

Escrito por:
James Cuenca, Ph. D.
Profesor de la Universidad Icesi

Diseño por:

Caminando << por la ciudad del hip - hop

por: James Cuenca

El hip hop es una manifestación cultural que reúne cuatro expresiones claramente articuladas y proyectadas en la escena artística urbana. El rap, que es la parte lírica, se caracteriza por voces aceleradas que narran lo que viven los jóvenes en sus barrios. El disk jockey, es quien acompaña musicalmente al rapero, "rayando" los discos en su tornamesa y poniendo ese ritmo metálico y urbano que distingue al rap. El grafiti, que con en las manos inquietas del grafitero, llena de color y emoción las paredes de la ciudad. Sus trazos se convierten en personajes urbanos que desde los muros de la ciudad cuentan sus historias a los transeúntes que se detienen a preguntar. Finalmente, el break dance, danza que irrumpe con la fuerza y la gracia de jóvenes que a través de sus pasos y sus acrobacias encuentran otros lenguajes para expresar su presencia en la ciudad.

Estos cuatro elementos irrumpieron en la escena callejera estadounidense a finales

de la década de los sesenta de la mano de la primera generación de jóvenes nacidos en los Estados Unidos, hijos de inmigrantes que llegaron a ese país, principalmente latinoamericanos, y jóvenes negros, estadounidenses, que vivían en las barriadas del Brooklyn y el Bronx, en Nueva York. Según Flores J. (1989), el canto acelerado que va a definir al rap, proviene de los cantos que negros esclavos entonaban en las plantaciones, en el sur de los EE.UU. y de las décimas que se cantaban en Puerto Rico, en época de navidad. El carácter político que va a definir al hip hop, principalmente en la denuncia social que hace a través de las letras de las canciones, está determinado por el movimiento y las luchas por las libertades y los derechos civiles de los negros en este país. Estos jóvenes van a cantar la discriminación, los atropellos y la pobreza que viven día a día en sus barrios.

A comienzos de la década de los ochenta una de estas expresiones del hip hop llega a Cali, de la mano del cine y la televisión. Películas como Break Dance y Beat Street van a mostrarles a los jóvenes caleños una nueva forma de bailar, novedosa y arriesgada, que poco a poco se irá extendiendo por varios barrios de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en los EE.UU, en Cali, quienes adoptan inicialmente esta manera de bailar y la imponen en ciertos sectores de la ciudad, son jóvenes de estratos 4, 5 y 6. ¿Por qué ocurre esto?

Una de las situaciones que posibilita que sean estos jóvenes los que terminan apropiándose del break y no jóvenes que viven en las barriadas populares, es el acceso que ellos tienen al (entonces) betamax, a la televisión, a familiares y a amigos que les envían los vídeos de grupos de break estadounidense. Sin esto es imposible conocer los sofisticados movimientos y pasos que definen esta expresión hip hop. En los primeros años de la década de los ochenta, este grupo de jóvenes impone en las calles de la ciudad esta forma de danzar ajenos a las connotaciones que tal expresión encarna entre los jóvenes del Bronx y Brooklyn.

Esto no significa que los jóvenes que viven en las barriadas populares de la ciudad fueran ajenos a este baile. Sin embargo, el protagonismo derivado de la perfección en la ejecución y la ostentación que proporcionaba tener la sudadera sintética, el buzo, las zapatillas y las gorras de marca, sólo la tenían los jóvenes de los sectores medios y altos de la ciudad. Y esto fue así hasta finales de esta década.

A partir de este momento el rap, con su canto acelerado y el acompañamiento rítmico vocal como música de fondo, se impondrá en la escena del hip hop caleño, esta vez de la mano de jóvenes que provienen de las barriadas populares.

Esta mixtura de jóvenes raperos de sectores populares y danzantes de break de barrios de estratos medios y altos va a durar poco tiempo, ya que paulatinamente los primeros se irán imponiendo en los espacios en los que años atrás estaban los bailarines de break. Una de las razones que explica esta situación está dada en la fuerza que va a tener el rap, principalmente a través de la proliferación de bandas y la presencia masiva de jóvenes de los barrios populares en los distintos eventos que se programan, principalmente en la ciclovía. Bandas de raperos como Zenxurados, Imperio, Aschanty, Colombia Connection, Las Esfinges, Zona Marginal, son emblemáticas de la década de los noventa, en la ciudad.

>> **¿Cómo llega el rap a los jóvenes de estos barrios y por qué logra quedarse entre ellos?**

Una explicación hace referencia a los jóvenes porteños de Buenaventura que viven en los EE.UU., y quienes envían CD's. o casetes de bandas de rap a sus amigos y familiares, material que luego llega a Cali y se propaga entre los jóvenes, principalmente de los barrios populares.

El otro aspecto que va a incidir fuertemente en su masificación es la identificación que tienen los jóvenes con la letra de las canciones y con los orígenes sociales de los miembros de estas bandas. Al igual que los muchachos que viven en el Bronx y en algunos sectores de Brooklyn, los jóvenes que habitan en el Distrito de Aguablanca y en los barrios de ladera de la ciudad, son de extracción popular y enfrentan problemas de discriminación, de pobreza y de exclusión social. Las líricas que narran la pobreza, la violencia y los atropellos que viven los jóvenes en los ghettos estadounidenses, describen realidades similares a las que están viviendo los jóvenes caleños en sus barrios. Y, esta identificación social produce un imaginario común sobre los orígenes del rap que desborda las fronteras físicas, lingüísticas y culturales. Jóvenes caleños de los sectores populares terminan asumiendo el rap como parte de su identidad, consustancial a sus orígenes de clase.

>> **Un hecho importante que se desprende de esto es la conciencia que estos jóvenes van a tener de la realidad social en que viven.**

A través del rap ellos vuelcan su mirada hacia sus barrios y los problemas que allí se viven, principalmente los que tienen que ver con los y las jóvenes. El consumo de droga, los enfrentamientos entre pandillas, el aborto, el asesinato de jóvenes por parte de la policía y grupos de "limpieza social", comienzan a ser señalados y narrados en las canciones por las bandas que emergen de estos barrios. Estas realidades no sólo se cantan dentro de los barrios; los raperos las llevan a las calles y plazas públicas de la ciudad, a través de eventos como la feria de Cali, o en las universidades privadas y públicas.

De la voz de los raperos, el Distrito de Aguablanca o los barrios de las laderas son narrados de una manera en que la que se resalta las experiencias de vida de sus habitantes más jóvenes. Frente al amarillismo de los medios de comunicación los raperos muestran la cotidianidad de sus barrios en forma de denuncia y poesía.

La violencia y la muerte, la corrupción y la politiquería, toman forma en letras cargadas de ironía y verdad; pero no la verdad de las élites ni la que quieren mostrar los medios sino la que tienen que contar los habitantes de los barrios populares.

En este sentido se podría afirmar que a través del hip hop los jóvenes que viven en los barrios populares encontraron una forma de participar políticamente que es distinta de la que siguieron los y las jóvenes estudiantes en los años sesentas y setentas del siglo pasado. Una forma, además, que traspasa las fronteras de lo local y se inscribe en las redes culturales que transitan en un mundo globalizado. Así, los jóvenes se apropian de él, lo hacen suyo, lo divulgan en su barriada, y al hacerlo cambian sus esquemas de interpretación y significación de la realidad. El barrio se vuelve gueto, la violencia se tornó lírica, y la pobreza se socializa en las redes globalizadas del hip hop.

hoja de arbusto americano

>> grupo Zenxurado

Para terminar, presento la letra de una de las canciones del grupo Zenxurado, de la comuna 20, en la que se narra la presencia del narcotráfico en la política colombiana.

"1. Hoja de arbusto, arbusto americano
que nuestras tribus en ceremonia mambearon
con ritos y cultos ellos las cultivaron
en medio de mitos el nativo no se imaginó
el poder que tendría la planta que un día lo
sanó
la irrupción de la Niña, la Pinta y la Santa María
tripulación cargada de vicios, creencias,
porquerías
estudios botánicos serían el resultado
de dicho arbusto, arbusto procesado, darían
grandes
grandes acumulados.

Cuatro siglos después gasolina y agua se
juntaron
por medio del proceso la fórmula hallaron
pasta básica sería el resultado
chapeada bazuco, por todo el mundo la
rodaron
y todos los imperios con el producto se
infestaron
en busca de calidad llegó la innovación
otros elementos entran en acción
carbonato liviano, ácidos que se unieron
sulfúrico, clorhidrato, permanganato de
potasio
amoníaco, éter, también acetona
mezcla letal que los entona.

Se hallaron resultados procesando de la fina
Clorhidrato de cocaína, pero el ciclo no termina
el producto se fue en gran expansión
y el secado la nueva, la nueva creación
(Coro) Español el idioma, dinero el motivo

cocaína es el rey, sin Dios y sin ley.

2. Latinos productores, estados, naciones,
grandes consumidores cultivando,
almacenando, refinando
se dice que nosotros tenemos el mando
cinco regiones, regiones involucradas, todas
ellas patrocinadas
por clanes y familias que mandaban la parada
Lheder, Escobar, Rodríguez Orejuela
el clan de los Ochoa, la monita retrechera
gacha, el mexicano, que violento fulano
se llegó a la creación de grupos de protección
los narcos, paras hacían su aparición
los chemas, los priscos, también los quesitos
muerte a secuestradores llamados MAS
llegan los pepes y muchos otros más
las fuerzas militares, también la guerrilla
estaban en nexos con estas familias
sistemas corroídos por gobiernos putrefactos
pensaron ocultar el lado oscuro de sus actos
actos de injusticia, engaño, malicia
siempre imperando la puta pernicia.
(Coro) Español el idioma, dinero el motivo
cocaína es el rey, sin Dios y sin ley.

3. De la estirpe de una masa de ricos
millonarios
compraron con dinero sus grandes prontuarios
colocándose en un sistema un sistema de
gobierno
que han convertido la sociedad en un infierno
el dinero fácil llegó la bonanza
pero grandes familias mueren en matanzas
por productos de chacra, químicos, cocineros

que con sus laboratorios fabricantes de dineros
han sacado de la selva en avión y por crucero
blanca y pura ya te han procesado
con tus viajes muchos bolsillos, muchos
bolsillos se han llenado y eso sin hablar de
grandes hombres del estado
que sabían de la vuelta pero han comido
callados
autoridades sobornadas aquí no pasa nada
culpables absueltos sólo hay una condición
que jueces y fiscales reciban su comisión
el gobierno y su rosca se beneficiaron
luego las manos todos ellos se las lavaron
dizque a sus espaldas todo había ocurrido
era pura mierda para salirse del lío
muchos no lo saben cómo lo van a saber
sálganse de dudas pregúnteselo a Samper

(Coro) Español el idioma, dinero el motivo
cocaína es el rey, sin Dios y sin ley
hoja de arbusto, arbusto americano
español el idioma, dinero el motivo
cocaína es el rey, sin Dios y sin ley. (bis)

Zenxuradosin temor
Hip hop colombiano
K. C., Joseph, Tikal, Loco.

Bibliografía <<

CUENCA, James (2001) La construcción de identidades sociales en grupos de raperos. Tesis de grado para optar al título de Maestro en Sociología. Universidad del Valle, Cali.

FLORES, Juan (1989), "New York. Rap, graffiti y break", Revista debates, número 30, diciembre de 1989, pp. 100-103.

PAPEL D COLGADURA

Vademécum *gráfico y cultural*
www.papeldecolgadura.org

