos h2cr.....	78
GLOSARIO.....	79
1. Bibliografía.....	81
Ilustración 1, taller casa de la juventud.....	39
Ilustración 2, Mapa de Engativá por UPZ .Recuperado de secretaria de hacienda distrital https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20ENGATIVA.pdf	43
Ilustración 3, h2cr en el marco del paro nacional 2019	46
Ilustración 4, participación en las jornadas de movilización 2020	53
Ilustración 5, jornada de collage, hecho por kiba	63
Ilustración 6, jornada de collage, hecho por Dariz.....	64
Ilustración 7, contraportada del fanzine Nación Cucaracha	65
Ilustración 8, jornadas de freestyle	70
Ilustración 9, jornadas de freestyle, los parlantes.	72
Ilustración 10, flyer realizado por SER CARTOON en el marco de las jornadas de freestyle	73

Lista de abreviaturas

MC: Maestro de ceremonias

DJ: Disc-Jockey

H2CR: Hip-Hop contra la represión-colectivo juvenil de Engativá

Introducción

Teniendo en cuenta las realidades de los barrios populares en Colombia, particularmente en Bogotá, es evidente como las condiciones de pobreza, exclusión y represión social, interpelan a la juventud, hijos de sus contextos, muchos optan por participar en pandillas y grupos para enfrentar sus realidades particulares, así el Hip-Hop que se ha insertado en los contextos más hostiles, que desde el Bronx en Nueva York hasta los barrios, favelas y caseríos latinoamericanos, ha funcionado como una herramienta transformadora particularmente de la juventud, que ante los escasos medios de participación, encuentran en el Hip-Hop un espacio en el cual expresarse mediante la música, el baile y la pintura como posibilidades de enunciación y participación social.

En esta medida, la experiencia con el colectivo juvenil HIP HOP CONTRA LA REPRESION “H2CR” ha querido impactar en estas situaciones particulares presentes en su contexto específicamente en la localidad de Engativá, en el barrio Álamos Norte. Para ello, se plantearon una serie de encuentros y talleres que desde el lenguaje y las prácticas propias del Hip-Hop generaron espacios de diálogo, creación, y participación, que resignificaron escenarios como los parques públicos y la calle como un lugar donde transitan saberes, donde se posibilita el diálogo, y donde también se puede crear y soñar con otros mundos posibles.

Así este documento se organizó en su primera parte, situando el contexto a nivel nacional de cómo el Hip-Hop ha estado presente sobre todo en los barrios populares como una esperanza de cambio para una juventud que ha encontrado mayormente violencia dentro de sus contextos; posteriormente se plantean 3 lugares teóricos desde los cuales se sustenta este proyecto, el primero son los procesos

de autogestión comunitaria juvenil, el segundo, los lugares de gestión y formación desde el hip-hop, y el último, una mirada a las prácticas sociales y pedagógicas desde la horizontalidad , todo esto retroalimentado desde una metodología etnográfica. El documento inicia haciendo una contextualización del colectivo de jóvenes, mostrando su contexto y los intereses que los lleva a organizarse como un colectivo, luego una descripción de las herramientas de investigación utilizadas para la recolección de datos y enseguida se explican cuáles fueron los lugares y espacios a los que el proyecto le prestó especial atención , entonces se eligieron dos lugares específicos donde se da este dialogo e intercambio de saberes y se posibilita la enunciación y participación social , siendo el arte el principal dinamizador de dichos encuentros, por un lado, las jornadas de freestyle dedicadas a la música y el canto, así como la participación en escenarios en el marco del estallido social en el paro nacional del 2020, y también los talleres enmarcados en los intereses propios del colectivo, asociados a la creación gráfica y el estudio de la cultura Hip-Hop. Para finalizar, se exponen las conclusiones a partir del análisis e interpretación de la información recogida.

1. Planteamiento del problema

*País correcto paraíso pa ingenieros y abogados,
No para el campero,
Menos pa el estudiante o el obrero,
Si eres una de esas tres, a la izquierda un cero,
Si pudiera la ciudadanía la cancelo
Y con un pedazo mínimo de libertad me encarcelo.
Noisferatu!*

1.1 Una mirada, un acercamiento.

En Bogotá a causa de la desigualdad y la represión social, muchas veces la juventud de los barrios populares suele refugiarse en espacios donde encuentra una posible protección y/o reconocimiento, como en el caso de las pandillas, o las adicciones, o la delincuencia, a esto se suma, la falta de oportunidades laborales y educativas para la juventud, que en muchas ocasiones agudiza el accionar violento de los jóvenes que buscan sobrevivir al día a día. Para superar esta brecha, el Hip-Hop ha sido una herramienta potente para reconfigurar los horizontes de vida de las personas, impulsando procesos de aprendizaje autónomo, fortaleciendo

¹ Fragmento de la canción RiddimAndPoetry 4, 2021, del rapero de origen antioqueño conocido como Noisferatu.

habilidades artísticas y sobre todo el pensamiento crítico, como se ha visto en gran cantidad de procesos tanto en Colombia como en el continente, que le apuestan al arte como una posibilidad de vida y no como un simple hobby.

Además, aparecen en todo el mundo personas que no encajan en las dinámicas de la educación tradicional, personas que no se adaptan a los modelos y programas productivos que reproducen una visión neoliberal de la vida misma y por lo cual no logran o quizá no quieren escalar en dicha estructura social, ¿Qué opciones tienen? ¿Qué pasa cuando no se tiene una escalera que subir? ¿Queda ahí acallada nuestra voz y posibilidades? Frente a esto Ferrada (2009) nos aclara:

Así el Movimiento Contracultural Hip-Hop se configura como un medio que conlleva un fin. Un medio empleado y adoptado, por muchos jóvenes de varios sectores sociales, especialmente de sectores periféricos y marginales, que desean expresarse de una forma libre, desde una manera accesible, tanto para ellos, como para los receptores de dicha expresión, dando respuesta así y, por cierto, dando la batalla, a un mundo globalizado, en donde las tendencias capitalistas, de explotación y de individualismo, alteran y desconfiguran los conceptos de Comunidad, Unidad e Identidad. (Ferrada, 2009, pág. 15)

En Colombia se han conformado e impulsado ejercicios organizativos en los barrios populares del país, bajo el lenguaje y las prácticas del Hip-hop, vinculadas al baile “Break Dance”, la pintura “Grafiti” y el canto “Rap” siempre apostándole a la no estigmatización de esta cultura, señalada muchas veces de incitar a jóvenes y adultos a la delincuencia y la drogadicción, lo cual ha facilitado que se estigmaticen a los que pertenecen y se identifican con este movimiento, pero por el contrario lo que ha permitido esto ha sido la

intervención y reconstrucción de tejidos sociales y personales, de superación de conflictos y eliminación de la violencia en los barrios, que en el caso colombiano, son azotados por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, las insurgencias y la fuerza pública, en palabras de Creadores criollos (2019) los cuales hacen parte de la fundación *Cartel urbano*, y quienes además participaron de la segunda cumbre Latinoamérica de hip-hop realizada esta vez en la ciudad de Medellín nos dicen:

“el hip-hop inmerso en los contextos más hostiles, es capaz de contar las historias más terribles, pero también la memoria de aquello que enorgullece a nuestros pueblos, el MC, el grafiti, el break dance y el DJ, se han instalado en los barrios, en las escuelas y en las casas comunitarias, como una promesa de cambio.” (Creadores Criollos, 2019)

En coherencia con este contexto, un grupo de jóvenes del barrio Álamos norte de la localidad de Engativá en Bogotá decide organizarse con el objeto de generar espacios de encuentro de personas interesadas en poner en práctica sus habilidades artísticas a la hora de cantar e improvisar sobre pistas de HIP-HOP. También, los interesados en evidenciar y desarrollar sus habilidades en la práctica del grafiti, se reúnen a reflexionar y aprender sobre dicha técnica artística urbana. Al ser partícipe de estos encuentros pude notar como estos lugares de encuentro que surgieron en el parque el Carmelo del barrio Álamos Norte, posibilitan también el tránsito de un escenario de competición artística a escenarios educativos de autoaprendizaje y reflexión sobre intereses propios de la comunidad allí reunida, teniendo en cuenta que, escenarios como este, son un resultado de la búsqueda de los y las jóvenes para enunciarse y encontrarse, alrededor de unos elementos que los convocan a todos y todas y que están reunidos en el Hip-Hop, por lo tanto decido realizar este proceso investigativo mediante una metodología etnográfica que permita un acercamiento natural, en mi caso como

investigador y además como participe/miembro del colectivo para poder entender sus prácticas y cómo éstas se consolidan de manera individual y colectiva. Por lo tanto, he venido participando de los encuentros y actividades desde el año 2019, mismo año en que se consolida el colectivo al calor de las protestas y el estallido social que atravesaba el país.

1.3 Justificación

Muchas propuestas de participación social de la juventud suelen quedar en el olvido o no suelen recoger el cúmulo de saberes y experiencias que transitan en estos escenarios, luego al concluir o finalizar los procesos, el aporte en cuanto a organización, educación, construcción de tejidos sociales entre otras cosas que de allí surgen, quedan desdibujados por el tránsito inminente del tiempo y el olvido, sin embargo, la experiencia puntual de quienes allí participaron, queda guardada en los rincones del hipocampo y en las entrañas sensibles de sus cuerpos para empezar a hacer parte de la construcción y consolidación de su identidad.

En esta medida la intencionalidad de este trabajo tiene que ver con recoger un proceso colectivo de jóvenes que vienen buscando y generando lugares de encuentro, tránsito e indagación de saberes, que ante el escaso acceso a la educación superior se piensan la vida y la práctica colectiva como su lugar de formación e intercambio de saberes, como una posibilidad diferente pero no menos válida de educación y desarrollo humano, que pretenden hacerle frente a la exclusión desde la práctica de nuevas ciudadanía, para enfrentar así a la incertidumbre social, desatada por el deterioro de los mecanismos de inclusión que en su mayoría afectan a los jóvenes (Reguillo, 2000) por ello es que optan por procesos autónomos que les permita auto determinarse y autoconstruirse sin la influencia plena de las

doctrinas alienantes propias del capitalismo que socialmente nos son introducidas desde la escuela, la televisión, la publicidad entre otras tantas formas que usa el estado para mantener y mantenerse en el poder, es decir, surgen como una propuesta y también una consecuencia al abandono y el desinterés gubernamental para incidir en la consolidación de una vida digna para las personas y comunidades, sobre todo las más vulnerables y marginadas dentro de la sociedad.

“las nuevas ciudadanía trascienden la comprensión liberal, en cuanto no buscan la inclusión y la participación en un sistema político ya existente, sino que en ellas los sujetos aspiran a participar en la redefinición misma del sistema del que desean ser miembros.” (Leguizamon, 2016,p.45)

En esta medida, el camino por recorrer, parte de la búsqueda de formas alternas de reconocerse y organizarse que no buscan la aprobación estatal sino que más bien, buscan presentarse como una posibilidad divergente al Estado, por ello, la intencionalidad de esta investigación, es poder aportar desde lo que se tiene y se obtiene en el andar colectivo a su fortalecimiento y consolidación como un proceso social y organizativo, que pueda quizás, brindar horizontes de acción y apuestas sociales y culturales para quienes están inmersos dentro de esta colectividad. Para ello, este texto quedará a disposición de H2CR para ser revisado, discutido y reflexionado.

Por otro lado, entiendo la pertinencia para la línea de investigación DI-SENTIR de la Licenciatura en Artes Visuales, a partir de las *prácticas del arte en contexto* las cuales transforman y configuran la realidad de los jóvenes que aquí se organizan, y además la investigación en curso se sitúa muy de la mano con el objetivo general de la línea en tanto se desarrolló este proyecto en relación a los procesos y prácticas artísticas situadas en diversos contextos sociales y formativos en donde se busca desde una mirada ética y política,

reconocer el papel de todos los miembros involucrados en los procesos de enseñanza aprendizaje como agentes de saber “De acuerdo con esto, la reflexión sobre enseñanza(s) y aprendizaje(s) adquiere nuevas perspectivas entre la educación y la creación más mediadas por los encuentros y los acontecimientos que por los contenidos (Di-sentir, 2018, pág. 22)

1.4 Una incógnita problemática

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se constituyen lugares de enunciación en el colectivo hip-hop contra la represión (h2cr) mediante las prácticas artísticas vinculadas al hip-hop y la creación gráfica?

1.5 Objetivo General

Consolidar espacios que permitan el encuentro y la participación de los jóvenes del colectivo Hip-hop contra la represión (H2CR) donde se posibiliten procesos de enunciación, expresión y reflexión mediante las prácticas artísticas asociadas al hip-hop y la gráfica.

1.6 Objetivos específicos

- Estudiar y reflexionar acerca del hip-hop como un movimiento contracultural que posibilita lugares de enunciación en jóvenes de la localidad de Engativá

- Registrar las prácticas y actividades propuestas por los jóvenes en los diversos encuentros que se proponen en el colectivo H2CR.
- Identificar los discursos e ideas presentes en las diferentes creaciones que surgen de los encuentros y talleres con la población descrita.

2. Antecedentes de la investigación.

A continuación se dará cuenta de investigaciones que han contribuido a la consolidación de saberes y conocimientos en los cuales se ve en el hip-hop una posibilidad de transformación y creación, además aportan de manera fundamental a este trabajo en curso, dando evidencia de posibles rutas metodológicas y de acción con relación al objetivo de esta investigación. En esta medida, el primer trabajo que quiero abordar corresponde a Uribe (2017) quien realizó el trabajo: “Movimiento calle y espectáculo. El hip hop de Bogotá” donde se hace un estudio en los grupos de jóvenes que integran el movimiento del hip-hop en la ciudad de Bogotá y que pretende dar cuenta de los ejercicios simbólicos y estéticos dentro de dichos procesos que permiten al hip-hop convertirse en una contra cultura con sus códigos, significaciones y maneras de actuar y de pensar, frente a una sociedad en su mayoría excluyente.

Este trabajo que se presenta para el doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional De Colombia, tiene como metodología de investigación un enfoque etnográfico-reflexivo, Uribe (2017) afirma: *“Se escogió este enfoque porque se adecúa a la necesidad de establecer las lógicas de acción de los actores, para identificar el modo como ellos dan cuenta de*

su experiencia.”(p.23), además se usaron herramientas de recolección como las entrevistas, observaciones y registros de campo de diverso tipo para dar cuenta de las experiencias dentro de los procesos populares y culturales en la ciudad, también se hace uso de recursos que permiten analizar videos y canciones, como una manera de identificar los discursos presentes en la formas de enunciación de los *hiphoppers* o *Hoppers*²

La relación de esta investigación con mi trabajo de grado, se da en la medida que proyecta la organización juvenil como una manera de enfrentar las lógicas sociales que nos excluyen, censuran y discriminan, ya sea por raza o condición socio-económica, pero sobre todo porque ve en la cultura del hip-hop una posibilidad de enunciación y transformación de lo/as jóvenes los cuales a lo largo de la historia capitalina como lo evidencia Uribe (2017) lo que han buscado es un cambio social urgente para enfrentar los valores culturales e ideológicos que la maquina capitalista ha generado, razón por la cual el movimiento hip-hop es visto más como una contracultura.

El siguiente trabajo es “La universidad de la calle y de la vida: el hip-hop como experiencia educativa” realizado por María Fernanda Silva Delgado como un trabajo de grado para optar por el título de magister en educación de la Universidad Nacional de Colombia en el 2016, esta investigación busca comprender como los hiphoppers caracterizan sus procesos educativos, para esto la investigadora eligió algunos procesos populares ubicados en el sur de Bogotá, entre ellos la escuela popular de hip-hop estilo y conciencia, quienes realizan sus actividades en la casa del viento, ubicada en la localidad 4 de San Cristóbal, así como la Legión Ubuntunati proceso que se

² Términos utilizados para referirse a las y los jóvenes que hacen parte y se reconocen con la cultura del hip-hop.

lleva a cabo en las instalaciones de la biblioteca comunitaria Semillas Creativas, en la localidad de Ciudad Bolívar. dicho trabajo se centra en determinar cómo se dan los escenarios de encuentro y reflexión de los hiphoppers y de qué manera se da el ejercicio de enseñanza-aprendizaje dentro de estos mismos, aparecen allí Conceptos como pedagogía, hip-hop o pedagogías invisibles, para caracterizar unos escenarios donde las relaciones jerárquicas en el aula se desdibujan y permite una relación de orden más horizontal y de carácter crítico, para comprender esto la autora decide usar una metodología etnográfica con un enfoque cualitativo, lo cual le permitió estar inmersa de forma pasiva y activa a lo largo de la investigación alternando así su participación de manera directa e indirecta, según lo requiriera para la recolección de datos.

Pienso que es bastante pertinente esta investigación pues pone en evidencia el carácter autónomo y contestatario del movimiento hip-hop, desde las bases de su educación, y deja ver la intencionalidad de este por separarse de las escuelas tradicionales y cualquier tipo de institucionalismo, lo que da lugar a ejercicios de creación y búsqueda tanto práctica como teórica, para desarrollar metodologías propias que den pie a una relación de enseñanza-aprendizaje más flexible, entendiendo sobre todo, que el único lugar para el saber no es la escuela y la biblioteca, como lo piensa la escuela tradicional, más bien se concibe el mundo y la calle como esa gran aula donde transita el conocimiento y al impulso de vivir como su capacidad para obtenerlo.

Por otro lado, está la investigación realizada por Carlos Valerio Echavarría, Alejandra María Linares y Juan Fernando Dimas llamada reivindicar para permanecer: expresiones de ciudadanía de un grupo de jóvenes Hip-Hop de la ciudad de Bogotá, hace parte de la investigación “Concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados y no escolarizados del Distrito Capital”

publicada en la revista de estudios sociales número 40, en agosto del 2011, por la universidad de los andes. Como metodología de investigación se utilizó una perspectiva hermenéutica particularmente entendida desde el filósofo alemán Jürgen Habermas, apoyándose en el estudio de caso múltiple propuesto por el psicólogo educativo Robert Stake. Como sujetos de estudio se eligieron 10 jóvenes entre los 16-22 años de un barrio del sur de la ciudad, lo curioso de esta investigación es que nunca se nombra específicamente ni quien es el grupo de personas ni el territorio que habitan, como herramienta de recolección se usó el taller pedagógico para entender las concepciones de ciudadanía que tenían los jóvenes así como sus propuestas de participación.

En relación a mi investigación me parece importante los hallazgos encontrados en relación a la forma de entender la ciudadanía, el reconocerse Hip-Hop para reconocerse como ciudadano, permite entender como estos lenguajes dotan de una identidad a los jóvenes que a su vez saben y se diferencian de las otras personas que no se identifican con esta cultura y que encuentran en esto una forma de ejercer ciudadanía y es desde el Arte, dentro de los hallazgos de la investigación también habla de la necesidad de persuasión para construir en la diferencia, en tanto la necesidad radica en acabar con la discriminación que muchas veces suele hacerse con relación a la cultura Hip-Hop, por tanto los jóvenes de manera activa , ejercen en sus comunidades un papel transformador que busca convencer y acercar a esas otras personas que no comparten estos mismos códigos y gustos pero que si confluyen en el mismo territorio, por tanto el intervenir en el diario vivir y el pensamiento de ese otro, ayuda a superar los imaginarios negativos que hay alrededor del Hip-Hop.

El otro trabajo de grado que encontré, fue: Jóvenes, estilo y hip hop en el suroriente de Bogotá, realizado por Julio García

Aurrecoechea, Felipe González Rivero y Andrés Novoa Serrano, este trabajo se realizó para optar por el título en Licenciatura en

Psicología , de la pontifica universidad javeriana en el año 2009, este trabajo se ocupó de comprender la construcción social y de realidades desde la mirada particular de un joven pionero de la cultura Hip-Hop en Bogotá y del cómo estas realidades constituyen procesos de identidad, para ello el sujeto de estudio fue el conocido Che Guerrero un joven de la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, esta investigación se realizó desde el paradigma cualitativo, como metodología se usó el concepto de diseño emergente, en el cual el diseño puede cambiar y transformarse en tanto sea necesario , en función de lo que van conociendo , teniendo como base la realidad y puntos de vista de los participantes, además se usó el análisis de discurso entendiendo que la investigación es en relación a los relatos y concepciones de un sujeto particular “Che Guerrero” que construye su mundo e imaginarios desde su experiencia particular con el hip-hop.

Dentro de los hallazgos de la investigación se reconocen 3 categorías que emergieron: construcción de sí mismo, estilo y guerrero, las cuales están referidas a la forma de vivir, pensar y actuar del sujeto, si bien esta investigación funciona como un estudio de caso, permite entender también de manera más amplia las implicaciones del hip-hop en los jóvenes , en tanto como herramienta del pensamiento y la expresión configura la realidad de las personas que con esto se identifican, la calle se torna aquí un lugar de vital importancia para el desarrollo de la identidad el joven Hip-Hop en tanto las experiencias provienen de aquí, lo que resulta potente en la recolección de los datos, es como esta visión de vida que se entiende desde el sujeto de estudio se expande y transita hacia otros lugares y personas, al ser “Che Guerrero” una persona importante en la escena del hip-hop en Bogotá, influye desde sus prácticas y pensamientos a otros jóvenes que encuentran en esta cultura la posibilidad de expresarse, participar y comprender su propio mundo,

dotándolo así de un lenguaje y unos códigos particulares que le permiten enfrentar la desigualdad de su propio mundo y encontrarse a sí mismos.

3. Marco teórico

A continuación se explicaran los conceptos que darán forma al curso de la investigación, en un primer momento se abordaran los procesos de auto gestión comunitaria juvenil en donde podremos ver como esto se sitúa a nivel latinoamericano como una apuesta de resistencia a las lógicas institucionales que pretenden uniformar el pensamiento juvenil, seguido a esto mostraremos como desde el hip-hop y su historia, que se remonta a las épocas del 60 y 70 en Estados Unidos, donde se empiezan a generar escenarios de gestión en donde las comunidades negras en resistencia buscan auto determinar sus destinos desde la organización, y finalmente abarcaremos las lógicas de horizontalidad presentes en la pedagogía y la organización como una respuesta a las practicas piramidales en la sociedad, este compendio de conceptos servirán entonces para comprender el trabajo investigativo y comunitario que se realiza desde el colectivo H2CR (hip-hop contra la represión).

3.1 Procesos de auto gestión comunitaria juvenil

Dentro de los procesos juveniles en América Latina ha venido ocurriendo un desprendimiento consiente de las formas de participación social, las cuales se alejan de su afiliación a instituciones u organizaciones que configuran y subordinan su accionar colectivo e individual, un buen ejemplo de esto es la falta de políticas públicas para la juventud que en muchas ocasiones se plantean de manera equivocada y descontextualizada a las necesidades de este grupo social.

Las políticas públicas de juventud se han caracterizado por su elevada fragmentación y su evidente irrelevancia, en un marco en que, además, las instituciones gubernamentales especializadas en estos dominios (salvo honrosas excepciones) no logran cambiar esa situación, en parte por falta de apoyos políticos y de recursos, pero también por el despliegue de estrategias equivocadas, centradas en la ejecución directa de programas y proyectos de muy escaso impacto efectivo (Rodríguez.E, 2005, P.54)

se podría intuir en esta medida que los jóvenes se encuentran en las márgenes sociales en tanto su participación democrática suele estar limitada por sectores políticos y sociales que si no los coartan terminan excluyéndolos de los escenarios de participación, esto ha llevado a que se busquen formas propias de participar socialmente u otros medios de ejercer su ciudadanía, vemos entonces como aparecen colectivos, grupos y *parches* que proponen escenarios de participación juvenil dentro de sus barrios en muchas ocasiones con la intención de transformar e intervenir en su realidad .

Así la intencionalidad de independencia, empieza a consolidarse en la medida que se distancian de la institucionalidad (del estado y de las empresas) esto como una apuesta no solo cultural sino política que les aporta en las maneras de enfrentar las formas en que se ha

venido estructurando la sociedad, particularmente la ciudad tiene unas formas de control y dependencia social, bajo unas estructuras ideológicas y de poder como en el caso del capitalismo y el neoliberalismo. El consumo, que se ancla más que como un ejercicio económico en una forma ideológica de determinar los pensamientos, comportamientos y deseos de la gente, ha logrado que el ahora fantasmagórico y especulativo Marketing empañe cada instancia de nuestras vidas en tanto instrumento de control social, afectando tanto el régimen en que vivimos, nuestras formas de vida, al igual que las relaciones con los otros (Deleuze, 1990) reduciendo así los procesos de entendimiento y empatía tanto entre humanos como con el ecosistema.

En esta medida, la autogestión comunitaria de la juventud supone una posibilidad y una apuesta por consolidar y administrar colectivamente sus ideas y deseos, una forma de enfrentar al mercado y a la empresa, en tanto la solidaridad y la operatividad se erigen como formas de acción, ante los engaños de sana competición que termina por instaurar una rivalidad interminable (Deleuze, 1990) en el pensamiento humano, ya codificado de por sí por la publicidad, la internet y la televisión. Frente a esto la “autogestión” supone entonces un componente primordial en tanto brinda autonomía y posibilidades de intercambio bien sea de saberes, habilidades, herramientas, entre otras cosas, y hace necesaria la interacción y el encuentro con el otro, así como el apoyo mutuo para alcanzar los proyectos trazados, cosa que de hacerse bajo las lógicas del mercado solo supondría intercambiar un valor, por un servicio, (Vega, 1998) nos da un acercamiento que se adapta más a lo que quiero referirme en esta investigación con respecto a la autogestión:

“como forma de organización social este modelo tiene como componentes centrales: la participación real de las personas involucradas en todo el proceso de toma de decisiones, el empoderamiento de la gente, el ejercicio de la

democracia directa, el acceso a bienes y servicios socialmente producidos y no tiene como objetivo principal el lucro” (p.44).

Esto nos permite entender a este como un proceso de desarrollo que no marca intereses individualistas, si no que, por el contrario, se proyecta como una contravía al modelo capitalista establecido, en donde nuestras relaciones humanas son también determinadas por prácticas de consumo, competición y egoísmo en muchas ocasiones. Es por ello que, como respuesta, que surgen procesos comunitarios, sociales, culturales, entre otros, que buscan cuestionar en este caso la educación bancaria “que se fundamenta sobre un concepto mecánico, estático, especializado de la conciencia y en el cual, por esto mismo, transforma a los educandos en recipientes, en objetos” (Freire, 1987, pág. 89) en donde además, el educando entrara en un juego de poderes, entre aquel que posee o cree poseer el conocimiento y entre quienes no lo tienen o más bien lo ignoran. Rancière (2003) va identifica en estas prácticas lo que llama *el orden explicador* en el cual reconoce una dualidad imperante “la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos (p.23) es decir, un mundo donde los espacios y situaciones son regidos por la instrucción, el adoctrinamiento y la dependencia como resultado de dicha dualidad y donde por ende la organización jerárquica de las cosas se vuelve el mecanismo de mantenimiento de este orden al ser el que sostendrá las cosas en una lógica de arriba y abajo, primeros y últimos, líderes y subordinados, viejos y jóvenes.

En esta medida, la juventud se proyecta más que como un lugar de tránsito entre la niñez y la adultez, para determinar así su papel histórico pues comprende la importancia de esta etapa en el desarrollo de las sociedades, Garcés (2010) nos aclara que “Los teóricos de

la contracultura anunciaron la emergencia de la juventud como una nueva clase —vanguardia de la sociedad futura—, optando por la revolución cultural más que por la ruptura política.” (p,68), ya que a pesar de que las sociedades son manejadas por adultos y ancianos en su mayoría, es la juventud quien trae consigo los cambios generacionales que con cada época van a determinar su momento histórico, *sensibilidad vital* le llamo Ortega y Gasset (1923) en su ensayo *la idea de las generaciones* al impulso que cada nueva generación trae consigo superando o cuestionando a la antecesora, como todo un nuevo corpus social que entrara o quizá no, en un constante conflicto entre lo nuevo y lo antiguo en donde las certezas serán puestas en duda.

Un ejemplo de estas constantes pujas, son las recientes movilizaciones que sacudieron al continente latinoamericano en lo transcurrido del 2018 al 2021 en países como Chile, Argentina, México, Nicaragua y Colombia, las cuales en su mayoría fueron apuestas sociales que reclamaban derechos propios de la juventud como el derecho a la educación gratuita y pública, al aborto legal y seguro, el acceso y la no explotación laboral, reclamos todos que han tenido que ser arrebatados en las tomas callejeras y movilizaciones. Teniendo que asumir también todas las consecuencias de ejercer la protesta en un país donde el mecanismo democrático gubernamental parece tener murallas y obstáculos en su estructura afectando la capacidad de escucha ,participación y justicia lo cual se refleja en las practicas particulares de los distintos grupos juveniles, canalizadas en diversas formas de expresarse , el grafiti, el Cartelismo, la violencia, el baile, en el canto producido por un MC por ejemplo como lo escuchamos en las jornadas de freestyle que se realizan en el barrio álamos norte:

una madre que se desvela, trasnochando, trabajando, haciendo una fila que durara un buen rato por amor...su hijo salió a protestar y lo desapareció este estado, por luchar por sus derechos, a que gonorrea de país no... SIII pa ellos va mi canto, por eso no me quejo y yo me levanto, agradezco al cielo y en honor a ellos protejo mi templo, envíanos la luz que nos guie en esta oscuridad...³

Como consecuencia a sus reclamos, son en su mayoría jóvenes, quienes padecen las formas de violencia y censura, de unos gobiernos incompetentes en el diálogo, se podría decir en esta medida que la juventud ejerce un rol de combatividad entre lo estructurado por sus generaciones antecesoras y el mundo nuevo que se intenta construir, por ello vemos que muchos movimiento juveniles actúan desde las márgenes, puede que no transforman el modelo establecido pero desde sus prácticas cotidianas si deconstruyen lo normativo, cambiar el consumo por el restaurar y reciclar, la competencia con la solidaridad, la dependencia por la autonomía, así su determinación puede verse marcada en su convicción de moverse de los centros de poder dominantes, es ahí cuando la autogestión cobra un papel fundamental en el desarrollo de los procesos autónomos de los jóvenes , para esto (Guzman Miranda, Caballero Rodrigez, & Vazquez Huitron, 2012) nos aclaran:

La autogestión comunitaria constituye un proceso político relacionado con el ejercicio del poder con el consenso de sus más variados componentes sociales e individuales, con plena conciencia de regencia de su destino a partir de la satisfacción de sus necesidades e intereses y sin la aceptación de la dominación de los centros de poder internos o

³ Fragmento extraído de jornada de freestyle 30 de febrero 2021– la tribu de jah

externos a esta base comunitaria [...] partir de la inclusión de todos los agentes y estructuras sociales comunitarias para promover el desarrollo sostenible y la democracia descentralizada de abajo hacia arriba.(p.14)

Por consiguiente, se decide el proceso comunitario y autogestivo como la ruta de acción posible para una juventud segregada, excluida y marginada que opta por la colectividad en contra de procesos de individualización y explotación, en los procesos autónomos y solidarios como una manera de enfrentar la lógica mercantil y bancaria que nos reconoce más como códigos que como personas. Como consecuencia de estas lógicas es que el colectivo H2CR se inserta en estas prácticas barriales, mediante la expresión desde el Hip-Hop, y la participación autónoma de los jóvenes en procesos propios de educación y participación social, ejemplo de ello son los talleres llevados a cabo en las aulas y en la calle, así como la toma del espacio público para la realización de las distintas actividades ejecutadas desde el consenso, que buscan en cierta medida, atender las necesidades intelectuales y artísticas de los jóvenes que no han encontrado una oportunidad de aprender desde sus intereses particulares en instituciones tradicionales como la familia y la escuela.

3.2 Procesos de formación y gestión que genera el hip hop.

El contexto que origina lo que vamos a conocer como el hip-hop es una serie de circunstancias políticas que tendrán lugar en la época de 1960 en los Estados Unidos, en donde la segregación racial estaba en su pico más alto de violencia hacia la comunidad negra, grupos como el Ku kux klan eran una evidencia de lo que la clase blanca alta de Norteamérica estaba dispuesta a hacer, en nombre de

la defensa de los principios y valores de dicha sociedad gringa-blanca. Esto originó un levantamiento de las masas oprimidas de los guettos negros, quienes comenzaron una lucha social y política por demandas como sus derechos civiles, la abolición de la esclavitud aún presente en varios estados, así como la lucha contra el racismo. Los movimientos sociales empezaron a tener más incidencia dentro de las ciudades, y la comunidad negra empezó a fortalecer su organización para enfrentar las políticas y violencias dirigidas hacia ellos, “en Estados Unidos, estos movimientos se caracterizarán por el carácter común de opresión de los afroamericanos, quienes se empiezan agrupar en organizaciones de negros, promoviendo sus derechos y creando una cultura e identidad negra.” (Zuker & Toth, 2008, p.4) sus dirigentes más relevantes para la década de los 60’s fueron Martín Luther King y Malcom X, en donde el primero abogaba por la resolución de los conflictos de forma pacífica y democrática, el segundo de forma más radical proponía usar cualquier medio posible para su legítima defensa. Un hecho trascendental se dará en 1965 momento en el que asesinan a Malcom X en hechos confusos, al parecer por su renuncia a la religión del islam, esto generó una radicalización de los grupos de afinidad del mismo, y bajo la consigna de “Black Power” surge aquí el reconocido partido de las panteras negras (Black Panthers Party) como un fenómeno de guerrilla urbana el cual organizó y armó a las personas negras de los guettos como una forma de lucha y resistencia contra la masacre y abusos que venían sucediendo dentro de sus territorios, nos explica De Los Ríos(1998) así ese partido adoptó una organización de tipo militar que a pesar de sus pocos miembros causó gran preocupación al gobierno por la simpatía que habían despertado entre los jóvenes (p.10) algunos grupos de hip-hop se vieron influenciados años más adelante por dichas ideas, como el caso del grupo musical *Public Enemy* quienes mediante la música y la militancia defendían dichos ideales “*Got to give us what we*

want ,Gotta give us what we need, Our freedom of speech is freedom or death/Tienen que darnos lo que queremos, Tienes que darnos lo que necesitamos ,Nuestra libertad de expresión es la libertad o la muerte”(Public Enemy, 1990, 0m40s).

Llegada la época de los 70's donde la violencia racial no había disminuido, al igual que la segregación que aún restringía el ingreso de las personas negras a lugares como los clubes nocturnos, escuelas, universidades y teatros lo cual generó que se empezaran a buscar lugares de encuentro fuera de los establecidos, lo que da origen a las llamadas “*block partys*” las cuales se presentan como un escenario de resistencia en donde se tomaba las calles, parques principales o edificios abandonados (muy frecuentes en esa época en barrios como el Bronx) para que una persona denominada DJ, que era el encargado de la mezcla musical, divirtiera mediante el espectáculo a su comunidad o barrio, esto como una respuesta a la falta de espacio para las comunidades pobres y marginales, “ en las calles y parques la competencia también estaba presente, no según el control territorial por medio de la violencia propio de las gangs (pandillas), sino en términos de que DJ tenía mejor sistema de sonido, mejor estilo, y quién atraía más público.” (Zuker & Toth, 2008, p.3). La toma de las calles resulta entonces un ejercicio muy simbólico contra el poder, pues se vuelve esta su forma de enfrentarlo, desde el espectáculo mismo, podría decirse que este es el primer escenario de gestión, o más bien de autogestión del hip-hop por las razones expuestas anteriormente con relación a este término. Surge entonces el hip-hop como una contracultura, la cual empezara a regirse bajo sus propias prácticas y saberes, (Dezcállar, 1984) nos aclara en relación a lo contracultural porque:

“su interés radica en que se realiza en un momento en el que la tecnocracia ha alcanzado su máximo nivel de desarrollo histórico, y a que es una crítica no sólo teórica, sino que trata de expresarse en una práctica de la protesta: de las interacciones

dialécticas entre teoría y práctica, de la forma en que aquélla reaccione ante las experiencias vividas en la calle, así como de la forma en que la práctica intente ser coherente con las ideas en que se apoya.”(p.215)

Particularmente en el proyecto presente vinculado al colectivo H2CR, se puede observar este vínculo entre la práctica artística y la protesta, asumida durante los espacios de toma callejera en el marco de las jornadas de freestyle, y digo toma, por la manera en que se realizan dichos encuentros como ya lo hemos visto anteriormente, desde la apropiación del espacio, del parque, de la calle, del *pedazo*⁴, sin ningún intermediario en el proceso de ocupación de estos espacios públicos con el único fin de posibilitar lugares para expresión –liberación artística .

Como pionero del hip-hop encontramos a un joven DJ conocido como Kool Herc quien proveniente de Kingston-Jamaica, sentó las bases para el desarrollo de la contracultura Hip-Hop con la invención del *break*, el cual consistía en el uso de dos tocadiscos y la elección y repetición de partes de discos ya producidos, generalmente de estilos como el funk, el soul y el rhythm and blues, para, mediante el reciclaje y apropiación de sus ritmos generar nuevas composiciones musicales, a él se le atribuye el nombre del *padre del hip-hop*, con sucesores importantes que van a descubrir al igual que Herc Nuevas formas de composición , como el caso del DJ Grand master flash:

⁴ Forma de nombrar un lugar donde cotidianamente se reúne algún grupo de amigos, ejemplo: “nos vemos mañana en el pedazo” da cuenta de un lugar que es recurrente e importante para el grupo.

Es el creador de técnicas como el cutting (el uso de dos copias del mismo disco en dos turntables, para una mayor extensión de los breakbeats), el phasing (alteración de las velocidades de reproducción), el scratching (obtención de un sonido distintivo mediante el movimiento de los vinilos para adelante y para atrás) y el backspinning (reproducción al revés). (Zuker & Toth, 2008, P.6)

Por otro lado y contemporáneo a los dos DJ ya mencionados, está el DJ conocido como África Bambaata, quien influido por las black panthers, Malcom X y la tradición africana, se piensa cómo mediante la consolidación de esta cultura callejera y de protesta que empezaba a gestarse, impactar en la cultura de violencia y delincuencia que configuraba los barrios marginales de Estados Unidos, particularmente lugares como el Bronx, promulgando en los jóvenes un mensaje de conciencia y organización, que los ayudara a consolidar una identidad negra lejos de las prácticas separatistas que promovían las llamadas pandillas, este mensaje de paz y unidad terminara consolidando *la universal zulú nation*, una organización dedicada a buscar la unidad cultural dentro de los barrios , su consigna ““Peace, Unity, Love, and Having Fun” empezaría por expandirse a lo largo del país y el mundo, mostrando al Hip-hop como una herramienta de la juventud capaz de transformar el pensamiento y conciencia de las comunidades, en donde la resolución de los conflictos se hacía mediante el arte, bailando, pintando, cantando o componiendo, serían estas las nuevas armas de una generación en ascenso.

En esta medida y algo que va a ayudar a la expansión de este movimiento a lo largo del mundo fue la industria cinematográfica , películas como wild style (1983), style wars (1983), breakin(1984) , Beat Street (1984), Krush Grove (1985) entre otras fueron la

apertura de esta nueva estética que surgió en los barrios de la ciudad de Nueva York, particularmente desde las prácticas del grafiti y el break dance, las películas retrataron como mediante el arte del baile y la pintura los jóvenes que en su mayoría vivían en condiciones de pobreza y marginalidad, enfrentaban las situaciones de violencia y delincuencia propias de las pandillas de la época, la resolución de los conflictos se hacía ya no desde las Gangs o Pandillas, sino más bien desde los Crew's⁵, la competición artística permitía por un lado superar y enfrentar los conflictos a la vez que ganarse el respeto dentro de sus barrios, ya no con armas sino con sus propias habilidades y destrezas.

Así también llegó este movimiento a tierras colombianas con la proyección de estas películas en algunos teatros de las ciudades, lo cual generó en los jóvenes una intriga por replicar estos nuevos ritmos, movimientos y estilos, particularmente desde el Break Dance y el Grafiti, que más adelante serían las herramientas de resistencia de una generación segregada y marginada por el conflicto, el narcotráfico y la pobreza imperante en el país.

Tom Feiling un periodista y documentalista inglés, produjo en el año 2002 un documental llamado “Resistencia: Hip-Hop en Colombia” en donde hace un recorrido por las agrupaciones más importantes del RAP de esta época para entender cómo fue que se introdujo la cultura Hip-Hop en Colombia, aquí podemos escuchar a **dr.ganja** miembro de uno de los grupos más representativos del Hip-Hop Colombiano **Asilo 38** de la ciudad de Cali, aquí nos cuenta como en los años 70's y 80's los llamados “polizones” que eran

⁵ Crew: es un grupo organizado de jóvenes que se reúnen con la intención de poner en práctica alguno de los elementos del Hip-Hop, por lo tanto hay crew's de grafiteros, b-boys, mc's, cabe resaltar que en la calle siempre se enfrentan dichos crew's eso sí desde sus propias técnicas artísticas

personas generalmente habitantes del puerto de Buenaventura que se embarcaban en los navíos de manera de ilegal y/o clandestina para migrar hacia otros países generalmente hacia Estados Unidos a consecuencia de la falta de empleo y oportunidades en su territorio, quienes luego al volver de Norte América, ya volvían con música y ritmos nuevos particularmente del Hip-Hop, esta influencia va a detonar el estallido e identificación de los jóvenes con esta nueva cultura extranjera, la aparición de grupos a lo largo de las principales ciudades colombianas como Cali, Medellín y Bogotá era un reflejo de ello. Agrupaciones como La Etnia, Cescru Enlace, Gotas de Rap, Asilo 38, Atomic Rockers Crew, representaron las vivencias de sus territorios y las canalizaron en canciones y bailes, particularmente los temas de sus canciones hablan sobre la violencia dentro de las ciudades y campos, las desapariciones y desplazamientos forzados, la limpieza social tan común en la época, el narcotráfico, la corrupción, la vivencia dentro de las llamadas “ollas” de consumo de drogas entre otras muchas realidades propias de los barrios marginales y populares, esto no tardó en convertirse en una herramienta de la juventud para expresar sus descontentos, rabias, deseos y sueños, y hacerle frente de esta manera a las condiciones de violencia, desigualdad y discriminación presentes, pues este movimiento es propio de las comunidades más pobres y marginadas de las ciudades, en Cali desde el distrito de Agua Blanca, en Medellín desde la comuna 13 y en Bogotá desde barrios como las Cruces, Calvo Sur y Ciudad Bolívar es que comienza la historia del Hip-Hop colombiano.

En esta medida, creo que es evidente el trabajo formativo en tanto que la adversidad de la coyuntura político-social del momento les obliga a organizarse y educarse para así sobrevivir a un régimen racista y dictatorial, la calle podría determinarse como ese primer elemento y lugar donde van a transitar los descontentos, esperanzas, saberes y ambiciones, es por eso que es el primer elemento

a recuperar y reconfigurar no como un lugar solo de tránsito, sino como un lugar de expresión, de enunciación y de desarrollo individual y colectivo.

3.3 Pedagogía y organización: perspectivas de horizontalidad

El afán productivo durante la época industrial terminó por convertir a la escuela en una extensión más de sus fábricas, donde la constante monitorización y ordenamiento facultaba las relaciones humanas de manera unidireccional, pues había quien recibía órdenes y quien las impartía, obviamente la educación y los procesos pedagógicos no escaparon de dicha influencia, el maestro como aquel poseedor de conocimientos se situaba en una posición de poder y jerarquía como cual jefe de fábrica dispuesto a impartir instrucciones y órdenes a sus estudiantes, estos obviamente no facultados para enseñar se adaptan a su posición pasiva y poco participativa dentro del aula, a esta relación de subordinación el pedagogo Jacotot la nombro *atontamiento* según nos explica Rancière en su libro *el maestro ignorante*(2002) en tanto retoma la experiencia pedagógica de Jacotot para comprender dos palabras que no siempre van de la mano pero deberían, el Enseñar y el Emancipar, en esta medida nos explica que el *atontamiento* “existe donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia” (Rancière, 2002, pág. 30) es decir donde es evidente la relación de dominación y jerarquía, mientras tanto un reloj marca la hora de ingreso y salida, las campanas suenan anunciado el inicio y el fin de las jornadas y

las labores, el último destino de ambos será llegar a casa y repetir al otro día nuevamente dicha rutina y jugar los mismos roles con recelo de cambiarlos.

Dichas lógicas aún permanecen en pleno siglo XXI pues la locomotora capitalista no detiene su andar y la necesidad de consumo, eleva igual la necesidad de producción, en esta medida el trabajo a realizar es mayor, y podemos observar cómo el objetivo de dichos procesos educativos, es en su gran mayoría capacitar a los y las jóvenes para el trabajo, limitando la educación a la mera instrucción, nuevamente *el atontamiento*. Al igual que lo descrito anteriormente, las relaciones humanas tienden a seguir facultadas desde la jerarquía y la dominación del uno sobre el otro, la estructura piramidal no ha cambiado nada, podría decirse que hay una agudización de esta estructura por tanto vemos su afectación en todos los ámbitos humanos, el social, el cultural, el educativo, Santos Gómez (2006) nos aclara con respecto a las relaciones verticales lo siguiente:

En definitiva, la *verticalidad* como manera de pensar y percibir la realidad implica la ordenación, a menudo inconsciente, que el sujeto hace de las demás personas; una ordenación vertical en la que se sitúa él mismo y a los demás en una escala de arribas y abajo (...)En este sentido, la vida humana y las relaciones sociales se convierten en una búsqueda de avales y en un patológico juego de sumisión y dominio, en un proceso cuyo objetivo es el ejercicio del dominio y del poder.(p.82)

En razón a esto, propuestas pedagógicas emancipadoras como la de Paulo Freire y Joseph Jacotot siguen vigentes al apostar por una humanización de las relaciones y una emancipación del ser. Desde estas pedagogías transformadoras se hace necesaria una ruptura de los esquemas tradicionales que configuran la interacción social, el poder queda relegado, pues los ejercicios de dominio del uno

sobre el otro se quiebran en tanto nos reconocemos como iguales, como capaces de enseñar y de aprender, de esta manera, el poder ejercido por aquel que cree tener el conocimiento absoluto se va desmoronando, para ello había que buscar las forma de poner en un relación equitativa el conocimiento y las figuras que de allí emergen, el maestro y el estudiante, el profesor y el alumno. En el libro de Rancière, *El maestro ignorante* (2003) donde se retoma parte del pensamiento del pedagogo Joseph Jacotot (1770-1840) que afirmaba *que un ignorante podría enseñarle a otro ignorante aquello que el mismo no sabía* esto como una forma de poner en igualdad las inteligencias tanto del que enseña como del que aprende, podría esto ser un buen camino para consolidar una *perspectiva de horizontalidad* en tanto el lugar de poder que es atribuido al conocimiento queda relevado al ya no traducir el ejercicio educativo en una búsqueda de conocimientos, sino más bien en un desarrollo de las inteligencias para lo cual se propuso la emancipación intelectual es decir *la verificación de la igualdad de las inteligencias* proponiendo que “la distancia que el ignorante tiene que franquear no es el abismo entre su ignorancia y el saber del maestro. Es simplemente el camino desde aquello que ya sabe, hasta aquello que todavía ignora” (Ranciere, 2019, pág. 17) .

Se podría entender entonces que, la lógica de la jerarquía comienza a desvanecerse y repensarse, al asumir que todos tenemos la misma capacidad intelectual en tanto ignorantes de descubrir nuevos saberes y aplicarlos a nuestra vida, otorgándole así, un sentido y un valor a lo aprendido, en palabras del profesor argelino “lo que un ignorante puede una vez, todos los ignorantes lo pueden siempre. Ya que no hay jerarquía en la ignorancia. Y lo que los ignorantes y los sabios pueden comúnmente es lo que podemos llamar el poder de ser

inteligente como tal” (Ranciére, 2002, pág. 54) nuevamente Prometeo ha arrebatado el fuego a los dioses y se lo ha entregado al hombre, al nuevo hombre que comparte el fuego con los suyos, que supera las relaciones herméticas y no se guarda nada para sí.

Por otro lado, hay que entender las lógicas sociales que en el continente latinoamericano han fortalecido y permitido que se piense en una reestructuración de la sociedad. Las crisis de violencia, desigualdad, injusticia y pobreza, obligan a los sectores más oprimidos, olvidados y marginados a reunirse entre ellos, verse las caras, los corazones, los dolores, Freire (1987) nos habla en “la pedagogía del oprimido” sobre como mediante el ejercicio de la organización, es que los pueblos desposeídos y dominados, alcanzan su liberación, desde la acción colectiva y las prácticas emancipadoras. Ejemplo de ellos los colectivos juveniles que se insertan en sus barrios , como una promesa social de cambio, que mediante diversas acciones buscan impactar las realidades de sus territorios, en tanto como nos explica Garcés (2010) “Su discurso revela de modo prominente el carácter democrático-participativo de los colectivos: todos sus miembros piensan, deciden y actúan; no hay censura, no hay jefes, la representatividad se limita a los que quieren participar; es decir, la participación subordina la representatividad.”(p.70)

Dicho encuentro surge como una posibilidad de sacar al humano entonces de la atadura mecanicista dictada por el poder dominante, así entre todos se busca superar las dificultades y desigualdades que los poseen, entendiendo que me libero en la medida que ayudo a liberar al otro, y que las necesidades no son propias del sujeto, sino que más bien están intrínsecamente relacionadas con el otro que comparte el mundo conmigo, en palabras de Freire (1987) al buscar la unidad, y el liderazgo busca también la organización de las masas, factor que implica el testimonio que debe presentarles a fin de demostrar el esfuerzo de la liberación como una tarea en común

(p.162) entonces, entendemos el deseo organizativo como ese otro elemento capaz de movilizar las inquietudes y curiosidades hacia la práctica y *acción transformadora* que no solo cambia las circunstancias de los sujetos , sino que también a ellos mismos, en el maestro emancipador de Ranciere (2002) también notamos esa búsqueda de la *acción transformadora* él la va a llamar *Emancipación Intelectual* en la cual “ todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre, tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir su uso” (P.36) dotándolos así de nuevas posibilidades que la lógica mercantilista e individualista no permite vislumbrar pues podría considerarse un riesgo para el manteamiento de la misma, podría decirse entonces que el organizarse en *colectivo* se convierte en la forma política y participativa de la juventud , esa otra *perspectiva de horizontalidad* que busca enfrentar a un sistema alienante, a razón de querer cambiar la realidad que aqueja a los pueblos y comunidades, por ello vemos en este ejercicio una esperanza de cambio que permita a los jóvenes imaginar nuevos mundos posibles y realizarlos en el accionar cotidiano que opta por caminar con otros y no sobre ellos al construir espacios de encuentro y dialogo de manera conjunta, aterrizando los objetivos a intereses comunes y no impuestos, en donde el consenso como toma de decisiones permite llegar a acuerdos donde sin priorizar los intereses de uno sobre otro se consoliden acciones transformadoras que intervengan en las realidades particulares de la colectividad.

4. Metodología

4.1 Enfoque metodológico

El enfoque en cuestión de este trabajo, busca indagar sobre las realidades concretas que subyacen al interior de unos sujetos con quien se está trabajando, en esta medida buscamos comprender escenarios cambiantes como lo son el contexto y la identidad, siendo así la

metodología a usar en esta investigación tiene que ver con el paradigma cualitativo, el cual nos permite una mirada más flexible y holística del proceso sobre el cual vamos a centrar nuestra atención, puesto que nos permite situar el interés en las diversas dimensiones humanas que configuran el mundo, esto sin reducir la experiencia a unos simples datos, pues todo el entramado de cosas y variables que suceden en la práctica, son determinantes para la comprensión del fenómeno a describir, en razón de esto Taylor y Bodgan (1987) nos aclaran que:

En la metodología cualitativa el investigador va al escenario y a las personas, en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, el investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se hallan (p.20).

Por ello, creo que el papel como investigador en este caso, debe darse a manera de inmersión, donde se permita comprender dicha interacción humana de forma experiencial y no distanciada, que no genere en esa medida acercamientos intrusivos a las comunidades y por el contrario permita el desenvolvimiento de manera natural tanto del proceso llevado a cabo por el colectivo, como de la propia investigación.

Se optara en esta medida por generar herramientas y diseños que permitan recoger y reunir la voz real de quienes transitan por el colectivo, de cómo esta interacción e intercambio de saberes y experiencias configuran y transforman el modo de ver y entender el mundo mediante dinámicas propias de enunciación y de expresión. En esta medida, el método etnográfico se presenta aquí como la forma de acercamiento, observación y análisis de lo investigado, que nos permite acercarnos e incidir de manera directa en el grupo

social a estudiar, pero sin perder de vista el horizonte investigativo. Por lo tanto, este proceso se realiza, no “sobre” la población, sino más bien “a partir” de ella (Guber, 2001), se torna pertinente además por la flexibilidad que permite, al tener en cuenta las posibles variaciones que pueden suceder durante el curso de la investigación, donde la naturaleza de lo cotidiano puede irrumpir o impulsar en el tránsito de la misma.

En esta medida, estructuré la investigación en tres fases, pero cabe aclarar que dichos momentos no ocurrieron de manera lineal, sino por el contrario el procedimiento de las cosas se dio de manera circular y simultáneas, en tanto nos encontraremos constantemente y de manera yuxtapuesta los momentos.

4.2 Diseño metodológico

4.2.1 Fase indagación

En este momento lo que se busca es entender a partir de los relatos y conversaciones como ha sido la experiencia particular de los miembros del colectivo H2CR, buscar el origen de la organización, entender las etapas por las cuales ha pasado dicho proceso, así mismo cómo esto ha impactado en las vidas de sus participantes, saber qué los llevó a ser parte de dicho colectivo, entre otras cosas que permitan dar un panorama profundo de la comunidad con la cual se está llevando a cabo esta investigación. Para el desarrollo de esta fase se emplea la entrevista etnográfica tomada desde la perspectiva de la antropóloga Rosana Guber (2001) en tanto se entiende esta, como “una situación cara-a-cara donde se encuentran distintas reflexividades pero, también, donde se produce una nueva

reflexividad. Entonces la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” (pág.70) en esta medida, esta fase permitirá entender y reflexionar acerca del hip-hop como un movimiento contracultural que posibilita lugares de enunciación en jóvenes atendiendo así a uno de los objetivos específicos mencionados anteriormente, además de las entrevistas, los discursos presentes en las *improvisaciones y canciones* que surgen de los miembros del colectivo, también son un recurso importante al contener en sí elementos particulares de **la subjetividad** propia de los **sujetos**

4.2.2 Fase de observación.

Ilustración 1, taller casa de la juventud

- En seguida explicaré cuáles serán las estrategias y técnicas que se usaron para la generación y recolección de la información que nos darán cuenta de los objetivos propuestos anteriormente, para ello y en concordancia con el enfoque de esta investigación, decidí usar herramientas que primero no fueran intrusivas en el desarrollo de las actividades y segundo que fueran acordes al proceso propio que se configura dentro del colectivo, en esta medida los lugares en los cuales se llevó a cabo esta fase teniendo

en cuenta la necesidad de registrar las prácticas y actividades propuestas por los jóvenes en los diversos encuentros que se proponen en el colectivo H2CR fueron los siguientes:

TALLERES: este nos permite abordar desde una manera colectiva y participativa, temas y preguntas de interés, que en síntesis serán los encargados de generar conocimiento conjunto frente a un tema particular u objetivo de análisis que se busque indagar en esta medida según Salinas (2002) el taller nos aporta en:

la identificación activa y analítica de líneas de acción que pueden transformar la situación objeto de análisis, pero avanzando todavía más hacia el establecimiento de un plan de trabajo que haga efectivas esas acciones y que usualmente involucran el compromiso directo de los actores que allí participan, así como de los grupos sociales que, de alguna manera, ellos representan.(p.29)

luego de una toma conjunta de decisiones partiendo de los intereses del colectivo, se decidió realizar unas jornadas de exploración gráfica que permitiera entender y experimentar los procesos de creación de imagen , particularmente el colectivo decidió indagar sobre la imagen como medio de expresión y de protesta, teniendo en cuenta la coyuntura por la cual estaba pasando el país en el marco del estallido social del 2020, más adelante se expone detalladamente el diseño metodológico de estos talleres que llevaron a la creación final de un fanzine.

DIARIO DE CAMPO:

El diario de campo como una herramienta constante y recurrente a lo largo del proceso permite tener una evidencia experiencial y vivida del proceso, en tanto nos permite recoger experiencias y situaciones particulares que suceden en la cotidianidad del intercambio con los otros, no solo recoge la experiencia general, sino además la particular y las precisiones individuales que percibe el investigador.

En esta medida, en el curso de este proceso se recogieron 5 diarios de campo correspondientes a las jornadas de talleres y un documento que funciona desde el ejercicio de remembranza de lo sucedido durante todo el procesos de acompañamiento y gestión dentro del colectivo, es decir, un relato de la experiencia desde mi punto de vista como investigador y gestor, este quedara en los anexos del presente documento.

4.2.3 Fase de Interpretación

Para este momento se tomaran las herramientas propias del método etnográfico, la cuales permiten al investigador ir interpretando y al mismo tiempo recolectando la información, a partir de la clasificación y organización de los datos, van apareciendo las categorías

mediante la identificación de temáticas comunes, y al contrastar la teoría con la práctica podemos generar nuevas hipótesis y nuevas rutas de recolección de información que permitirán nutrir el corpus teórico y lograr darle un sentido dentro de nuestro proceso investigativo a dicha información, eso valiéndose del proceso inductivo-deductivo que se da al cruzar y poner en diálogo los diversos datos, y que permite al investigador ir configurando la teoría o hipótesis de la investigación. En esta medida Martínez Miguelez (2005) nos ayuda a entender que el éxito del correcto desarrollo de la teoría se logra así:

mediante una descripción sistemática de las características que tienen las variables de los fenómenos en juego, de la codificación y formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y validación de asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos de un ambiente con otros de ambientes o situaciones similares (p.14)

Ilustración 2, Mapa de Engativá por UPZ .Recuperado de secretaria de hacienda distrital <https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20ENGATIVA.pdf>

5.1 El Territorio: Contexto Engativense

Este proceso investigativo que se realiza alrededor del colectivo H2CR tiene su lugar de acción como ya lo mencione en la localidad número 10 de Bogotá: Engativá, más específicamente en la UPZ 73 Garcés Navas y la UPZ 30 Boyacá Real, la primera consta de 15 barrios entre los cuales se encuentra Álamos Norte, el cual es el lugar de inicio y de consolidación de este grupo de jóvenes, barrio en su mayoría residencial y comercial de estrato 3, colinda con los barrios, Los Ángeles, El Muelle, Garcés Navas y el Carmelo de estratos 2 y 3. Como la mayoría de los barrios de la localidad y la ciudad, tiene los diversos fenómenos y/o problemáticas sociales que se vuelven una constante en los barrios populares

de la ciudad, como la drogadicción, la delincuencia, la inseguridad, pero donde también se ven procesos sociales que intentan mitigar el impacto de estas problemáticas, por ejemplo, en el barrio Álamos norte, en los conjuntos residenciales de Tierra Grata, se encuentra un sendero peatonal y de bici usuarios al aire libre, el cual solía ser bastante inseguro sobre todo en horas

de la tarde, debido a lo poco transitado y la poca presencia de la policía, esto se prestaba para el consumo de sustancias psicoactivas, hurtos y violencia en dicho sector, como respuesta un grupo de jóvenes preocupados por el medio ambiente, decide apropiarse, habitar el espacio con la construcción de una huerta comunitaria, la cual ha traído a dicho territorio una transformación espacial y un sentido de pertenencia y apropiación de la comunidad, lo cual ha permitido disminuir la delincuencia e inseguridad en el barrio.

La segunda UPZ (30) Boyacá real consta de 17 barrios, entre los cuales se encuentra el barrio Florida Blanca, en el cual se ubica, la casa de la juventud “aldea de pensadores”, este lugar se presenta como una oportunidad para el colectivo de jóvenes H2CR , dado que ante la falta de espacios físicos diferentes a la calle para la realización de sus encuentros y actividades, este les da la posibilidad de usar los salones y equipos dispuestos allí, eso sí, mediante un proceso burocrático de solicitudes y papeleo. Cabe resaltar que dicho lugar, denominado casa de la juventud era anteriormente una sede del colegio de carácter Público I.E.D Florida Blanca el cual quedo deshabitado luego de la construcción de un mega colegio que posee el mismo nombre y que reunió a los estudiantes de las diferentes sedes en una. Este lugar colinda a su vez con los barrios Florida, Zarzamora, Florencia, y el Carmelo, compartiendo este último con el barrio Álamos norte. A nivel social, es por lo menos evidente el problema de consumo en estos barrios sobre todo del “bazuco”, que termina por poner a muchas personas incluso conocidos y amigos, en la condición de habitantes de calle, esto debido a la fuerte presencia de las llamadas “ollas” en las cuales se consigue el bazuco y otras tantas drogas de fácil acceso, lo cual trae consigo afectaciones tanto a la comunidad, como a los diferentes espacios que se ven transformados por estas lógicas y prácticas como parques, colegios, potreros y ciclo rutas que se vuelven de difícil acceso y transito debido a la inseguridad y delincuencia que esto genera.

Según los informes de la alcaldía local de Bogotá, Engativá es una de las localidades con más presencia de jóvenes dentro de su territorio

“En Bogotá la población joven, que está comprendida entre los 14 y 28 años, representa el 25,1% de la población total de la ciudad, es decir, 2.028.845 jóvenes, 48,64% mujeres y 51,3% hombres. Un 60,6% de la totalidad de los jóvenes del Distrito está concentrado en 5 de las 20 localidades: Suba con 15,5%, Kennedy con 15,3%, Engativá con 10,3%, Ciudad Bolívar con 10% y Bosa con 9,5%.” (Secretaria de gobierno, 2020, P.40)

Y son ellos también quienes sufren más discriminación social de parte de otros actores como los adultos, o instituciones como la policía según la secretaria de gobierno,

“aproximadamente el 13% de las personas jóvenes manifiestan haberse sentido discriminado alguna vez por distintas razones. La población joven, entre los 14 y 17 años, informan que la principal razón de discriminación es por un rasgo físico, mientras que la población, entre 18 a 22 años, y la de 23 a 28 años, señala que es la condición económica la principal razón de discriminación” (D.C), 2019, pág. 73)

Y esto se hace evidente al ver las pocas oportunidades de acceso a un empleo digno, al igual que el acceso y permanencia en el sistema educativo público a la educación, cosa que termina generando un malestar generalizado de un buen sector de la juventud hacia las instituciones y donde surgen también procesos alternativos de educación que buscan que los jóvenes asuman su formación y así auto

determinarse ellos mismo en su proyecto de vida para no permanecer invisibilizados o marginados ante la dificultad de vincularse y adaptarse a las lógicas empresariales y académicas socialmente aceptadas.

Colectivo Hip-hop contra la represión- H2CR

Ilustración 3, h2cr en el marco del paro nacional 2019

A finales del año 2018 y a inicios del 2019 empieza a gestarse en un grupo de jóvenes con motivación e intriga por hacer su tiempo en la calle algo más fructífero y significativo teniendo en cuenta que había cierta recurrencia de encuentros en el parque EL CARMELO, en el barrio Álamos norte, con un fin no tan claro, transitando entre el ocio y el compromiso, encuentros espontáneos y/o acordados entre los jóvenes cuyo fin era como se diría en el barrio “pegar un *porrito*”⁶ escuchar RAP y/o practicar el freestyle⁷ dicho espacio empezaba a surgir dada la intencionalidad y necesidad de los jóvenes por generar un lugar de encuentro y de reunión como una forma de sobre llevar la vida cotidiana y la monotonía, estos espacios solían congregarse alrededor de 15 o más personas, todas habitantes del barrio Álamos Norte y barrios aledaños, dado que el parque donde ocurre esto es un lugar central de encuentro por las canchas de microfútbol que allí están dispuestas y donde es frecuente los partidos nocturnos y la congregación de personas. Durante el tránsito de los encuentros se compartía música nueva lo cual era un ejercicio muy enriquecedor en tanto ampliaba el conocimiento de los artistas clásicos y los emergentes en la escena del Hip-Hop, esta lógica es muy común dentro de la cultura *underground o subterráneas* donde la transmisión de nuevos elementos y saberes se da en el voz a voz y/o el intercambio, es decir aquel que encontró o a quien por cosas del destino le llegó un disco o una canción nueva de x artista es el encargado de compartir con sus iguales dicho hallazgo, también se contaban algunos problemas personales o laborales y se *Rapeaba o improvisaba*, así surgieron las cosas hasta llegada la mitad de año del 2019 siendo la calle y el parque el principal lugar de encuentro y tránsito de esta expresión.

⁶ Pegar un porrito: frase que se refiere concretamente a liar o armar un cigarrillo de marihuana

⁷ Practica asociada a la cultura HIP-HOP la cual consiste en improvisar líricas sobre un beat o pista musical, generalmente en 4/4 de temática libre y sin una composición previa.

Luego de varios encuentros bajo las dinámicas anteriormente mencionadas, el grupo de jóvenes empieza a fortalecerse y “ponerle más seriedad” a los encuentros, para ello ya había una recurrencia de personas con quienes se iba consolidando dicha colectividad, a continuación, hago una descripción breve de los miembros del colectivo:

- Julián “Anunaki”

Organiza y apoya los espacios de freestyle, aporta conocimientos y habilidades en relación al uso de la tecnología y su aprovechamiento dentro del colectivo y el hip-hop

- Santiago “Mítico”

Organiza y apoya las jornadas de freestyle y estudio, gestiona espacios que permiten poner en práctica y evidencia los procesos artísticos desde el rap

- Camilo “Guffy”

Organiza y apoya los espacios de freestyle, aporta ejercicios y elementos del grafiti

- Harold “Dskc”

Organiza y apoya los espacios de freestyle, aporta las bases y los movimientos particulares del baile del break dance, además de conocimientos sobre el grafiti.

- Daniel “kiba”

Organiza y apoya los espacios en la casa de la juventud “aldea de pensadores” fue el primero en gestionar dicho espacio y el primer representante frente a la “aldea de pensadores” del colectivo, aporta bases y elementos del grafiti y el dibujo.

- Laura “Ops”

Organiza y apoya los espacios en la casa de la juventud, aporta de manera logística y organizativa en los encuentros.

- Rafael “Johnny Carter”

Organiza y apoya los espacios de la casa de la juventud, aporta conocimientos alrededor de la historia de la humanidad, así como las cambiantes relaciones sociales, al igual que de la historia del hip-hop, también contribuye con bases de métrica y composición a la hora de la creación musical, dinamiza y organiza las jornadas de estudio,

- Cristian “Nativo”(yo)

Organiza y apoya los espacios de la casa de la juventud, aporta conocimientos alrededor del grafiti y la reproductibilidad de la imagen, dinamiza y organiza las jornadas de estudio

- Dylan “Mechas”

Reciente miembro del colectivo, participa y apoya las jornadas de freestyle, aporta en conocimientos y técnicas del beatmaker

- Andrés “Agro”

Reciente miembro del colectivo, participa y apoya las jornadas de freestyle y estudio, aporta saberes respecto al grafiti y su práctica

A partir de aquí el compañero Rafael, comienza a motivar a los jóvenes que allí nos reunimos a empezar unas jornadas de lectura y estudio sobre el origen de la cultura hip-hop, para esto se lleva el primer texto llamado *hablar de conocimiento ancestral en medio de barrios en guerra*⁸ el cual es sometido a debate y reflexión, escogido este texto dado el énfasis que se da en este sobre la importancia del conocimiento para ello Che Guerrero⁹(2015) nos aclara:

la importancia de sí mismo en los jóvenes del gueto a través de varios documentos llamados lecciones infinitas, aprendizaje que nos ha llevado a comprender que la organización es el principio fundamental para la continuidad del Hip-Hop como una cultura universal que trasciende todas las divisiones de sexo, lengua, etnia, religión y género (pág..190)

Desde mediados mes de marzo del 2019 se empiezan a proponer diversos textos que nos permiten entender de manera social y política como es el origen y los antecedentes del hip-hop, abarcando la historia africana, el apartheid africano, los procesos de migración, la segregación racial en Estados Unidos, la historia de activistas afroamericanos como malcome x y Martín Luther King, las panteras

⁸⁸ Texto que se encuentra dentro del libro Rebeldes en transito-Memorias del HIP-HOP en Bogotá, investigación publicada en el 2015 en alianza con la Alcaldía de Bogotá.

⁹ Exponente de la ciudad de Bogotá dentro del movimiento hip-hop

negras, entre otros movimientos contraculturales, que nos daban una mirada sobre el contexto en el cual surge el hip-hop en los años 70 en EEUU.

Aun en este momento, el grupo no contaba con un nombre ni un objetivo definido, la única claridad era que los encuentros tenían un factor aglutinante que es el hip-hop y el acto de freestyle pues muchos llegaban solo esperando este momento en el cual podían cantar y quizá hacer catarsis de las cosas que a veces no encuentran otro lenguaje para ser expresadas y mucho menos las personas adecuadas para oírlos, pude darme cuenta que este espacio es un lugar de liberación donde luego de improvisar pareciera que nos quitáramos un peso de encima

Otro freestyle sí que fluya por las venas, no lo hacemos por las nenas, este rap es la condena y volamos si por que nos fluye por las venas [...] la vida es un desnivel donde se tira siempre para abajo, pero hay que subir así sea haciendo estragos, para que el gobierno sepa que estamos emancipados¹⁰ ...

Así mismo las jornadas de lectura fueron ampliando el horizonte de acción que muchos creían tenía el hip-hop, y dado que este se ha caracterizado por hacer evidente las realidades en que se viven, las intencionalidades de cambio, el interés por la denuncia y la enunciación de los propios jóvenes en una sociedad donde muchas veces pasamos como invisibles lo cual es evidente en las distintas

¹⁰ Fragmento de la jornada de freestyle del 12/05/2020

manifestaciones artísticas, por ejemplo el cantar y el pintar , muchas veces dejaba claro el descontento frente a las dinámicas de la sociedad que tienden a normalizarse, como la desigualdad, la represión, la corrupción, entre otras...

Llegada la mitad de año del 2019 los diversos sectores sociales empiezan a caminar y construir lo que en el año 2021 sucedió como el paro nacional del 21N¹¹, detonado por una serie de decisiones de parte del gobierno de Iván Duque entre las cuales se encontraban la reforma laboral y la pensional, por otro lado la corrupción imperante del gobierno y la reforma tributaria que rebajaba los impuestos a grandes empresas y multinacionales pero se los aumentaba a la pequeña y mediana empresa, siendo estas políticas un atentado directo a la clase popular y trabajadora del país, por otro lado se encontraba el constante asesinato de líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país por luchar contra estas políticas públicas. En esta medida como grupo de jóvenes comenzamos a generar inquietudes y dudas respecto a lo que estaba empezando a consolidarse en este marco nacional, teniendo en cuenta las exigencias de los sectores de la educación, los trabajadores y el campesinado, así como el tan inestable Proceso de paz con las Farc-ep.

¹¹ Sigla asociada al 21 de noviembre 2019, como una fecha donde empieza el estallido social en Colombia debido a varias políticas de estado.

Se decidió entonces como colectividad, participar de algunos encuentros, plantones, movilizaciones de los sectores sociales que se realizaron en la localidad, con el fin de apoyar el gestante paro nacional, la participación del colectivo se dio a manera de acompañar las movilizaciones y las actividades culturales donde se daba la oportunidad para cantar, buscando una consigna que nos acogiera a todos, decidimos caminar la movilización bajo la arenga “Hip-Hop contra la represión” dado que por un lado nos reconocemos como

Ilustración 4, participación en las jornadas de movilización 2020

jóvenes pero mas allá de eso,

como “jóvenes hip-hop”, para ello se realizó una bandera de tres metros de largo con uno y medio de ancho donde se pinto dicha frase. Esa noche, decidimos encontrarnos en el parque El Carmelo, con brochas, pinceles y pinturas, la noche fue complice de nuestra actividad, al igual que la policía que constantemente pasaba por el parque, creimos que podia suceder algún inconveniente con ellos, dado que la situacion social para ese entonces ya estaba muy tenza en las ciudades, sin embargo la jornada concluyo con éxito, se nos acercaron a preguntar y ver que estabamos haciendo, pero luego de someternos a una requisita a todos los que alli estabamos, pudimos continuar con lo nuestro, el “parche”¹² quedo muy contento con el resultado y decidimos ir a las casas para descansar, pues la jornada del siguiente día sería una marcha extensa, desde el barrio Álamos norte hasta el centro de la ciudad. Para ese entonces, pudimos notar como en el transito de la protesta y la movilizacion, las juventudes que se identificaban con el hip-hop se sintieron llamadas a caminar a nuestro lado, fue muy intrigante ver como se reunian los parlantes, los jovenes vestidos de ancho, pañoletas de Colombia que cubrian los rostros de muchos y sobre todo ese encuentro de rebeldias, no nos conociamos con quienes fueron nutriendo la marcha pero todos se saludaban como si así fuera, la música de fondo entremezclada de Flaco Flow y Melanina, Gabilonya , Portavoz y muchos otros que sonaron nos dejaban algo claro, que ya no queriamos hacer parte de la guerra del gobierno *“yaaaa paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tu, siente la multitud del pueblo”*¹³ y todo esto se dio quiza por que esas palabras Hip-Hop contra la represion escrita en rojo sangre en dicha pancarta, nos permitio

¹² Parche: grupo de personas que se encuentran con fines o intereses comunes, donde la confianza y la complicidad son base de sus relaciones.

¹³ Fragmento de la canción Abuso de poder- de la rapera cubana Gabylyonia, 2016

reconocernos y reconocer al otro como un igual, como parte de esa nación Hip-Hop de la que que KRS ONE¹⁴ nos hablaba por allá en los años 80's y que trae consigo todo el repudio a cualquier injusticia que desde África llegó al continente americano con la esclavitud, sentó su voz de rebelión y rebeldía contra la segregación y el racismo en Estados Unidos, y se asentó luego en Latinoamérica para hacer parte de ese pensamiento desde el sur y desde abajo, para narrar historias y cantar propuestas para una vida digna.

Con el paso de los días y meses de una agitada euforia social, el grupo de jóvenes hasta ahora desfragmentados pero convocados por intereses que los unen, deciden que no hay mejor nombre que los identifique como colectivo de jóvenes que Hip-Hop contra la represión : H2CR (SIGLAS) nombre que además pone sobre ellos la tarea y responsabilidad social de pensarse y hacer frente a las condiciones y desigualdades de su propio mundo y el de los demás con una propuesta clara, el ser HIPHOP, el hacer HIPHOP, el pensarse HIPHOP, y el accionar HIPHOP como una respuesta a la censura, la estigmatización, la represión, la desigualdad y otras tantas condiciones que son el común denominador en el continente latinoamericano en lo que se refiere a los sectores pobres, populares y marginales.

5.3 Búsqueda de espacios y encuentro de posibilidades

¹⁴ Exponente importante de la cultura hip-hop de los años 80 en Estados Unidos, que aportó en consolidación del conocimiento como un elemento más de esta cultura, se destaca su aporte en la construcción del libro *gospel to Hip-Hop*.

Si bien nunca fue algo indispensable un espacio físico además de la calle como lugar de acción de las actividades del colectivo, si fue de gran impacto y aporte el llegar a la casa de la juventud de Engativa “aldea de pensadores”, inicialmente empezamos con el proceso de gestión de este espacio en colaboración con los compañeros rafael (jhonny carter) y daniel (kiba) en el mes de junio del 2019, una experiencia nueva para el colectivo que tenía una intención clara: buscar un espacio donde desarrollar las jornadas de lectura y estudio que venían desarrollándose en el parque El Carmelo, dado las dificultades encontradas allí para la realización de las mismas, como las distracciones propias de la calle, el ruido, el encuentro con otras personas que pasar por el parque y que en últimas funcionaban como una distracción al proceso de lectura y estudio, algunos ya conocíamos dicho espacio pues solían realizarse allí algunos festivales y conciertos de diversos géneros como rock, punk y hiphop , más no como lugar de formación.

Estar en la casa de la juventud nos permitió desarrollar con gran fluidez las actividades de lectura y reflexión de los diversos textos que iba proponiendo Jonnycarter, luego de varios encuentros allí, surgió la idea de consolidar una ruta de estudios sobre Hiphop, atendiendo al quinto elemento del mismo “el conocimiento”, “realizamos una mesa redonda en donde cada uno propuso una temática de interés propio para nutrir el contenido, por ejemplo Julian (flaco) dijo que a él le interesa mucho la tecnología, y que sería bueno ver la relación que ha tenido esta en el desarrollo del hiphop, o Camilo (guffy) quien dijo le interesaba mucho las protesta social y como esta a configurado las lógicas del hiphop, el resultado de esta jornada nos llevo a la creación de una metodología de estudio:

Temas de interes	El vinculo africano	Segregacion y movimientos sociales	Protesta y acción	Procesos tecnológicos
Contenidos propuestos para las jornadas de estudio	<ul style="list-style-type: none"> • Los cantantes nomadas: los griots y la improvisacion • Procesos de esclavitud:el ritmo africano se expande por el mundo • Apartheid africano 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de migración a EEUU • Apartheid norteamericano • Caso brown • Panteras negras • Pensamiento desde el sur: el hiphop en latinoamerica 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocksparty: la toma callejera en NY • Graffiti: arte y espacio público • Violencia callejera vs expresion artistica: las gangs, los b-boys, los DJ'S 	<ul style="list-style-type: none"> • De lo análogo a lo digital: del tambor a la tornamesa • El sampleo: reciclaje y apropiacion de ritmos y sonidos • Expresión globalizada:el internet y las prácticas hip-hop

Como primer lugar a partir de los intereses particulares que cada uno propuso se organizaron 4 nucleos comunes desde los cuales se iba a centrar el proceso educativo y de ellos se desprendieron unos contenidos concretos de estudio, esto surge a partir de poner en función “el conocimiento” como una estrategia de fortalecimiento del pensamiento crítico, para ello todo funcionaría a manera de investigación, donde todos indagarían previos a los encuentros sobre el tema particular a tratar en la sesión y se llevaría dicha información para organizarla y entenderla, es decir se construye un conocimiento de manera colaborativa y multidireccional, para cada sesion había un encargado de dinamizar el encuentro, el cual se escogia según su afinidad con el tema a tratar.

Estos núcleos servirían entonces como los elementos mediadores y contextualizadores para entender el proceso de consolidación del hip-hop como un movimiento contracultural con una expansión globalizadora de la expresión, de la rebeldía, del arte, elegidos de manera colectiva. A partir de estos temas nos acercaremos entonces a los otros 4 elementos del hip-hop, pues el interés y motivación de esta ruta educativa, es comprender en amplitud el funcionamiento de estos elementos como herramientas potenciadoras y facilitadoras de la expresión, el desahogo, la catarsis, la confidencialidad entre otras tantas cosas. En esta medida, se planteó el estudio de estos temas de la siguiente manera:

tema	graffiti	Mc	breakdance	Dj
Contenido Propuesto Para las jornadas De estudio	<ul style="list-style-type: none">• Antecedentes: taki 183, los trenes de NY.• Pioneros del graffiti en Bogotá• Estilos de graffiti: wild style• Bombing, vandal, masterpiece, el tac, el carácter.	<ul style="list-style-type: none">• RAP: Rebeldía Arte Poesía• El mc: la escritura callejera• Primeras batallas de MC'S: NY• El freestyle• El mc : comunicación- protesta-denuncia	<ul style="list-style-type: none">• La disco y la competición• B-boys crew's• El movimiento quebrado: una antiestética del baile.• Pasos y estilos del breakdance	<ul style="list-style-type: none">• Violencia callejera: el bronx de NY• BLOCKSPARTYS• Pioneros de la cultura hip-hop: Koll Herck, afrika bambata, master flash.• El reciclaje musical y cultural del hip-hop.

Esta apuesta educativa que nos aventuramos como colectivo a realizar desde la motivación propia, comienza en el 2019 y queda pausada a inicios del 2020 debido a la situación de orden social que vive Colombia fruto de la reforma tributaria que buscaba implantar el gobierno, además de la crisis de salud que generó la aparición del covid 19 a nivel mundial, debido a esto, los espacios institucionales como la casa de la juventud, administradas por la Alcaldía de Bogotá, cierran sus puertas para evitar la reunión de jóvenes y según ellos salvaguardar nuestra seguridad, y como estas dinámicas de estudio venían realizándose en la casa de la juventud de Engativá, nos vimos obligados a pausar este proceso, llegando a tratar hasta el núcleo del MC, nos quedó pendiente y aún en proceso lo correspondiente al breakdance y el dj, pero podría rescatar de aquí la intención del colectivo por estructurar una ruta educativa que según sus propias dudas e intereses, permitiera de una manera autónoma y significativa abarcar y comprender unos saberes propios del movimiento en el que se ubican, el hip-hop, y hacerlo además desde unas metodologías horizontales de amplia participación, donde el proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza de manera colaborativa y no impositiva, dándoles así la posibilidad de realizar una lectura del mundo desde unos códigos particulares al igual que sus prácticas.

5.4 Jornadas de Collage y creación de imagen

Estos espacios surgen durante el desarrollo del núcleo de grafiti pues ya veníamos trabajando con el colectivo en la creación de imagen, pero había cierta intriga por conocer otras técnicas de expresión gráfica, así junto con Rafael (Johnny Carter) y Daniel (Kiba), propusimos algunos espacios de diálogo y creación que se distribuyeron de la siguiente manera como una forma de posibilitar técnicas que desde la gráfica dieran cuenta de las preocupaciones y sentires particulares de los miembros del colectivo, lo cual se evidencia en lo expresado desde la imagen creada:

actividad	Contenido	Fechas de Realización
PRIMERA JORNADA DE EXPLORACION GRAFICA: COLLAGE Y CARTELISMO	Los ejes temáticos que se trataron fueron: <ul style="list-style-type: none"> • Collage como medio de creación y comunicación • Cartelismo: una práctica de origen popular y rebelde • Distinciones entre los procesos de cartel y Cartelismo Materiales: periódico, revistas, papel, cartulina, tijeras, marcadores, colores, lápices, videobeam, computador Dinamizador: Cristian Sanabria (Nativo)	Miércoles 10 de febrero Lugar: parque “del Oxxo” barrio Álamos norte

<p>Segunda jornada de exploración gráfica:</p> <p>La Caricatura</p>	<p>Los ejes temáticos que se trataron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historia de la caricatura • Caricatura en Colombia • Exageración de rasgos y crítica política <p>Materiales: papel, cartulina, lápices, colores, marcadores, videobeam, computador</p> <p>Dinamizadores: Rafael (Johnny Carter) y Julian“Gordo”</p>	<p>Miércoles 17 de febrero</p> <p>Lugar: casa de la juventud</p> <p>Engativá</p>
<p>Tercera jornada de exploración gráfica:</p> <p>el fanzine</p>	<p>Ejes temáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historia del fanzine • Contracultura y editoriales independientes • Fanzine y autogestión • Imagen-texto- comunicación <p>Materiales: papel, cartulina, lápices, colores, marcadores, videobeam, computador</p>	<p>Sábado 27 de febrero</p> <p>Lugar: casa de la juventud</p>
<p>Jornadas de creación:</p> <p>Fanzine nación cucaracha</p>	<p>Luego de las jornadas anteriores, se realiza una reunión donde el colectivo llego a la decisión de realizar un fanzine como producto final, donde pueda ser evidente el aprendizaje obtenido hasta el</p>	<p>El proceso de creación nos tomó varios días.</p>

	<p>momento, en lo que se refiere a la creación de imagen, se elige el fanzine por la flexibilidad en cuanto a la creación, pues se puede usar, dibujo, collage, pintura, entre otras tantas técnicas, teniendo en cuenta las habilidades de cada uno, se llega al acuerdo de nombrarlo Nación Cucaracha.</p> <p>Materiales: papel, revistas, colbón, tijeras, lápices, pinceles, pinturas.</p>	<p>Los lugares se alternaron entre la casa de la juventud y algunos parques del barrio Álamos norte.</p>
--	--	--

5.4.1. Imagen collage

A continuación se desarrolla la interpretación de algunas imágenes realizadas por los miembros del colectivos durante el proceso que se llevó a cabo en la jornada de exploración gráfica: collage y Cartelismo, que dan cuenta de los procesos particulares de cada uno, partiendo de la idea de Nicolás Bourriaud (2007) en donde “ese reciclaje de sonidos, imágenes o formas implica una navegación incesante por los meandros de la historia de la cultura-navegación que termina volviéndose el tema mismo de la práctica artística”(p.15) en tanto el proceso creativo uso elementos de las publicaciones comerciales como revistas y periódicos para desfragmentarlos y reinventarlos con un nuevo sentido, una diferente estética, y una diferente intención comunicativa, al valerse de los principios como la

Apropiación y la autogestión como pilares de su actividad creativa.

Inconformismo, comer o estudiar?

aquí el problema es de cultura.

no mas presencia militar norteamericana

“polombia” país o hacienda privada

el problema de la tierra-

Pienso que el contraste entre texto y la imágenes es muy acorde al enunciado que allí se propone y que da cuenta de una preocupación socio política en nuestro país, en donde por un lado se hace evidente la desigualdad económica en donde la educación mas que un derecho es un privilegio, y por otro lado el problema de la intervención Norteamericana en el país y su relación con el problema de la tierra en Colombia en donde las multinacionales suelen poseer más tierra y derechos sobre ella , que los propios colombianos, las imágenes por otro lado también contrastan las realidades, el niño desnutrido puesto en contraste amarillo-negro junto a una pareja feliz abrazándose, podría mostrar el contraste entre las formas y condiciones de vida, del llamado primer mundo con relación al tercero.

Ilustración 5, jornada de collage, hecho por kiba

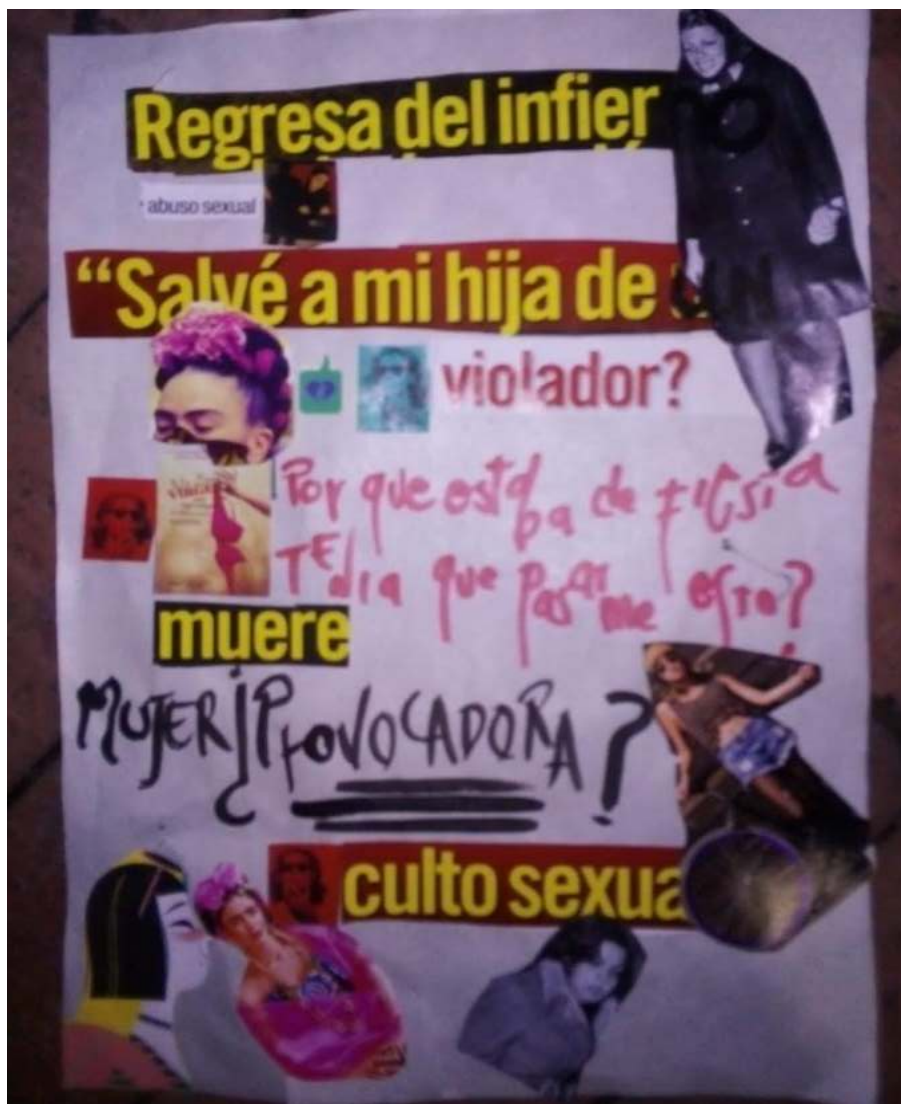

Ilustración 6, jornada de collage, hecho por Dariz

Regrese del infierno – abuso sexual

“salve a mi hija de un violador.

¿Porque estaba de fiesta tenia que pasarme esto?

Muere mujer ¿provocadora?

Culto sexual

Creo que es muy evidente la preocupación que se enuncia en esta imagen en relación al problema de violencia sexual del cual son victimas las mujeres no solo en Colombia sino en todo el mundo, también es evidente la relación entre forma de vestir y las violaciones, que en muchas ocasiones las justifican con el ¿Por qué iba vestida así? Como si ello diera el aval para que las mujeres sean violentadas, veo que hay una preocupación de género particular

5.4.2. Voces individuales y publicación colectiva

Como resultado final de este proceso de exploración gráfica, se elaboró una publicación independiente o fanzine de manera colectiva y para el cual cada uno aportó con la creación de imagen y/o texto, quisimos realizar el fanzine, en tanto este nos permitía su reproducción y divulgación a un costo relativamente bajo, en comparación con grandes publicaciones como periódicos o revistas, además que la forma en que se realiza nos interesaba mucho una mirada acertada a lo que entendemos por fanzine no la dan (Giménez Devís, 2016)

El fanzine es un medio de comunicación alternativo o

de subcultura basado en la autoproducción de contenidos y ofrecen nuevos discursos de información que no pertenecen a la esfera mediática convencional y que son base de la libre expresión del individuo; se habla entonces de una revista, de carácter

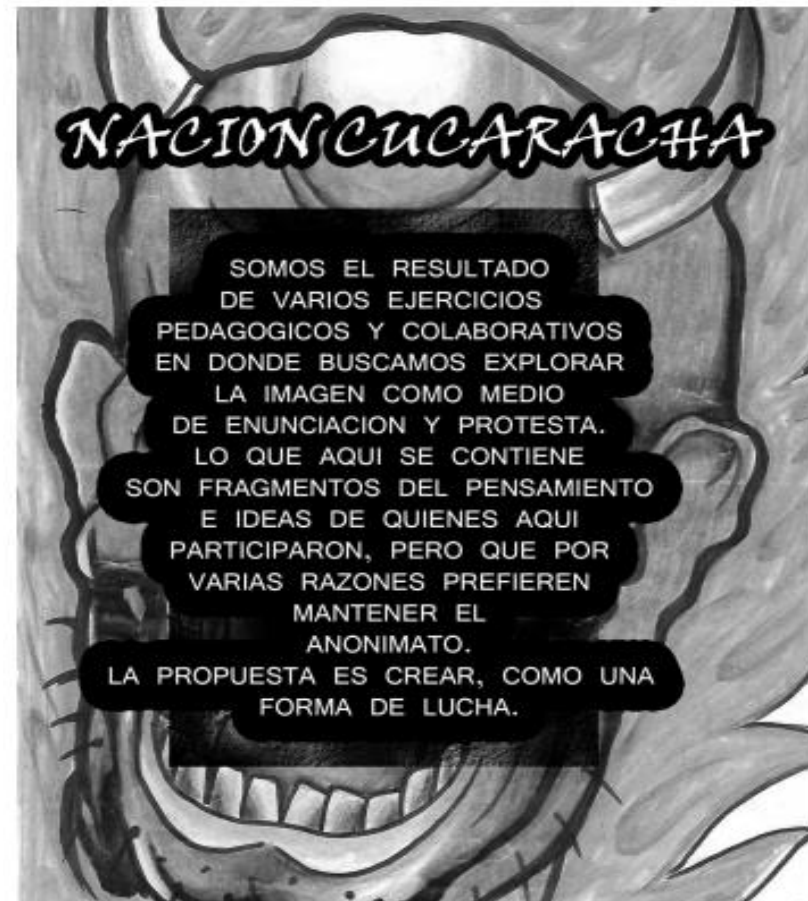

Ilustración 7, contraportada del fanzine Nación Cucaracha

underground y no comercial, autogestionada por un fan-creador. El método de financiación se basa en la edición de bajo costo, creación artesanal y distribución limitada.”(p.3)

Es decir que, al igual que el Hip-Hop, el Fanzine también se encontraba en las márgenes sociales y como mecanismo de enunciación al igual que la música y el canto, este nos permitió encontrar en las páginas de este fanzine una voz propia, un pensamiento propio, un lugar en el cual poner en evidencia nuestros pensamientos y sentires, los cuales en gran medida buscan ser comunicados y expresados. Entre tanto, este fue un proceso bastante significativo para el colectivo, que nos implicó a todos en la toma de decisiones del resultado final, durante las jornadas estuvimos dialogando sobre las implicaciones de la autogestión en los procesos sociales, la capacidad liberadora y de autonomía que esto nos permite, a diferencia de procesos formalizados con instituciones o con patrocinios que en muchas ocasiones ponen sus intereses de por medio y afectan o entorpecen los procesos sociales, pero cabe resaltar que también se habló de la importancia de ser parte de algunos estímulos y convocatorias sobre todo estatales, en tanto es importante recuperar esos recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.

Durante el proceso de creación de las imágenes se resalta mucho la multiplicidad de voces que allí se enuncian, en tanto cada uno construyó la imagen de acuerdo a sus preocupaciones y anhelos , lo cual es claro dentro del fanzine, por un lado se evidencia una postura de género mediante textos y frases muy dicentes , otros donde el dibujo y la imagen son las que cuentan y otros donde el texto es el que nos muestra las aspiraciones, para observar mejor esto podrán encontrar el fanzine completo dentro de los anexos.

Ahora bien vamos a ver cuál es el discurso desde el cual se plantea la realización de este fanzine, pues durante las jornadas de creación de este , se decidió dedicar una parte, a explicitar cual era la intención de nosotros al realizar esta publicación, para que los lectores tengan más claridad al respecto de esta primera edición de Nación Cucaracha, para ello está la ilustración 7 donde se deja claro que lo que se busca es que la imagen funcione como *un medio de enunciación y protesta*, es decir que este proceso creativo busca también interpelar a ese otro que recibe el fanzine, además *crear como una forma de lucha* también nos muestra que hay múltiples formas de participar y protestar a nivel social y que el arte y la creación también tienen un lugar importante en la transformación de imaginarios, subjetividades y prácticas y en que en este caso, la imagen es el vehículo de esas voces y pensamientos que desde las márgenes se insertan en un circuito de divulgación autónomo, callejero, y underground que de mano en mano llegan a personas y jóvenes sin filtro alguno, mostrando las ideas de manera directa y diciente.

Veamos ahora una imagen que se encuentra dentro del fanzine.

Ilustración 8 Fanzine realizado por Rafael (Johnny Carter)

Esta es una ilustración realizada por el parcerero Rafael (Johnny Carter), en ella observamos dos paisajes completamente distintos, en la parte superior lo que parece ser una ciudad un tanto toxica y peligrosa tiene consigo lo que parece ser un rio contaminado que lleva botellas, basura incluso un carro pareciera ser devorado por el rio, detrás la fábrica que se asimila a una planta nuclear, y quizá la causante del estado del rio, es además custodiada por lo que parece ser la policía un situación particular que se asemeja mucho a la realidad en donde la muchas veces la fuerza pública es usada para proteger empresas privadas causante de varios daños ambientales, por otro lado unas armas coloreadas más intensamente apuntan al personaje que se encuentra en la parte inferior, esta primera escena se puede entender la forma en que el autor concibe la ciudad como algo amenazante y tóxico donde pareciera no prosperará la vida.

Como línea divisoria una cerca que es a su vez un pentagrama musical cargado de notas surge de lo que parece ser un parlante/reproductor, el cual a su vez emite el sonido de lo que parece ser el canto de este personaje que desde el micrófono emite el sonido, y entonces con la música se protege y a la vez se transforma ese territorio natural , el rio contaminado de la ciudad se vuelve azul y recobra la vida y su camino, abriendo a su paso una cadena de árboles flores y montañas.

Si lo vemos ahora desde la parte inferior a la superior pareciera que la ciudad es la que se siente amenazada por la naturaleza y la música incluso se ve arrinconada por estas, pero que esta es una imagen muy potente y diciente pues ese personaje de características hibridas entre lo occidental y lo nativo, entre el jean y la ruana se enfrenta a ese mundo caótico desde el arte y si bien se encuentra dentro de la ciudad, la música parece que es la que le permite soñar con otro mundo diferente, otro paisaje mucho más colorido.

5.5 Jornadas de freestyle

Las jornadas de freestyle se eligieron como un lugar importante dentro de las prácticas del colectivo ya que por un lado, fue esta actividad la que posibilitó el tránsito de un grupo de amigos y conocidos con actividades artísticas vinculadas al ocio, sobre todo, en una colectividad de jóvenes con aspiraciones educativas, artísticas y comunitarias.

A continuación, describiré como eran estas jornadas, que objetos hacían posible su realización, al igual que los vínculos de personas para hacer posibles estos espacios, además de los factores subjetivos y comunicativos que allí surgen:

Gestión del espacio: la actividad tiene lugar en el parque el Carmelo y el parque el Pedregal, lugares que solían alternarse dependiendo de la cantidad de personas que se encontraban en los parques, pues siempre se buscaba que no hubieran tantas personas ajenas a la actividad para evitar así tantos distractores, y se pudiera escuchar mejor lo que se cantaba, la decisión surgía de dos formas:

Ilustración 9, jornadas de freestyle

1: desde la espontaneidad y 2: desde el acuerdo

Particularmente desde la forma 2 el grupo empezó a hacer recurrente el encuentro:

Los días miércoles y sábados durante la noche, nos reuníamos para llevar acabo estos espacios de freestyle, era muy importante llegar a compartir algunas rimas con los parceros, ya uno sabía que estos días los disponía para este encuentro, incluso yo dejaba algunos compromisos de lado para estar aquí, pues uno siente que es un lugar donde lo escuchan a uno y a su vez uno también escucha y presta atención a lo que te comparte ese otro, porque lo bonito es que muchas de las rimas que se escuchan aquí no las volverás a oír nunca, dado que surge todo desde el *freestyle*.

Ilustración 10, jornadas de freestyle, los parlantes.

5.5.1 El pulmón-parlante

La congregación y la mediación de este espacio de canto, suele hacerlo la pista o beat que es el que marca el ritmo velocidad de la composición lírica, así el parlante como ese objeto tecnológico compuesto por bocinas ,baterías y circuitos se convierte en un objeto mediador y posibilitador de dichas jornadas, para el colectivo era entonces muy importante la presencia de *guffy*, *Elkin* y *johnny carter*, pues eran ellos quienes tenían el parlante, y quienes lo llevaban para compartir las pistas con el resto de personas, a veces la duración de la batería era la que marcaba el final de las jornadas, pues al ser parlantes inalámbricos tenían una duración limitada. En ocasiones al descargarse el

parlante o no contar con uno para la jornada, se llevaba a cabo una práctica primaria

del rap, el beat box, de manera análoga se simula el ritmo de una pista, mediante

sonidos con la boca que se asemejan a los tambores, así buscan marcar el ritmo y la velocidad para que la otra persona realice su

improvisación lírica, podría decirse entonces que si bien el parlante es importante no es fundamental para la realización de esto, pues

en el cuerpo humano radican órganos capaces de emitir sonidos, los cuales se convierten en ritmos, y estos últimos en canciones.

5.5.2 El canto y la escucha

Las disposición de las personas en relación a lo que sucede se da de manera circular, todos se reúnen alrededor del objeto o la persona que emite la pista y de manera aleatoria alguien se aventura a ser el primero en cantar, mientras ese alguien canta , el resto atentamente escucha , esperando el momento en que este se detenga para que inmediatamente esto suceda otra persona se aventura en seguir la rima, generalmente a partir de la última oración o palabra se marca la pauta de lo que la otra persona cantara, como siguiendo la idea, o bien sea confrontándola, es decir si al final de mi improvisación por ejemplo: “el derecho de los mías, siempre fue vivir en paz, sin embargo los de arriba nos quisieron subyugar” lo más recurrente ere que la otra persona iniciara contando en relación a eso por ejemplo: “sin embargo yo te cuento , que pese a esta condición, mucho ya hemos alcanzado gracias a esta convicción”.

Ilustración 11, flyer realizado por SER CARTOON en el marco de las jornadas de freestyle

O en muchas ocasiones había personas que se tomaban la pista entera, las cuales suelen durar entre 2 o 3 minutos generalmente algunas veces más, esto no causaba ningún disgusto, pues se respetaba el espacio de liberación de cada uno con respecto al tiempo de canto.

La manera en que se registró lo sucedido se realizó mediante el video y la grabación de audio, en tanto lo importante de reconocer aquí eran las palabras e ideas expresadas durante cada canto, pues contienen en sí, las preocupaciones, aspiraciones, deseos, miedos y muchos más sentimientos y sentires que parten desde lo individual (el que canta) a lo colectivo (el que escucha y reflexiona), en seguida pongo algunos fragmentos recuperados de las jornadas de freestyle y que están transcritos para ayudar al curso del proceso investigativo:

- *Mundo donde todo se daña, nada es construido, mundo donde para amar miran primero sus bolsillos
Mundo de apariencia, mundo de indiferencia, mundo donde la destrucción es por naturaleza....*
- *Disfrutando mi libertad, ya voy a cumplir un año, dure casi unos once años encerrado, pero hoy aquí divirtiéndome...
que chimba es el rap uno poder venir y cantar sus temas, porque eso lo libera a uno y lo rescata, yo soy fiel testimonio
que uno con la música se rescata.*

- *Esplendor sonoro cuestionando aquello que no veo, simplifico en su retina ese deseo de ser reo, de una moda encantada de creyentes que ahora son ateos...*
- *So...ni... do bestial somos de la calle y conocemos la verdad, so...ni...do bestial aunque muchos callen otros damos más, encontré el oro en un lugar, en la avenida llamada HIP-HAP*

Conclusiones

Ahora bien, ya que las prácticas artísticas que vimos anteriormente asociadas a la práctica del freestyle al igual que la creación gráfica han permitido que inicialmente , un grupo de jóvenes concibieran en el ejercicio organizativo una posibilidad de alcanzar sus intereses y quizá incidir en su territorio en este caso particular en la figura de colectivo, esto nos llevó a lugares de gestión de espacios y

recursos basados en el principio de la autogestión lo cual nos llevó a cuestionarnos muchas figuras como la institución, el mercado, e incluso el dinero , esto se hizo evidente en las creaciones gráficas e cada miembro del colectivo al igual que en las expresiones propias del Hip-Hop. Como lugares de la enunciación, la calle se torna un elemento fundamental, aquí transita el colectivo y cada una de sus individualidades, creo que el Hip-Hop si otorga este valor a la calle, en tanto los pensamientos y acciones surgen desde allí, por lo mismo desde un comienzo en esta investigación se hablaba de estos barrios populares, marginales, donde muchas de las vivencias cotidianas transitan en el escenario callejero, el amor, el trabajo, el arte, se dimensionan desde allí, por lo tanto pude reconocer cómo en el transcurso de los encuentros , talleres y actividades , se generaron enunciaciones , reflejadas en las imágenes y canciones, que surgieron y que desarrollan desde la subjetividad de cada uno, las imágenes resultado de los talleres gráficos y el fanzine son una evidencia de ello, en donde los enunciados que allí aparecen responden a los procesos propios del pensamiento de los diferentes actores que aquí participaron.

En esta medida, reconozco que el trabajo que aquí se ha venido realizando con los miembros de H2CR, ha recorrido dos dimensiones humanas, por un lado, la individual-personal, y por otro la colectiva-social las cuales describiré a continuación:

- en cuanto a la dimensión individual-personal cabe mencionar que las encontré en los momentos de introspección y pensamiento que antecede muchas veces el proceso creativo, bien sea de una imagen o una canción, así al ser procesos que ocurrían de manera interna en cada sujeto y que luego se manifestaban en su propuesta gráfica o musical, lo interesante, importante y potente de estas creaciones, era precisamente que nos permitía ver y observar lo que quería comunicar cada persona, pues nos

dejó ver sus miedos, preocupaciones u aspiraciones, en el caso de la música por ejemplo, cuando estábamos en alguna jornada de *freestyle* se podía sentir como ese espacio era un lugar de catarsis y expresión, como ya lo mencione en el apartado 5.5.2 El canto y la escucha, que nos permitía entender y escuchar la auténtica voz de las personas, aquello que está muy adentro y que quizá solo era posible revelarlo bajo estos rituales de encuentro y expresión que el Hip-Hop nos permitía, es así que veo en este primer lugar un ejercicio de enunciación que permite fortalecer y consolidar discursos e ideas propias en los sujetos, que así como se evidencia en las entrevistas, improvisaciones, imágenes, para muchos las practicas callejeras provenientes del hip-hop, como el grafiti, el mc's, el breackdance, se arraigaron dentro de su identidad y es parte fundamental en su toma de decisiones impactando así de manera directa en la forma de comprender su realidad.

- En la dimensión colectiva-social, creo que el trabajo fue muy constante durante el tiempo , aquello que empezó con unos encuentros informales en un parque del barrio, se pudo consolidar como una colectividad organizada, la cual a pesar de las fracturas y distancias que se han presentado a lo largo del tiempo, aún mantiene ese núcleo sólido de representación artística y social que ha caracterizado a H2CR, por el lado musical, son 5 los integrantes del grupo musical que lleva las mismas siglas y que se ha presentado ya en varios eventos culturales sobre todo de carácter 'popular y social, donde la denuncia y la protesta son los mediadores de los encuentros, Santiago "mítico" unos de los miembros del colectivo es uno de los fundadores y organizadores de lo que se conoce ahora como el "Engatifreestyle" encuentros que se realizan en el parque el Carmelo en Álamos norte (lugar que permitió la reunión y la consolidación de H2CR también) cuya intención es propiciar el encuentro de

hiphoppers en torno a la práctica del Freestyle, este ha tenido muy buena acogida en la localidad por la gente de la escena Hip-Hop.

- Herramientas como el fanzine y el collage permitieron a la colectividad sentirse representados y escuchados aun cuando creían que los medios de comunicación tradicionales habían agotado su interés a causa de la desinformación y la censura, para H2CR el volver al papel el lápiz y la fotocopidora fue encontrar un posibilidad de participación y enunciación , en un escenario social sobre saturado de información, las publicaciones que se repartieron en la calle al igual que los carteles que se pegaron en ella, dejaban como presente la voz particular de aquellos que creían no tenerla, el cartel callejero o el fanzine no compiten en esta medida con la masificación, pues a veces menos es más, y con una sola persona que entienda lo que está implícito en estas creaciones y su mensaje, nos acercaremos cada vez más hacia una emancipación de la sociedad donde como lo propone Ranciére(2019) se borre la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran, pues el mensaje emancipador es siempre una incitación a la acción.

Así para concluir, creo que este proceso colectivo llevado a cabo por H2CR permitió entender y reconocer esos otros lenguajes provenientes de la contracultura Hip-Hop, entender las dinámicas y prácticas que llevan a cabo y el sentido que le otorgan aquellos que con esto se identifican, también se pudo entender como la calle , un lugar para muchos cotidiano pero peligroso, es para otros el medio de subsistencia, esperanzas y utopías, reconocer la calle también como un aula, un escenario, una tarima, fue lo que los jóvenes hiphoppers me permitieron entender aún yo siendo parte de ellos, me reafirmaron más el por qué también decido asumirme dentro de

estos procesos , por otro lado el accionar colectivo que se gesta en el caminar con otros, trabajar con otros, estudiar con otros, también transforma el pensamiento e incluso el corazón , pues se comprende que no solo *soy*, sino que también *somos*.

[anexos h2cr](#)

GLOSARIO

1. **B-BOYING:** es el baile popularmente conocido como *break dance*. la persona que practica este baile se denomina b-boy o b-girl. los cuales bailan sobre pistas de funk, disco, y Rap para aportar elementos nuevos a la cultura, innovando y llevando el nivel de dificultad a nuevas dimensiones
2. **BEAT O PISTA:** es la composición musical e instrumental sobre la cual el mc realiza sus canciones
3. **BEAT-BOX:** es la técnica de emular sonidos de percusión, o instrumentos propios de la música rap, con la boca. está inspirado en un arte originario de los mayas que consistía en imitar sonidos de la naturaleza y que resurgió en nueva york
4. **BREAK DANCE:** nombre que se le da a la danza urbana perteneciente al hip-hop, por los movimiento quebrados que esta propone, no se trata de fluidez sino de quebrar o hacer break en los movimientos.
5. **CREW:** en español grupo, es una palabra que suele usarse para nombrar a los grupos de grafiteros o de b-boys por ejemplo si el grupo de llama h2cr lo mas común es que lo escriban como h2cr crew para dar cuenta que son un grupo o parche.
6. **FREESTYLE:** es la improvisación fluida de rimas o letras de un mc. rapero sin música o acompañado de un beat o beat-box.
7. **GANGS:** en español pandillas, son grupos sobre todo juveniles que durante los años 70's en Nueva York se organizaban para llevar a cabo sus objetivos en su mayoría ilegales en tanto su trabajo y relaciones los mediaban la delincuencia, las armas y las drogas.
8. **GRAFITI:** práctica asociada al hip-hop, donde la pintura es el principal medio de expresión, se desarrolla en el espacio público y privado el lienzo por preferencia, lo caracteriza su carácter ilegal y clandestino.
9. **H2CR:** siglas asociadas al nombre del colectivo hip-hop contra la represión

10. **HIP-HOP:** movimiento contracultural que nace en los barrios marginales de Nueva York en los años 70's como una forma de expresión de aquellos que necesitaban ser escuchados, para ello se fundamentan en 5 pilares : el grafiti, el rap, el breackdance, el dj y el conocimiento
11. **HIP-HOPPER O HOPPER:** nombre que se le da a las personas que se reconocen e identifican con esta contracultura
12. **MC:** abreviación de la palabra maestro de ceremonias en un principio se conocía así a las personas que animaban al público en sesiones de *dj*. actualmente son conocidos como mc los vocalistas de rap. a todos los que rapean se les llama mc's.
13. **PARCHE:** grupo de personas que se encuentran con fines o intereses comunes, donde la confianza y la complicidad son base de sus relaciones.
14. **RAP:** del inglés rhythm and poetry - ritmo y poesía cuando se habla de rap, se habla de la expresión musical del hip hop. es, básicamente, el mc cantando y el dj haciendo música, basada en percusiones muy marcadas

1. Bibliografía

- Bourriaud, n. (2007). *post-produccion, la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporaneo*. buenos aires, argentina: Adriana Hidalgo editora.
- Creadores Criollos. (14 de marzo de 2019). *Cartel urbano*. Obtenido de <https://cartelurbano.com/creadorescriollos/esto-fue-lo-que-se-vivio-en-la-segunda-cumbre-latinoamericana-de-hip-hop>
- D.C), C. d. (2019). *POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE JUVENTUD 2019-2030*. bogota: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
- de los rios, p. (1998). Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado contradictorio. *Sociológica*, 13(38), 13-30.
- Deleuze, G. (1990). Post-scriptum sobre las sociedades de control. *POLIS Revista Académica de la Universidad Bolivariana de Chile*, 2006, 5(13).
- Dezcállar, R. (1984). contracultura y cultura tradicional. *Revista de estudios políticos*(37), 209-238.
- Di-sentir. (2018). *La praxis visual como campo de investigación*. Bogota: universidad pedagogica nacional- CIUP.
- ELCSA., C. C. (Mayo del 2012). *ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ELCSA):*.
- ENGATIVA, A. L. (2020). *DOCUMENTO TÉCNICO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL*. Bogota: Secretaria de Gobierno.
- Ernesto Andrade-sastoque, S. O. (2015). *Rebeldes en transito-memorias del hiphop en bogota*. bogota.
- Ferrada, A. (2009). accion socio-educativa del hip-hop, experiencias y propuestas de participacion social. chile.
- Freire, P. (1987). *la pedagogia del oprimido*. mexico: siglo xxi.
- Garces, A. (2010). De organizaciones a colectivos juveniles- Panorama de la participación política juvenil. *Ultima Decada*, 18(32), 61-83.
- gasset, J. O. (1923). la idea de las generaciones. En *El tema de nuestro tiempo* (págs. 5-8). biblioteca digital MINERD-DOMINICANA LEE.
- Giménez Devís, A. &. (2016). El movimiento fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine. *Revista ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes*, 353-376.
- Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. bogota: Grupo Norma.

- Guzman Miranda, O., Caballero Rodriguez, T., & Vazquez Huitron, B. A. (mayo de 2012). En torno a la definición de la autogestión comunitaria. (c. d. sociales, Ed.) *Autogestion*.
- Leguizamón, F. G. (2016). CIUDADANÍA Y NUEVAS CIUDADANÍAS: ACLARACIONES. *Ciudadanía y nuevas ciudadanías*, 19-50.
- Martínez Miguélez, M. (12 de Diciembre de 2005). *universidad industrial de santander UIS*. Obtenido de https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/normatividad/documentos/normatividadInvestigacionenSereshumanos/13_Investigacionetnografica.pdf
- Rancière, J. (2002). *el maestro ignorante*. barcelona: Ed. Laertes.
- Ranciere, J. (2019). *el espectador emancipado*. buenos aires: manantial.
- Reguillo, R. (2000). *Emergencia de las culturas juveniles- Estrategias del desencanto*. colombia: grupo norma.
- Santos Gomez, m. (2006). La horizontalidad de las relaciones humanas y la tolerancia. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 79-90.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos*. ediciones Paidós.
- Vega, L. A. (1998). Autogestión comunitaria: paradigma para la transformación social . *Revista Violencia en la familia: una perspectiva crítica*.
- Zuker, L. F., & Toth, F. (2008). La génesis del Hip Hop: . *IX Congreso Argentino de Antropología social*. Posadas: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales -Universidad Nacional de Misiones.