

**MANIFESTACIONES ESTÉTICAS DE LOS JÓVENES HIP HOPPERS DE LA
LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS**

DEISY MAGALLY SALCEDO RAMOS

2014253033

Tutor:

FERNANDO GONZALEZ SANTOS

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS
HUMANOS
BOGOTÁ, 2021**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
PLANTEAMIENTO INVESTIGATIVO	6
MOVIMIENTO HIP HOP RESISTE	10
I.HIP-HOP GRAFÍA	23
De Nueva York A Las Calles Bogotanas	23
Cuatro Elementos Una Cultura	37
Declaraciones De Paz Hip Hop (Onu, 2001)	44
II.JÓVENES, SUBJETIVIDADES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA	49
Ser Joven: Una construcción social.....	49
Juventudes en Colombia.....	53
Manifestaciones estéticas y subjetividad política.....	60
III.MOVIMIENTO HIP HOP BOSA: ESTÉTICAS DE LA RESISTENCIA	67
La música como dispositivo de Producción Simbólica.....	75
El grafiti: Memorias visuales	80
CONCLUSIONES.....	85
ANEXOS	
.....	91
BIBLIOGRAFÍA.....	109

INTRODUCCIÓN

Las palabras, imágenes, memorias e ideas recopiladas en este trabajo de investigación son el resultado de un proceso de indagación bibliográfica, así como de la experiencia dialógica en torno a vivencias y acciones individuales y colectivas relacionadas con prácticas, interacciones e identificaciones con la cultura Hip-Hop en Bogotá. Se recogen así algunas perspectivas de actores juveniles residentes en la “Zona 7” de la ciudad (Bosa), tomando como punto de partida el escenario local como plataforma de socialización y de acción política-cultural durante procesos coyunturales enmarcados por la protesta social.

El ejercicio analítico que se desarrolla en los diferentes apartados, no busca una generalización de postulados epistémicos sobre los jóvenes en la cultura, sino que pretende problematizar, indagar y evidenciar las múltiples divergencias y convergencias que surgen a partir de hitos culturales propios de las manifestaciones juveniles en relación con fenómenos sociales modernos. Este escrito busca aportar desde la etnografía, la literatura y la observación participativa algunas visiones sobre lo que sucede con los jóvenes en la calle, hablar sobre el día a día de los hiphoppers, conocer sobre sus aportes artísticos y el significado que les dan a sus creaciones, de igual forma dimensionar la capacidad de la acción política colectiva en momentos coyunturales que afectan sus proyectos de vida y su territorio.

Es el movimiento Hip Hop una cultura amplia y diversa, donde históricamente los jóvenes se han reunido en torno al arte y la vivencia en los espacios públicos, principalmente en zonas periféricas de la ciudad, sin embargo, no hay una única tendencia o estereotipo sobre quienes actualmente participan en la producción y en el intercambio cultural. Las relaciones que se dan dentro de los espacios juveniles que reivindican el Hip Hop como expresión cultural ha permitido

repensar su significado como movimiento y herramienta de transformación social desde la experiencia concreta de los países latinoamericanos. Desde la década de los 80 cuando las influencias culturales de la cuna del hip hop ¹en estados unidos, llegan a los barrios populares así como a los centros de congregación juvenil , generan nuevas formas de relacionarse en el ámbito cultural, lo cual se vio representado en formas de vestir, códigos lingüísticos, nuevos formatos musicales y variadas formas estéticas que empezaron a ser significativos en la identidad de los jóvenes que encontraban en estas expresiones afinidades artísticas y de pensamiento, así como identificación con las representaciones simbólicas provenientes de otros países. Lo cual significó una apertura a otras plataformas culturales, que se expandieron del ámbito local a espacios globales; la hibridación cultural permitió que fueran adaptados los principales fundamentos de creación artísticas y se llevaran desde la práctica, la producción y el consumo cultural a temas sociales y políticos propios de los contextos locales. Por lo tanto, el Hip Hop es considerado un movimiento transnacional, que se dinamiza, adapta y transforma constantemente en base a las necesidades comunicativas y políticas de los jóvenes. En este sentido el escrito que a continuación se presenta se enfoca en los procesos que surgen desde el arte y la intervención cultural juvenil en espacios locales los cuales se identifican y organizan desde rasgos estéticos y planteamientos sociopolíticos que confluyen alrededor del Hip Hop.

En la primera parte se aborda la experiencia del Movimiento Hip Hop Bosa en el marco del Paro Nacional 2021, donde se narran algunos momentos relevantes en el proceso de organización y las propuestas que surgen desde dos espacios importantes de la localidad, como lo es el Parque Fundacional y el Portal de la Resistencia.

¹ New York, ciudad que da origen al Hip Hop en 1970

En el segundo apartado se encuentran los referentes históricos de la cultura, así como una breve descripción de los elementos estéticos del Hip Hop junto con los principios éticos que son base para la cultura en todo el mundo.

Desde el análisis conceptual se propone en el tercer capítulo una reflexión alrededor del concepto de jóvenes y la construcción subjetiva de esta categoría además de hacer una breve descripción de las juventudes en Colombia y las y la incidencia política desde el arte.

Finalizando se encuentra una reflexión sobre las estéticas de la resistencia a través de dos de los elementos del Hip Hop, por un lado, encontramos la música como dispositivo de construcción simbólica y por otro el graffiti como elemento potencial de las organizaciones juveniles y dinamizador de espacios colectivos. Seguido están algunas conclusiones sobre el Movimiento Hip Hop y las manifestaciones estéticas.

PLANTEAMIENTO INVESTIGATIVO

La investigación en curso, busca evidenciar el papel transformador de los jóvenes de la cultura Hip Hop en ámbitos locales desde el arte. Esto a partir de conocer la experiencia que tiene lugar en momentos coyunturales para el país, y las apuestas e ideas generadas desde la organización y territorialización de los espacios públicos en Bosa, localidad de la ciudad de Bogotá.

Reconocer la participación activa de los jóvenes Hiphoppers², sus motivaciones organizativas y sus propuestas para construir dinámicas comunitarias a través del arte y sus variadas expresiones nos permite visibilizar las posibilidades colectivas que se proponen para aportar en la transformación de la situación actual de Colombia. Además, se busca con este trabajo etnográfico apoyar y potenciar el contenido investigativo y comunicativo en el Movimiento Hip Hop Bosa, acciones encaminadas a fortalecer las propuestas y actividades de los jóvenes en la localidad.

Las manifestaciones culturales conjugan factores determinantes a la hora de intervenir y hacer parte de un momento tensionante y complejo como lo es la crisis social y la agudización de las diferentes problemáticas que enfrenta el país, lo cual ha generado que la protesta social sea un fenómeno que convocó a varios sectores sociales y culturales. El diálogo y la interacción de las diferentes formas de expresión y exigencia que surgen en los espacios colectivos, como parques, plazas y calles de la ciudad representan un reto organizativo a nivel político, ya que se hace necesario mediar cosmovisiones, valores, redes comunicativas y tomar decisiones colectivas que permitan la inclusión y la participación de los diferentes actores sociales que confluyen en los territorios.

² Termino que hace referencia a quienes se identifican o hacen parte de la cultura Hip Hop

La pregunta que surge de las dinámicas en curso es ¿Cómo se vinculan las expresiones estéticas de los jóvenes Hip Hoppers de la localidad de Bosa en un ámbito público marcado por la protesta social? Teniendo en cuenta, que existen diversas formas de producir el espacio y territorializar, el movimiento Hip Hop tiene una forma específica de hacerlo, con ello se busca conocer el potencial de incidencia de los procesos organizativos ya existentes en la localidad e identificar las formas en las que se asocian y participan con otros jóvenes.

El planteamiento metodológico desde el que se articula la investigación al proceso del Movimiento Hip Hop, se da desde el uso de herramientas cualitativas como la observación participante a través de actividades culturales, entrevistas y el conocimiento de historias de vida, así mismo se han consultado documentos oficiales y registros documentales. Durante este proceso el diálogo de saberes en la reconstrucción de significados fue esencial para conocer de cerca el papel pedagógico y transformador del arte; esto a través de la intervención estética de los espacios, la organización de propuestas culturales y la retroalimentación colectiva que desembocan en actividades puntuales como lo es la toma cultural en dos espacios de la localidad y el Festival Hip Hop Bosa.

Para documentar y reflexionar la experiencia, se propone la realización del presente escrito, además de varios registros fotográficos; en curso está la elaboración de una pieza documental junto con una galería virtual la cual nos permitirá dar a conocer la práctica organizativa y las propuestas estéticas del Movimiento Hip Hop en varias plataformas y redes sociales. Teniendo en cuenta las necesidades comunicativas en torno a las prácticas y reflexiones de los procesos realizados por el movimiento Hip Hop Bosa se toman en cuenta tres objetivos con los cuales se busca indagar y así mismo responder el planteamiento del problema

1. Identificar las prácticas culturales y artísticas del Movimiento Hip Hop Bosa
2. Conocer las narrativas, discursos y motivaciones organizativas del Movimiento
3. Reconocer la intencionalidad estética de la creación a través del Hip Hop y su carácter político

Objetivo	Descripción	Categoría de análisis
1	Identificar los espacios, actividades, proyectos y propuestas que tiene el Movimiento, qué actores participan y los elementos artísticos que usan	- Producción cultural - Espacio Público - Reivindicación - Territorio - Expresiones Juveniles
2	Conocer las intencionalidades organizativas de los jóvenes que hacen parte del Movimiento, dando cuenta de cuáles son las necesidades de participación e incidencia que se tienen en la localidad	- Participación política - Incidencia - Movimiento Hip Hop - Necesidades Organizativas
3	Reconocer la intencionalidad estética a través del uso de los elementos del Hip Hop, su apuesta e incidencia a través del intercambio cultural en los diferentes espacios de colectividad.	- Elementos estéticos - Resistencia - Protesta social - Arte y reivindicación

El acercamiento a la cultura Hip Hop en la localidad de Bosa se realiza a través de narraciones de jóvenes que lideran en la actualidad procesos organizativos teniendo como base la experiencia cultural del Hip Hop con incidencia en los barrios de la localidad; este proceso desde la vía del lenguaje y las diferentes formas de narración del arte nos permite identificar las memorias, motivaciones y proyectos que han permitido a la Mesa Local de Hip Hop vincular los diferentes procesos que hacen parte de la colectividad, así como indagar sobre las necesidades y propuestas de incidencia en relación con el estallido social del año 2021.

Desde el relato individual y colectivo se realizan entrevistas que giran en torno a la experiencia inicial con el Hip Hop, las motivaciones organizativas, su historia con el Movimiento Hip Hop y el papel que tiene la cultura en la transformación social. A continuación, se encuentran las 4 preguntas orientadoras

1. ¿Cuándo conoció la cultura Hip Hop y qué elemento llamó su atención para involucrarse?
2. ¿Qué lo motivó a organizarse en su comunidad y gestionar procesos sociales?
3. ¿Cuál cree que es el papel del Hip Hop en la protesta social y la coyuntura del país?

Además de esto se decide hacer una sistematización audiovisual de los diferentes procesos y actividades que tiene el movimiento en los diferentes espacios del territorio, esto con el fin de organizar la información y posibilitar que el material recogido sea una herramienta de memoria colectiva, teniendo en cuenta que las narraciones visuales nos permiten dar cuenta de la experiencia y así mismo su comunicación e interpretación por medio de plataformas virtuales facilita el intercambio de información cultural.

MOVIMIENTO HIP HOP RESISTE

Las brochas y rodillos llenos de pintura pasan sobre el adoquín gris del piso, marcas del paso del tiempo y de los miles de pasos que los recorrieron son pintadas con un mensaje que queda inscrito con pintura, 12 letras hechas a gran escala, delineado negro y su interior blanco, sombras rojas, varios días de trabajo y muchas manos que han dicho EL SUR RESISTE. Estás marcas que quedan no solo en el piso sino en las paredes y muros del portal Américas, ubicados al sur de la ciudad gritan más que rebeldía, grita libertad, lucha, mérito, fuerza, arte y unidad. Desde el 28A³ la ciudad Resiste.

Aunque en realidad los barrios resisten desde hace décadas, la lucha diaria, el rebusque, sobrevivir e intentar salir adelante; historias vividas en las calles aún sin pavimentar, en medio de los trancones interminables, entre el ruido y el acelerado transitar de los peatones que se dirigen a algún lugar, buscan trabajo, comida, buscan un sustento, buscan un lugar. Se resiste en el sur, se resiste para no caer, para sobreponerse al dolor, se resiste para darle un futuro a los hijos, para ayudar a los viejos, aquí se resiste desde siempre, desde que nos levantamos hasta la hora que nos toque, resistimos a la enfermedad, a la escasez, a las deudas, a la tristeza que deja la muerte... Pero para estos días la resistencia se convirtió en una cotidianidad palpable, cientos de jóvenes agrupados en los barrios, ollas comunitarias que se instalan en el medio de las plazas, los parlantes con música, pancartas con mensajes para el gobierno y la policía, bloqueos a las vías, marchas por las calles que nos vieron crecer, arengas, cantos apoyando al Paro Nacional

³ Paro Nacional convocado en Colombia el día 28 de abril de 2021

Llego al portal américas, esta vez no a usar Transmilenio, voy a encontrarme con algunos amigos y conocidos, nos reunimos para apoyar las actividades que han sido convocadas en el marco del paro que inició el 28 de abril, ya van varios días de marchas nacionales, plantones, tomas culturales, de encuentros, propuestas y talleres, también han sido varios días de bloqueos, saqueos, tropeles y enfrentamientos, todos aquí algunos de día otros de noche, pero seguimos Resistiendo cada uno a su manera.

Esta vez el portal fue tomado por varias iniciativas, que intentan proponer desde el arte y cultura una forma de manifestarse. Yo voy a encontrarme con un compañero grafitero “Greñas” el lleva más de 20 años también resistiendo, su participación en el territorio es evidente conoce mucho de la localidad de Bosa, además que tiene gran dominio de la palabra y me habla de los procesos y las organizaciones que frecuenta, un líder artista del sur, que se suma junto con otros jóvenes a la propuesta “Graffiti Portal Resistencia”

La actividad de pintar paredes tiene mucho de improvisación y creatividad, pero también se requiere de organización así que antes de esta pintada se había ya acordado la disponibilidad de los muros, los materiales, se habían hecho donaciones de pintura, se había acordado los horarios de encuentro y los días en los que se haría. Al llegar allí que era el segundo día de la actividad propuesta ya algunas paredes contenían mensajes, otros carteles se habían ubicado alrededor del portal y las paredes de mayor tamaño estaban siendo intervenidas. Greñas me invita a recorrer junto a él el espacio, me cuenta que se hizo un acuerdo para poder realizar los grafitis en los muros del portal con la condición que no tuvieran mensajes alusivos a violencia e incitación al odio. En algún momento de la jornada la tensión se hace presente algunos chicos han intentado pintar el frente del portal, pero este no estaba en el acuerdo así que la policía ha sido enviada a proteger la

entrada del portal. El Esmad⁴ y la policía siempre está custodiando este lugar, razón por la cual es un punto de encuentro para protestar, así como un campo de batalla cuando cae la noche.

En uno de los muros dice GRACIAS PRIMERA LÍNEA, rindiendo un homenaje a los jóvenes y mamás que resisten en las marchas, poniéndose en medio del enfrentamiento entre el Esmad y los marchantes, es una línea que recibe los primeros impactos, que cuida y protege a los heridos, un protagonismo casi heroico en medio de rocas, gases, aturdidoras y disparos; es una línea que avanza, que resiste, una línea que divide las ganas de vivir y la muerte, del otro lado una fuerza tiránica dispara desahogando su rabia por los pobres, por los nadie, por los ñeros por los “vándalos”

La procesión se lleva dentro, el dolor y las lágrimas se mezclan, no son los gases lacrimógenos está vez, sino el dolor de la muerte y la incertidumbre, algunos no volvieron anoche, la última vez que les vieron la policía se los había llevado, pero hoy nadie da razón, otros han caído en la calles, sus ojos sangran, impactos de proyectiles en su cabeza en su cuerpo, no cesa la horrible noche, ni cesan las denuncias, celulares graban y dan cuenta del espanto que noche tras noche se vive en los barrios, lo mismo que durante décadas en los campos la mano negra de la represión hacia hoy lo hace en las ciudades. En Colombia amanece y las noticias muestran las pérdidas materiales, porque vale más un bus de Transmilenio que la vida de un joven, muestran la mentira, la farsa justificando los ataques que no son más que masacres. Mientras tanto las madres lloran a sus hijos, han salido a marchar, pero no lograron regresar, el pueblo llora y teme, corre y se protege, otros resisten caen y mueren.

⁴ Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia

Dylan, Lucas, Angie, Julián, Maria, Santiago, Johanna, Julieth, José, Elvis Daniel ⁵ nombres que retumban en nuestras cabezas, es inevitable contener las lágrimas, son solo algunos de los nombres de jóvenes que murieron, dolor, rabia e impotencia. Las calles gritan NI PERDÓN NI OLVIDO. Con más fuerza se mantiene el Paro, por los desaparecidos, por los muertos, por las violaciones, porque quieren tapar y callar la injusticia con la que tratan a un pueblo que se cansó de aguantar lo que unos pocos deciden.

En los muros de la ciudad se denuncia el abuso policial, se pintan los rostros de las víctimas de la masacre, se pide lo evidente: no nos maten, no nos violen, no nos callen. No siendo suficiente con apagar la vida y los sueños del pueblo en algunos lugares son tapados los murales y grafitis, la pintura blanca y gris intenta borrar lo imborrable, buscan esconder sus crímenes, que el mundo no sepa, pero nuestra mente no olvida, NO OLVIDAREMOS NUESTROS MUERTOS.

El arte por estos días se convirtió en nuestra mejor arma, las paredes y muros en nuestra memoria, las brochas y los micrófonos en resistencia, las canciones en denuncias, el baile en trinchera. Estamos con Greñas sentados en una de las sillas del parque fundacional de Bosa, es jueves de Freestyle, hablamos sobre nuestra vida en medio del paro, en la difícil que se ha puesto ir a trabajar, o responder con otras responsabilidades sabiendo que “nos están matando” hablamos sobre el Portal de la Resistencia y las noches tensas donde los pelados salen intentando también desahogar su rabia, él me habla sobre su preocupación y lo difícil que se pone el espacio “No es fácil a veces coordinar y organizar todo lo que pasa allí”, la calle aunque es de todos también debe organizarse, pasan muchas cosas me dice, hay que intentar calmar a los pelados, porque se puede

⁵ Informe Temblores ONG, fuente Indepaz

dañar el espacio, también el consumo y otros videos pueden deslegitimar la protesta y las propuestas, hay que dialogar, son varios parches, dividimos el trabajo, mirar cómo se organiza.

Al fondo escuchamos a Daniel que empieza a convocar al público para dar inicio a la actividad, Jueves de Freestyle nombre que le dieron ya hace más de siete años al espacio, allí se presentan algunos artistas ya convocados, raperos, Breakers, dj's y grafiteros, hay micrófono abierto para quien quiera subirse a dar su opinión o bien para cantar que es otra forma muy usual en el Hip Hop para manifestarse, las melodías que alientan a lanzar fraseos al ritmo de los beats, rimar y desahogarse, cantar y liberarse. Mientras tanto otros movemos la cabeza, escuchamos las letras, aplaudimos y gritamos Resistencia, el Hip Hop está presente.

Daniel es un Rapero también vive en Bosa, lo conocí hace unos días en el portal y me invito a conocer su proceso, lleva más de 10 años trabajando con niños y jóvenes y pertenece igual que Greñas a la Mesa Local de Hip Hop de Bosa, veo que hay algunos niños con guantes de boxeo y están allí en el espacio practicando, él me cuenta que es otro de sus proyectos con los niños y jóvenes adolescentes una escuela de boxeo, me parece muy interesante ver a los niños animados entrenando allí, es una escuela abierta para entrenar están reuniéndose en Bosa Laureles, pero hoy decidió también invitarlos al parque, deporte y arte en un mismo espacio, canaliza energía, focaliza talentos potencializa sueños. En la chaqueta de Daniel está la insignia de FURDA⁶ nombre que le dio al proceso que lidera, se ha esforzado por incidir en el barrio, un esfuerzo que ha requerido compromiso, voluntad y persistencia.

⁶ Fuerza unida de raperos dispuestos a ayudar

Podemos hablar poco, él debe estar pendiente de que todo funcione, corre de aquí allá, habla con un grupo, da la bienvenida a otros, comenta, precisa detalles, toma el micrófono invita y dinamiza el espacio, nos habla sobre la historia de Bosa de la muerte de indígenas en esa misma plaza por los españoles, sus palabras piden no olvidar nuestra historia y reivindicar las raíces de Bacatá, conoce este territorio ha vivido y luchado por los suyos, ha proyectado sus sueños y proyectos en las calles y esquinas del sur, resistiendo y siendo padre, hijo, esposo, artista... siendo Rapero.

Tanto Greñas como Daniel hacen parte del Movimiento Hip-Hop Bosa y la Mesa Local de Hip Hop, junto con otros 8 jóvenes han venido trabajando en una propuesta organizativa para el movimiento, articulando las propuestas formativas y proyectos en los diferentes barrios de la localidad, además de hacer veeduría frente a decisiones en presupuestos y proyectos en el ámbito institucional con la Alcaldía Local de Bosa. La Mesa Local ha existido desde hace varios años, pero estuvo inactiva durante un tiempo, y es en el 2018 que se reactiva y hasta la actualidad se mantiene vigente. Las ganas y el compromiso son evidentes, veo en sus palabras, sus gestos, veo en su mirada la esperanza que tienen por el arte, esa misma motivación que los mantiene en movimiento, haciendo mérito al nombre del Crew⁷, su movimiento por las calles, en los parques, en sus procesos y en su cotidianidad: se mueven de un lugar a otro, planean, programan, proyectan, se organizan y cumplen cada uno con su labor. Es un movimiento que se representa desde su performance artístico, cuando mueven sus brazos al plasmar sus obras en los muros, cuando mueven su cuerpo dando vueltas en el piso, cuando sus gestos y expresiones al cantar movilizan la energía hacia el público, cuando mueven sus manos hábilmente para hacer jugar con el

⁷ es un grupo de gente o amigos que se reúne para hacer graffitis, asistir a conciertos, rimar, bailar break dance o escuchar Rap

tornamesa; se mueven desde su cuerpo hasta sus territorios, se mueven para movilizar niños, jóvenes y vecinos, mueven ideas, palabras, momentos, es un flujo en movimiento que crea una sinfonía única dejando eco por los lugares por los que pasa el Movimiento Hip Hop Bosa.

Actualmente están trabajando en ideas y propuestas en el marco del Paro Nacional, han decidido tomar el Hip Hop como su arma y su revolución, como su forma de protesta, para denunciar y hacer visible las necesidades y propuestas de una juventud que se cansó de vivir en un País lleno de muerte, hambre, injusticia y sufrimiento. Han decidido por ello mantener encendido el fuego de la resistencia a través del Arte, de la colectividad, de la unidad que es necesaria ahora más que nunca.

Hip Hoppers que no se rinden en un país como Colombia, que durante la pandemia y sumado el mal gobierno ha entrado en una crisis: según informe del DANE, dicha crisis hizo que para el 2020 más de tres millones de habitantes estuvieran en la pobreza extrema siendo el 42% del total de la población que gana menos de \$331.000 mensuales, sumado a las muertes masivas por el COVID, el colapso del sistema de salud, el aumento en el desempleo, y las precarias soluciones del gobierno, el cual en vez de ayudar a la población sigue malgastando los recursos en insumos militares, justificando huecos fiscales y la corrupción con supuestas ayudas e inversiones sociales que nunca han beneficiado a la población. No siendo todo esto suficiente, la deuda del país aumenta y es el sector financiero quien más hace uso de los préstamos y el dinero que entra a la Nación, los bancos y multinacionales, los sectores más ricos quienes roban al pueblo que se muere de hambre, que pisotea la vida y los derechos, que justifica masacres disfrazadas de operativos para la seguridad nacional, los mismos que han desangrado, mutilado, matado, violado y ultrajado miles de vidas, son los mismos que han tomado las decisiones arbitrariamente, han negociado los

recursos naturales, han promulgado leyes y han reformado y hecho del poder político el virus más letal para todo Colombia. Aquí no solo mata el COVID, aquí también mata la corrupción, el hambre, la indiferencia, la injusticia, mata la policía, los militares, los paras, las bandas criminales, mata el gobierno, las multinacionales, todos matan, pero y ¿Quién defiende la vida?

Jóvenes, madres, trabajadores, vendedores ambulantes, estudiantes, campesinos, mujeres, niños, Hip Hoppers, punkeros, rockeros, artistas, escritores, docentes, malabaristas, bailarines, indígenas somos quienes defendemos la vida; somos las caras del dolor y la tristeza pero también la cara de la resiliencia, de la resistencia de la lucha popular, somos las ganas de vivir, de soñar un país mejor, somos el fuego que mantiene viva la esperanza, somos el grito que reclama justicia, la memoria que no olvida a nuestros muertos, las manos que pintan, que construyen, que abrazan y sostienen en medio del caos y la muerte.

Es por esto que el Hip Hop se ha pronunciado, se ha unido y se ha manifestado a través de eventos, tomas culturales, festivales, colectas, charlas, ha buscado como cultura y movimiento resistir desde el arte, desde la esperanza. Aunque no siempre resulta fácil organizarse, decidir y que todos confluyen en las mismas ideas, la cultura Hip Hop en Bogotá ha tenido que replantear dinámicas, tener discusiones, encuentros y desencuentros, ha habido críticas como también propuestas, momentos tensionantes, así como momentos de satisfacción por los logros y resultados. Son muchas las cosas por las que trabajar, un momento crítico y coyuntural como lo es el Paro en vigencia, ha mostrado la necesidad de no solo exigir al gobierno, sino también de organizarnos como sociedad, de replantear dinámicas y costumbres que han sido naturalizadas, de sanar relaciones y lazos entre todos, de buscar educarnos desde espacios colectivos pero también reflexionar sobre lo que ocurre alrededor y dentro de las organizaciones, es un momento clave para

reafirmas las luchas por la dignidad, por la vida, la igualdad y la justicia, pero así mismo un momento para cambiar desde lo individual para no seguir reproduciendo ideas y prácticas violentas, arbitrarias, egoístas, machistas, para no caer en el juego del poder y del ego, para buscar formas de convivir, de mediar y poder avanzar hacia la misma dirección.

Los días avanzan y así mismo el Paro se mantiene, hace ya un mes desde que empezó, las actividades y las propuestas siguen en pie, puntos de la ciudad están activos semana tras semana planeando actividades, y ha sido a través del arte y la educación popular la mejor forma de dinamizar los espacios, de mantener a la sociedad unida. La Plaza fundacional de Bosa así como en el Portal de la Resistencia dos puntos de la localidad fundamentales, han albergado diversas manifestaciones artísticas y culturales, la incidencia en el espacio público es evidente, la apropiación del territorio aunque no ha sido fácil es un proceso que busca fortalecerse, no siempre hay recursos, ha habido censura, ataques, y problemas de convivencia, se han presentado situaciones complejas, heridos y muertos, pero aun así son lugares en los cuales han coincidido ideas, propuestas, sueños, deseos colectivos, son espacios que han permitido avivar el deseo y la posibilidades de una Colombia mejor.

El Movimiento Hip Hop Bosa entre tanto, sigue avanzando también, reflexionando y proponiendo como apoyar las actividades tanto en la Plaza de Bosa como en el Portal de la Resistencia. Se reúnen, reflexionan, convocan, es un trabajo arduo, muchas veces sacrificando sus responsabilidades, el tiempo con sus familias, se esfuerzan, duermen poco, ofrecen sus conocimientos y sus equipos, ayudan y se apoyan entre sí, saben que es un esfuerzo que hacen por sus hijos, por sus familias, por sus sueños, que hacen por todos aun por aquellos que mueren a la espera de ser atendidos en un hospital, por los campesinos que ven su tierra morir, por los indígenas

que luchan hombro a hombro con ellos, por las mujeres que son violentadas, por las voces que han sido silenciadas...

... Es el día sin Esmad, 24 horas donde el Hip Hop participa en el Portal de la Resistencia, allí varios artistas convocados toman el micrófono para alzar su voz, letras que hablan del mal gobierno, del paro, sobre la brutalidad policial, sobre la resistencia, letras que retumban varias cuerdas a la redonda, para muchos ruido, para nosotros arte. Grafiteros, Bboys, Bgirls, Dj 's, Mc' s todos allí reunidos. Las paredes y los pisos hablan sobre los deseos y las luchas que nos convocan, las canciones denuncian los abusos y agitan los brazos de los oyentes quienes se mueven al ritmo de la música, las ollas comunitarias dan alimento a quienes llevan horas trabajando allí, la guardia indígena hace presencia y junto con la guardia comunitaria cuidan de la integridad, median y vigilan; todos trabajando juntos, todos compartiendo hora tras hora para manifestarnos pacíficamente, para exigir el desmonte de una fuerza criminal.

¡Y el paro no para, hasta que los paras del poder se vayan, y seguiremos pintando, cantando, bailando, seguiremos reuniéndonos al calor de la olla alimentando los sueños, las ganas y la vida!

Las tomas culturales siguen en pie, algunos ya han regresado a su vida cotidiana, otros buscan mantenerse en pie de lucha; no es tarea fácil dejar de lado compromisos familiares y personales por estar en las tomas culturales, esto lo saben bien los jóvenes Hiphoppers quienes buscan ganarse la vida, algunos cantando en los buses por la mañana, otros con proyectos de autogestión o en algún trabajo que salga mientras organizan su tiempo para llegar a la reunión que hay en la noche, o para planear la pintada de la próxima semana, en su cronograma está presente la responsabilidad con alguna toma cultural, festival o acto de protesta que se acuerde en los barrios. Ser Hiphoper significa sacrificio, esfuerzo y dedicación al barrio, los jóvenes saben que necesitan mantenerse en

sus ideales, no dejar apagar la llama colectiva, saben que necesitan de más espacios de más personas que crean y se sumen, de más colombianos que vean más allá de las falsas promesas estatales y que busquen reivindicar sus derechos.

... En tanto avanzan los días, el paro parece ir desvaneciéndose las arengas y los mensajes de protesta, la carga inminente de la cotidianidad y de la necesidad ineludible de gran parte de la población por cumplir con sus obligaciones les hace desear que las calles no se bloqueen más, piden que se paren las protestas y que vuelva la normalidad, aún cuando la normalidad misma implique el aniquilamiento de la libertad y la violación de los derechos, piden normalidad para regresar a la vida con condiciones más precarias pero con la esperanza de llegar a fin de mes para recibir uno de los salarios más bajos de todo el mundo. La presión y la carga del mundo económico recae sobre todos, algunos buscan sacrificar un momento de la historia para lograr un cambio pero otros temen perder lo poco que tienen, todos estamos aquí, buscando una salida que nos agote nuestros sueños o por lo menos que no nos aniquile las ganas de soñar.

Gabriel, Daniel, Laura, Hurban, Sanchez, Redakilla, Weedcho, Makumba, Teffa: son manos creadoras de colectividad y apoyo, pies que caminan hacia la utopía de una sociedad más justa, mentes que contagian el fuego de la revolución, son caras de esperanza para sus familias y sus amigos, son corazones que aman, luchan y laten por el Hip Hop. Ellos junto a otros líderes y actores de la localidad se reúnen, trabajan, proponen actividades con el fin de que el paro se mantenga, ellos son parte de los que creen que la revolución bosuna es posible, como lema del Festival Hip Hop Bosa 2020. Una revolución que viene de la creencia de que Bosa tienen legado ancestral y cultural que debe ser reivindicado, que el potencial y la fuerza de la cultura que surge en cada esquina del barrio, en cada pared, en cada rima y cada Hiphoper de la localidad puede

cambiar la realidad de los jóvenes, una revolución artística y popular que nace en la mente y en corazón de cada uno de ellos y se representa en las acciones colectivas que con gran esfuerzo y dedicación se realiza. El festival Hip Hop es una muestra de esto, llevan meses planeando y detallando la realización de este encuentro, todos los elementos presentes, graffiti, rap, breakdance, Djs, las convocatorias realizadas para que los artistas de la localidad den a conocer sus propuestas artísticas y así mismo dar reconocimientos al trabajo y esfuerzo que realizan en los barrios; una oportunidad para figurar en la comunidad de Hip Hop de la localidad y a su vez recibir un incentivo económico. Una labor de participación y gestión de la Mesa Local de Hip Hop que ha realizado en la alcaldía de Bosa para lograr tener este recurso público, lo cual en tiempo de pandemia significa un logro para los artistas que se vieron fuertemente afectados por la crisis económica.

La revolución bosuna sigue en marcha, artistas de todos los barrios se reúnen, se toman las calles, los barrios, se toman los parques, figuran en redes y las publicaciones se hacen virales, el Hip Hop resiste y se mantiene, la revolución artística está presente. Es precisamente el arte la forma más común de los jóvenes de Bosa para hacerse escuchar, además que posibilita el diálogo con las comunidades y hace que la protesta pase de ser una forma reaccionaria a ser una forma de incidencia comunitaria y pedagógica. Ejemplo de ello es Jueves de Freestyle, realizado cada 8 días desde hace ya varios años en el Parque Fundacional de Bosa, jóvenes de todas partes vienen a compartir en el espacio, emprendimientos y autogestión son evidentes, la corriente es prestada por la vecina de la tienda de la esquina a quien le pagan un pequeño valor que se recolecta en el transcurso del encuentro, una olla que calienta a fuego lento una agua de panela repartida a los asistentes para que puedan aguantar el frío de la noche, las rimas y los samples se combinan, letras que cuentan las historias, las luchas y los sueños de los jóvenes que deciden tomar el micrófono, el arte del freestyle consiste en la improvisación de rimas y la habilidad para narrar sus

pensamientos al compás de la música, es realmente una osadía pararse en la tarima y decidirse a dejar fluir la palabra, palabras y rimas que tejen un encuentro alrededor de la música, los mensajes son muchos, varían las tonalidades, se configuran estilos y flows únicos- Mientras tanto otros jóvenes en el piso pintan mensajes y hacen grafitis, otros mueven su cuerpo al son de la música, es toda una articulación de expresiones, es un movimiento constante de arte que alienta el fuego de la creación.

Además de estas actividades en las el Movimiento Hip Hop Bosa participó en diversas tomas culturales como por ejemplo en Bosa Porvenir, y la Feria de la Resistencia 2.0 en Bosa Atalayas, actividades que se realizan en conjunto con otras organizaciones como la Primera Línea de la Risa, el comité de Al calor de la Olla y colectividades que a través de la incidencia en puntos estratégicos de la localidad buscan mantener los espacios de reflexión social y llevan a los barrios a través del arte mensajes que buscan la participación de la comunidad en las próximas decisiones políticas del país...

HIP-HOP GRAFÍA

En este apartado se incluyen algunos antecedentes históricos del Movimiento Hip Hop, así como una breve introducción a los elementos y características principales de la producción artística, se mencionan también algunas ideas generales sobre los mandamientos o preceptos éticos que se han transmitido a lo largo de la historia y organización de la cultura.

De Nueva York a las calles Bosunas

El nacimiento del Hip Hop se produce en la ciudad de Nueva York en los años 70, en medio de cambios sociales y políticos producto de las crisis industriales y petroleras que afectaban la economía global y que a su vez agudizaban las brechas raciales y de clase en los diferentes partes del mundo. En el caso específico de Estados Unidos, donde la población migrante y en especial las poblaciones Afro se habían asentado y conformado grandes zonas en las cuales su forma de habitar, convivir y realizar sus proyectos de vida, estaban marcados por la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia sistémica lo generó un espacio de marginalidad en relación con los grandes centros económicos y de producción. Las formas de vida producto de la segregación racial y las políticas ineficientes de atención socioeconómica a poblaciones vulnerables hizo que se incrementaran las problemáticas en estos barrios periféricos; donde los jóvenes principalmente quienes habitaban y recreaban las violencias adquiridas histórica por una cultura social de estigmatización junto con el auge de las drogas, la violencia y las conformación de pandillas; realizaban sus procesos de socialización en las calles donde buscaban diversas formas de subsistir. El Bronx barrio icónico de la ciudad de Nueva York, fue el epicentro de olas de violencia y desigualdad, marcado por la pobreza, la gentrificación, y la exclusión social. Pero es allí en las

calles donde se vivía el día a día en medio de tramos oscuros de desesperanza y descontento social, donde surgen formas artísticas para hacer frente a tantas cargas sociales que los jóvenes estaban viviendo, el Arte se convierte en una forma de Re territorialización alterna construida desde la espontaneidad y la improvisación de espacios culturales que se expresaban desde el habitar la calle y la necesidad de expresarse de los jóvenes marginados.

Las fiestas callejeras (*Block parties*) fueron los primeros espacios gestados por los jóvenes que no podían asistir a las discotecas y que no se sentían identificados con la música disco, ni la moda de la época, así que deciden reunirse alrededor de bocinas y parlantes en la calle que funcionaban muchas veces con la electricidad robada del alumbrado público, esto fue denominado como el *Sound System* y se configuró como un espacio de intercambio musical, donde empezaron a sobresalir géneros musicales traídos por inmigrantes Jamaíquinos, el intercambio musical y las variadas expresiones musicales que llegaba a estas fiestas callejeras hizo que la tarea de poner la música y mezclar fuera encargado a alguien quien tenía la labor de manejar los equipos, recolectar los discos y dar a conocer la música al público, fueron los *Disk Jockeys (DJ)* quienes se especializaron en esta actividad, un poco después se incluye el Maestro de Ceremonia (*Mc*) quien al compás de la música hablaba y dinamizaba la interacción con la audiencia, lo cual más adelante evolucionó con narrar historias y expresarse a la par que sonaban los compases musicales, así nace el Rap el cual es asociada con algunas tradiciones orales africanas y caribeñas como el *griot* y el *toasting* que representan formas de transmisión de la cultura, los valores y conocimientos de las comunidades, conjugando habilidades líricas y verbales basadas en la improvisación.

Estas dinámicas que se fueron convirtiendo en hábitos de socialización en las calles, crearon espacios alternativos de estar en la ciudad, lo cual para los jóvenes representaba formas de

recreación y de explorar algo nuevo que les daba nuevas ideas relacionadas con el explorar e improvisar a medida que algún elemento se iba incursionando en estos espacios; por lo tanto el baile de esas nuevas formas musicales también fue tomando fuerza y los chicos exploraban a través de sus cuerpos formas variadas de sentir y expresar los movimientos, tenemos con ello la práctica de *Break Dance* donde se generaban espacios no violentos de competencia y confrontación ayudando a dinamizar las prácticas violentas que se vivían en las calles Neoyorkinas. Además del baile también se incorpora el performance de los espacios públicos, donde se pintaban los muros, andenes y puertas que comenzaban a convertirse en centros de congregación juvenil y que significaban para los jóvenes oportunidades de expresión y comunicación donde se insertan formas gráficas y simbólicas de expresar sus ideas, pensamientos y descontentos, el *Grafiti* complemento toda esta dinámica artística que se daba en lo público, espacios donde se gestan iniciativas para organizarse y reunirse alrededor de los elementos que eran creados, aprendidos y transformados por los jóvenes. Es así como los pioneros y referentes de la cultura como *Dj Kool Herc*, *Grandmaster Flash* y *Afrika Bambaataa*, también conocidos como la Santísima Trinidad del Hip Hop, expanden los horizontes de la cultura e inician un proceso de intercambio de conocimientos a nivel artístico, así como propuestas de reflexión y concientización con los jóvenes que llegaban a interesarse en aprender alguno de los elementos. La expansión de estas expresiones abarca muchas más zonas de la ciudad, donde se retroalimentaron las experiencias con las nuevas propuestas musicales, los jóvenes ven en la música, la danza y la pintura formas de identidad que se creaban desde su contexto y de sus necesidades de resistir a la marginalidad. Se evidencia el potencial político en las letras de rap, donde los mensajes que daban los jóvenes contaban su cotidianidad y las problemáticas que vivían, así mismo la hibridación musical muestra la adaptación de géneros como el jazz, el funk, reggae y dub a pistas musicales que acompañaban las

letras de los jóvenes que experimentaban en las tornamesas, mientras que otros jóvenes ideaban pasos y coreografías mostrando sus habilidades corporales, al tiempo que los muros de la ciudad se convertían en galerías donde mensajes eran plasmados por los jóvenes grafiteros.

Se hicieron más frecuentes las presentaciones musicales, las fiestas callejeras ganaron mayor interés por los jóvenes, y los elementos estéticos empezaron a proliferar en grupos que se auto educan y replicaban las muestras artísticas que llegaban a los barrios. El perfeccionamiento de las técnicas, la creación de talleres y los espacios de convergencia donde se politizaron también los jóvenes hizo que el Hip Hop fuese visto como una cultura en auge y con una expansión que trascendió lo nacional. Para finales de los 80 ya existían más seguidores del movimiento, y la organización en producción y transmisión cultural se hacía más fuerte, los viajes de extranjeros a las ciudades que eran epicentro cultural y los intercambios a través de casetes, discos, fotografías, videos o documentación audiovisual, fue creciendo. Es así como a países de Latinoamérica y la zona llegan las primeras producciones, jóvenes que tenían la oportunidad de migrar a Estados Unidos a trabajar ilegalmente o por el contrario aquellos que viajaban con sus familias de vacaciones experimentaban el boom del Hip-Hop y regresaban a sus países de origen con música, vestimentas, afiches, películas, jergas, que compartían en sus círculos de amigos.

De esta manera el Hip-Hop además de convertirse en un nuevo canal de interacción para los jóvenes en las calles de Estados Unidos, a mediados de 1979 a 1984 el auge de producciones musicales, videos, gráficas y diseños de ropa demandó un nuevo medio para la comercialización, el cual fue absorbido por las redes de Globalización y el mercado capitalista. Ejemplificando recursos culturales de E.U hacia espacios Transnacionales, la transmisión de mensajes y discursos donde se compartían expresiones comunes y símbolos identitarios trascienden las fronteras

geográficas tradicionales de las identidades nacionales. La expansión cultural se da a través de la reproducción de expresiones simbólicas, construcción de valores y un sistema estético, elementos que dinamizan las experiencias en los espacios locales en los que se el Hip-Hop iba ganando cabida. Una retroalimentación en las dinámicas culturales surgía a través de la transmisión oral, de voz a voz, del encuentro de jóvenes en busca de respuestas por conocer las nuevas expresiones que llegaban por medio de los migrantes y viajeros provenientes del norte de América. Al ser una forma nueva de expresión de los jóvenes los canales de comercialización lo circularon como una moda, el hip hop fue adaptado a formatos ya existentes como los discos y películas, que fueron principalmente las formas en la que los jóvenes tuvieron acercamiento.

En Colombia hacia los años 80, llegan películas como *Flashdance* (1983), *Breakin'* (1984) y *Beat Street* (1984) en las cuales se mostraba un baile con movimientos estrambóticos, piruetas y figuras con el cuerpo en una pista de baile, además de ser una forma de competencia mostrada en el discurso principal de los films. Es así como el Break Dance es uno de los primeros elementos que es conocido por los jóvenes en los barrios de Bogotá, quienes, sorprendidos y admirados por los pasos de baile, imitan lo que veían en estas películas y otros formatos de video que empezaron a circular entre quienes se interesaban y buscaban conocer más del baile. Los inicios del Hip-Hop en Bogotá sugieren una forma de circulación y transmisión cultural a partir del intercambio de casetes/videos, prácticas colectivas de alguno de los elementos y las fiestas underground.

Rebeldes en Tránsito⁸, _memorias del Hip-Hop en Bogotá un documental que fue lanzado en 2019 hace un recorrido desde los orígenes hasta la actualidad de las formas y procesos que hoy son base y referente para la cultura Hip Hop colombiano; donde se cuentan las experiencias de los

⁸ Historia del Hip-Hop en Bogotá (pp.19-162)

primeros artistas y gestores, y de forma dinámica muestran cronológicamente las prácticas contextuales que se crearon desde hace tres décadas. Esta pieza investigativa sustenta la información que a continuación se presenta y es utilizada como referente bibliográfico para comprender los antecedentes históricos y sociales del Movimiento Hip Hop en la Ciudad. (Bogotá, 2015)

Entre los años de 1984 a 1987 se introducen los primeros artefactos como los vinilos, videos, afiches, ropa, revistas a los barrios del centro la ciudad, las cruces es conocido como el epicentro de este encuentro entre la cultura Norteamericana y los jóvenes de barrios populares; quienes se interesan en practicar, crear y producir sus propios artefactos culturales; la socialización y el encuentro entre quienes buscaban conocer de algún elemento (Rap, graffiti, dj, Break dance) propició la creación de grupos y asociaciones entre quienes deseaban entrar en este mundo, de estos procesos y lazos que se construyen nacen los *New Rappers Break*, que más adelante evoluciona a la conformación de *La Etnia*, de allí también surgen grupos como *Gotas de Rap*, *Estilo Bajo*, *Cescru Enlace* entre otros. En cuanto al Break Dance encontramos a grupos como: *Speed Breakers*, *Bone Breakers*, *Fresh Colombian Breakers*. Estos elementos del Hip-Hop como es el Rap y el Break dance agrupan y dinamizan a los primeros integrantes de la cultura en la ciudad, el centro se convierte en un espacio de interacción que por su ubicación geográfica permitía que jóvenes de los diferentes barrios llegaron en busca de conocer, comprar e intercambiar música, además de tomarse espacios públicos para practicar los pasos de baile que aprendían; al ser un acto irreverente para la gente del común muchas veces los jóvenes fueron detenidos por la policía, o eran estigmatizados por congregarse de formas inusuales bailando y escuchando música “Rara” . Por esta época de 1987 a 1991, se hicieron más frecuentes los espacios dedicados a la música rap, las discotecas como *Estudio 51*, *Rumba Latina*, *Atlántida* y tabernas como *Tropidisco*, *Kronos*,

Keops, *La pince* se convierten en espacios donde se hacían fiestas y presentaciones y jóvenes de toda la ciudad acudían a conocerse y compartir, a partir de las congregaciones en estos espacios así como en lugares públicos se expande el Hip-Hop por la ciudad y cada vez más jóvenes se adherirá a las formas de identidad que se construían, escuchando la música, rapeando, bailando o haciendo grafiti en sus barrios, así como a introducir palabras, formas de vestirse y códigos estéticos.

A medida que las agrupaciones tomaban experiencia en sus presentaciones públicas, las composiciones y canciones se hacían más elaboradas y se sacan los primeros casetes con producciones propias, que se comercializaban en lugares como San Andresito de la 38, lugar donde los jóvenes iban a buscar la música y más adelante también gorras, camisetas, tenis y accesorios que se volvían más comunes entre quienes se identificaban como Raperos o les interesaba alguno de los elementos. El Ataque del Metano (1994 - 1995) una producción de música Rap hecha por la agrupación La Etnia y Contra el Muro el primer álbum del grupo Gotas de Rap son los principales referentes musicales que se realizaron con contenido sociopolítico en Bogotá.

Para el año 95 la agrupación Gotas de Rap, quería llevar sus presentaciones a espacios más reconocidos de la ciudad, es así como acuden al Teatro Jorge Eliecer Gaitán, donde la directora del Teatro Patricia Ariza⁹, queda deslumbrada con la presentación de los jóvenes, se interesó por el contenido de las letras y el performance que vio, así que les propone realizar una Opera Rap una obra inspirada en el asesinato de Andrés Escobar y otras muertes que registraron los medios de la época. Narraba la historia de un hombre a quien la muerte quería llevárselo, pero ella se enamoraba de él. Entonces hacían un pacto: ella le devolvía la vida si él le enseñaba a cantar y bailar rap.

⁹ Poeta, dramaturga y actriz colombiana

Esta obra fue un éxito rotundo entre 1995 y 1997 y se presentó en varias ciudades del viejo continente. Llegó al Parlamento Europeo y al reconocido teatro Odín, en Dinamarca. Además de la intolerancia, la obra mostraba “cómo se entrelazan en la vida de las calles el amor, la amistad, la música y la violencia”, según dijo Melissa Contenido, integrante de Gotas de Rap, en una entrevista de la época

Gracias a esta obra la apertura de nuevos escenarios en la ciudad se hizo más constante para el hip-hop, la mirada institucional se flexibiliza en cuanto a los espacios culturales que reclamaban los jóvenes y se inician promociones de eventos al aire libre y espacios culturales fomentados por la Alcaldía de Bogotá. La promoción distrital de actividades, encuentros y talleres en el marco de programas enfocadas a los jóvenes tomó el Hip-Hop como componente en sus propuestas; se inicia así un espacio masivo como lo fue Rap a la torta en 1996, evento que se realizó en la Media Torta en el centro de la ciudad, allí se presentaron varias agrupaciones que son icónicas para la cultura, evento que sería la base para fomentar la Propuesta de Hip-Hop al Parque en el 98, que se realizó en la Plaza de Bolívar en dos de sus versiones, luego en el Parque Tunal para el año 2000 y trasladado al Parque Metropolitano Simón Bolívar para el 2001, y desde entonces este ha sido el escenario para la realización del Festival año tras año.

A la par de la expansión del Hip-Hop en espacios públicos, también se encuentran los medios de comunicación alternativos, los cuales fueron importantes en la transmisión de información, producciones, noticias y en el fomento a la participación y promoción de los artistas. Magacines como *Golpe Directo*, la Radiodifusora Nacional *Reino clandestino* y *Sexto elemento*, páginas web *Zona Hip-Hop*, periódico *Documento 0*, formatos audiovisuales como *Asfalto* presentado en Canal Capital; son algunos de los medios de comunicación que tuvieron un papel dinamizador, además

de ser crear plataformas y redes de contacto entre todos los que se interesaban en el movimiento, articulando procesos y permitiendo la creación de nuevos espacios culturales de la ciudad; ya que en muchas localidades se empiezan a replicar la producción musical, nuevas agrupaciones figuran en el movimiento y festivales en diferentes barrios de la ciudad se convierten en espacios de construcción colectiva y formas de expresión cultural para los jóvenes Bogotanos.

Además de la articulación de artísticas, medios locales, investigadores, productores y personas que se han interesado en la expresiones y prácticas de los jóvenes entorno a la cultura, ha permitido un mayor crecimiento del movimiento en la ciudad además de tener mayor incidencia en el ámbito social y político al buscarse caminos de participación en el ámbito de lo público y la reivindicación de la participación política de los jóvenes en escenarios institucionales.

Ejemplo de ello es la incidencia del Hip Hop en la localidad de Bosa, ubicada en el suroccidente de la ciudad, allí como en muchos barrios populares el arte se daba fuera de los espacios formales de educación, es decir los jóvenes acceden a sus primeros acercamientos estéticos en la calle, aún cuando estos no fuesen vistos como un arte ante los ojos de la sociedad, pero es en las esquinas, parques y pequeños grupos donde empieza la circulación de información de una cultura en auge. El graffiti como marca notoria en las paredes incentiva a más jóvenes que ven en este una manera de expresarse sin necesidad de contar con cursos o aprobaciones institucionales, sino que es aprendido a través de la práctica continua en grupos de amigos, que copian e imitan estilos que empiezan a verse con más frecuencia en la ciudad. Así mismo los mc's van tomando cada vez más fuerza, pequeños grupos locales se reúnen en los parques a cantar y realizar batallas de Freestyle, la necesidad de movilización y creación de redes de trabajo no surge como un fin principal del movimiento Hip Hip, sino es la misma interacción en los espacios públicos los que llevan a que

los jóvenes intercambien experiencias y a través de éstas busquen formas de asociación que más que esto se convierte en amistad y colaboración en sus creaciones.

Las organizaciones y agrupaciones más relevantes en la localidad de Bosa surgen a partir del año 2000 en adelante, cuando el auge experimental del Hip Hop permite que más jóvenes creen sus propias escuelas y grupos de formación, enfocados en la autogestión y la incidencia social y comunitaria. En el año 2002 nace la escuela de formación en Break dance Murderouz Crew para niños y jóvenes de la localidad, la constante representación de este elemento en otras ciudades y de escenarios internacionales por parte de los B-Boys Jimmy Popin y Lil Drez¹⁰, ha permitido que el apoyo de varias entidades como Idartes patrocine mucho más este tipo de procesos.

Daniel Mc y gestor cultural crea la colectividad FURDA en el 2009, quien sentía que dentro de la localidad no había un espacio para el Hip Hop, la escuela que nace con el fin de brindar un lugar para los jóvenes en el barrio Carbonell, donde se daban clases de Break dance, y composición lírica. Además de las propuestas de autogestión y las fiestas que se realizan para reunir recursos deciden acercarse a la alcaldía para pasar una propuesta al festival el año 2011-2012 la cual no es tomada en cuenta con la perspectiva de participación de los jóvenes sino que se institucionaliza y se realiza a nombre de candidatos políticos que vieron en la cultura una forma de hacer compañía-

Por estos motivos generaron un festival independiente llamado Esperanza Hip Hop en el barrio la esperanza en la localidad, que tuvo como objetivo recolectar regalos para los niños de la comunidad. Hacia el año 2014 gracias Funreggae una asociación recreo deportiva de la localidad logran participar en el festival hip hop y generar contraprestaciones y reconocimiento de su labor. En el 2015 se logra unificar el proceso a través de la conformación de la Mesa Local de Hip Hop,

¹⁰ <https://www.pulzo.com/deportes/historia-superacion-bailarin-break-dance-que-vive-bosa-PP719970>

las primeras reuniones se realizan en la plaza fundacional de Bosa; a esta iniciativa se suman colectividades como Urban ideas, Furda, Manos en el arte, Afrolatinos, Mourderouz Crew, De kilo hip hop, entre otros- Después de varias reuniones y consensos se logra establecer varios criterios de participación e incidencia en la localidad. Siendo este un espacio creado para apoyar y gestionar los procesos ya existentes así como las ideas que se iban sumando con el tiempo.-

En cuanto a graffiti encontramos que en la localidad hacia el año 2007 Pear y Caos dos jóvenes que venían usando sus aerosoles en las paredes de la ciudad conformaron el crew BMR junto con Boxen y Zones nombre con el cual fueron reconocidos en otros territorios. El trabajo conjunto en varios escenarios de la localidad les dio un gran reconocimiento y hacia el 2011 conforman el colectivo de los Bosa Boys representando valores como lo popular y ancestral; estas colectividades representan la incidencia y participación de los jóvenes de Bosa que a través del trabajo colectivo lograron reconocer la capacidad de acción que se tiene al juntar ideas, propuestas y trabajos con otros jóvenes; junto con Golpe de Barrio¹¹ un festival que nace en el 2012 con el fin de promover los espacios de participación para los jóvenes Hiphoppers de la localidad se empiezan a crear dinámicas que llevan a que cada vez más artistas se sumen a estas ideas, la recurrencia del festival hace que Golpe de Barrio pase de ser un evento anual a una colectividad constituida y que ha venido trabajando desde entonces con la comunidad.

Eventos y festivales de este tipo han convocado a jóvenes de la localidad quienes en estos espacios han encontrado dinámicas culturales donde se posibilitó la exploración del arte, espacios que habían sido exclusivos de la formación instituida, pero que por medio del Hip Hop, la música, la pintura, el baile llegaba a los barrios en forma de socialización a través de las tomas culturales,

¹¹ <https://cartelurbano.com/eventos/agenda/golpe-de-barrio>

una forma de inclusión artística para los jóvenes se da en la oportunidad de participar en eventos locales, para darse a conocer e intercambiar propuestas de trabajo, las cuales generaron redes y lazos de trabajo como base de muchos grupos y colectivos constituidos que trabajan en el territorio.

Es así como Greñas se acerca al festival Golpe de Barrio en el 2012, y a partir del 2013 inicia un proceso activo con la organización, la periodicidad de las eventos y actividades como las realizadas con el Festival, ha permitido consolidar la escena Hip Hop no solo en la localidad sino para artistas de toda la ciudad quienes vieron en este espacio una red de apoyo cultural y una plataforma de promoción y redes de autogestión para sus carreras artísticas. Pero otro punto que ha sido clave para la participación e incidencia de las propuestas culturales en Bosa, es la necesidad organizativa en torno a programas institucionales y los presupuestos participativos, hacer veeduría y estar atentos a los planes de financiación que destina año a año la alcaldía para los jóvenes a permitido que los recursos estén mejor distribuidos y cada vez más colectividades pueden beneficiarse de esto. Es por ello que en el año 2019 Greñas en representación de Graffiti de Barrio, colectividad que fundó para la fecha, empieza a participar en las reuniones y discusiones de la Mesa Local de Hip Hop.

En la actualidad el Movimiento Hip Hop Bosa agrupa a 13 gestores y artistas que representan una colectividad o un proyecto social y comunitario en la localidad, su forma de trabajo se caracteriza por el apoyo constante de las actividades propuestas en los diferentes espacios, así como la promoción y circulación de las creaciones de los artistas que se asocian al Movimiento, aunque en la representación y la participación directa en la Mesa Local Hip Hop se encuentren trece participantes, ellos son los voceros y representantes de sus colectividades quienes en momentos de logística y participación también se encuentran presentes; por lo tanto el Movimiento

cuenta con muchos artistas y jóvenes que ven en las propuestas de participación una forma de inclusión, proyección y apoyo a la cultura Hip Hop de Bosa.

A partir de la consolidaciones de redes y estrategias de trabajo en la localidad el Festival Hip Hop Bosa se ha podido realizar en sus versiones año a año desde el 2015 hasta el 2020 contando con la participación de los representantes del Movimiento, quienes se han dado a la tarea de mediar, regular y hacer veeduría en las decisiones y concertaciones con la gestión administrativa local; pero además de ello los Hip Hoppers también han venido participando en convocatorias y estímulos distritales con los cuales buscan gestionar recursos para sus proyectos ya en marcha. Pero cabe resaltar que la autogestión y los procesos comunitarios identifican el largo camino de aprendizajes y luchas en la localidad, en los diferentes escenarios en los que el Movimiento participa se identifican espacios para promocionar, vender y gestionar sus propios recursos a través de ventas de Cds, Ropa, accesorios, rifas, etc.

En el Marco del Paro Nacional el Movimiento Hip Hop Bosa logra incidir en más espacios de la localidad, haciéndose más frecuente la planeación de agendas de movilización, actividades y talleres, además de ello el Lema para el Festival la Revolución Bosuna significa un claro mensaje de resistencia desde las memorias y los saberes ancestrales, la identificación con el territorio y las luchas y procesos de tejido social que los artistas realizan. Por ello el Festival estuvo guiado a la reflexión sobre el papel de transformación, el sentido político de las acciones, y las opiniones que los artistas que ganaron las convocatorias tenían sobre la situación actual del país.

A la fecha la Mesa Local de Hip Hop se mantiene trabajando en procesos de incidencia distrital como el Pacto Distrital que se realiza en el marco del Plan de desarrollo, donde se suscribirán ocho pactos con diferentes organizaciones y comunidades con el fin de atender, prevenir y mitigar

conflictividades sociales relevantes para la ciudad. es por ello que el llamado a la participación del Movimiento Hip Hop a nivel Bogotá se realiza para poder suscribir uno de esos pactos con la administración y que esté enfocado a la cultura y los jóvenes Hip hoppers; además de estos espacios también se encuentran los Consejos Locales de Juventud y el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa en los cuales el Movimiento hace una constante invitación de participación, la circulación de la información y la convocatoria a los jóvenes a participar de estos espacios es una tarea constante.

Es un momento crucial para el Movimiento, se encuentran participando así mismo en actividades con otras redes comunitarias, realizando tomas culturales, manteniendo los espacios como Jueves de Freestyle, los eventos, las pintadas, trabajo que realizan con las comunidades, gestionando propuestas en sus barrios con la creación de propuestas comunicativas que se encuentran actualmente en planeación, como una emisora comunitaria en Parques de Bogotá en Bosa el Recreo lidera por Hurban Style, así como un proyecto de Crónicas y producción audiovisual en el Barrio San Antonio a cargo de Sánchez CMA, además de esto la labor de varios integrantes del Movimiento para concertar la realización del Festival Hip Hop Bosa 2021 el cual versiones de la alcaldía no se puede realiza por recortes presupuestales, es allí donde los integrantes de la Mesa Local se dan a la tarea de asistir a diversas reuniones y hacer presión para que los recursos puedan ser destinados al proyecto que tiene ya una larga trascendencia en la localidad.

Cuatro Elementos Una Cultura

Las concepciones del mundo moderno han marcado pautas y formas que limitan las perspectivas individuales y colectivas a una visión simplista de la realidad, donde lo dicotómico y lineal ordena la vida y sus relaciones dentro de espacios de acción delimitados. Dichos prototipos gestados en una dinámica social acelerada y utilitarista produce objetos narrativos, que buscan la identificación de los discursos bajo modelos y esquemas mentales que llevan a la reproducción continúa de ideas y pensamientos enmarcados en el orden socio-cultural dominante; lo cual ha desencadenado una crisis mundial reflejada en el ámbito político, intelectual, moral y espiritual.

Lo que hoy percibimos como realidad tendiente al caos proviene de desequilibrios del pensamiento que han dado mayor prioridad a los deseos proyectados desde el ego desligado del eco; para Fritjof Capra acontecer a una crisis que puede ser convertida en transformación, donde la integración y autoafirmación nos llevaría al equilibrio, lo anterior comprendido desde la filosofía del Tao que nos propone la fluctuación y el cambio permanente como camino de oportunidad. Este pensamiento nos lleva a comprender las múltiples realidades no desde la postura binaria y positivista que hoy es incapaz de comprenderlas, sino desde una visión holística que posibilita la entrada de información que había sido ignorada, generando transiciones a nuevos modelos cognitivos y de comportamiento, ya que al ser integrada las diferentes variables que no estaban dentro del problema se obtienen nuevos caminos de transformación.

Ya no se trata de indicar nuevos lugares en el viejo mapa de la modernidad, sino que los desarrollos Subjetividad - Vínculos - Redes contemporáneos exigen la construcción de un nuevo espacio cognitivo donde cuerpo- mente, sujeto- objeto, materia- energía son pares correlacionados y no

oposiciones de términos independientes (Najmanovich, 2005). Lo cual nos permite desligarnos del afán de encajar en una de las partes olvidando la complejidad de la existencia, que no responde a una única verdad organizada y controlada, sino que por el contrario nos enfrenta a la multiplicidad de la vida y con ello la incertidumbre del camino que tenemos por recorrer; entender que los fenómenos a los que nos enfrentamos son complejos requiere de nuevos lugares de enunciación, de nuevos esquemas de pensamiento y metacognición que nos permitan descifrar la fluctuación de las realidades a las que hoy nos enfrentamos. Najmanovich en su libro *el juego de los vínculos*, nos habla sobre el “torcimiento del espacio cognitivo” producto de la afirmación de la corporalidad, en donde nos situamos como sujetos activos y creadores de nosotros mismos y del mundo con el que estamos en constante intercambio; dicho torcimiento nos lleva también a cuestionarnos las relaciones adentro-afuera, yo-otro, cuerpo-mente que ya no pueden ser de mutua exterioridad, sino de complementariedad abierta. A partir de esto el cuerpo se convierte en un nuevo lugar de enunciación que nos permite explorar e indagar nuevas formas de ser y estar en las realidades, es un escenario y territorio que posibilita la trasgresión de los modelos cognitivos de la modernidad. El sujeto encarnado participa de una dinámica creativa de sí mismo y del mundo con el que está en permanente intercambio, lo cual implica una aceptación de que la corporalidad donde el conocimiento humano se da desde una perspectiva determinada y en un contexto específico. Desde esta mirada el conocimiento implica interacción, relación, transformación mutua, dependencia y coevolución.

Dentro del Hip-hop existen diferentes elementos artísticos y culturales que han identificado a quienes pertenecen a dicho movimiento, lo cual ha generado redes y códigos de intercambio entre los diferentes grupos que se han ido creando en la interacción de la cotidianidad y específicamente

en espacios como la calle, que se convierte en el contexto en el cual surge la integración socio-cultural de los jóvenes alrededor del arte. Los elementos son

- **Grafiti:** Este proceso de creación a través de la pintura y los aerosoles plasma en los muros mensajes a través de composiciones gráficas, que expresan sentimientos, opiniones, comprensiones, deseos, intereses, incitaciones e ideas, que aunque pudieran ser transmitidas de otras formas solo a través del lenguaje visual los jóvenes logran generar un espacio autónomo y creativo para expresarse a sí mismos, ya que al ver representadas sus ideas y por lo tanto una parte de sí en las muros de las ciudades a las que parecen encuentran un espacio de participación e intercambio de información con todo aquel que vea su trabajo. El cuerpo juega aquí un papel importante, ya que se convierte en el puente que conecta la mente con un nuevo espacio de físico como lo son los muros, la posibilidad de plasmar y materializar ideas a través de las habilidades manuales sitúa a los sujetos en una íntima relación con su cuerpo, ya que a partir de él les es posible explorar sus sentidos y su creatividad. Dentro del proceso técnico las posturas corporales respecto a la ubicación espacial del lienzo son de gran importancia, es a través del movimiento fluido del cuerpo a medida que se realizan los trazos lo que le permite al grafitero hacer un diseño específico, usando también diferentes movimientos en sus manos cuando se manipula el aerosol o las brochas. Encontramos así que la conexión de mente y cuerpo desborda la creatividad en este arte urbano, permitiendo a los jóvenes enunciarse desde su habilidad y potencialidad artística, además de esto el graffiti se convierte en un diálogo que posibilita el trámite de los conflictos y el debate, ya que marcar un sitio de la ciudad puede resultar en una constante evolución del diseño y la técnica, es así como

alguien plasma un mural pero más adelante es modificado, borrado o diseñado por otro, la apropiación de los espacios públicos y la interacción que en ella se da representa nuevas formas de comunicación no verbal ; y es a partir de estos espacios de convivencia callejera donde han confluído aquellos que se identifican y comparten dicha pasión, han creado símbolos, firmas, logos que los identifican, se forman grupos que salen en conjunto a pintar la ciudad, se realizan encuentros locales y nacionales.

- **B-boying:** Surge como respuesta corporal a los Beats que se crean en las pistas musicales las cuales son producto de mezclas de diferentes influencias como el tap, la danza africana, el mambo y la salsa. Este elemento del hip-hop está fuertemente caracterizado por la corporalidad, ya que a través del baile y del sentir los sonidos en el cuerpo, es que los jóvenes logran expresarse y explorarse. Su práctica conlleva a conocer las habilidades corporales, a desarrollar equilibrio, coordinación, incita a la creatividad a la hora de crear nuevos pasos o movimientos, crea vínculos con otros cuando se enfrentan en la pista de baile siendo éste el lenguaje a través del cual se comunican y retan, requiere disciplina y conocer su cuerpo. Surge así este elemento dentro del hip-hop como un lenguaje que permite a los jóvenes en espacios de socialización explorar otras formas de relacionarse y construir comunidad a partir de enunciarse desde su corporalidad, ello conlleva también la exploración y construcción constante de su identidad en relación con el contexto en el que viven; además se ha convertido en una forma pacífica de solucionar conflictos, ya que en las batallas callejeras o en los eventos de b-boying se enfrentan es a partir de sus habilidades para bailar.

- **Mc:** También conocido como Rapero o Maestro de ceremonia, quien, a partir de pistas y mezclas musicales de jazz, funk, soul, blues o reggae crea sobre el beat (latido, golpe, bombo) versos y rimas. Las letras que son recitadas a partir de la inspiración musical y la interiorización de los sonidos, permiten al Mc conectar sus habilidades narrativas, creativas, argumentativas, discursivas y reflexivas, ya que por medio de las palabras y el ritmo logra dar a conocer sus pensamientos, y con ello también crea un canal de comunicación con quienes lo escuchan. Se convierte así en un lenguaje que se sale de los sistemas convencionales del diálogo permitiendo que los símbolos y redes de información capten aquellas subjetividades que estaban siendo desconocidas y las traduce musicalmente como mensajes que circulan en contextos locales y se mueven en la vida cotidiana de los jóvenes. El acto de recitar, narrar y cantar activa la corporalidad como eje articulador de la expresión de sí mismos, su voz, movimientos y gestos representan todo un performance que da cuenta de las construcciones identitarias, ideologías, formas de ver y comprender sus realidades siendo fundamental la experiencia para la creación de sus letras. Al igual que los elementos anteriormente mencionados, el rap surge en los espacios de socialización callejeros de los jóvenes, donde se convoca a la improvisación en medio de las batallas, es allí donde el lenguaje musical se convierte en un canal potencial de comunicación y diálogo, así mismo genera espacios de reflexiones ya que se comparten, refutan y proponen ideas; una de las características y principios filosóficos del hip-hop está enmarcado en la crítica social, siendo en su mayoría letras y composiciones que hablan de temas políticos, sociales, emocionales y culturales partiendo de la experiencia de quien canta, por lo cual los lugares de enunciación del Mc abarcan la complejidad de sus realidades.

- **Dj:** El disc-jockey es quien selecciona y mezcla música grabada propia y de otros artistas para crear las pistas, las cuales sirven de Base para que los Mc's reciten sus letras y para que los b-boys practiquen sus pasos de baile. Utilizan Tornamesas, discos y programas que proporcionan efectos musicales, convirtiéndose el buen oído en una habilidad para producir pistas que logran conectar diferentes sonidos, los cuales provienen de diversos géneros musicales, dicha creatividad sonora alimenta los otros elementos de la cultura, generando una íntima relación y complicidad artística entre los Hip Hoppers. La exploración sensitiva a través de los sonidos permite a los Djs explorar emociones, pensamientos y sensaciones activando en sus esquemas cognitivos un nuevo lenguaje que transmite y expresa sus formas de ser y estar, la música representa su espacio de identificación y pertenencia con otros, así mismo se convierte en una forma de comunicar a través de los sonidos. Técnicamente la labor de Dj se convierte también en un lenguaje corporal que lo lleva a estar en movimiento al ritmo de la música y utilizar sus habilidades manuales para manipular los discos y producir efectos al jugar con los dedos que pinchan y mueven los diversos botones, las manos se sitúan, así como un elemento importante en la práctica de este elemento.

Vemos, así como los diferentes elementos que componen el Hip-hop suponen una corporalidad que incluye una peculiaridad perceptiva, emocional y subjetiva que configura las formas de acción en el mundo que a su vez estableciendo vínculos que surgen en el compartir, interactuar e intercambiar a través de lenguajes artísticos. En este sentido la corporalidad toma sentido en la práctica a través de los cuerpos experienciales y vivenciales, un cuerpo multidimensional: un cuerpo a la vez material y energético, racional y emocional, sensible y mensurable, personal y vincular, real y virtual (Najmanovich, 2005)

La experiencia se convierte en un componente principal de la producción de saberes y conocimientos, surgen con ella diversos lenguajes que expresan la vida misma y se comunica a través de la red de relaciones emergentes en la interacción. Dentro de la cultura Hip-hop podemos ver lo que Maturana llama matriz relacional, donde el vivir y conocer ocurren en un espacio local inmediato y el presente histórico configura los modos de convivencia. Dentro de los espacios de convivencia surge el lenguajear como un modo de operar que entrelaza las coordinaciones de acciones y emociones, que se convierte en conversaciones (Maturana, 1992) En este sentido la cultura entendida como una red de conversaciones, constituye un sistema particular que configura las maneras de vivir y convivir de un grupo, así mismo al intercambiar acciones y emociones se va adquiriendo y transformando una identidad individual y colectiva. En la cultura Hip-hop la red de conversaciones ha ido configurando diferentes principios en los cuales se muestra una postura filosófica, convivencial y un horizonte de incidencia social a través del arte, donde se expresan diversas formas de ver y comprender la multiplicidad de la realidad. Dicha organización ha implicado una transformación en la red de relaciones que a su vez transforma la identidad de los Hiphoppers convirtiéndose así en un entramado relacional co-evolutivo.

Declaraciones De Paz Hip Hop (Onu, 2001)

Que nadie defina la esencia de tu ser. El verdadero y último estado de libertad es cuando tú eres libre de definirte por ti mismo. Porque si los seres humanos no pueden crearse y definirse para sí mismos, a continuación, su humanidad es, en efecto, discapacitada. Esta restricción es de hecho la peor clase de esclavitud, ya que implica que tú no puedas hacer algo verdaderamente por ti mismo, incluso mentalmente. El Hip Hop es la capacidad de auto crearse. Pero, una vez que nos creamos, es de suma importancia que tú sigas siendo leal a la autonomía de tu creación

Declaraciones De Paz del Hip Hop (16 de mayo del 2001)

El 16 de mayo del 2001 fueron presentadas Las Declaraciones de paz del Hip-Hop ante la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, Este documento reconoce el Hip Hop como una cultura de paz y prosperidad internacional. También es una serie de principios que asesora a todos los Hip-Hoppers sobre cómo mantener el carácter pacífico de la cultura Hip hop y originar paz mundial. Allí se menciona que la conducta civilizada requiere avanzadas interacciones humanas, se invita a tratar de llegar a estados avanzados en las interacciones del uno hacia el otro y del desarrollo de la sociedad humana. Buscando el progreso y el perfeccionamiento de las artes, ciencias, escritos y técnicas específicas del lenguaje dentro de la cultura hip-hop. A continuación, se mencionan los 18 principios incluidos en la declaración

Primer principio: Hip-Hop es un término que describe la conciencia colectiva independiente. Siempre creciendo, es comúnmente expresada a través de elementos tales como el Breaking, Emceeing, Graffiti, Deejaying, Beatboxing, Moda de Calle, Lenguaje de Calle, Sabiduría de Calle

y Empresa de Calle. Donde y cuando sea que estos y futuros elementos y expresiones de Hiphop Kulture se manifiesten.

Segundo principio: Hip-hop Kulture respeta la dignidad e inviolabilidad de la vida sin discriminación o prejuicio. Los Hip-chopper considerarán a fondo el cuidado y el desarrollo de la vida, ante y sobre la decisión individual de destruir o tratar de alterar su desarrollo natural.

Tercer principio: Hip-hop Kulture respeta las leyes y acuerdos de su cultura, su país, sus instituciones y a quienquiera que tenga que ver con esta. El Hiphop no incumple Leyes y compromisos de forma irresponsable.

Cuarto Principio: Reconocemos nuestra influencia en la sociedad, especialmente en los niños; y siempre mantendremos ambos, bienestar y derechos, en mente. Hiphop Kulture fomenta la feminidad, masculinidad, hermandad, infancia y familia.

Quinto Principio: La habilidad de definir, defender y educarnos es fomentada, desarrollada, preservada, protegida y promovida como un medio hacia la paz y prosperidad, y hacia la protección y el desarrollo de nuestro amor propio. A través de la sabiduría del propósito y el desarrollo de nuestros dones naturales y aprendidos, se alienta a los Hiphoppers a presentar siempre sus mejores ideas y trabajos.

Sexto Principio: Hip-hop Kulture no participa de actividades que destruyan o alteren su habilidad de existir productiva y pacíficamente. Se alienta a los Hiphoppers a iniciar y participar en el justo intercambio y la honestidad en todas las negociaciones y transacciones.

Séptimo Principio: El Hip-hop es el principio inestimable de nuestro auto otorgamiento de poderes. El Hip-hop no es un producto.

Octavo Principio: Se alienta a compañías, corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, así como a individuos y grupos que claramente se benefician del uso, interpretación y/o explotación del término Hip-hop a interpretar y responder cuestiones sensitivo-culturales concerniente principios y presentaciones apropiadas de los elementos y cultura del Hip-hop

Noveno Principio: El 3 de mayo es el Día del Rap. Se alienta a los Hiphoppers a dedicar su tiempo y talento al autodesarrollo y al servicio de sus comunidades. Cada tercera semana de mayo es la Semana de la Apreciación del Hip-hop. Durante este tiempo se anima a los Hiphoppers a honrar a sus ancestros, repercutir en sus contribuciones y apreciar los elementos y principios de Hip-hop Kulture.

Décimo Principio: Se alienta a los Hiphoppers a construir relaciones duraderas y significativas que se asienten en el Amor, Confianza, Igualdad y Respeto. Se alienta a los Hiphoppers a no engañar, abusar, o estafar a sus amigos.

Onceavo Principio: La comunidad Hip-hop existe como una cultura internacional de conciencia que provee a todas las razas, tribus, religiones y estilos de gente una fundación para la comunicación de sus mejores ideas y trabajos

Doceavo Principio: Hip-hop Kulture no participa de forma intencionada o voluntaria en ninguna forma de odio, engaño, prejuicio o robo en ningún momento. Aquellos que violen de forma intencionada los principios de esta Declaración de Paz o rechacen intencionadamente su consejo, pierden el derecho a la protección aquí expuesta por sus propias acciones.

Decimotercer Principio: Hip-hop Kulture rechaza el impulso inmaduro por actos injustificados de violencia y siempre busca estrategias diplomáticas, no violentas en la resolución

de toda disputa. Se alienta a los Hiphoppers a considerar el perdón y el entendimiento antes que cualquier acto de represalia.

Decimocuarto Principio: Se alienta a los Hiphoppers a erradicar la pobreza, hablar en contra de la injusticia y dar forma a una sociedad más solidaria y un mundo más pacífico. Hip-hop Kulture apoya un diálogo y acción que sane rupturas en la sociedad, se dirija hacia los intereses legítimos de la humanidad y anteponga la causa de la paz.

Decimoquinto Principio: Los Hiphoppers respetan y aprenden de los caminos de la Naturaleza, sin importar donde estemos en este planeta. Hip-hop Kulture mantiene sagrado nuestro deber de contribuir a nuestra propia supervivencia como seres librepensadores e independientes en y a través del Universo. Este planeta comúnmente conocido como Tierra es nuestro padre protector y los Hiphoppers son alentados a respetar la Naturaleza y a todas las creaciones y habitantes de la Naturaleza.

Decimosexto Principio: Los pioneros, leyendas, profes, abuelos y ancestros del Hip-hop no serán citados de forma imprecisa, mal representados, o faltados al respeto en ningún momento.

Decimoséptimo Principio: Se alienta a los Hiphoppers a compartir recursos. Es el deber de todo Hip Hopper el asistir, cuando sea posible, en el alivio del sufrimiento humano y en la corrección de la injusticia. Hip-hop Kulture se preserva, cuida y desarrolla cuando los Hiphoppers se preservan, cuidan y desarrollan mutuamente.

Decimoctavo Principio: Hip-hop Kulture mantiene una sana, cuidadosa y rica asociación central del Hip-hop completamente al tanto y volcada en la fuerza de promover, enseñar, interpretar, modificar y defender los principios de esta Declaración de Paz del Hip-hop.

Teniendo en cuenta los principios anteriormente mencionados podemos ver cómo la cultura hip-hop dentro de sus redes de conversación, procesos de apropiación e identificación promulgan nuevas formas de relacionarse, buscando transformar la realidad a partir del respeto, la fraternidad, el amor, el cuidado, la sana convivencia y el buen vivir. Con ello busco también resaltar la importancia de rescatar los valores éticos y el compromiso de transformación de una cultura que está fuertemente estigmatizada, y que por el contrario de los señalamientos sociales el movimiento hip-hop ha realizado potenciales transformaciones en las vidas de muchos jóvenes alrededor del mundo, convirtiéndose el Hip Hop no solo como una herramienta artística, sino como un medio de transformación y filosofía de vida. Categorías como Memoria, corporalidad, autocuidado y co-cuidado se ven reflejadas tanto en los principios promulgados, como en las experiencias de organización del movimiento Hip Hop.

“Hip Hop se manifiesta desde sus orígenes en miradas críticas frente a todo lo social que ha venido pasado actualmente, la declaración de paz es una herramienta para focalizar y recordar ciertas dinámicas desde cada papel, actor y comportamiento, también frente al que hacer en la sociedad con las herramientas que tenemos en el Hip Hop” -Dj Makumba ¹²

Estos principios fueron expuestos dentro del espacio del Festival Hip Hop 2020, esto con el ánimo de recordar los principios que son base socio-política en la cultura. Haciendo un llamado al respeto y la unidad, y a poner en práctica desde las apuestas personales y colectividad la toma de conciencia del papel político de los Hip hoppers y su deber con la sociedad. Dialogar en torno a estas propuestas ético-políticas permite que se reflexione dentro de los contextos sociales como se ponen en práctica dichos principios en relación con la coyuntura actual del país.

¹² Tomado del Simposio Festival Movimiento Hip Hop

JÓVENES, SUBJETIVIDADES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

Ser Joven: Una construcción social

Acercarnos a la realidad social no puede desvincularse de las cuestiones básicas en torno al sujeto, ya que sin el reconocimiento de este no es posible entender las dinámicas sociales en concreto ni situar las consideraciones respecto a los contextos y las relaciones que se dan dentro de él.

“No es posible pensar en ningún tipo de estructura social, económica o política, como tampoco cultural, sino es como resultado de la presencia de sujetos en complejas relaciones recíprocas en cuanto a tiempos y espacios; lo que implica tener que enfocar los procesos como construcciones que se van dando al compás de la capacidad de despliegue de los sujetos, los cuales establecen entre sí relaciones de dependencia recíproca según el contexto histórico concreto” (Zemelman, 2010)

Desde esta perspectiva, tener una mirada desde el *Sujeto Social*, implica el desafío de comprender las consideraciones de un sujeto que se desarrolla en una realidad socio-histórica, donde se desenvuelve en contextos que son influenciados por condiciones externas a él y que dentro de este proceso se construye a sí mismo y se representa en la realidad desde las posibilidades de lo dado.

Reenfocar la realidad desde las exigencias de espacios de posibilidades, significa rescatar el movimiento constituyente interno de los sujetos y su relación con los sentidos y significados que

le dan a la realidad, ya que estos varían de unos sujetos a otro, y la capacidad de construcción social está determinada por la significación subjetiva que estos le dan a su vivencia.

La construcción de nociones y conceptos que definen o intentan categorizar a los sujetos para relacionarlos con lugares y roles sociales, está principalmente ligada a los accesos diferenciados a las decisiones, autonomía y posibilidad de desarrollarse individual y colectivamente (Bernal & Alpizar, 2003). Tenemos así categorías que han sido propuestas desde mitad del siglo veinte como el género, la etnia y juventud.

Perspectivas que pueden aportar desde la construcción social de la realidad, al situar al sujeto desde el rol activo en la transformación, deconstrucción y construcción de su mundo. Esto también podría crear una posibilidad de resignificar estas categorías fuera de la mirada hegemónica la cual, a pesar de usar estas categorías en los discursos políticos de los sistemas modernos, también posibilita dialogar con las perspectivas y reivindicaciones de los sujetos que reapropian estas categorías desde sus vivencias y contextos.

El sujeto en un mundo objetivado y construido desde las relaciones modernas basadas en el capital tiende a convertirse en un sujeto reprimido por la irracionalidad de lo racionalizado, se enfrenta a dicha irracionalidad y se libera recuperándose como sujeto. (Rivero, 2007) Esto en relación a transformar la mirada de sí mismo, viéndose no como un objeto más del mercado sino como un sujeto social, político y cultural que puede incidir en su realidad inmediata, así mismo como autodefinirse e identificarse desde sus necesidades organizativas y de desarrollo social.

Para el recorrido analítico que haremos en la presente investigación, usaremos como referencia *Las Juventudes y los Jóvenes*, de modo plural por la multiplicidad de formas y relaciones que

existen alrededor de nuestras experiencias; y los diversos enfoques y expresiones que pueden confluir en esta categoría social.

Tenemos aproximaciones conceptuales que analizan a las juventudes y su desarrollo social desde una lógica que mayoritariamente se desarrolló desde las ciencias sociales clásicas, atañéndole a las jóvenes características Homogenizantes, Estigmatizantes, invisibilizadoras y adulto centristas. Pero también encontramos perspectivas desde una lectura histórico-crítica que sitúan a las juventudes en amplios espacios de construcción social, donde las dinámicas varían constantemente y se reconstruyen desde las subjetividades juveniles.

Dilthey en su texto *Los tipos de concepción del mundo* (1974) nos muestra que las concepciones del mundo no son producto únicamente del pensamiento sino de las experiencias de vida, cada cosmovisión parte de la individualidad del sujeto, según las costumbres, hábitos, valores y normas a partir de lo que cada cual actúa y visibiliza el mundo. (Galeano, 2018) Esta experiencia en la que emerge el sujeto en relación a sus percepciones de la realidad, se retroalimenta con los diálogos simbólicos que desarrolla a nivel psicológico, emocional y relacional con otros sujetos y otras percepciones.

La construcción social de las juventudes, se encuentra vinculada a aspectos históricos, sociales y culturales; además se deben tener en cuenta variables condicionales en la vida de los jóvenes: el género, la clase social, el lugar de residencia (urbano-rural), el grupo étnico, la preferencia sexual, ideología, relación, profesión, etc.; aspectos que se ven evidenciados en prácticas y comportamientos que pueden ser adquiridos en el contexto, pero que pueden ser transformados en su vivencia cotidiana.

Se infiere entonces, que las juventudes no son homogéneas, pues poseen identidades que se vinculan de forma directa con las posibilidades de participación (...) Como grupo etario persiste en el tiempo, pero se renueva constantemente, esto asociado a las generaciones juveniles que van siendo reveladas por grupos nuevos de jóvenes con distintas prácticas sociales, formas de pensar y estilos de vida. (FLACSO, 2017)

Para algunos las características de los jóvenes se asocian a ciertas edades de desarrollo, esto enmarcado no sólo desde la biología sino también desde una perspectiva psicosocial, tenemos así una población juvenil comprendida desde los 15 a los 24 y otros que amplían este rango de los 15 a los 29 años. Estas edades son importantes a la hora de analizar cualitativamente las condiciones socio-económicas de los jóvenes, así como el acceso de servicios y bienes en los informes y registros de cada país. Aunque estas cifras no revelan la totalidad de las condiciones de los jóvenes ni la realidad a la que se enfrentan constantemente, si nos permite acercarnos estadísticamente a las visiones estatales e institucionales sobre los jóvenes y en relación a ello proponer un diálogo en espacios de participación política y en exigibilidad de derechos teniendo como base las referencias que se pudiesen presentar en contraste con las necesidades contextuales de los grupos juveniles.

Desde las condiciones históricas y los procesos que afectan a las sociedades modernas en las que se desenvuelven los jóvenes en la actualidad, podemos evidenciar que existe una crisis social producto de los procesos de globalización y las dinámicas de capitalización, lo cual ha acelerado dinámicas de migración, desigualdad social, precarización laboral y educativa, pobreza, agudización de la violencia, además de ampliar las brechas de desigualdad social. Dentro de estas dinámicas las juventudes deben enfrentarse a fenómenos sociales de segregación, exclusión y

desarraigo socio-cultural; y construir desde estas condiciones sus proyectos de vida y sus formas de identidad, lo cual implica un reto para las generaciones de la época actual, en tanto sus reivindicaciones proponen una irrupción de la normatividad y los valores promulgados desde la religión, el estado y la familia.

Desde una perspectiva de construcción social, la forma más cercana de identificar las juventudes es la cultura, abarcando las manifestaciones y la producción socio-cultural, donde los medios de comunicación y las industrias culturales han intentado moldear las identidades sociales a escalas globales. Sin embargo, las resistencias culturales a la homogenización de los jóvenes viene vinculada a procesos de resignificación de las identidades desde planos más concretos, donde los jóvenes se identifican como actores activos en la construcción de su realidad y buscan incidir sus condiciones individuales y colectivas, buscando ampliar las identidades más allá de las visiones propuestas desde las lógicas establecidas por los sistemas culturales modernos.

Juventudes en Colombia

Las transiciones que se dan de una etapa de vida a otra representan un desafío para los jóvenes, ya que las complejidades de enfrentar mayores responsabilidades y acercarse a la adultez crea incertidumbre, malestar social, una búsqueda incesante por respuestas y una necesidad por constituirse fuera de las obligaciones sociales que le son asignadas. El desarrollo personal fuera de ser una decisión propia e individualizada, tiende a estar ligada a las condiciones sociales, políticas y económicas de los contextos; ya que la capacidad de llevar a cabo los proyectos personales y el poder acceder a los servicios educativos y a áreas laborales diversas está marcada por procesos

económicos cambiantes que hacen que la desigualdad, el desempleo, y la falta de garantías para los jóvenes sea un problema mayor en países que están en crisis; ejemplo de ello es la cotidianidad que debemos enfrentar en países Latinoamericanos.

Históricamente Colombia ha sido una sociedad autoritaria, marcada por costumbres patriarcales, racistas y con visiones adulto centristas, producto de ello la cultura política ha sido dirigida por generaciones de adultos que han puesto sus ideologías y visiones de una forma hegemonizante cerrando aún más las brechas de participación de los jóvenes. Además de esto el crecimiento de la violencia tanto en las ciudades como en el campo, ha reducido la esperanza de vida de los jóvenes que crecen en contextos marginados, y las posibilidades para acceder a condiciones de vida digna se minimiza en tanto no son vistas como poblaciones que requieran una atención inmediata como la infancia o los adultos mayores; las juventudes cargan sobre sí la responsabilidad de sus propias condiciones aunque estas estén enmarcadas en modelos de desarrollo que no prioriza ni garantizan la vida digna de la población.

La estimación de la población joven en Colombia para el año 2020 fue de 10.990.268 jóvenes de los 14 a 26 años que representan el 21,8 % de la población total, 5.552.703 son hombres y 5.437.565 mujeres. La tasa de desempleo fue del 29,7% y el porcentaje de jóvenes inactivos fue de 50,4% (DANE, 2020).

Estas cifras nos muestran un poco las condiciones de los jóvenes en la sociedad colombiana, un amplio número de ellos están marginados simultáneamente de la escuela, la ciencia, la tecnología, las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión de sus potencialidades. En efecto esta situación termina convirtiéndose en caldo de cultivo para su

ingreso a los diferentes circuitos de ilegalidad: grupos armados, redes de narcotráfico y contrabando, prostitución, etc. (Muñoz, 2001)

Las problemáticas juveniles son solo una parte de un ciclo de ineficiencias de un Estado de bienestar fallido, entidades gubernamentales y no gubernamentales han invertido en proyectos de integración para los jóvenes, pero esto no responde a las verdaderas soluciones de los problemas de fondo, a pesar de que algunas organizaciones y grupos juveniles puedan acceder a servicios, becas, presupuestos para proyectos culturales o de emprendimiento, aún existen muchos jóvenes que circulan fuera de las esferas de participación política y entablan redes de diálogo y medios exigencia con el Estado.

Por un lado los jóvenes han perdido la confianza en las políticas propuestas por los gobiernos y la progresiva exclusión que los procesos políticos como respuesta a las exigencias de las juventudes, ha generado que no exista una verdadera integración de los jóvenes a la sociedad; además de invisibilizarlos a la hora de tomar decisiones por los sistemas adultocentrismo, tenemos que la estigmatización y desvalorización de los jóvenes pertenecientes a clases medias y sectores pobres, quienes son vistos como delincuentes, “ñeros” y vagos se conviertan los jóvenes en un problema y un malestar social. Como respuesta a esta problemática, en muchos barrios encontramos la limpieza social, falsos positivos, desapariciones y guerras entre pandillas; lo cual nos devela las pocas expectativas de vida que tiene un joven en Colombia.

Ante este panorama, las salidas son cada vez más reducidas, las oportunidades que tienen los jóvenes para acceder a la educación superior aún sigue siendo bajas, no hay programas que permitan atender las necesidades específicas de formación ni profesionalización, en tanto las opciones más promovidas son el ICETEX y los créditos bancarios, el SENA o los cupos limitados

a las universidades públicas, lo que sacar adelante una carrera profesional requiere grandes esfuerzos monetarios para las familias más pobres, por otro lado los trabajos en los que se suelen emplear los jóvenes son ajenos a su carrera o sus habilidades, se convierten en mano de obra barata para las industrias extranjeras y los salarios y condiciones laborales no justifican los esfuerzos de la población en general. Hablar de condiciones para la cultura resulta aún más complejo ya que no existe una promoción real para el acceso, aunque existan muchos programas funcionando actualmente, bibliotecas o centros culturales estos siguen representando las dinámicas institucionales y asistencialistas, pero el problema real persiste.

Bosa se caracteriza por ser una localidad con precariedad en el acceso a los servicios, y dinámicas sociales tales como la violencia, inseguridad, pobreza, desempleo lo cual tienen una fuerte repercusión en los proyectos de los jóvenes de la localidad, ya que las brechas de desigualdad y las barreras para acceder a sus derechos básicos se ve determinada los planes de desarrollo local¹³, las cifras y los presupuestos destinados; en los cuales vemos que muchos de los datos presentados no reflejan la realidad actual de la localidad, por ejemplo se muestran censos del 2017 y planes de proyección basados en diagnósticos realizados en años anteriores los cuales son usados para un plan de cuatro años 2020-2024, es decir que las propuestas no tienen en cuenta las contingencias reales de la situación actual del país. Por lo tanto, a pesar de que existan planes enfocados a la juventud o que busquen hacer inclusión en áreas como la educación y la cultura, vemos como esto resulta insuficiente.

El malestar social de los jóvenes en Colombia no es causa biológica ni social únicamente de rebeldía, este descontento y la necesidad de lucha y movilización social es la suma de muchos

¹³ Plan de Desarrollo Local 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA” DIAGNÓSTICO BASE

factores de desigualdad, de violencia, pobreza, donde los jóvenes se cansan de no encontrar formas de ser ni espacios para estar, por no encontrar oportunidades para estudiar, para trabajar, de no encontrar cómo construir una vida digna sin tener que sacrificar sus sueños.

Entendiendo que los jóvenes no solo son un grupo etario, sino que representan una construcción social en tanto son capaces de auto identificarse y proyectarse históricamente; podemos observar que la incidencia de las juventudes en contextos sociales complejos como los de Colombia, han tenido un papel importante en momentos coyunturales, han participado en múltiples escenarios sociales, expresándose como actores multidimensionales que transitan en diferentes esferas de la vida cotidiana. La multiplicidad de expresiones que se dan en los espacios juveniles surge desde las tensiones individuales y de las identificaciones colectivas que buscan incidir en la realidad de forma concreta; tenemos así que la acción que procede a una inconformidad, descontento o a un desacuerdo para los jóvenes se representa en un ejercicio de resistencia, propuestas, proyectos, expresiones.

(...)” Las juventudes son más que una palabra, son una estética de la vida cotidiana o modalidades sociales construidas y atravesadas por lo social y la cultura imposible de ser reducida a un solo sector.” (Zarzuri & Ganter, 2001). Las nuevas formas de producción cultural estarían siendo atravesadas por la hibridación y lo subalterno, no atienden así a dinámicas ni focos de centralidad del poder. Las fugas, mezclas y bricolajes de las identidades de los jóvenes en la actualidad no pueden ser reducidas a una mirada de sustancialidad, sino que está compuesta por una racionalidad, Para Richard (2001) está última es la capacidad de yuxtaponer rasgos de diferentes contextos para ser codificados y resignificados al interior de experiencias cotidianas específicas.

Las transformaciones constantes en la tecnología y en las comunicaciones genera una ampliación de los deseos y expectativas, las identidades culturales no son exclusivas de las comunidades étnicas ni nacionales, sino que los repertorios de identidad toman características diversas que son adaptadas y transformadas en escenarios de socialización variables y adaptables al cambio. La circulación cada vez más libre y frecuente de personas, capitales y mensajes nos relaciona cotidianamente con muchas culturas, donde la identidad no puede definirse ya por la pertenencia exclusiva a una comunidad; hoy la identidad es políglota, multiétnica, migrante, hecha con elementos cruzados de varias culturas (Canclini, 1990)

Por tanto, encontramos que en Colombia existen múltiples expresiones identitarias juveniles, encontramos así jóvenes que se identifican como estudiantes, campesinos, afrodescendientes, indígenas, jóvenes populares, artistas, docentes, emprendedores, transexuales, LGBTI, rockeros, punkeros, Hiphoppers, jóvenes de barrio, jóvenes migrantes, etc. Las subjetividades juveniles siendo bastante amplias y diversas así mismo producen expresiones variadas, que propicia de igual forma que las formas de organización y asociación juvenil tome formas variadas, que van desde el uso de las nuevas tecnologías, tomas culturales, producciones artísticas, performance, discursos simbólicos y prácticas multiculturales, ya sea en territorios físicos o virtuales.

Encontramos en este panorama que el Hip Hop se presenta como una de las diversas y complejas formas de identificación y organización juvenil, donde la creación y producción cultural alternativa posibilita a las juventudes confrontar la realidad desde un marco amplio de exploración de lo sensible, al ser una cultura construida en base a la experiencia artística y desde la cual se desprenden modos, formas y dinámicas de interacción que los jóvenes interiorizan y transmutan para luego ser expresadas como un consecuencia estética, filosófica y práctica de la vivencia

personal; que desde el sentido popular juvenil significa estar vinculado a una experiencia con el contexto, desde las relaciones, las instituciones, fluctuaciones y disputas de poder, pero que a través del sentido cultural del Hip Hop recrean espacios propios dentro del territorio y su apropiación les permite hacer frente a las relaciones público-privadas establecidas normativamente.

Los Hoppers son sujetos que emergen en contextos socio-culturales marcados por la marginalidad y el escaso acceso a los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos, y que en la práctica y la interrelacionalidad subjetiva con otros jóvenes logran identificarse a partir del arte y las reflexiones de resistencia social y legitimidad política, haciendo uso del Hip Hop como un herramienta para hacer frente a las realidades que se enfrentan en la cotidianidad a partir de elecciones individuales que los posiciona como sujetos sociales que buscan incidir en su contexto; las narrativas juveniles que tienen lugar dentro de la cultura juvenil les permite expresarse y situarse desde un modo de ser desde el sentido psíquico y emocional por el cual logran tramitar sus experiencias de vida. El hopper hace de su discurso una propuesta poética, con su vivencia como inspiración, allí emerge un sujeto portador de un discurso capaz de proveer de sentido las tensiones que atraviesa su subjetividad, su vida cotidiana y su lugar en el universo social (PEREA 1999)

Teniendo en cuenta el amplio sentido del ser Hip Hopper, vemos como en Colombia, y en el contexto específico de la investigación, los Hip hoppers de Bosa han encontrado en la cultura una forma de identificación y una posibilidad de expresión que no sólo se da como una estética, sino que podemos ver que se convierte en una filosofía de vida, donde la fuerza creativa y generadora del arte los impulsa a construir sus proyectos de vida en torno a la identificación con valores e

ideologías compartidas entre si. En el Movimiento Hip Hop Bosa, los jóvenes proyectan sus intereses individuales que son proyectados en las reflexiones colectivas y que encuentran en el otro una posibilidad de habitar y transitar el territorio, el ser Hip Hopper en este sentido pase de ser una moda a un modo de situarse como sujeto político, al constituir una esencia creadora de posibilidades en tanto su capacidad de decisión, participación e incidencia social se da en la acción propositiva.

Manifestaciones estéticas y subjetividad política.

La subjetividad política hace referencia a la expresión de sentidos y acciones propias que construye cada individuo sobre su ser y estar en el mundo, a partir de las interacciones con otros y otras, en contextos socio-históricos particulares (Berger & Luckman, 1983) Esta subjetividad se expresa en múltiples formas de comprender y enunciar la realidad, así mismo aparece como una manera de comprender y significar la experiencia humana, y juega un papel significativo en tanto se reconoce al otro como poseedor de la misma capacidad creativa y transformadora de la su contexto.

Son los lenguajes productos de los diálogos subjetivos en diferentes escenarios sociales los que permiten crear nuevas posibilidades sociales y culturales, la interacción de las diversas posturas sobre la realidad son fuerza motora para transformarla y llenarla de sentido. La experiencia y la práctica no sólo como un momento dado sino como una posibilidad potencial de transformar eso dado, la autoproducción de identidad así mismo crea procesos históricos individuales que se configuran dentro de contextos en los que otros individuos también recrean y dan forma a sus

identidades, todo esto sucediendo en múltiples esferas de la vida se convierte en una práctica de aprendizaje colectivo y conocimiento mutuo de la realidad.

(...) la subjetividad política tiene que ver con la capacidad de los sujetos para conocer y lenguajear el mundo, para expresar sus emociones y sentimientos, para involucrarse con el destino de los otros, y con su voluntad personal, para enfrentarse a su propio yo, para actuar con otros, y para otros, para romper los muros de la vida privada y encontrar sentido en la construcción política de los escenarios públicos en los que pueda jugar la pluralidad como acción y narrativa, de lo que nos diferencia y de los que nos permite reconocernos como comunidad de sentido(...) (Alvarado , 2008)

Las subjetividades políticas en el caso de los jóvenes manifiestan su forma de ver el mundo, de ser y de enunciarse en la sociedad desde la experiencia cotidiana de situarse en lugares sociales que le representan, por ejemplo, tenemos que el arte y las diversas manifestaciones estéticas son algunas de las formas más recurrentes de los jóvenes de experimentar y transformar la realidad.

Una de las formas de expresión con la que más se identifican los jóvenes es la manifestación artística, fenómeno que ocurre cuando alguien quiere expresar una emoción o sentimiento en relación con la experiencia de vida y su percepción de algún tema, pero las palabras normales o los discursos comunes no le son suficientes, la idea que se desea exponer necesita de otras formas de comunicación ampliando los códigos de expresión.

Las manifestaciones artísticas, culturales y estéticas aglutinan los intereses de los jóvenes, y el centro de interés y preocupación se desplaza desde las instancias regulares de la cultura dominante a los territorios de la diferenciación y de la pluralidad (Cervantes, 2009) Esta posibilidad de dar a conocer opiniones, mensajes, ideas y discursos fuera de los espacios convencionales de

comunicación y de producción cultural como por ejemplo los muros, las calles, el mundo virtual, el cuerpo y otras múltiples artefactos ha permitido que la comunicación en la actualidad trasciende la televisión, la radio, o los periódicos; y aunque estos formatos son adaptados desde el arte la producción estética es independiente y alternativa, en el sentido que rompe con los códigos dominantes y permite a los jóvenes explorar el arte como un modo de traducir su experiencia y contarlo a la sociedad.

Más allá del valor estético o del mérito creativo, las producciones y obras artísticas reflejan intencionalidades y valores del autor, la cultura o territorio con el que se identifica la manifestación en los que se plasma una forma de lenguaje, códigos y discursos contruidos con elementos como el arte, la música, fotografía, baile, teatro, performance, creaciones plásticas, etc.

Esta manera de distribución del espacio material y simbólico, donde la configuración de lo sensible juega un papel importante en tanto es una forma de experimentar y reconstruir la realidad, permite hacer una irrupción en el mundo racional y toma un tono político al ser propuesto desde la subjetividad y el diálogo comunicativo con otros sujetos. La significación y las formas en las que el arte es producido, digerido y analizado potencializa el sentido de lo político en el arte; al ser no sólo un artefacto de incidencia en el mundo exterior sino que a su vez es una experiencia política para el creador, su obra pasa por una reflexión y se convierte en una propuesta con el fin de comunicar algo; esta intencionalidad es política así mismo como la irrupción en la cotidianidad, o la apropiación de un espacio o territorio a través del arte se convierte así mismo en un acto político.

Es decir que lo político no es solamente un factor ideológico de la obra, sino una condición inherente del arte en su experimentación y la vivencia donde el espectador se vuelve parte de la

obra en tanto la experiencia de lo sensible se convierte en una forma de dialogar. Para Rancière esta distribución y redistribución de los lugares y las identidades, esté cortar y recortar de los espacios y tiempos, de lo visible y de lo invisible, del ruido y de la palabra constituye la repartición de lo sensible. La política consiste en reconfigurar la repartición de lo sensible, que introduce a los sujetos y los objetos nuevos, en hacer visible lo que no lo era en hacer escuchar como hablantes a aquellos que solamente eran percibidos como espectadores pasivos (Rancière, *El malestar en la estética*, 2004)

En el ámbito político el Hip Hop ha posibilitado la unión de las subjetividades y el carácter incidente y reflexivo de las resistencias juveniles, siendo las expresiones artísticas un artefacto de incidencia en los contextos en los que los jóvenes transitan, el poder de transmitir sus mensajes y generar reflexiones en torno a sus experiencias hace posible que el movimiento se articule en diversos espacios logrando generar vínculos diversos con quienes llegan a conocer el carácter político de sus manifestaciones. A lo largo de los años el Movimiento Hip Hop en Latinoamérica ha mostrado ser una construcción multicultural donde las adaptaciones a los contextos ha permitido que los jóvenes encuentren en los diferentes elementos del Hip Hop una herramienta para dar a conocer sus deseos y opiniones.

Las expresiones artísticas-culturales de los Hip hoppers toman un doble sentido de político, esto quiere decir que se manejan dos dinámicas expresivas, una hacia afuera a la hora de legitimar su opinión y manifestación en relación con las condiciones y los discursos impuestos es decir una denuncia que se hace válida en tanto la subjetividad de sus opiniones construyen una verdad relevante para los jóvenes que son segregados por las condiciones hegemónicas que ellos mismos denuncian; y en segunda instancia tenemos el sentido de la reafirmación y el autoreconocimiento

como una cultura y una colectividad, reflexiones que van hacia adentro y que permiten afianzar el sentido político de las subjetividades que dialogan en torno a lo que construyen y el tratamiento que le dan sus propuestas participativas.

En las experiencias con el Movimiento Hip Hop Bosa, se pudo evidenciar este carácter dialógico, en tanto las construcciones y vivencias culturales daban apertura al intercambio de pensamientos y opiniones, generando vínculos de compañerismo y colectividad en pro de objetivos incluyentes y de reivindicación de derechos. La diversidad de expresiones que los jóvenes Hiphoppers de Bosa usan para dar a conocer sus necesidades y para dinamizar los espacios populares e incidir en la participación social y comunitaria hace que cada experiencia contenga una multiplicidad de miradas y perspectivas, el carácter auténtico de las creaciones donde los colores, voces, sonidos, movimientos se combinan en un mismo espacio recrea los diálogos intersubjetivos con lenguajes diversos.

Los significados políticos en tanto representación de valores y sentidos es una forma en la que los jóvenes del Movimiento Hip Hop Bosa dan a conocer su cultura política, en las letras, en los diálogos, en las pinturas, en las coreografías y performance podemos ver un discurso que se mantienen y se repite en diferentes escenarios, los mensajes por la defensa de la vida, la superación de las violencias, el reconocimientos de las diferencias, dinámicas de paz, integración, denuncias sobre injusticias estatales y la resistencia en tiempos de crisis, haciendo siempre un llamado a la unidad y a la participación. Con ello podemos ver que el sentido político de los Hip hoppers trasciende más allá de los caracteres institucionales instaurados y lleva la reflexión del sujeto a las formas de convivencia, de participación y los modos de ser en el mundo, esto también en relación con los principios del Hip Hop que han sido reivindicados por muchos jóvenes en diferentes países.

En los diferentes espacios culturales y las actividades planeadas en el Marco del paro nacional estas dinámicas participativas del Movimiento Hip Hop Bosa se hicieron más evidentes, gracias a que las marchas y convocatorias a los plantones más jóvenes hacían presencia en los espacios públicos y allí se posibilitó la interacción con otras colectividades, llevando a cabo un diálogo y una unión de fuerzas en tanto el Hip Hop se manifestaba de forma pedagógica, artística y con espacios de reflexión política sobre la situación del país. Vimos así como no sólo el mensaje logra circular dentro de las esferas colectivas del movimiento y los jóvenes hiphoppers sino también logra dialogar con otros actores sociales que en sus barrios, parques, medios de transporte y en los lugares por los que transitan llegan a interactuar con las manifestaciones de los jóvenes. El sentido político de los grafitis que fueron grabados en las paredes de la localidad, las actividades realizadas con personas de la comunidad, el diálogo con entidades públicas, y otros grupos culturales hace que el Movimiento lleve su carácter político a otras instancias y esferas de la sociedad, siendo esto un logro de incidencia y participación que fue impulsado por la coyuntura del país.

Por lo tanto las manifestaciones artísticas en el caso del Movimiento Hip Hop Bosa se convirtieron tanto en artefacto para la activación pedagógica y reflexiva así como herramienta de comunicación, logrando vincular diversos temas, opiniones y perspectivas de artistas, activistas y gestores de la localidad. La Diversidad de creaciones que dialogan en un sentido amplio, ya que el arte es un canal de comunicación amplio donde las interpretaciones subjetivas de los receptores retroalimentan la experiencia sensible genera que cada uno de los elementos del Hip hop juegue un papel importante en el desarrollo socio-cultural de los territorios donde se desarrolla, el arte como juego y posibilidad de creación también generó que niños, jóvenes y vecinos de la comunidad logran ver en el Movimiento Hip Hop Bosa un grupo de jóvenes que apuesta a la unidad, a la autogestión, a la ayuda y el carácter comunitario del Paro.

Reivindicar el sentido político por el que los jóvenes se toman las calles a través de las expresiones artísticas como las realizadas por el Movimiento Hip Hop Bosa durante los últimos meses ha abierto un espacio de reflexión en las comunidades, ya que la estigmatización y la sanitización de los procesos juveniles y las protestas sociales ha traído consigo un descontento en la población, pero en este caso el mensaje que se da a través del arte y los procesos en los barrios es que la transformación se tiene que dar desde la revolución del pensamiento, de las acciones cotidianas, de la denuncia, desde la soberanía popular y desde los espacios de participación, exigencia y veeduría, en el sentido en que la participación política no solo son las votaciones sino esto se da en la recuperación del sentido de pertenencia, de las memorias, de la ancestralidad y desde los proyectos que se dan en las comunidades con el ánimo de defender el territorio y a quienes habitan en él.

MOVIMIENTO HIP HOP BOSA: ESTÉTICAS DE LA RESISTENCIA

El Movimiento Hip Hop Bosa, se ha constituido como un espacio de participación, socialización y como una apuesta práctica que permite a los jóvenes de la localidad integrar sus visiones y reflexiones socio-políticas a través de propuestas artísticas y culturales. Surge de la necesidad de organizarse para generar espacios propios para los jóvenes pertenecientes a la cultura. Sobre el año 2010 en la localidad se empiezan a gestar más colectividades que trabajan el tema del Hip Hop pero no es sino hasta el 2014 que se propone la creación de La Mesa Local de Hip Hop a partir de la cual se integran varias organizaciones y propuestas que buscaban incidir en la localidad a través de un diálogo con las instituciones y crear un ejercicio de veeduría y participación ciudadana en los presupuestos y proyectos que se convocaban en el territorio por parte de la Alcaldía Local de Bosa. Es así que la necesidad por conocer sobre los recursos destinados para los jóvenes y por hacer uso adecuado de los espacios destinados a la cultura que se convoca a artistas de la localidad a participar activamente en la construcción de un movimiento que reivindique la cultura en Bosa y además que permita fortalecer los procesos que desde la autogestión se venían gestando años atrás. A partir de este trabajo continuo realizado año tras año alrededor del Festival Hip Hop Bosa, que es una de las propuestas principales del movimiento, los jóvenes hiphoppers han logrado unir esfuerzos, ideas y gestar espacios de debate y diálogo donde se proponen las dinámicas y se van ganando espacios como los mencionados por Greñas en tanto el conocimiento de la burocracia, los anexos técnicos y los papeles institucionales en años anteriores había generado un mal manejo de los recursos por parte de los operadores designados por la alcaldía. Por tanto la participación política ha constituido una educación en temas institucionales para conocer, tramitar y poder dialogar en términos que le permita a los jóvenes darse la pelea como ellos mismo lo

mencionan por recursos y espacios que deben ser de la comunidad. Alrededor del Festival que es la puesta práctica de meses de trabajo y esfuerzos por parte de los integrantes del Movimiento, se puede evidenciar que el carácter de resignificación del Hip Hop se da en un ámbito público en tanto la toma de los espacios, las convocatorias de participación y los incentivos a los artistas reflejan un apoyo a la labor comunitaria y por otro lado una participación dentro de lo institucional dejando de las necesidades y del carácter participativo en tanto la Mesa Local De Hip Hop al ser una Instancia de participación comunitaria reivindica las apuestas del movimiento frente a las concertaciones estatales.

Pero además de la incidencia del Movimiento en relación al diálogo institucional y del cual se podría decir que este es su carácter de participación política, encontramos que es un escenario de creación que ha posibilitado la construcción del entramado socio-cultural de los jóvenes, un camino de expresión y reivindicación de derechos, así como una opción de vida, ya que en la actualidad muchos han tomado el Hip Hop como una forma de vida, un proyecto profesional o una manera de asociarse y colectivizar. La invitación a la creatividad, a la exploración, a producción e intercambio de percepciones permite que la cultura esté en constante transformación y aunque existan algunas concepciones éticas y morales, así como unos elementos base la posibilidad a innovar, a participar desde el conocimiento y la experiencia empíricamente ha hecho que cada día más jóvenes se sumen a participar y crear a través del rap, grafiti, dos de los elementos de la cultura; los cuales en la presente investigación dinamizan y ejemplifican la manifestación artística en espacios de resistencia cultural.

Desde sus inicios como hemos documentado el Hip Hop surge como respuesta contestataria a las dinámicas impuestas socialmente y tiene como punto de partida la irrupción en el espacio

público, desde entonces hasta la actualidad se siguen dando estas características en la experiencia local de la cultura, vemos como Bosa tiene un lenguaje en las paredes propio de los jóvenes, algunos símbolos y formas gráficas que solo son entendidas por quienes conocen de este tipo de formas, jergas y palabras que para otras personas no suelen ser claras, sin embargo tenemos que a partir de la transformación y adaptación de los elementos a la cotidianidad muchas expresiones que son plasmadas en lo público se han adaptado para que pueda ser entendido y apreciado para el público en general.

Lo que parece ser una tendencia y característica en el mensaje es que tanto las letras como las expresiones gráficas buscan denotar algún tipo de necesidad, reivindicación, exigencia o hacer algún tipo de denuncia, formas que se han utilizado como dinamizador del diálogo y encuentro entre los jóvenes, aún más en momentos como lo es la protesta social. Vemos como los espacios reaccionarios y contestatarios son influenciados por la música y la pintura como manera de mostrar que existen diversas formas de comunicar manifestarse, lo cual permite que el espacio público se abra a una participación más activa y organizada donde sectores diversos de la sociedad confluyen. El Movimiento Hip Hop Bosa ha venido organizándose y trabajando desde espacios comunitarios, vemos, así como los parches y los crew suelen identificarse con la localidad donde surgen y se desarrollan, estas identificaciones crean lazos entre los jóvenes que habitan y transitan los espacios, las redes de trabajo se trasladan así a casas, estudios de producción, o lugares que con frecuencia construyen para reunirse; espacios donde se dialoga de la experiencia cotidiana, estudian sus técnicas, se perfeccionan y producen sus propias obras, se organizan y se unen para crear algún proyecto. Algunas obras son mostradas por medios virtuales, sobre todo aquellas que son musicales al igual que en escenarios como parques, bares, y lugares adaptados para eventos musicales, el graffiti por otro lado necesita de la incidencia en la calle y moverse por el territorio

identificando donde los spots¹⁴ disponibles. Tenemos así dos formas diferentes de comunicación y de proliferar la cultura tanto en espacios físicos como en medios digitales los cuales en la actualidad han fomentado que la comunicación sea dinámica y se encuentren nuevas formas de asociación juvenil y participación política.

Es así que el carácter político y reivindicativo del Hip Hop trasciende lo institucional, generalmente se denomina política al conjunto de procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución. Está denominado como Policía (Rancière, El desacuerdo. Política y Filosofía, 1996). Policía es un término utilizado por Foucault, que no solo hace referencia a la fuerza del orden, sino también al ordenamiento, legitimación de las funciones del Estado, donde se vigila que los sujetos cumplan las tareas asignadas como entes sociales y en los lugares apropiados. Esto implica un modelo de comunidad y una participación que es limitada por un sistema establecido; donde hay un orden de los cuerpos, que define los modos del hacer, ser y decir, donde se les asigna también a los cuerpos un nombre y tarea en un orden de lo visible y lo decible, donde se legitiman discursos y rechazan otras posturas.¹⁵

A partir de lo anterior se presenta la política no desde el sentido institucional, sino que hace referencia a una actividad o postura que rompa con la configuración de lo establecido, y en el sentido estético que haga una ruptura entre lo estéticamente aceptado. La serie de actos que buscan reestructurar el espacio, y dar una nueva definición al cuerpo y a la identidad desde la subjetividad representaría un acto político, y es aquí donde El Movimiento Hip Hop Bosa toma fuerza y

¹⁴ espacio dedicado a los medios de comunicación visual

¹⁵ Ibid., p, 44

constituye su verdadero carácter político-cultural a través de las diversas acciones y propuestas en el territorio. En la diferenciación entre el mundo normativo y el mundo joven, los espacios urbanos resignificados por los jóvenes permiten crear escenarios no regulados ni determinados por reglas preestablecidas. Los Hip Hoppers se hacen visibles en los espacios públicos y es allí donde se reconocen sus propuestas de gestión y de acción, donde se generan nuevos lugares de enunciación, dinámicas de comunicación y lazos de identidad que permiten crear proyectos comunitarios basados en principios ético-culturales.

Dicha reestructuración y apropiación de los espacios como acto político, tiene una carga simbólica para los Hip hoppers, los lugares son habitados y vividos desde una sentido de pertenencia donde la territorialidad viene configurada a partir de las memorias, afectos y actos representativos para la cultura; las calles, los parques, las esquinas, los spots, los muros constituyen un recurso retórico y discursivo en tanto se convierten en formas de lenguaje y de construcción de sentidos para quienes habitan la ciudad. Según Mario Marguelis la ciudad no solo funciona, sino que también comunica, es comparable a la lengua, construida por múltiples hablantes en un proceso histórico que da cuenta de interacciones y de luchas por la construcción social del sentido. La ciudad, al igual que la lengua, refleja la cultura: un mundo de significaciones compartidas.

En el Movimiento Hip Hop Bosa los espacios socialmente habitados y construidos desde las prácticas culturales representan un punto de referencia histórico, las memorias de sus vivencias y de los lazos compartidos en el territorio tienen en estos lugares una significación no sólo simbólica sino también práctica, vemos por ejemplo que lugares como la Plaza Fundacional de Bosa lugar donde se realiza el evento Jueves de Freestyle y donde fueron convocadas las primera reuniones de participación, guarda las memorias de los hiphoppers en las paredes de la concha acústica con

los grafitis al igual que los mensajes pintados en el suelo en el marco del paro nacional, estos lenguajes artísticos expresan la identidad del Movimiento con el lugar, ya que velan por cuidar de él y reflejar una cultura de paz y unión en las dinámicas que se llevan allí. Otros puntos de la localidad que son esenciales para el Movimiento están relacionados con los puntos focales de acción, barrios en los que los gestores hip hoppers viven y han llevado a cabo su proceso artístico como lo es Bosa Carbonell, Bosa porvenir, Parques de Bogotá, Bosa Antonio Galán, estos puntos de referenciación para el movimiento generan dinámicas de intercambio en sus prácticas culturales, ya que la acción del Movimiento no se concentra en un solo punto sino que busca incidir en varios territorios de la localidad. El recorrer cada barrio en busca de espacios adecuados para graffitear, en lugares idóneos para convocar a los jóvenes y la comunidad en general tiene un sentido de planeación y reconocimiento del territorio, el tener que identificar las potencialidades de los espacios o los posibles inconvenientes del contexto genera en los jóvenes un conocimiento práctico de la localidad que además está cargado de memorias, experiencias y prácticas estéticas de reapropiación.

La pertenencia, la representación y la actuación de los Hip Hoppers en los espacios de identificación, les permite crear dinámicas que son mediadas y conciliadas por la trama cultural y los procesos propios de la cultura,, los espacios se disponen para poder realizar la práctica de cada elemento es decir se piensan las formas de interacción y el espacio es construido a partir de las denominaciones grupales, por ejemplo identificar los lugares que se van a pintar, donde se pondrán los parlantes y los artistas, donde van las tornamesas, las carpas de emprendimiento, el espacio para los breakers, dicha distribución espacial está cargada de un potente sentido político ya que se logra imaginar y transformar los espacios de acuerdo a las necesidades culturales y se realiza como una forma que rompe con las dinámicas normativas del uso del espacio público, por ejemplo

tomarse una calle, un lote abandonado, ir a lugares que no son habitados o usar espacios de la rutina social para incidir en dichas dinámicas rompe con los prototipos de ciudad institucionalizado y políticamente logra irrumpir la cotidianidad del territorio.

En el Marco del Paro nacional el Movimiento Hip Hop realiza varias intervenciones en el espacio público, conjuntamente con otras organizaciones se llevan a cabo tomas culturales en el Portal de la Resistencia y en diferentes parques de la localidad, donde se planearon actividades, talleres, conversatorios, muestras artísticas, jornadas pedagógicas, (Anexo 1) El habitar esos espacios y llevar a las comunidades arte y cultura logra generar dinámicas comunitarias, donde se reflexiona sobre las dinámicas generadoras del estallido social, así como se da a conocer las necesidades de las comunidades, se afianzan lazos de fraternidad, colaboración y el tejido social se fortalece en tanto se agrupan identidades que buscan trabajar en pro de la comunidad.

Las manifestaciones tales como las tomas culturales, los eventos en espacios públicos, las reuniones y colectividades representan una forma de resistencia social, las protestas son una práctica social espacialmente estructurada y espacialmente estructurante; el espacio físico y simbólico estructura la protesta, la facilita o limita y la transformación simbólica del espacio se explica por el significado con que los manifestantes tiñen sus acciones (Sznol 2007)

Estas prácticas de resistencia abarcan un repertorio de movilización con acciones que hacen un llamado a la no violencia, el Movimiento Hip Hop a través del uso del arte, la pedagogía y el diálogo se da a la tarea de buscar formas propositivas y constructivas para la búsqueda y defensa de derechos así como la reivindicación de protesta social, siendo este un derecho legítimo establecido en la Constitución Nacional en el Artículo 37 *“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos*

en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” Como podemos ver la protesta social y sus múltiples manifestaciones siendo un derecho de toda la población también puede constituir un escenario de limitación en tanto la normatividad y las demandas autoritarias pueden limitar las mismas; es por ello que los espacios que se proponen desde las acciones colectivas de los Hip hoppers buscan romper con esa limitación generando formas de protesta que no puedan ser constreñidas por las fuerzas policiales. La manifestación artística y el habitar los espacios se convierte en una alternativa a la confrontación violenta que se ha venido dando en el Paro Nacional, por lo cual se estaba poniendo en riesgo la vida de muchas personas, y es allí donde el Hip Hop hace un llamado a la paz, la unidad y el respeto.

La “resistencia social” como acción política y liberadora, como punto de fuga de las fuerzas controladoras del poder hegemónico tiene implicaciones directas en la transformación de las condiciones ideológicas y materiales impuestas, “Resistir implica desplegar la fuerza, y en el mundo social esto se vive en los contactos de las interacciones sociales medidos por relaciones de poder” (Useche 2008)

La resistencia social se hace tangible a partir de la consolidación de nuevas subjetividades, modos de relacionarse y de convivir orientados hacia las bases efectivas de una democracia real. No se concibe desde la polarización, ni a manera de oposición amigo-enemigo. no se habla desde las lógicas de dominación, de guerra o de confrontaciones u oposiciones simbólicas de intereses o necesidades; por el contrario, se potencializan necesidades emergentes de diversidad, empoderamiento y beneficio mutuo donde se reivindican las luchas de los excluidos, vulnerados

o minorizados. “Es una resistencia no violenta porque su independencia depende de su capacidad de auto-definición de caminos propios fundados en la alteridad”¹⁶

La música como dispositivo de Producción Simbólica

La música es una de las manifestaciones juveniles con más fuerza e incidencia, ya que aglomera un número masivo de productores y oyentes, y se ha convertido en una forma de identificación cultural en los diversos grupos juveniles, las distinciones de estilo y contenido hacen que la música tenga una diversidad cultural bastante amplia y que está en constante exploración.

A la hora de producir significados culturales la música se convierte en un vehículo portador de interpretaciones y memorias que influyen en las formas de interpretar la realidad, además de hacer referencias a imágenes y símbolos estos tienen una interpretación que puede variar, es decir su significado no está plenamente determinado y las diferentes formas de aprehensión del escucha determinarían una respuesta de tipo emocional que fundamentaría la experiencia interpretativa a través de lo sensible.

En este sentido el Hip Hop desde sus elementos musicales desde su origen se liga a las dinámicas juveniles desde la marginalidad y la exclusión, por tanto, las producciones musicales abren una nueva posibilidad de identificación y agrupación donde el estilo particular de crear y experimentar la vida a través del arte les permite a los jóvenes sentirse parte de algo. Además de ser un canal comunicativo de transmisión cultural este también crea dinámicas movilizadoras de

¹⁶ González Higuera, Sally; Colmenares Vargas, Juan Carlos; Ramírez Sánchez Vargas, Viviana La resistencia social: una resistencia para la paz Hallazgos, vol. 8, núm. 15, enero-junio, 2011, pp. 237-254

público, congrega causas y dinamiza espacios colectivos generando una sensibilidad social ligada a los contextos en los que se desarrolla.

Las subjetividades juveniles al encontrar medios como la música para comunicar mensajes y dialogar con otros sujetos, amplía el espectro del consumo y de la producción cultural, ya que logra entrar en dinámicas transnacionales y abrir un puente de diálogo entre contextos locales y espacios globales donde circulan los diferentes formatos musicales; tenemos así que en la actualidad los medios digitales y las plataformas virtuales facilitan la interacción y permite que las producciones artísticas proliferen de manera acelerada. Estas dinámicas han permitido en el caso de la cultura Hip Hop trascender fronteras territoriales y crear estéticas producto de la multiculturalidad. Además de esto la música no solo es un dispositivo artístico, sino que además alrededor de las dinámicas, estilos y formas está estrechamente ligado con la vida privada y la cotidianidad.

Por otra parte, la producción musical del Hip Hop puede ser leído como un acontecimiento, donde se producen formas de protestar y manifestarse y a su vez convoca unas actitudes y posturas ideológicas que están siendo producidas a partir de la intervención cultural, la socialización y la distribución de los espacios en tanto posibilita una identificación y una grupalidad.

La semiótica cultural representada tanto en las letras, como en los gestos, movimientos, ritmos, sonidos, estilos en la voz, vestuarios crea una dinámica dialógica que y de intercambio de sentidos que a su vez crea un consumo cultural que llevaría a que el movimiento cultural tenga una identificación propia y formas de transmisión que generacionalmente van siendo adaptadas a los contextos.

Para Martín Barbero (2000) la oralidad del continente Latinoamericano constituye una experiencia primaria que se combina con oralidades secundarias provenientes de otras culturas,

tomando así formas tanto técnicas, como sonidos y mezclas rítmicas que son adaptadas y apropiadas desde la sensibilidad latina como resultado de múltiples procesos de hibridación. El rap latino y en este caso el Rap Colombiano tiene la característica de ser un dispositivo narrativo que lleva a crear una conciencia de las experiencias de los jóvenes en contextos en crisis. Las letras describen problemáticas y tensiones que atraviesan las memorias étnicas y las luchas sociales.

La capacidad que tiene el Rap para articular subjetividades culturales disidentes hace que este sea un género musical, así como una forma de vida y una manera de identificación juvenil que ha congregado a multitudes alrededor de propuestas colectivas y apuestas políticas y organizativas que buscan tener una incidencia socio-histórica.

Ejemplo de ello es la experiencia citada en este proceso con el Movimiento Hip Hop Bosa, así como otras manifestaciones de la cultura Hip Hop en Bogotá, las cuales se articulan a partir de las dinámicas de la protesta social en el Paro Nacional, vemos masivas convocatorias donde miles de jóvenes llegan a los espacios, artistas que toman la vocería para a través de discursos al igual que de sus canciones alzar su voz haciendo críticas sociales, vemos también cómo las producciones musicales que se dan para estas fechas están siendo enfocadas en hablar de las problemáticas actuales y así mismo hacer denuncias contra los abusos estatales.

Sin embargo, el sentido reflexivo y de crítica social ha estado presente en el Rap desde sus orígenes, por lo cual muchas producciones musicales en el género ya venían desde tiempo atrás hablando de las problemáticas y las realidades de los contextos en Colombia. Por lo tanto, al estar inserto dentro de un marco sociopolítico desigual y luchar contra las injusticias creadas por ese sistema, el rap representa una forma de resistencia orientada a la “transformación) de las realidades locales” y globales, por medio de “prácticas lingüísticas” (Alim 2006)

Dentro de las manifestaciones del Movimiento Hip Hop Bosa el rap ha sido una bandera de lucha y resistencia, vemos así que durante el desarrollo del Festival Hip Hop Bosa 2020 gran parte de los invitados fueron raperos y raperas de la localidad quienes en sus propuestas artísticas evidencian el compromiso por la reflexión crítica de la sociedad, así mismo los performance realizados mostraban la realidad del país, hechos de denuncia donde las muertes de jóvenes a manos de las Fuerzas policivas, la corrupción, el silencio, eran mensajes recurrentes, pero no solo en las letras se ve reflejada la oscuridad en la que nos encontramos inmersos como sociedad sino que su vez se mostraba la posibilidad de salir de ella a través de la unidad, la paz, el levantarse, el resistir. Los llamados a la superación de las diferencias se hacen presentes esto haciendo honor a los principios del Hip Hop y que los jóvenes Hip hoppers de la localidad han logrado vivenciar a través de su proceso., muchos de ellos mencionan como a través del Rap lograron tramitar momentos difíciles de su vida y a través de componer y rimar logran sacar emociones y sentimientos que de otra manera sienten no hubiesen podido superar. Por tanto, el arte en estos espacios y en este caso el Rap ha servido a los jóvenes como medio de expresión, comunicación, de proceso psicológico y como herramienta de denuncia, resistencia e incidencia social.

En el anexo 3 se presentan letras de dos integrantes del Movimiento Hip Hop Bosa, en estas composiciones se leen mensajes sobre la realidad social leída a través de la experiencia y la percepción subjetiva que luego de ser interiorizada se expresa a través de formas lingüísticas en sentidos como el pragmático, donde se identifican relaciones y roles dentro del discurso que describe las prácticas sociales concretas; a nivel semántico se denota un entramado de significados que se relacionan con la resistencia, el pueblo, el poder y de los cuales se desprenden significaciones que giran en torno a un proceso que permite dar cohesión al mensaje; respectos las funciones sintácticas el uso de sujetos y predicados sitúa el discurso en una relación donde existe

un orden de relaciones y en el cual se sitúan los actores sociales que intervienen en el mensaje, por lo tanto encontramos que existe una representación de leyes y autoridad al igual que un acercamiento a sus acciones, aparece allí mismo la figura del pueblo, el nosotros, la humanidad, y la identificación con un grupo social referido al pueblo. Los actos del habla que se denotan en estas letras muestran que las expresiones son representativas y expresivas, teniendo en cuenta que el mensaje no se construye con palabras difíciles de comprender, por lo cual el mensaje puede ser entendido por los receptores de forma clara.

La composición en el Rap es una forma que tienen los Mc's para expresar sus ideas y opiniones, esto conlleva tiempo, elaboración y una producción musical, escoger la pista, identificar los ritmos, las palabras, las rimas; pero también encontramos en el Hip Hop una práctica de creación que es la improvisación o el Freestyle, dinámica que ha convocado a los jóvenes en diferentes espacios de la ciudad a participar. En el Movimiento Hip Hop Bosa el espacio de Jueves de Freestyle y tomas culturales realizados con Dististyle en el portal de la resistencia convocan a los jóvenes a reunirse y participar de estos encuentros, donde el Freestyle se convierte en una forma de lenguajear, un diálogo que se construye a partir de las bases rítmicas, puede ser de forma contestataria es decir que dos o más Mc's se respondan entre sí, o puede ser por medio del micrófono abierto donde los hip hoppers tienen la palabra y pueden dar a conocer sus letras o improvisaciones; como los discursos y relatos que dinamizan estos espacios están enmarcados al Paro Nacional y a la realidad del contexto vemos como el Freestyle logra reunir todas esas formas lingüísticas y los receptores que se encuentran en los espacios por medio del arte reflexionan sobre las problemáticas sociales. En el Hip Hop esto representa un diálogo de saberes, un círculo de la palabra mediado por la música, por los recursos de composición propios del Rap y por las habilidades de los Mc's quienes en estos espacios ven una forma de poner en práctica sus

habilidades como una forma de preparación y donde pueden aprender y mejorar sus técnicas musicales. Por lo tanto el ejercicio pedagógico y de intercambio de saberes a través del Rap se da en espacios en los que los jóvenes logran llevar sus discursos y reflexiones sociales de formas auténticas, lo cual hace que los espacios no sean aburridos y por el contrario el sentido crítico no tenga tintes hegemónicos o academicistas que puedan conducir a los jóvenes a saturar los espacios, es una forma dinámica y didáctica de diálogo, el freestyle se convierte en una herramienta potente para el intercambio de subjetividades.

El grafiti: Memorias visuales

El grafiti como construcción de imágenes urbanas que marcan la ciudad desde la conflictualidad y la ilegalidad, desde el descontento y la territorialización, se ha convertido en una expresión y una manifestación particularmente de los jóvenes que les ha permitido la exploración de formas espontáneas, figuras imaginadas y escrituras que irrumpen con el orden siendo un fenómeno expresivo contestatario y un dispositivo de comunicación y enunciación, donde la relación dialógica tiene un campo amplio de percepción desde lo visual y permite que las múltiples subjetividades interpreten y den significados a las imágenes y símbolos plasmados.

Al ser una manifestación artística que requiere de la intervención de los espacios físicos, los muros, calles y paredes se convierten en el escenario principal en el que se desencadena la práctica del grafiti; estos espacios al hacer parte de los territorios que son habitados y transitados por los jóvenes producen unas maneras de vivir, marcar y reconocer los barrios y ciudades desde la práctica y la experiencia simbólica.

La comunicación del territorio y su configuración en tanto existen nociones de límites, demarcaciones territoriales y construcción de sujetos territoriales que enuncian sus relatos y representaciones de la ciudad tienen un sentido interpretativo desde donde y como se mira el territorio (Silva, 2006). Desde esta perspectiva podemos ver como la forma en que experimentan y apropian los jóvenes sus territorios difiere de las experiencias de otros sujetos sociales.

La práctica del grafiti suele ser un modo de recorrer el territorio, el transitar y circular por las calles de la ciudad dejando impreso a su paso figuras, firmas (Tags) y símbolos identificatorios, dinámicas que suelen ser grupales donde se intervienen espacios de forma ilegal, como paredes de bancos, buses, iglesias, o cualquier pared donde se pueda hacer una inscripción lo cual en la experiencia estética representa una irrupción de la propiedad privada, del orden artístico establecido que se da con la pintura solamente en museos y galerías, pero que con el grafiti se traslada a las calles y la ciudad en sí misma se convierte en una galería para los jóvenes, una forma de exponer sus ideas creativas, de territorializar y de reestructurar los espacios al ser intervenidos con spray y pintura.

La trasgresión de las nociones estéticas de pulcritud, comodidad visual de las propiedades privadas y los centros financieros fue una de las formas más recurrentes de la cultura Hip Hop para hacerse oír, para denotar e incomodar; el graffiti surge como forma contestataria de desafiar el orden visual del espacio. A su vez como lenguaje propio de la cultura se crea un argot, donde el uso de símbolos, técnicas y formas se vuelven un circuito de comunicación que solo puede ser entendido por quienes interactúan con las mismas formas de lenguaje. Tenemos que el graffiti tiene variadas manifestaciones, usos y significados que se han ido transformando desde las necesidades contextuales, así como a partir de los modos y técnicas que han ido evolucionando.

Encontramos escritos directos, otros ilegibles para el ojo común, murales, figuras, stencil, formatos a gran escala, cuadros, diseños e impresiones digitales, etc. Esta amplia gama de posibilidades creativas ha permitido que el graffiti sea una actividad llamativa para los jóvenes artistas quienes, a través de los colores, las figuras, los trazos, palabras e imágenes crean un mensaje y una propuesta visual donde comunican y plasman su representación de la realidad.

Se construye así, una cultura de la resistencia frente a la dinámica de la ciudad, que tiende a arrastrar a los sectores desposeídos a las periferias, que reivindican la existencia y la experiencia en los territorios a través del uso pictórico y la transformación de los espacios partiendo de los caracteres representativos con los que los jóvenes se identifican, donde el graffiti se transforma en un medio masivo de comunicación que prolifera en las ciudades, convirtiendo los muros de ésta en un vehículo de comunicación de la misma forma que lo hacen los medios publicitarios que están legitimados a diferencia de las expresiones y marcas que hacen los jóvenes. En este sentido vemos como el uso del espacio público tiene una dinámica legítima para el uso comunicativo desde la lógica capitalista, y es la irrupción del graffiti en estos mismos espacios una forma de transgresión y resistencia a las dinámicas espaciales establecidas.

Además de esto el graffiti es una forma de salvaguardar la memoria, la ciudad sigue siendo un libro abierto, la hoja de reclamaciones y una forma de denunciar, así como de honrar a los que se han ido. Vemos como en las luchas juveniles y las manifestaciones sociales las paredes han dejado constancia a través de mensajes, denuncias los casos de abuso policía, así como una forma de recordar a los asesinados y desaparecidos en medio de la protesta, también se realizan mensajes contundentes sobre las negligencias estatales y palabras de aliento y apoyo a las acciones colectivas.

El hecho de que las paredes de la ciudad hablen sobre lo que medios de comunicación tradicionales callan, o que los muros muestran las realidades del país posibilita una forma de hacer conciencia además de manifestar y comunicar fuera de los canales informativos en los cuales los poderes legítimos no pueden controlar la forma en la que se comunica ni los contenidos. Sin embargo, en las manifestaciones actuales pudimos constatar que muchos murales y grafitis fueron censurados, una vez eran realizado denunciando al Estado y las fuerzas militares algunos otros sectores sociales decidían tapar con pintura gris o blanca dichos mensajes, esto denotando el malestar de dejar a la vista de todos los transeúntes una verdad que ya no puede ser negada, por más censura informativa por más represiones el arte gráfico ha logrado hacer una incidencia comunicativa en todas las ciudades del país; por otro lado la experiencia colectiva de la construcción e ideación de los grafitis ha permitido dinamizar las espacios así mismo como convocar a diferentes actores sociales, encontramos así a jóvenes grafiteros con experiencia pero también a personas que no la tienen pero que quisieron aportar, niños con sus madres ayudando y muchas personas reunidas construyendo, dejando su huella en un muro, en el piso, en los buses, en las telas.

Es por tanto el graffiti un dispositivo pedagógico y un dinamizador de los espacios colectivos, que permite la exploración sensible y estética a todos los que se reúnen alrededor de la creación, además ha permitido reafirmar las luchas sociales, comunicar y hacer memoria. En el trabajo artístico y comunitario del Movimiento Hip Hop Bosa el uso de este recurso estético visibiliza las necesidades comunicativas de los Hip hoppers de la localidad, en el marco del Paro Nacional y con el Festival Hip Hop Bosa 2020 la categoría de convocatoria de graffiti apoyo a través de incentivos materiales y económicos a los ganadores de la convocatoria quienes representaron en tres piezas gráficas un mensaje sobre el paro (Ver anexo 3). Además de esta dinámica que incentiva

a los jóvenes a poner en práctica sus habilidades con el aerosol y las pinturas, el Movimiento Hip Hop donó pintura y elementos para la realización de los graffitis realizados en el Festival de la Resistencia realizado en Bosa Atalayas; otras dinámicas como batallas de tags y la elaboración de graffitis en espacios como La Plaza Fundacional representan una herramienta que recrea los espacios a través de figuras y mensajes convirtiéndose en un ritual de apropiación y una marca territorial del Movimiento.

La resistencia a través del graffiti tiene una connotación comunicativa, transgresiva y representativa de los procesos de reflexión en torno a las dinámicas territoriales y las experiencias socio-culturales de los Hip hoppers, las paredes hablan y los graffiteros dialogan a través de sus creaciones, una forma didáctica y dinámica de recorrer los espacios de la localidad además que permite que las personas de la comunidad puedan visibilizar en las calles de su barrio, en los puentes, en el piso formas artísticas como un intercambio sensible siendo los receptores de dichas manifestaciones.

CONCLUSIONES

El movimiento Hip Hop y sus expresiones estéticas desde sus orígenes hasta las hibridaciones y transformaciones en contextos locales ha permitido a los jóvenes que practican sus elementos encontrar en ellos una herramienta de exploración sensible, lo cual pasa por el uso de la conciencia corporal, una necesidad expresiva y la construcción de formas concretas de interpretar la realidad. Las subjetividades construidas a partir del Arte, permite a los jóvenes explorar talentos y habilidades, encontrar afinidades y hacer colectividades donde se dialoga, se propone y construyen acciones concretas como hemos visto en el caso de la protesta social.

En el momento actual donde la coyuntura del país requiere de propuestas y acciones que dinamicen y canalicen el descontento, la rabia y el dolor, el Hip Hop en sus expresiones ha permitido que esta sea una manera contundente de convocar e intervenir en los espacios públicos, principalmente vemos como la música y el grafiti movilizan las necesidades colectivas de dar a conocer sus posturas, así como una forma de hacer memoria de las luchas del movimiento. Además de esto es importante resaltar que el rap y así como la creación de grafitis no es exclusivo de los jóvenes pertenecientes o que se identifican como hip Hoppers sino que a su vez ha abierto posibilidades de experimentación y diálogo con sujetos que eran ajenos a esta esfera cultural pero que a lo hora de construir una dinámica territorial del espacio público sienten que estos elementos son útiles y aportan a fortalecer el tejido social, además de potencializar propuestas colectivas y catalizar problemáticas que se generan dentro de los mismos espacios juveniles.

Las diversas manifestaciones culturales que se dan en los espacios, atienden a las necesidades comunicativas y de inclusión en la sociedad actual, ya que permiten la participación y el diálogo colectivo, así mismo representa una apuesta a gran escala de los espacios que estaban anteriormente segregados o fragmentados, ya que momentos tensionantes y álgidos han convocado a la unión, reactivación y propuesta de nuevas formas de organizar los territorios.

El Movimiento Hip Hop en el marco de la protesta social, sigue manteniendo sus posturas de incidencia socio-cultural las cuales ya venían en curso y se estaba trabajando en las propuestas de las escuelas, las tomas culturales y los festivales, pero que a partir de la vinculación a espacios más amplio han logrado potenciar el alcance de sus actividades y han logrado llegar a más personas dentro y fuera de la cultura Hip Hop en la ciudad.

El sentido pedagógico a través del diálogo de saberes, de los acuerdos organizativos, de las guardias comunitarias, y los espacios de reflexión tanto virtuales como presenciales ha permitido que las producciones estéticas que se dan en los espacios tengan un sentido crítico y reflexivo y logren a aportar a las necesidades actuales en cuanto comunicación e incidencia política en espacios locales. El Hip Hop como dispositivo pedagógico, ha logrado que muchos jóvenes de barrios marginados puedan tener nuevas posibilidades fuera de las que la sociedad en crisis les ofrece, además de crear nuevas motivaciones y proponer proyectos de vida basados en el arte. Vemos también como la autoeducación, así como el perfeccionamiento de técnicas y el intercambio de conocimientos en los Crew y parches crea formas educativas de aprender y evolucionar en detalles técnicos, formas y estilos, dejando siempre la invitación al cambio y a las necesidades de mejorar las obras estéticas.

En cuanto al carácter político de las manifestaciones del Movimiento Hip Hop es claro que la incidencia colectiva es necesaria, ya que han logrado movilizar ideas y propuestas que estaban aisladas en el territorio, potencializando así la capacidad propositiva y las formas de inclusión en los diferentes barrios de la localidad, además de lograr ganar espacios de participación a nivel institucional así como reterritorializar los espacios, siendo el Hip Hop una forma única de vivir el territorio, de ser joven y de crear un proyecto de vida alternativo en una sociedad en crisis.

Desde la experiencia individual donde la estética atraviesa la corporalidad y permite a los jóvenes conectar sus necesidades sensibles con la realidad, vemos cómo el arte moviliza ideas, ideologías e identidades que son construidas a través de las subjetividades y las forman como inciden en los espacios que transitan y habitan. Esta visibilización y reafirmación de los jóvenes a través del Hip Hop muestra a la sociedad que más allá de la estigmatización los Hip Hoppers son jóvenes propositivos, creativos y soñadores, y que detrás de toda el descontento y rebeldía hay muchas ideas y proyectos que han logrado cambiar la vida de muchos jóvenes en Colombia y que su lucha sigue siendo la de concientizar y dar oportunidades de ser y habitar el mundo a través del arte.

Las culturas juveniles como el Hip Hop ofrecen un campo de investigación y estudio donde emergen categorías como el Arte, la comunicación y la cultura y que suponen un surgimiento de las identidades de los jóvenes a partir de prácticas de socialización en contextos globalizados y que son abordados y que pueden ser abordados desde análisis coyunturales en las luchas sociales que acontecen en la actualidad. A través de esta investigación se busca visibilizar el papel de los jóvenes Hiphoppers en los territorios y con ella resaltar sus formas colectivas de participación e incidencia a través del uso de formas estéticas propias de la cultura. Si bien existen aportes sobre

los procesos de Hip Hop en Bogotá, la necesidad de resaltar el trabajo organizativo del Movimiento Hip Hop Bosa que se realiza en un ámbito local puede aportar desde la investigación cultural a los procesos existentes que están tomando fuerzas en los barrios populares una reflexión en torno a la participación y la incidencia de los Hip hoppers, además de ser una herramienta de sistematización, teniendo en cuenta que los recursos usados para este trabajo entre los cuales están los medios fotográficos, audiovisuales y narrativos constituyen una base para organizar las experiencias y narrar las vivencias del Movimiento Hip Hop Bosa.

Además durante el proceso de investigación se evidenció el papel de la educación popular y de los procesos comunitarios como escenarios donde confluyen diferentes actores de la localidad, a través del arte y la pedagogía los espacios culturales y las propuestas de incidencia territorial afianzan su sentido práctico y político en tanto el acercarse a conocer al otro, la escucha, la colectividad y el intercambio de saberes fortalece el tejido social y es para los jóvenes y para las comunidades un espacio de refugio en medio de crisis sociales como las que acontecen en Colombia.

Desde esta perspectiva la educación comunitaria, se convierte en una herramienta potenciadora de las dinámicas territoriales que se constituyen para los jóvenes como proyectos de vida, construcciones colectivas y formas de habitar los espacios. Mi labor como educadora comunitaria se ve reflejado en las formas en las que logró integrarse al Movimiento Hip Hop, inicialmente como una investigadora a través de la observación participante en los primeros espacios que empecé a frecuentar, pero a medida que avanza la investigación mi proceso con los jóvenes hiphoppers va tomando fuerza en tanto compartimos ideas, opiniones, gustos y es a través del registro fotográfico y audiovisual que mi labor pedagógica e investigativa empieza a dinamizarse

con las propuestas y actividades del Movimiento, Actualmente realizo un registro y sistematización de las experiencias del movimiento, esto a través de la elaboración de un banco de información donde están contenidas las memorias visuales, entrevistas, registros de sonidos y ambiente con el fin de realizar una muestra audiovisual y así mismo abrir una espacio virtual a través del cual todos los participantes puedan acceder a la información recopilada, inicialmente estamos trabajando un Drive donde se compartieron los registros del Festival Hip Hop Bosa 2020, pero la idea es montar el material a una página web, donde se muestre una galería virtual y se socialicen los materiales audiovisuales de los procesos del Movimiento.

Para finalizar, a continuación, se presentan algunos puntos relevantes que fueron identificados a partir del recorrido histórico, ético-filosófico, de las dimensiones estéticas y las incidencias políticas del Movimiento Hip Hop Bosa en relación con la escena local y distrital del Hip Hop

- El Movimiento Hip Hop Bosa se encuentra en una etapa de crecimiento y fortalecimiento
- Las iniciativas comunicativas toman fuerza a través del uso de plataformas virtuales
- El emprendimiento y la autogestión se muestran como prácticas de resistencia a través de la economía local
- La apropiación de los espacios, es realizada a través de dinámicas de intervención y distribución geográfica dada las relaciones existentes dentro del Movimiento
- La participación juvenil se da en dos vías: en relación con los espacios institucionales y las ofertas como estímulos, cursos y convocatorias, y a partir de la incidencia de los proyectos comunitarios gestionados desde la unión de esfuerzos de autogestión colectiva

- El Movimiento es un espacio amplio de concertación, donde el compañerismo, la unidad y el respeto son pilares importantes
- En sentido estético de las creaciones y manifestaciones culturales para el Movimiento significan una oportunidad de incidencia y reflexión social en las comunidades.
- Durante el Paro Nacional el Movimiento logra articularse y potencializar su capacidad de participación, convocatoria e incidencia en el territorio gracias al trabajo en redes y plataformas de apoyo cultura con otras organizaciones de la localidad

ANEXOS

A continuación, se presenta las evidencias en función de la identificación propuesta en cada uno de los tres objetivos mencionados en el inicio del trabajo

1. Prácticas Artísticas y Culturales del Movimiento Hip Hop Bosa

❖ Jueves de Freestyle

Actividades	Descripción	Análisis
Micrófono abierto Presentaciones Mc's Recolecta Aguapanelazo Stand autogestión Graffiti Rifas Cd's y productos Socialización propuestas y próximas convocatorias	Se realiza en la Plaza fundacional de Bosa centro todos los jueves de 6pm-9pm. Se realiza la convocatoria y difusión por redes sociales, algunas veces se hacen transmisiones por Facebook para que más personas lleguen al encuentro. Se alienta la participación con el micrófono abierto donde cualquier asistente puede improvisar o cantar alguno de sus temas. Los aportes son solidarios para cubrir los gastos del consumo de luz que es prestado por una vecina del sector y para la aguapanela. En el espacio se reúnen diferentes grupos: skaters, bikers, malabaristas, raperos, grafiteros y jóvenes en general. Es un espacio donde se fomenta la sana convivencia. Liderado por Daniel del colectivo FURDA, quien hace la logística	-La apropiación cultural de un espacio histórico y simbólico de la localidad ha permitido a los jóvenes visibilizarse como una cultura que cuida el parque y mantiene dinámicas pacíficas con fines recreativos y artísticos. Ya que anteriormente el parque se encontraba sin mayor uso y estaba siendo frecuentado por redes de microtráfico y delincuencia. - La recurrencia semanal del evento ha hecho que sea un referente para cultura permitiendo que la socialización y el intercambio de información fortalezca el entramado cultural a través del trabajo colectivo y la promoción de sus producciones artísticas. - La autogestión y las recolectas son base para el emprendimiento de los actores culturales, el espacio

	principal y presta los equipos.	permite dar a conocer las iniciativas, marcas, y proyectos de los jóvenes que asisten. -Las letras y discurso tienen un contenido social, se referencia la lucha cotidiana, las injusticias y las problemáticas que se viven en los barrios, los procesos emocionales y psicológicos de los cuales hacen catarsis a través de sus letras
--	---------------------------------	--

❖ **Festival Hip Hop Bosa 2020**

Actividades	Descripción	Análisis
Simposio Entrevistas Presentaciones Emprendimiento Streaming via Facebook	El festival es realizado en una casa cultural ubicada en Bosa Antonio Galán. El espacio se distribuye en tres escenarios - Una sala para entrevistas - Un escenario con pantalla verde para proyecciones, luces y cámaras - La terraza para muestras de breakdance y graffiti Con aproximadamente 35 presentaciones entre artistas y agrupaciones, con invitados	El festival propició el intercambio cultural de experiencias, las colectividades y artistas de la localidad encontraron un reconocimiento y apoyo a su labor artística y su gestión social Se generaron reflexiones importantes sobre el papel del Hip Hop en el paro nacional, donde los artistas mencionan la importancia de hacer presencia en los diferentes espacios de formas propositivas e incidentes en la comunidad más allá del vandalismo y el tropel. Se

	locales ganadores de la convocatoria, y artistas interlocales. Se tuvo la presencia de Mc 's, b-boys, b-girls, d'js, grafiteros. Previo a las presentaciones, los artistas fueron entrevistados para conocer su trayectoria apuestas y opiniones sobre la coyuntura, se enmarco mucho el lema del festival #LA REVOLUCIÓN BOSUNA 2020. La transmisión se realizó vía facebook por la página del Movimiento Hip Hop Bosa y se compartió en diferentes paginas y grupos de Hip Hop. La asistencia presencial se da para apoyo logístico y técnico, acompañantes y artistas que venían a apoyar el evento.	hace también un constante llamado a la participación en las convocatorias y los proyectos que se adelantan en la localidad, rompiendo con la idea de que “la rosca” y acercándose a conocer más de los procesos. Se habla de la gestión y la economía local de la cultura, de los emprendimientos y la necesidad de posicionar el hip hop como un proyecto del cual se pueda vivir. El festival al ser realizado en un formato virtual permitió que más personas pudieran conocer el proceso así como abarcar más territorios por el alcance que tuvo la transmisión.
--	--	---

❖ Feria de la Resistencia 2.0 Soberanía Popular

Actividades	Descripción	Análisis
Trueque Talleres Juegos tradicionales Huerta comunitaria	Se realizaron varias intervenciones de graffiti en el caño aledaño al parque Bosa Atalayas, talleres de bordado y tejido, juegos y actividades recreativas con los niños de la comunidad. Trabajo en la huerta	Las tomas culturales que se realizan en los barrios permiten afianzar los lazos con la comunidad, la participación es mayoritariamente de niños, jóvenes y madres del barrio quienes se acercan para ver

Graffiti Olla comunitaria Freestyle Emprendimiento	comunitaria que llevaba 1 mes de creada, Se realiza el evento conjuntamente con La primera Línea de la risa y el colectivo del Espacio Humanitario del Portal de la Resistencia. Se hacen presentaciones circenses y de freestyle. La olla comunitaria donde se invita a la comunidad a compartir el alimento, así como la palabra y el intercambio de experiencias.	las actividades. Esto genera un cambio en las perspectivas y las opiniones que muchas personas tienen sobre los que apoyan el paro. además de brindar espacios de recreación, arte y cultura. Se evidencias mensajes de cuidado al medio ambiente y la soberanía popular a través del cultivo de alimentos libres de transgénicos, así como la autogestión y la participación comunitaria en temas como las decisiones políticas y la necesidad de hacer presión, incidencia, veeduría y reflexión sobre las políticas actuales del país.
--	---	--

❖ Tomas culturales

Espacio	Descripción	Análisis
Día sin Esmad 24 horas (Portal Resistencia)	La planeación con el espacio humanitario junto con otras organizaciones presentes en el Portal Américas, proponen una jornada donde no estuviese presente el Esmad, las actividades fueron variadas, se invitó a la guardia indígena, hubo toques de rock, rap, ska, muestras de circo, jornadas de graffiti y muestras de breakdance, cineforo.	

Festival a Parar y crear para avanzar (Parque Bosa Villa suaita)	Batucada, varieté de circo, obra de teatro, presentaciones de rap, djs. zona de emprendimiento	
Jornadas de Rap y pintadas por la localidad	Jornadas de freestyle en el CDC el porvenir, frente al centro comercial metro recreo donde varios artistas de la localidad cantan y se expresan a través de sus líricas y haciendo uso también de la improvisación. Varias jornadas y citas para pintar muros y paredes de la localidad, acuerdos realizados por grafiteros que a través de la pintura expresan sus ideas y opiniones.	

❖ Plataformas Virtuales

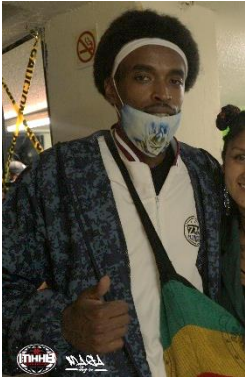
Espacio	Actividades	Análisis
- Páginas en Facebook Festival Hip Hop Bosa Movimiento Hip Hop Bosa - Grupos de Whatsapp Graffiti Portal Resistencia Pactarte Bosa Hip Bosa 20/20 Comité Cultural Resistencia	- Difusión de contenido Canales de Youtube-artistas, entrevistas Convocatorias distritales Convocatoria Proyectos locales Eventos	En tiempos de pandemia el uso de las redes sociales y plataformas se ha hecho cada vez más frecuente, ha posibilitado la reunión de intereses colectivos, la difusión de información siendo un canal de comunicación de inmediatez y con mayor alcance. Los grupos de Whatsapp mencionados fueron creados en medio de las apuestas colectivas que se dieron

	- Intercambio Información - Solicitudes - Interrogantes - Temas Logísticos - Recolectas - Propuestas - Inconformidades - Memorias - Fotografías, vídeos - Links de transmisiones - Relatorías - Acuerdos	durante la pandemia y durante el paro nacional, las páginas de Facebook ya se manejaban con anterioridad, donde se maneja la información más concreta y general mientras que en los grupos se mencionan temas internos y logísticos. Pero a su vez la inmediatez de la información y la saturación de los canales de información en algunos momentos hace que los grupos no puedan dinamizarse por lo cual se hacen solicitudes
--	---	---

2. Discursos y Motivaciones Organizativas del Movimiento Hip Hop Bosa

Gabriel “Greñas” 	Graffiti de Barrio Dogma 2010	El festival es una plataforma distrital para el crecimiento y la profesionalización de artistas, se espera que la comunidad Hip Hop crezca. El graffiti le aporta a la revolución y es una práctica de resistencia, ya que es una herramienta para transmitir sin rodeos y sin restricciones pensamientos, sentimientos e ideas en torno a cualquier tema El graffiti ha sido una voz de protesta a través del arte, para reclamar condiciones de vida digna, mensajes de conciencia y reflexión.
Laura 	Mc y artista plástica	Es ahí donde se propone que el poder pueda estar en varias manos, ya que tanto tiempo direccionado hacia lo mismo. Necesitamos cambios significativos Es un movimiento inteligente, que usa el hip hop como herramienta de transformación social El Hip Hop reúne en un mismo espacio varias artes, es muy completo ya que tiene baile, pintura, musica, liricas, se complementa en todos los aspectos

Daniel 	FURDA	Más que Hip Hop es una coyuntura, un momento histórico celebrando el festival en el marco del paro nacional Aquí todos somos indios, no tenemos cacique Hemos intentado que el movimiento se incluyente, que la gente se sienta identificada que las convocatorias sean masivas La palabra rebelde ha sido satanizada pero en este momento de la historia tenemos que reivindicarla No politizar el Hip Hop pero hacer del Hip Hopper un sujeto político que llegue ahha incidir a tomar decisiones a opinar El llamado es a que se preparen, estudien y hagan las cosas de corazón El Hip Hop es universal nos habla de un proceso de reivindicación social
Sanchez CMA	Fundación San Antonio	Seguir creciendo como persona y ayudar a más muchachos de la calle así como el Hip Hop me rescato a mi Ayudar con el ejemplo ser coherente con nuestras

		palabras y acciones Yo veo con muy buenos ojos que se están formando buenos cimientos, tenemos más artistas, hay mucho talento, y hay que motivar a los artistas a crecer Servir como plataforma que se motiven, esto no es fácil pero el alma va a estar tranquila porque se hace de corazón
Weedcho M45 	Mc y activista social	Hemos partido de la base del respeto a las opiniones y nuestras decisiones para llegar en conjunto a un mismo Norte Entender la razón de ser del otro sin imponer, la idea es compartir, unificar y construir El amor al Hip Hop nos ha llevado a unirnos, para hacer un trabajo constante El movimiento ha sido una construcción de todo un proceso conjunto
Dj Makumba	Educador popular y Sociólogo	Concertando con las entidades, llevando un mensaje de paz, de revolución de unidad. Sin protagonistas sin diferencias, somos pueblo Muisca de Bosa recordando nuestra ancestralidad Seguimos resistiendo desde el

		arte, es un momento histórico es un grito de rebeldía desde Bosa Retornar al senti-pensar, recordar la sabiduría, la historia de nuestros ancestros El Hip Hop es una herramienta propositiva, que nos permite descolonizar la historia y llevar un mensaje a través de la vivencia, del sentir y de la exploración artística Papel del artista es crear conciencia social a través de las formas simbólicas y la creación de dinámicas de reflexión El Movimiento Hip Hop son redes, crews, agrupaciones que crean dinámicas culturales de apoyo y reivindicación y reflexión sociocultural Debemos seguir creando dinámicas de resistencia a través del arte
Teffa	Distristyle	Me parece muy crucial que estamos en tiempos de cambio y nosotros como artistas, como hip hoppers tenemos el deber de hacer parte de la unión tenemos un poder muy grande que es la palabra Es fundamental que nos unamos en nuestras localidades. Hacer la

		invitación a todos los colectivos populares que nos unamos siempre en pro de la gente La juntanza ha sido el poder sentirse en confianza en un espacio desde distristyle aportamos los círculos de la palabra que todos podamos compartir saberes por medio del Hip Hop es la mejor manera de construir con los jóvenes
Hurban Style 	Manos en el Arte	Llevamos un proceso bastante amplio, bastante largo fortaleciendo un lazo de amistad y construyendo desde ahí. Somo seres humanos que hemos cometidos errores pero siempre se mantiene la amistad y los principios del Hip Hop Intentar elevar esto y construir nuevas formas y dinámicas la nueva revolución del Hip Hop nuevos exponentes que tienen el Hip Hop en Bogotá Nosotros nos hemos puesto a la tarea de intentar llevar un mensaje de participación, de como hacer un festival de como hacer un proceso en la localidad Esta casa ha sido la casa de muchos artistas, estamos trabajando para llevar un mensaje a todas las

		comunidades. Aquí todo lo hacemos con certacion
--	--	---

3. Creación estética: Intencionalidad

Letra ¿Qué Será? Sanchez CMA

Haciendo un análisis profundo de la vida
pude ver que la humanidad socio va perdida
porque cada dia hay menos tolerancia
por una mirada parece ocurre una desgracia

seguimos gobernados por el sistema
la raíz de cánceres la raíz de los problemas
un orden mundial nos tiene atrapados
en nuestro propio planeta hemos sido secuestrados

la violencia nunca para y a los miles de damnificados nadie los ampara
hay quienes siguen disque una lucha
con fusil en mano y con una sucia capucha
se hacen llamar revolucionarios
para mí no son más que depreciables sanguinarios

la revolución no se hace con las armas
mi revolución es a base de palabras
no como el político que siempre miente
llenando de ilusiones a mucha gente el presidente se ve sonriendo
el muy descarado siempre vas pelando el diente

Aquí en nuestros pueblos hay un desangre
niños que vieron la ejecución de ambos padres a sus hermanas siendo abusadas

por tipos del ejército haciendo salvajadas
 y nadie dice nada impunidad absoluta
 aquí para los corruptos no existen ninguna pena
 y a los que pelean con argumentos
 téngalo por seguro que a los días están muertos

Esto no es un cuento es la realidad
 la era de locura que vive la humanidad
 es un punto irreversible en que hoy nos encontramos
 bombardearon el planeta y agua la erradicaron
 animales se extinguieron plantas las aniquilaron
 se inventaron muchos virus y en el aire los soltaron
 y que respiraremos toda esta pestilencia
 matarnos entre nosotros es el uso de nuestra ciencia
 y es nuestra sentencia

muchos continúan con su blasfemia
 ignoran que su látigo es su propia lengua
 naciones se destruyen unas otras a otras
 millones de inocentes con las almas rotas

y ¿qué será de la humanidad?
 y ¿qué será de la humanidad?
 sino para esta mortandad
 y ¿qué será de la humanidad?
 y ¿qué será de la humanidad?
 sino para esta mortandad
 y ¿qué será de la humanidad?
 y ¿qué será de la humanidad?

Letra: No más Teffa Chant

Es injusto que mueran tantos en el pavimento
pero es un país que frustra lleno de maldad
para nadie en el pueblo es un secreto que los responsables de las muertes son la autoridad
esto es consecuencia que llega desde el pasado
como hablarle de igual a los que hambre nunca han pasado
ellos actúan con miedo al golpe del estado
pero Colombia se cansó de tantos años de maltrato
aprender que de nuestras lágrimas y tristezas
cuando se sanan solo se sumaron a nuestra fortaleza
No dejar en vano la muerte de nuestros hermanos
que quedaron en la utopía de Colombia haber liberado
y es por eso que seguimos marchando
al menos nuestra voz de represión seguiremos liberando
por aquellos gritos de un pueblo que ha perecido
bajo leyes tiranas de un gobierno tan podrido

No a las autodefensas, No a las fronteras
No a la violencia, No a la milicia
No a metralletas que acaban con vidas
No a tanquetas con la parca subida
con la parca subida
No más títeres en presidencia
No más uribismo proponiendo las ideas
No más pueblo que de ellas crea
que se sienta que estamos junto en la pelea
No más encubrimientos no más falsos positivos

No más hermanos heridos
 No más impunidad, no más amarillismo
 No más gente que no goce de lo mínimo
 decimos y gritamos
 QUE NO MÁS QUE NO MÁS

Colombia dice: NO MAS NO MAS
 dice NO MAS NO MAS (x2)
 unidos todos en contra del monstruo que solo ordena
 el que nos despoja de las tierras
 solo ruina cosecha hacia nosotros no tienen empatía
 se cree con la gallardía de seguir robando a punta de su tiranía
 y con sangre fría moverá sus fichas

Salen las niñas dispuestas a matar para defender sus vidas
 porque infunden miedo priorizando intereses económicos
 con balances y con cifras que alteran en su transmisión
 pero salgan a la calle y se darán cuenta
 que somos muchos más los que abren los ojos a la verdad

Por eso esta va: por Javier Ordoñez abogado asesinado y torturado dentro de un Cai
 y por Dylan Cruz asesinado por agentes del ESMAD
 por Juliana Giraldo chica trans asesinada por el Ejército Nacional
 por la niña indígena muerta a manos de nuestros soldados
 violada por siete para ser exactos
 y por la niña que en medio de este paro se llevaron hacia el cai
 de la libertad, la empezaron a golpear le apagaron la luz
 para supuestamente ocultar y esta es la hora en que no se sabe nada

¿Quién dio la orden?
con violencia nos responden
¿quién dio la orden?
para que aparezcan en ríos y en partes
¿quién dio la orden?
pa que los sueños nos destrocen
¿quién dio la orden?
esta es lo hora que no se sabe

Colombia dice no más dice no más
Colombia dice no más dice no más
a parar para avanzar viva el paro nacional
a parar para avanzar viva el paro nacional
por todos los caídos
por los que han perecido bajo las leyes del político
pero hemos resistido
por eso NO MÁS!!

Graffitis realizados en el Marco del Paro Nacional en el Territorio de Bosa

Figura1. Festival Hip Hop Bosa 2020 (Salcedo, 2021)
(Salcedo, 2021)

Figura2. Portal de la Resistencia

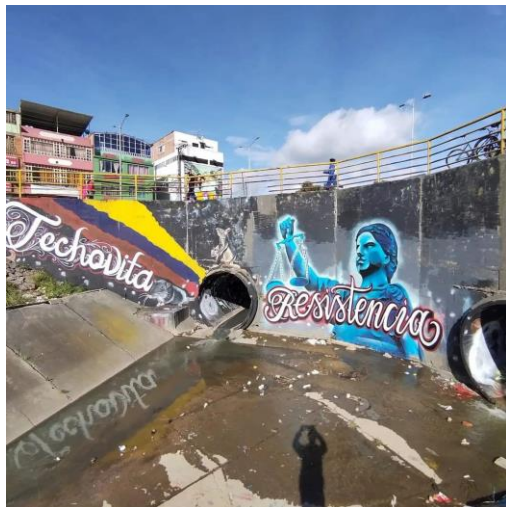

Figura3. Festival de la Reistencia2.0 (Greñas, 2020)
(Salcedo, 2021)

Figura4. Jueves de Freestyle

BIBLIOGRAFÍA

- Alim, H.S. *Roc the Mic Right: The Language of Hip Hop Culture*. 2006.
- Alvarado, S. (2008). Las tramas de la subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana de jóvenes. *Revista Argentina de Sociología*, 19-43.
- Berger, P., & Luckman, T. (1983). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Bernal, M., & Alpizar, L. (2003). La Construcción Social de las Juventudes. *Scielo*, 105-123.
- Canclini, G. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- Cervantes, G. (2009). La espiral del Mestizaje. *Revista de Ciencias Sociales*.
- DANE. (2020). *Panorama sociodemográfico de la Juventud en Colombia*. Colombia: Información para todos.
- FLACSO, G. (2017). La construcción social de la Juventud y la participación política. *Diálogo, Revista Virtual*.
- Galeano, B. (2018). Perspectivas ético-antropológicas en torno a la crisis de la cultura. *Universidad Católica Luis Amigó*, 148-155.
- González, Sally, et al. *La resistencia social: una resistencia para la paz*. 15 ed., vol. 8, Bogotá, Colombia, Universidad Santo Tomás, 2011.
- Marguelis, Mario. “La ciudad y sus signos.” *Estudios Sociológicos XX*, no. 60.
- Maturana, H. (1992). *El sentido de lo humano*. Santiago de Chile.
- Muñoz, G. (2001). *Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI*. Manizales.
- Najmanovich, D. (2005). *El juego de los vínculos, subjetividad y redes: figuras en mutación*. Buenos Aires: Biblos.
- ONU. (2001). La Declaración de Paz del Hip Hop. *El Hip-Hop como herramienta de paz*. New York.
- PEREA. “Predicando mi mensaje. Testimonio rapero.” *Revista de Análisis Político*, no. 37, Mayo agosto, 1999, pp. 91-109.

Perea. “Predicando mi mensaje. Testimonio rapero. E.” : *Revista de Análisis Político.*, no. 37, 1999, pp. 91 -109.

Rancière, J. (1996). *El desacuerdo. Política y Filosofía*. Buenos Aires: Nueva visión.

Rancière, J. (2004). *El malestar en la estética*
. París: Galilée.

Rivero, C. (2007). El retorno del Sujeto Social. *Estudios culturales, Universidad de Roma*, 59-67.

Silva, A. (2006). *Imaginarios urbanos*. Bogotá: Arango editores.

Sznol, Florinda. *Geografía de la Resistencia. Protesta social, formas de apropiación y transformación del espacio urbano en la Argentina*. Buenos Aires, Argentina, 2007.

Useche, Oscar. “La resistencia social como despliegue de la potencia creativa de la vida.” *Los ciudadanos son de paz. Propuestas de acción no violenta para Colombia*, Corporación

Universitaria Uniminuto., 2008.

Zarzuri, R., & Ganter, R. (2001). *Culturas juveniles, narrativas minoritarias y estéticas del descontento*. Santiago: UCSH.

Zemelman, H. (2010). Sujeto y subjetividad: la problemática de las alternativas como construcción posible. *Polis Revista de la Universidad Bolivariana*, 355-366.

Fuentes Fotográficas

Greñas. (2021). *Festival de la resistencia*. Movimiento Hip Hop Bosa.

Salcedo, M. (2021). Registro Fotografico Movimiento Hip Hop Bosa.

(Salcedo, Drive Movimiento Hip Hop Bosa, s.f.)

Fuentes audiovisuales

Bogotá, A. M. (2015). *Rebeldes en Transito: Memorias del Hip-Hop en Bogotá*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=wtNhr5b0sxs>

Salcedo, M. (s.f.). *Drive Movimiento Hip Hop Bosa*. Obtenido de https://drive.google.com/drive/folders/1gPzNQgQ507Sf7Ec3NdjYB_8AVZzzLKo_?usp=sharing