

IDENTIDAD LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DEL HIP HOP EN BOGOTÁ

Daniel Alejandro Martínez Abril

Asesor

Miguel Rojas Gómez

Línea de profundización: Cultura visual

Modalidad de investigación creación

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Artes

Licenciatura en artes visuales

Bogotá D.C.

2026

IDENTIRAP

Este concepto nace a partir de generar una palabra que lograra conectar y generar ese sentimiento que quiero transmitir con esta investigación, va más allá de un adorno, es ser coherente entre lo que hablo, con quienes hablo en este trabajo, lo que hago, pienso y actúo. Es hacer que el lector desde un inicio sepa que aquí todo es hecho con amor al hip hop, con pasión, con admiración y con respeto a toda esta cultura a la cual le debemos la vida.

Nace como nace la mayoría de los títulos de mis obras, a partir de las canciones del rap colombiano, en este caso, una de la agrupación de rap bogotano Coffeling Prole y su canción titulada, así como está investigación, “Identirap”, sépase desde un inicio, que a continuación se encontrará con mucho Flow, estilo, rimas, historias y sobre todo mucho rap y hip hop bogotano.

Aquí encontrará parte de mi vida, de mi historia, cada persona entrevistada a influido en mi proceso como artista, como docente, pero sobre todo como persona, me han ayudado a encontrarme y encontrar mi camino, porque eso hace el hip hop, nos moldea, nos da una nueva forma de vida y de existencia en este plano terrenal, donde por elegir este camino pueden haber dudas, cuestionamientos o prejuicios, sin embargo, nada de esto nos importa y seguiremos llevando el hip hop hasta el fin de nuestra existencia, como un día lo dijo La Etnnia “un ataque frontal a todo lo establecido” (*Intro la voz del metano, ataque del metano, 1995*).

Identirap va más allá de una simple palabra, es un sentimiento, una ética, un amor que no muchos entienden, pero que a continuación espero se logre tener un acercamiento a ello, hecho pasión y admiración a una cultura que nació sin pensar que lograría salvar a tantos, que lograría dar voz a los que no la tenían, que nace desde las partes donde nadie creía que iba a surgir algo bueno, pero aquí estamos y cada día seremos más, “hacemos esto por amor y no picar” (*Identirap, Coffeling Prole, 2019*).

Sin más, aquí les presento Identirap: La construcción identitaria del hip hop en Bogotá.

AGRADECIMIENTOS

“Mamá nos crea, el rap nos une” (Ha\$lopablito, back to lo básico, 2022).

Lo primero es agradecer a el hip hop bogotano, por darnos una razón de ser, de existir, de convivir, por darnos una identidad, aun cuando estábamos perdidos y sin un guía en el camino.

Agradezco especialmente a cada una de las personas que participaron en esta investigación, a El Kalvo, Boikot aka Buitre Zamuro, Kora, Vitamina de UnderClass, Iyhon Secuaz, Carlos Zea, Jefferson, Cami y Sol, quienes decidieron darme un tiempo para escucharlos y poder dar a conocer sus relatos a partir de las obras realizadas.

Gracias a cada uno de ellos, ya que, sin ellos nada hubiese sido posible, también agradecer por su aporte al hip hop bogotano desde sus diferentes ramas, espero haber podido resaltar su labor y su identidad.

Gracias a mi asesor Miguel Rojas, quien aterrizo y le dio Norte a todas mis locuras, desde su experiencia logró enseñarme y hacer que esto fuese posible, así como Ayelene quien estuvo en todo el proceso y ayudo con las correcciones de esta investigación.

También agradecer a mis papás y mi hermano que siempre han apoyado los proyectos que he querido emprender y este no ha sido la excepción, que sin importar desacomodarse me han ayudado, aportado y generado lo que soy hoy en día.

Por último, bendito sea el hip hop que nos enseña a ser, a vivir, a existir sin miedo a ser nosotros mismos, gracias Dios, gracias familia, gracias a todos aquellos que directa o indirectamente hicieron que esto fuese posible.

Como un día lo dijo Monfu “A donde el rap me lleve, yo iré sin refutar nada” (Monfu ywc, Hasta donde el rap nos lleve, 2021).

TRACKIST

1. INTRO

1.1 Antecedentes

1.2 Planteamiento del problema/pregunta

1.3 Objetivos

1.3.1 General

1.3.2 Específicos

1.4 Justificación

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Rap y hip hop

2.2 Identidad

2.2.1 Definición y caracterización de la identidad

2.2.2 Identidad cultural

2.2.3 La identidad de resistencia

2.2.4 Crisis en la identidad

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Metodología (investigación creación)

3.2 Métodos

3.2.1 Autoetnografía

3.2.2 Relato de vida

4. INTERVUDIO (ENTREVISTAS, OBRAS Y SU ANÁLISIS)

4.1 AMURADOS (CARLOS ZEA)

4.2 DESAHUINANDO CAJAS (VITAMINA UNDERCLASS)

4.3 CONTRA EL MURO (OPERA RAP – GOTAS DE RAP)

4.4 TINTA INFINITA (KORA)

4.5 IDENTIDADES AL RITMO DEL RAP (CAMI – SOL – DANIEL)

4.6 ORDINARIA ELEGANCIA (EL KAWO)

4.7 ENTRANAS (BIKOT AKA BUTRE ZAMURO)

4.8 SOÑADORES (LHON SECUMAZI)

4.9 FUNKYS N CLASSICS (JEFFERSON – DANIEL)

5. OUTRO (CONCLUSIONES)

6. BONUS TRACK 1 (ANEXO)

7. BONUS TRACK 2 (REFERENCIAS)

8. BONUS TRACK 3 (ÍNDICE DE IMÁGENES)

1. INTRO

“Que suenen las consolas, mejor toma lápiz y papel a este amor debes corresponder” (Que suenen las consolas, Joes ywc-Jason ywc, 2022).

A lo largo de mi vida he sido influenciado por el rap y la cultura hip hop, gracias a mi hermano, empecé a conocer el rap, él nació en el año 1990; por lo cual fue testigo del crecimiento de este movimiento casi desde sus inicios, las historias y relatos que me ha contado a lo largo de mi vida sobre este género me hicieron tener una fascinación, de esta forma poder investigar y descubrir otros elementos que han aportado a mi vida y crecimiento como artista.

Actualmente y desde hace aproximadamente 8 años empecé a emprender dos caminos que cambiaron mi vida, por un lado, empecé a dibujar, pintar y tatuar, por otro lado, empezó mi amor por el rap. Estos dos eventos sucedieron consecutivamente cambiando mi vida y percepción de todo; es decir, uno está ligado al otro, en mi vida el arte y el rap no existen por separado.

Mi propósito es mediante los relatos de mi hermano y otras personas, y en relación con su experiencia con el rap, entender cómo esto ha forjado su identidad que a su vez son parte de un proceso artístico, buscando puntos en común o distancias, que a la final hacen parte de una misma cultura, lo cual lleva un proceso identitario subjetivo en base al hip hop, en este caso Bogotano. Ligando estos relatos a mi vida y el arte, poniendo como punto de partida el rap, que ha forjado en mi dialecto, forma de vestir, de pensar e incluso de actuar, me ha caracterizado por completo, sin embargo, uno de mis intereses es poder observar y evidenciar cómo el rap – hip hop bogotano ha forjado la identidad de las personas que están ligadas a ello, sin importar la época e incluso cómo se transmite de generación en generación esta pasión por el rap y sus otras formas (subjetividades hip hoppers), esto de alguna forma ha hecho que interfiera en la cultura bogotana, viendo el rap no solo en la música, sino en los libros, movimientos sociales, y otras formas o lugares donde el rap es partícipe.

Nace de la necesidad, el rap es mi verdad,
parte de mi vida, mi arte y mi realidad.

De enseñar, de pensar, de pintar al compás,
es mi ética, mi voz, lo que al mundo voy a dar.

1.1 ANTECEDENTES:

Encuentro a José Manuel Granados con su investigación titulada *“una aproximación al rap bogotano a través de las prácticas apropiacionistas desde la plástica”*, es importante la forma en que aborda el rap desde la plástica y varios autores, sin embargo, lo más interesante o que más me puede aportar es una tabla donde hace varias comparaciones entre el rap y el arte, habla de términos desde la plástica como “copiar” o “repetir” que en el rap se podrían comparar con el “sampling”, otro ejemplo es la “fractura de los tiempos narrativos” o “distorsiones” en el caso de la plástica, que en el rap se podrían nombrar como “scratch” o “beat”, entre otros. Estas comparaciones me parecen bastante pertinentes puesto que en este caso mis samples están al iniciar cada capítulo, allí se podrá hallar una frase de alguna canción de rap bogotano que dará la pista de lo que se verá durante todo el capítulo, así mismo, al terminarlos se hallará con un verso realizado por mí que se podrá rapear, sin embargo, no es todo, también se encontrará con un beat en el capítulo 4.2 “Desayunando calle”, que le da estilo y versatilidad a esta investigación.

Por otro lado, hallo a Juan Grajales, Santiago Serna y Carlos Hurtado con un trabajo llamado “Transformación de la identidad a partir de la pertenencia al Hip Hop en jóvenes de la ciudad de Pereira”, lo que más me gusta de este trabajo es la forma como se empieza a narrar desde el punto de partida de ellos para luego hallar esto en los demás. Más allá de eso, es interesante el contraste entre ambos autores, mientras uno está metido directamente en la cultura hip hop desde la práctica, el otro es seguidor de esta cultura. Me parece pertinente puesto que mi propuesta es poder ver cómo dialogan las distintas experiencias, tanto de los entrevistados que son propiamente raperos de oficio-profesión, pero también desde la experiencia personal, la de mi hermano, la propia (capítulo 4.9 Funk N Classics), y la de Cami con la de Sol (en el capítulo 4.5 identidades al ritmo del rap) que nos movemos alrededor del hip hop, sin embargo, nuestra visión se encamina a partir de pertenecer a la cultura sin ser directamente raperos, dj’s, grafiteros o breakdancers, sino, formándonos e instruyéndonos de esta cultura que tanto nos aporta.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/PREGUNTA:

¿Cómo las subjetividades Hip Hoppers han forjado la identidad de raperos y oyentes en Bogotá, y cómo se refleja esta identidad a través de obras artísticas creadas a partir de relatos de vida?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL:

Identificar la manera en que las diversas subjetividades Hip Hoppers, influyen en la construcción de la identidad de los raperos y oyentes en Bogotá, a partir de sus narraciones, con el fin de generar una creación artística que exprese estas historias.

1.3.2 ESPECÍFICOS:

1. Analizar mediante el relato de mi hermano y mi experiencia personal, cómo el rap ha influido en la transformación de nuestra identidad.
2. Realizar la creación de obras mediante relatos de raperos y oyentes, como receptores participantes (co-creadores), los cuales han forjado su identidad mediante el hip hop bogotano.
3. Dar cuenta de cómo desde el nacimiento del hip hop bogotano, han acontecido hechos que han intercedido en la identidad cultural de Bogotá.

1.4 JUSTIFICACIÓN:

Es importante reconocer el alcance que ha tenido el hip hop bogotano en la identidad de las personas, esto lográndose gracias a las formas de ver que se han ido produciendo y cambiando a lo largo del tiempo mediante el rap principalmente. El hip hop empieza a nacer en la década de los años 80 donde la estética fue girando en torno al rap en algunos barrios o localidades de Bogotá como: Las Cruces, Ciudad Bolívar, Engativá, entre otros. Se puede hallar esto en relatos como los de Patricia Ariza quien, en el documental de Gotas de Rap, habla de cómo los jóvenes de la época y estos lugares de la ciudad iban a ver la ópera rap, que además movilizó a los jóvenes de estos barrios populares a ver esta obra, la cual fue tan

reconocida que el grupo logró hacer una gira por Europa en el año 1996, esto nos da indicios de la potencialidad que ha tenido el rap desde su surgimiento hasta la actualidad.

El hip hop maneja una estética desde el arte callejero, desde el grafiti, break dance e incluso la ropa ancha, las gorras, las zapatillas o botas; cada elemento con su propia identidad, pero que gira en torno al rap, siendo así la forma en que las personas han sido influenciadas por esta cultura. Me pienso en cómo el rap ha sido marginalizado desde sus inicios o así lo encuentro en las conversaciones que he tenido con personas que nacieron antes de los 2000 o escuchándolo en entrevistas de raperos contando sus experiencias desde que iniciaron en el mundo del rap. Por otro lado, se puede evidenciar cómo el rap ha sido partícipe de la cultura Bogotana, pensarse como el grupo Gotas de rap realizó la canción principal de una novela bastante reconocida en Colombia llamada “¿Por qué diablos?”, pensarse cómo el grupo La Etnia en la actualidad es patrimonio cultural de Colombia, tener el festival de hip hop más grande de Latinoamérica llamado “Hip Hop al parque” o que Bogotá sea catalogada una de las ciudades más grafitadas de Latinoamérica.

El hip hop me parece un elemento disruptivo que genera distintos tipos de miradas, pero que a mi manera de ver es un potenciador de la identidad de las personas que se encuentran dentro de la cultura hip hop y a su vez, se puede ver cómo un proceso generacional en varios casos, me remito a mi propio ejemplo y cómo mi gusto por el rap es heredado de mi hermano, al final los dos forjamos una identidad gracias al rap en épocas distintas.

Teniendo en cuenta de donde parte el interés de trabajar sobre el hip hop, es importante mencionar cómo este trabajo puede interesar a la cultura hip hop, viendo los relatos como una forma de creación, así como a las personas que quieran encontrar una respuesta a cómo el hip hop atraviesa a las personas de una forma tanto física, mental y espiritual, pero sobre todo de una manera identitaria, evidenciando todas las subjetividades en torno a ello, se pueden diferenciar, pero dialogan entre sí. Puede interesar también a la comunidad educativa de la licenciatura en artes visuales, para poder tomar otros puntos de referencia en cuanto a la investigación creación, trabajando esta transversalidad entre arte y música (en este caso rap), a través de los relatos narrados por personas que han caracterizado su identidad de alguna forma por el hip hop y sus elementos.

Por otro lado, puede contribuir de distintas formas, podemos hablar de una forma de estructurar el documento, el cual está elaborado como un álbum de rap, pensando siempre en cómo las canciones funcionan como una suerte de oráculo, que marca el camino de cada capítulo, poniendo alguna frase de canciones de rap bogotano y finalizando con un verso escrito pensado para ser rapeado, que da cuenta de lo escrito durante el capítulo, poniendo en tensión una relación más cercana entre la escritura, la música y el lector, donde el propósito es pensar en el rap como un todo, mostrándolo desde diferentes formas, desde las frases puestas, hasta la tipografía utilizada en los títulos, pensado a partir del hip hop y lo que genera en las personas, mostrando el rap no solo como música, sino, como una forma de generar emociones también desde lo escrito en algo “formal” como este trabajo de grado. Esto inspirado en Carlos Zea, autor del libro independiente “Amurados novela rapera”, de quien tomo esta estructura, donde cada capítulo de su novela inicia con una frase de canciones de rap, así como su libro puede ser rapeado casi en su totalidad, dándome guía y norte para poder establecer una estructura sólida y un poco fuera de los parámetros tradicionales.

Finalmente, es pertinente hablar de cómo este tema puede ayudar y contribuir de forma educativa a construir la identidad de las personas, a través de los relatos que se generan en los participantes de esta cultura, lo evidencio desde la parte de la creación y las historias, donde se ve desde un planteamiento de co-creación y de autoconocimiento, el cual es fundamental para el desarrollo de las personas, por ello, el rap puede trabajarse tanto para despertar la creatividad (como en mi caso), pero también para pensar y reflexionar, sin embargo, también se puede ver el rap como ese espacio donde las personas logran aprender de la vida y vivir de una manera distinta, viendo el rap como ese maestro de vida, como lo menciona H-ico en su disco Zona Escolar *“La escuela es la calle, la clase es la vida y el rap es mi maestro”*. El hip hop es capaz de mostrar otras visiones de la vida, formando a la persona en toda su caracterización, desde cómo se viste, hasta como se está actuando en sociedad, esto es lo que mostrará y dará cuenta este trabajo, aunque pensando en otros espacios donde no está el rap como eje primordial, puede ser ese guía conductor al dictar alguna clase sobre realidad social o artes, viendo la potencialidad tanto desde lo gráfico, hasta lo teatral siendo los mismos raperos referentes artísticos, para tener un acercamiento más eficaz con alumnos en diferentes escenarios educativos.

2. MARCO TEÓRICO:

Palabras clave: rap, hip hop, identidad, identidad cultural, identidad de resistencia, crisis en la identidad.

2.1 RAP Y HIP HOP

“Soy de la música pero me pica más el rap, esto es un vicio, si lo entiendes ya está dicho” (Buena educación, Ruzto – Ecks one, 2024).

Al hablar de hip hop quiero remitirme a Krs One, él nos habla de cómo el Hip Hop es algo que trasciende, una forma de vivir, de expresarse, de pensar, de actuar; al hablar de hip hop se remite a la forma de vestir, de hablar, lo que se escucha (en este caso el rap), el arte que se realiza a partir de este, los ritmos que se generan, lo que se consume.

El hip hop se resume en 4 elementos fundamentales (aunque en la actualidad se habla de otros, aproximadamente 10), sin embargo, en esta investigación hablaremos de 5:

- Empecemos por el Mc o maestro de ceremonias, que puede describirse como el rapero, la persona que canta y anima los eventos, que crea la lírica, que se instruye, que tiene el street y self Knowledge (conocimiento de calle y autoconocimiento), que narra el barrio y sus propias experiencias, “Los primeros hip hoperos transformaron el carácter tradicional del maestro de ceremonias para incluir muchas rutinas de participación y poesía, Hoy en día emcee quiere ser un maestro de la palabra hablada, no el mejor rapero o poeta” (P. 43).
- El siguiente es el Dj, quien crea y pone la melodía, quien en conjunto con el Mc crean las canciones, el Dj anima con el ritmo, habla a través de la consola y sus instrumentos, “El Dj de hip hop artísticamente interactúa con las actuaciones de una canción grabada, a través del cuttin, mixin y scratching en una canción” (P. 44).
- Existe también el Graffiti, es el color de la cultura hip hop, es lo que se ve y la forma de expresarse desde el arte, hecho con aerosoles o lo que raye, dándole color a la ciudad, expresándose en pintura, “Los artistas de Graffiti pretender ser los amos de la caligrafía y del arte. La escritura del graffiti se refiere principalmente a las letras” (P. 43).

- Por otro lado, tenemos el Breakdance, que es el baile del hip hop, los que practican este elemento se denominan B-boys (los hombres) y B-girls (las mujeres), es importante, ya que, es la forma de batallar del hip hop, es la forma en que se expresa en cuerpo al ritmo de la música rap hecha por el Dj y el Mc, “Breaking: El estudio y aplicación de las formas de danza de la calle” (P. 42)
- Finalmente hablaré del conocimiento, como lo mencioné en el Mc está el conocimiento de calle y el autoconocimiento, pero también está el conocimiento de la cultura hip hop y la forma en que día a día seguimos educándonos para poder llevar a cabo mejores proyectos y cada día ser más hip hoppers, “Con el conocimiento que hemos estudiado, demuestra que nosotros (como comunidad) no sólo cantamos, rapeamos o bailamos. Parece que hay más del Hip Hop en nuestra capacidad para cantar y bailar, ya que estamos conectados a algo divino y eterno” (P. 29).

Ya al hablar de Rap es un género musical nacido desde el hip hop y los barrios populares para mostrar las diversas problemáticas que se viven allí, exponiéndolas explícitamente con lenguajes generalmente coloquiales, como una forma de protesta contra el sistema, que se ha ido reappropriando, dependiendo de la cultura donde llegue, con un ritmo de bombo y caja que marca ciertos golpes distintivos para este género musical.

Viéndolo desde Bogotá, nace a finales de los años 80's, con grupos como Contacto Rap, Gotas de Rap y La Etnnia, comienzan haciendo canciones que narraban y denunciaban las violencias sociales que estaban ocurriendo en ese momento, en el año 1993 sale el álbum “Contra el muro” y más adelante en 1995 “El ataque del metano” allí hablaban del servicio militar, la limpieza social, las violencias por género o raza, el narcotráfico, etc. Todas estas preocupaciones que tenían los jóvenes y se identificaban con lo que hablaban estos grupos.

En la actualidad definiría el rap bogotano como una forma de expresión contracultural, o como lo expresa Krs One *“no solo es un género musical, sino una poderosa herramienta de expresión que canaliza las experiencias, ideas y emociones de quienes la practican”* (Krs one, The gospel of hip hop, 2009), es una forma de liberación, pero que también fomenta la construcción identitaria de las personas que ingresan a ser parte de esta forma de expresión, que hace parte del hip hop.

Como hip hoppers estamos moldeados por el hip hop de manera distinta, como lo nombraba anteriormente en mi caso, construyó mi identidad en todo sentido incluyendo lo artístico; como a otras personas les ha cambiado su forma de vestir, otras descubrieron una forma de vivir o subsistir, otras en su actuar ya sea de manera positiva o negativa, lo cual esta investigación muestra a través de los diversos capítulos que irá hallando a continuación.

2.2 IDENTIDAD

2.2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IDENTIDAD:

En este caso, la identidad es aquella que es subjetiva, es distinta según la persona y puede variar incluso hablándose de un tema en común como el rap, sin embargo, como Eduardo Restrepo lo menciona “las identidades son discursivamente constituidas, pero no son sólo discurso” (P. 26), da paso a comprender como la identidad es aquella parte modificable de cada ser, pero que no se queda únicamente en un discurso que va y viene, sino como se está comportando en sociedad, como se ve, como siente, como piensa, a partir de las experiencias, practicas o relaciones que se establecen con un lugar, espacio o cultura a la que se pertenece, en este caso al hip hop bogotano.

Así mismo, Eduardo Restrepo nos menciona como las identidades son relacionales, tanto en una relación interioridad-pertenencia y uno de exterioridad-exclusión, es interesante observar como a partir de una primera instancia se genera un sentido de pertenencia haciendo una reflexión propia al encontrarse con un lugar – espacio – cultura (hip hop), pero también al salir a la sociedad observar cómo se da ese espacio de exclusión por ser parte de algo distinto.

Al estar en escenarios fuera de la escena “rapera”, se tienen ciertos distintivos disruptivos que a simple vista son identitarios, la ropa ancha, las gorras, forma de caminar o comportarse, esto también nos pone en una situación de exclusión al no encajar con el otro, se escuchan comentarios o miradas de disgusto, lo cual nos da un panorama de exclusión, sin embargo, nos da otro panorama y es que gracias a esta distinción que se tiene en sociedad se puede hablar de que ya se ha formado una identidad, con ese lugar al que pertenece; esto nos muestra un lugar de la diferencia pero también sobre la desigualdad y la dominación. En el hip hop bogotano desde sus inicios a principios de los años 90’s se marca por estos dos términos, ¿Quiénes hacían rap y se sentían pertenecientes a la cultura hip hop?, pues eran los jóvenes

de barrios populares pertenecientes a localidades como Las Cruces, Engativá, Kennedy, entre otras, los cuales hallaron su lugar en el hip hop, gracias al rap y sus letras las cuales hablaban de lo que estaba sucediendo en estos barrios, grupos como La Etnnia o Gotas de rap, hablando de la limpieza social, el servicio militar obligatorio, el secuestro, la delincuencia, etc, marcaron un precedente que a día de hoy sigue vigente, viendo como los integrantes de estos grupos a día de hoy siguen en la cultura hip hop.

Todo esto abre el panorama observando cómo la identidad constituye sitios de resistencia y empoderamiento, como lo nombra Eduardo Restrepo en su libro *Identidades* “Las identidades no están en el más acá y en el antes de la acción colectiva, sino que devienen en existencia y se transforman en estas acciones y las experiencias derivadas” (p.28), el hip hop a través del rap tiene la capacidad de hacer que se hallen estos lugares, donde la colectividad se hace presente y crea una performatividad completa del ser, en conciertos, eventos o manifestaciones sociales donde el rap se encuentra, teniendo este poder gracias que los autores de estas canciones son consecuentes con la situación que se vive en los barrios; como lo menciona el rapero Monfu Ywc el street y self Knowledge (conocimiento de la calle y el autoconocimiento), y como estos tienen la capacidad de atravesar al otro por su realidad vivida, el rap nos puede plantear panoramas ficcionales pero que a la final son basados en la realidad tanto de los barrios como del rapero, y estos son los lugares donde se crea esa resistencia, que a la final se transforman en lugares identitarios que transforman nuestra percepción de las cosas que se viven a diario.

Los raperos a través del quinto elemento del hip hop (el conocimiento) tienen la capacidad de interpelar a los oyentes, por sus relatos envolventes y letras con todo el vocabulario de los barrios, dando espacio a sentirse parte de algo, en general el rap bogotano tiende a no ser comercial y mantenerse en lo que se llama “underground”, por ello el hip hop bogotano tiene una autenticidad tanto en su estética, música, baile, vocabulario y pensamiento, no se debe a una industria, por ello desde los 90’s hasta la actualidad en Bogotá se ha mantenido esto, viéndose tangible en las diferentes épocas que se han ido viviendo dentro del hip hop, actualmente se ha ampliado un poco el panorama con distribuidoras que han puesto el ojo sobre artistas como Yawar cru, Penyair, Redcode, etc, sin embargo, su esencia sigue siendo y sigue manteniéndose, esta autenticidad es la que genera cambios en las personas que siguen

a los artistas, debido a que ellos de alguna forma representan esta cultura y dan importancia al conocer lo que están hablando, ya que, lo viven.

Por otra parte, es importante la cercanía entre los artistas del hip hop y los que seguimos este pensamiento, personas que son y viven en los barrios de localidades como Bosa, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Las Cruces, El Galán, son personas que uno se encuentra en el transporte público, transitando los mismos barrios y frecuentando los lugares más normales, dejando a un lado idealización y viéndolos como un cercano, esto es fundamental, ya que, “estas identidades pueden ser objeto de resignificación positiva por parte de las colectividades estigmatizadas en un proceso de empoderamiento y confrontación de los imaginarios dominantes y hegemónicos” (p. 29). Es fundamental, porque cuando pensamos en algún cantante conocido de algún género musical “comercial” nos lleva a pensar en un sujeto al que no se puede llegar, en el rap bogotano esto no pasa, los raperos (Mc’s) se hallan en cualquier barrio o esquina, de público en los eventos, en las universidades públicas, en los restaurantes de corrientazo, son algo más real, algo más tangible y no utópico; parte de esta cercanía-accesibilidad generan cierto empoderamiento sobre esos imaginarios del cantante inalcanzable y nos dan una perspectiva distinta, lo cual genera un proceso de identificarse con ellos y poco a poco, da paso a querer seguir conociendo e involucrarse más a fondo en esta cultura que interpela desde varios puntos a las personas.

“Por eso saber la identidad es saber orientarse y adoptar una postura ante la vida, la sociedad y los otros con los cuales interactuamos” (Rojas, 2022, p. 30), esto es fundamental si pensamos en como el hip hop se compone de varios elementos que quienes ingresan a la cultura suelen adoptar, al menos uno de ellos, ya sea desde el breakdance, Dj, Graffiti o Mc, cada uno de ellos con su esencia y su diferente forma de expresarse, sin embargo, todos se relacionan, lo que tienen en común es la forma en que se empieza a pensar, actuar, verse, generando cambios tanto de personalidad como estéticos en la persona, llevando consigo una carga social por solo el hecho de vestir una gorra, pantalón ancho y botas, pensando mal a simple vista del rapper, sin conocer la historia de estas prendas, o por el vocabulario que no suele ser hegemónico (“que pasa mi ñero”, “que visaje perro”, “como fue mi fiera”, “como fua”, “la buena mi zorro”), esto por poner algunos ejemplos, es increíble pensar como el hip hop moldea contextualmente a las personas, les da un sentido, una ética, una identidad sin

importar porque elemento se siga, entre estas diferencias se halla un código identitario, tanto en lo personal y como se actúa ante la sociedad, así como en lo que se ve a simple vista que suele ser el más impactante, tal como la ropa, caminado o forma de expresarse.

Todos estos cambios que se empiezan a generar suelen ser durante la etapa de la juventud, donde la persona empieza entrar en un estado de crisis identitaria, buscando su lugar o donde pertenecer, “La crisis de identidad de los jóvenes tiene más que ver con determinismos socioculturales que con procesos mentales, más con el “etiquetaje social” que con una “crisis de originalidad juvenil” (Feixa, 2019, p. 5), es aquí donde se empieza a comentar como la sociedad influye directamente en la construcción identitaria del joven, por ello, el hip hop en Bogotá ha sido durante mucho tiempo tachado y mal visto, muchos llegan a él y comienzan a tener prácticas que no son las “ideales” ante la sociedad, sin embargo, como antes lo mencionaba, esto genera un lugar de resistencia, donde el joven en su crisis identitaria se ha hallado en un lugar donde se siente perteneciente a pesar de los estereotipos que lo pueden llegar a enmarcar.

“Rasgos específicos (...) estarían definidos por el proceso mediante el cual un conflicto edípico silencioso, interior e inconsciente se convierte en algo ruidoso, abierto y consciente” (p. 5), primero se llega por algún medio a conocer el hip hop, por el barrio, por las películas, por la música, por algún allegado, etc, se intriga por el tema, se indaga, se conoce y se empieza a integrar, para luego exaltar esto de alguna forma o con alguno de los elementos comúnmente identitarios de esta cultura, ya se empieza a exaltar el ser perteneciente al hip hop, ya se conoce del tema y la persona se reconoce allí, haciendo parte de varias formas y más en este que en si esta mediado por el sonido, por el ruido, por la ropa, por el estar con el otro, en sí, se logra pasar de un estado de intriga y crisis, a poder reconocerse abiertamente como parte de esta cultura.

La crisis identitaria en la juventud, puede hacer que se generen cosas positivas o negativas en la persona, más si en medio de esa crisis se halla un lugar como el hip hop donde también se ven temas de consumo de sustancias, ambientes un poco pesados, violencia, pero por otro lado se halla resistencia, pertenencia, paz, identidad, ya todo se toma depende la persona y lo que esté buscando en este lugar, “En ninguna otra etapa de la vida van tan estrechamente unidas las promesas de encontrarse a sí mismo con la amenaza de perderse a sí mismo”

(Erikson, 1980, p. 213), a esto me refiero con el lugar al que pertenecemos, pero también la forma en que lo tomamos, no por ser hip hopero hay que ser mariguano, como se puede pensar o muchas personas fuera de esta cultura lo toman, no hay que comprar ropa de segunda o robar, es importante tener en cuenta como la identidad está ligada a la sociedad pero es un proceso netamente personal, que está ligado a ciertos elementos de lo que observamos, sentimos o nos sentimos pertenecientes, no se puede negar como muchas personas han entrado al hip hop durante su juventud y se han perdido en cosas nada positivas, está Zebra ex integrante de La Etnia quien quedó en la calle consumido por el bazuco, sin embargo, está el ejemplo del resto de integrantes, que en la actualidad siguen su vida en medio de música y conciertos, como lo dice Erikson, está la posibilidad de encontrarse o de perderse así mismo.

“Es la identidad en la diferencia, que no anula la diferencia y reconoce lo común, la coincidencia, el acuerdo, es decir, la unidad en la diversidad.” (p. 33), como lo mencionaba anteriormente en el hip hop bogotano se dan diferentes formas en la que se expresa la identidad, aun así, no es excluyente de forma en que para ser parte de la cultura hip hop no hay que vestir necesariamente ancho, bailar, cantar o tocar algún instrumento, claramente existen ciertos elementos que a simple vista pueden darnos pistas de alguna persona está implicada siendo hip hopero, aun así no es necesario, por ello, es primordial comprender como existe la diferencia en estos espacios identitarios, comprender como la diversidad es parte y no hay un solo tipo de identidad en el hip hop bogotano, por ello el interés de comprender este como un proceso subjetivo de cada sujeto implicado; como lo reafirma Rojas Gómez “solo podremos reafirmar nuestra identidad, reconociendo al otro, lo diferente”(p.38), es importante reconocer que la identidad de alguna forma se da al comprender la diferencia, si no, no podríamos hablar de identidad, ya que, se vuelve en un distintivo propio, por ello, pienso en la autenticidad incluso siendo parte de algún grupo o cultura como en este caso el hip hop, se vuelve un proceso de apropiación, en el cual a pesar de ser parte, se busca ser distinto, llevando elementos aprendidos, comprendidos o internalizados, que generan cambios en la persona al pasar el tiempo.

Algo importante a recalcar es como la identidad parte también de un compartir con el otro “la construcción o creación de la identidad presupone una integración, que si es verdadera

indica la diferencia y la apertura en libertad” (p.39), esto nos da paso a comprender como la identidad no es algo estático, se va creando o generando al pasar el tiempo y al reconocerse en sociedad, por lo cual se habla de una integración, pero también una aceptación, que a la final se traduce en libertad, libertad de poder escoger que camino tomar, en que grupo estar o donde pertenecer. En este caso lo quiero tomar desde mi experiencia y como el hip hop de alguna forma es heredado por mi hermano, de alguna forma de a poco gracias a él fui conociéndolo, pero en este momento ya vivimos el hip hop de manera distinta, él lo vive desde el recuerdo y el seguir escuchando rap de los 90s, pero también compartiendo conmigo tardes enteras escuchando rap o yendo a conciertos conmigo, yo lo vivo desde mi forma de ser, expresar e incluso vestir, al final es un proceso de libertad y diferencia, sin embargo, ambos seguimos implicados en la cultura hip hop, cada uno viviéndolo a su manera, conviviendo en un mismo lugar; esta diferencia es la que forma la identidad, a pesar de seguir en una misma y que mi hermano me introdujera en este camino, nuestra identidad esta mediada por el hip hop bogotano, aunque la vivamos de distintas formas.

2.2.2 IDENTIDAD CULTURAL

Es importante partir del hecho que “todos los hombres son iguales por ser distintos” (Zea, 1988, p.11-27), así mismo Rojas lo explica “Es decir, cada uno es portador de una peculiaridad somática, cultural y social.” (Rojas, 2022, p.35), por ello, es primordial recalcar el tema de la identidad en la diferencia, entender como en una cultura general como la Bogotana, existen colectividades o culturas dentro de este espacio, en este caso la cultura hip hop, sin embargo se debe entender como esta “subcultura” afecta directamente a la identidad cultural de Bogotá, con sus diferencias o peculiaridades, se pueden hallar distintos hitos culturales que vienen del hip hop desde sus inicios en los años 90’s hasta la actualidad.

A partir de ello, el hip hop en Bogotá ha funcionado como una forma de poder conocer el contexto en el que se convive sobre todo en las localidades marginales, por ello “la identidad cultural es recuperación de la conciencia histórica” (p.39), sobre todo desde el rap, el hip hop ha logrado recuperar esta conciencia histórica, a partir de los relatos narrados, grupos como Gotas de Rap y La Etnnia que son los que inician el hip hop en Colombia hablaban de las problemáticas como la limpieza social, expresándolo en canciones como “La Bolsa” hablando del F2 o Das los cuales Kaiser un integrante de La Etnnia menciona que: “eran

brazos armados del Estado encubiertos, pero no eran tan encubiertos; porque se sabía de ellos. Trabajan de una forma sucia; investigaban algo y su método eran las torturas a las personas que querían sacarle información” (Kaiser, 2021), ellos vivían todo esto en su barrio Las Cruces, de tal forma que le dieron una voz y una memoria viva de lo que sucedía en el territorio en la década de los 90’s, *“Amarrados los pies y las manos, vamos, ¿Dónde está la merca?, ellos preguntaron, canta, canta palomita ¿la quieres más suave o apretadita?, preguntaban, preguntaron ¿Dónde los dotaron?, querían estrangularlo y con su bolsa se reían” (La Bolsa, 1999)*, canciones como estas produjeron en los jóvenes de la época que lograrán encontrar un espacio, que en este caso fue el hip hop donde se sentían identificados con las letras y sonidos que estaban hasta ahora surgiendo.

“Conocerse a sí mismo, para así conocer a los otros, y hacerse conocer por ellos” (Rojas, 2022, p.36), esto fue fundamental para lograr una cercanía con los jóvenes y como lo mencione anteriormente, el Self Knowledge es la base principal para poder tener esta cercanía, pero también es no ser ciego ante lo que les estaba sucediendo, en su barrio no había más formas de salir, pero la hallaron a tal punto de volverse en los mayores referentes del hip hop latino, pensaban en todo lo que sucedía alrededor, la violencia, las sustancias, las violencias generadas por el propio estado, que a la final se volvieron en voces de denuncia, generando en los jóvenes pensar, ver a su alrededor y encontrar otras salidas.

Todo lo antes expuesto se podría resumir en la “Búsqueda de identidad que sea, al mismo tiempo, búsqueda de sentido de nuestra historia, filosofía de la historia de nuestras experiencias concretas”(p.37), se suele buscar ese lugar en concreto donde se pueda “encajar”, sin embargo, en esta búsqueda forma nuestra vida, historia y experiencias, que a la final podemos resumir en identidad, por lo cual este proceso de búsqueda y encuentro, yo lo he hallado en el hip hop desde el rap y el graffiti, en ese trance de la adolescencia me encuentro con estos relatos y al ver a mi hermano también inmerso en esta cultura hip hop, me mueve todo y me pone a reflexionar sobre muchas cosas a lo cual yo lo resumo como parte de buscar una historia y terminar hallando una identidad forjada a partir del hip hop bogotano.

En base a todo lo dicho, el mejor termino para definir todo es la identidad en la diferencia, “la identidad como relación e interacción de lo universal y lo particular, en un universal

concreto situado”(p.37), como llegamos al mundo sin saber ni conocer nada, y resultar caminando por una cultura como el hip hop al llegar en sociedad hay un motón de “subculturas” pero de cada quien depende autónomamente donde quiere ingresar, ya que, ser hip hoper no es la única opción, aun así se decide escoger este lugar, donde incluso desde el mismo hip hop hay diferencias, antes mencionadas (los 4 elementos), se vive, se crea, se narra, se vive al ritmo de esta cultura que tanto aporta al que allí ingresa, claro que existen ciertos “estereotipos” o formas de ver o identificar un hip hoper, pero el ser hip hoper va más allá de lo que se ve, está inmersa la forma de vivir, pensar o actuar, cosas que forjan algo que afecta directamente en la identidad de las personas, siendo algo que pertenece, se mantiene y crece a lo largo del tiempo.

“en tanto que en esa diversidad hay algo en coincidencia o común, ya en lo político, lo científico, lo jurídico, lo económico, ideales, modos de vida, la capacidad creadora, etcétera” (p.34), como antes lo mencionaba, al convivir en sociedad siempre habrán factores en común, esto es primordial para poder convivir con los otros, pero aunque haya mucho en común siempre es importante tener ciertos factores diferenciales, los cuales dan cierto toque de autenticidad, lo cual nos fomenta la construcción de una identidad personal y cultural, expresándose en el hip hop, es interesante como en los movimientos sociales por razones que interesan a una sociedad (en este caso colombiana), se forman movimientos a partir del hip hop para apoyar estas causas, como en el 2022 con “el rap se manifiesta”, en esta época donde se vivió una época de grandes movilizaciones y protestas, se juntan algunos raperos de Bogotá entre ellos Ali Aka Mind, donde se hace una plataforma que va acompañando las marchas mientras iban cantando, esto hizo que se juntara una gran cantidad de personas para apoyar las protestas. A pesar de no ser un tema que tuviera que ver directamente con el hip hop, si se hizo parte y aportó desde la música y la unión, desde este evento se puede evidenciar que se hayan ciertos puntos en común a pesar de la diferencia.

Rojas también nos menciona que esto es fundamental, ya que, “Si no fuese así la vida sería un imposible, porque la absolutización de la diferencia produciría la incomunicación humana, sería un relativismo extremo o un nominalismo a epistémico.” (p.34), como hip hoper y para vivir en sociedad hay que comprender que se debe acoplar a ciertas reglas y normas que dicta la sociedad, así como, la sociedad también debe comprender como no por

ser raper es sinónimo de cosas malas, si no, como también somos personas que estudiamos, trabajamos, leemos, no solo un conjunto de personas revoltosas o delincuentes como se lee en redes sociales con eventos como hip hop al parque, donde siempre se menciona que todos los delincuentes de la ciudad están allí, pero no se entiende que allí también está el profesor, el estudiante, el padre de familia, el periodista, el artista, etc, todos debemos convivir en sociedad, las diferentes culturas que se pueden encontrar deben convivir, no esperar que todos vivan o convivan al mismo ritmo, pero si con ciertas reglas para poder subsistir todos, en conclusión, comprender que hay diferencia pero también semejanza entre pares.

2.2.3 IDENTIDAD DE RESISTENCIA:

Al hablar de resistencia me remite al hip hop bogotano al traer personas que han estado en este movimiento desde sus inicios, tal como Zkirla o La Etnnia, sin embargo, también me remite a las personas que sin ser raperos viven en torno al hip hop. Esto no es únicamente por lo que se escucha en las canciones, los beats, los graffitis o en el Break, sino como el conjunto de estos elementos nos conlleva a una experiencia, “la cuestión no es cómo una determinada obra musical o una interpretación refleja a la gente, sino cómo la produce, cómo crea y construye una experiencia” (hall y du gay, 2003, p. 184), esto lo puedo resumir en cómo esto nos permea de tal forma que empezamos a generar una propia identidad con base en el hip hop, sin embargo, también el vivir en torno a ello lo puedo hablar como resistencia, desde los barrios, desde el diario vivir, desde el apropiarse de ello, aguantar las miradas de las personas que no entienden o no se encuentran en este movimiento sin entender cómo se siente o se vive.

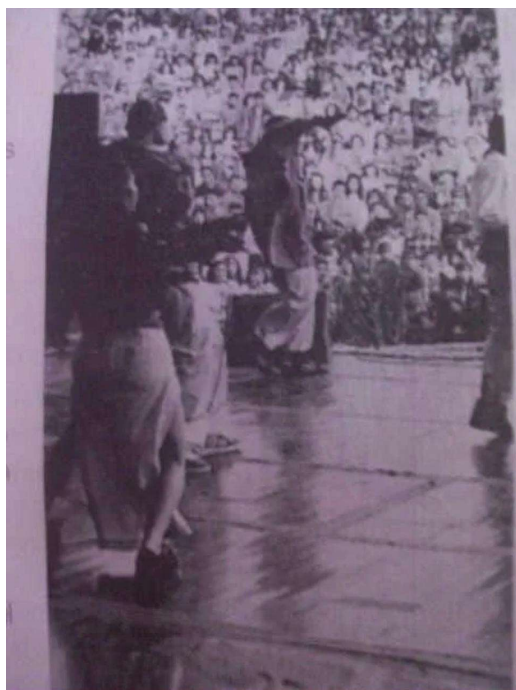
Podemos dirigir la mirada al entorno físico, espacios como la media torta, lugar donde se hace la presentación del primer cassette de rap hecho en Colombia llamado “Contra el muro” de la agrupación Gotas de Rap en 1995 con el cual lograron llenar en su totalidad este espacio cultural, eso no es todo, también allí se hace la primer edición de hip hop al parque en 1996, no obstante, traigo este lugar a colación, puesto que, hoy sigue siendo un espacio del cual se apropia el hip hop, se siguen congregando miles de personas a los eventos que allí se hacen de rap y como Ruzto en el fragmento de una entrevista menciona como el rap ha llegado a la industria y se ha ido apoderando estos espacios “no tocando puertas, si no entrando a veces a las patadas”. Así es el hip hop desde sus inicios, no era aceptado por sus mensajes explícitos

llenos de denuncia, sin embargo, las juventudes se han encargado de generación en generación de que estos espacios continúen dándose.

Por ello Gotas de rap es uno de los mayores ejemplos de resistencia, siendo ejemplo, desde salir de un barrio como Las Cruces, logran cruzar fronteras con sus letras, pero más allá de eso, logran inspirar a una generación completa de jóvenes y de raperos siendo de los referentes principales al hablar de rap en Colombia, inspirándose del breakdance y migrando a rapear en los 90's, su recorrido artístico y lucha por el hip hop desde esa época donde hasta ahora estaba surgiendo este movimiento en Colombia, hasta la actualidad cada uno trabajando desde diferentes formas pero siempre pensando en el hip hop.

Imagen 1:

Presentación de la agrupación Gotas de rap en la media torta en el año 1995.

Nota: fotografía recuperada de las redes sociales de Kontent integrante de gotas de rap.

El hip hop se ha visto desde la misma cultura como un espacio de lucha, donde congrega y llama a tal punto de no dejar acabar con los espacios, viéndose en evidencia con hip hop al parque, evento que se vuelve tan masivo que deben trasladarlo de la media torta al parque simón bolívar, sin embargo, es un evento organizado por el Instituto Distrital de las Artes

(IDEARTES) que los mismos jóvenes han luchado y que hoy en día sigue vigente, teniendo en algunos años una asistencia de 100.000 asistentes como en el 2008, nombrándose como el festival de hip hop más grande de Latinoamérica.

Aun así, la resistencia se da también a partir de los años en los cuales se convive dentro del hip hop, casos como Boikot aka Buitre Zamuro quien lleva viviendo su vida como hip hoper desde los años 80's hasta la actualidad, reconocer en ejemplos como él, que el hip hop pasa de ser una moda o una tribu urbana, a influir directamente en la vida, ética, moral, espiritualidad, comportamientos, vestimenta, como lo menciona Boikot, “es un estilo de vida que va desde que te despiertas y te quieres poner tu ropa, tus tenis, tu gorra” (Boikot, comunicación personal, 13/02/2026), como se evidencia, el hip hop ya pasa a ser parte de la vida y no solo algo que se anexa, es algo que se vive, algo que se expresa y se nota en el diario vivir.

2.2.4 CRISIS EN LA IDENTIDAD:

Para hablar de la crisis en la identidad, podemos remitirnos a Erick Erickson y su libro *Identidad, juventud y crisis*, donde logra explicar las diferentes etapas de la vida que atraviesa una persona sobre todo en su juventud y cómo a través de la crisis logra encontrar su identidad, que en este caso lo hablaremos desde el hip hop y cómo en esos momentos donde hemos estado perdidos, hemos hallado el hip hop como formador de la identidad, siendo un guía en medio de los cuestionamientos, dudas o cuando no hemos sabido hacia donde ir.

En principio, Erickson nos menciona cómo “hemos aprendido a adscribir una crisis de identidad normativa en la adolescencia y a la adultez joven” (Erickson, 1974, p. 15), lo cual nos da a entender como el joven está en busca de su identidad y que esto es algo normal, siendo parte del desarrollo, en un momento donde empiezan a surgir dudas sobre ¿Quién soy?, y es ahí donde siguen los cuestionamientos y el joven de alguna forma busca refugio en diversas cosas, en los amigos, el arte, entre otros, pero que en el caso de esta investigación se abarcará desde el hip hop y los relatos de raperos o personas en relación al hip hop, para comprender este concepto de la crisis con más profundidad.

Así como lo nombra Erickson “estamos considerando un proceso ubicado, en el núcleo del individuo y sin embargo también el núcleo de su cultura comunal” (p.19), desde donde

podemos nombrar la identidad hip hopper como un proceso colectivo y cultural, y no solo individual, claro que la identidad se forja personalmente, pero en este caso los procesos colectivos son los que sitúan y potencian la construcción identitaria durante esta época de la adolescencia donde surge la crisis, sin embargo, “el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él” (p.19), esto nos muestra como el sujeto constantemente está percibiendo lo que el otro le dice o le menciona y lo acopla a su propia vida, por esa presión que genera la mirada del otro, del mismo modo, el sujeto sigue manteniendo elementos propios de su personalidad e identidad.

A partir de ello, podríamos decir que “la formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación simultáneas” (p.19), esto nos quiere decir que la identidad se forja o se genera a partir de experiencias, que en este caso están ligadas al hip hop, el escuchar las letras y reconocerlas como cercanas a nuestra propia vivencia en el barrio, ver cómo se visten los hip hoppers, lo que hacen e involucrarse para comprender más a fondo lo que allí se vive, con ello plantearse el impacto que eso empieza a generar en uno mismo y comprender el cómo le impacta a los demás, lo cual solo se entiende al involucrarse y pensar sobre ello.

Por último comprender que “la juventud de hoy no es la de hace veinte años” (p.22), evidentemente cada generación es distinta, lo que me parece interesante es como en el hip hop bogotano, a pesar de que han cambiado tantas cosas, los referentes principales siguen siendo los mismos, los pioneros que iniciaron todo e incluso pareciera que estaban adelantados a su época, y por ello logran seguir llamando a la gente a ingresar a esta cultura que nos moldea y forja, bajo unos “criterios” pero que a la final lo que más se valora es ser diferente, lo cual se puede definir como “identidad de la diferencia”, donde a pesar de la diferencia todos conviven en torno al hip hop y es lo que importa.

En conclusión, el ser humano pasa por diversos estados a lo largo de su vida, sin embargo, es durante la adolescencia donde el sujeto ya se empieza a formar para convivir en sociedad desde las diferentes ramas u ocupaciones que se le ofrecen, pero aun así encuentra en el hip hop una forma de expresarse y poder ser libre, no quedar encasillado, sino, realmente generar cambios de esos paradigmas que siguen pensando que el rapero es marihuanero, ñero o ladrón. Aun así, optamos por el hip hop como manera de vivir, de existir y convivir en

sociedad sin necesidad de máscaras para aparentar, si no que se toma el reto de ser “real” con sus visiones, convicciones o sueños que son respaldados por el hip hop.

3. MARCO METODOLÓGICO:

3.1 METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la investigación veo pertinente construir un método mixto donde estén tanto el relato de vida como la autoetnografía, trabajando la investigación-creación como metodología.

En principio es importante aclarar por qué la investigación creación como metodología y no como método, esto es dado que la finalidad de esta investigación es poder generar nuevo conocimiento a través de las obras, relatos de vida y autoetnografía llevados a cabo, en el documento del Ministerio de ciencia y tecnología se habla de la investigación creación como “una serie de prácticas investigativas con gran diversidad de aproximaciones creativas y modos de pensar, que vinculan la creación con la generación de conocimiento, desde múltiples motivaciones y reflexiones” (Minciencias, 2021, p. 11), se habla tanto de una forma académica, cultural, política, científica, entre otras, en este caso, desde el hip hop, la experiencia y el arte, el propósito es mostrar cómo esto también da la posibilidad de generar obras, pero más importante, reconocer esta cultura y el impacto que se está generando en las personas influenciadas por ella, a través de estar inmerso allí, se denotan nuevos términos, vocabularios, vestuarios, formas de vivir, etc, que pueden dar cuenta a través del arte o la creación colectiva del investigador-sujeto de investigación.

Así mismo, se puede comprender como “los componentes de la práctica y del discurso mediante un proceso centrado en el individuo que le otorga un carácter sensible en donde intervienen la interpretación, la creación y la creatividad” (P. 11), desde aquí se expresa como un componente co-creativo, donde la interpretación del investigador es primordial, pero también la forma de narración en los relatos de vida para lograr una cohesión entre la creación, la narración y la creatividad, en relación con la obra y la interpretación de la misma ante un público que la observe, así como los diálogos que se generen a partir de ella. Así como lo sensible debe estar completamente inmerso, ya que, desde el hip hop, cada persona tiene la facultad de decidir qué camino elegir, sin embargo, eso llega a interpelar a tal punto

que pasa de estar en la crisis de identidad como lo diría Erikson, a estar de por vida en su ser, como se podría observar en grupos como La Etnnia, dando como resultado una identidad propia, siendo tangible a partir de la creación y a partir de los relatos.

La investigación creación también “se debe entender como un proceder estructurado que tiene el objetivo de conectar el acto de desarrollo (bocetos, esquemas, maquetas, prototipos, etc.), con el contexto de uso o desempeño” (P. 13), es fundamental entender cómo es un proceso que de a poco va tomando forma y no es lineal, a la final resulta ser un proceso rizomático donde he iniciado con una idea y a través del ir investigando he ido topándome con más elementos y van saliendo más ramas, ha sido un proceso de descubrir y descubrirme en los diferentes elementos del hip hop, ahora, es importante evidenciar cómo también el otro logra esta conexión y cómo nos relacionamos a través del arte.

En el mismo documento del Mintic, se nos menciona que “la creación como acto no requiere para su validez de soportes teóricos o conceptuales, sino que los resultados expresivos y la reflexión sobre la práctica creativa son suficientes como ejercicio académico” (P. 13), esto es fundamental en esta investigación, más tratándose de hablar sobre la experiencia y vida de una persona, ya que, no se puede invalidar la vida de una persona, su experiencia también es válida para la investigación, en este caso, la forma en que su identidad se ha visto atravesada por el hip hop, reflejándose en una creación, proponiendo un hecho reflexivo o sensible, que logre dialogar con un público, es suficiente para ser válido. Es esencial tener este punto en cuenta, ya que, en los relatos de vida y los fragmentos que se mostraran, dan cuenta de un proceso de vida, crisis, identidad, subjetividad y realidad, propio de cada persona, que no es posible invalidar por falta de autores, la experiencia es suficiente para lograr una coherencia entre lo que se ve, se expresa y se crea.

Sin embargo, también se da una postura donde en la investigación también se debe entablar diálogos con referentes o autores, esto es más viéndose de una parte conceptual que viene desde el investigador y no desde el investigado, “al objeto estético-formal-material, en diálogo con referentes teóricos y conceptuales que le den al proceso un carácter académico, en el sentido de construcción colectiva de conocimiento” (P. 13), de cierta forma, el tener referentes es importante para dar algún tipo de validez, pero no viéndolo desde el relato o la obra generada, sino, más desde dar fuerza al trabajo investigativo llevado a cabo, desde un

punto academicista es necesario el uso de antecedentes, referentes o autores, para poder dialogar con otros cuestionamientos que se relacionen, sin embargo, gran parte de la validez de esta investigación se da por los propios relatos de vida, sin embargo, no se trata de invalidar la academia, si no, lograr un punto medio donde se dé una relación y no una jerarquía de saberes.

3.2 MÉTODOS:

3.2.1 AUTOETNOGRAFÍA

A partir de ello, ya teniendo una metodología clara, es necesario reconocer los métodos que se llevarán a cabo, en este caso, quisiera comenzar viendo que la autoetnografía es “un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente (grafía) la experiencia personal (auto) con el fin de comprender la experiencia cultural (etno)” (Ellis, 2004; Holman Jones, 2005, p. 250), a partir de esta definición parto desde el punto en que mi interés por el rap llega por las historias de mi hermano y mi propia experiencia; tomando la autoetnografía como método y del mismo modo, como proceso y producto (P. 250). Esto es fundamental, ya que, así como lo comentan Ellis y Bochner, “Se basaron especialmente en formas de producir una investigación significativa, accesible y evocativa, basada en la experiencia personal” (P. 251), el propósito de utilizar la autoetnografía en mi investigación es lograr un acercamiento a lo que representa el rap en la vida de las personas, pero iniciando desde el punto donde las identidades hip hoppers me influenciaron, forjando mi identidad.

3.2.2 RELATO DE VIDA

En cuanto al relato de vida Daniel Bertaux lo define como “un fragmento de la historia de una vida tal como la cuenta quien la ha vivido” (Bertaux, 2005, p. 3), por lo cual el mayor interés que obtengo de este término es poder conocer una parte en concreto de la vida de las personas entrevistadas, que en este caso sería desde que conocen el rap y cómo este empieza a generar ciertos cambios en la identidad de ellos. Pero esto nos da un panorama también un poco complejo, en cuanto a la veracidad de la historia que nos relata el sujeto que se entrevista, sin embargo, uniéndolo con la autoetnografía, los lectores proporcionan una validación mediante la comparación de su vida a la nuestra, “pensando en cómo nuestras vidas son similares y diferentes, y las razones por las cuales esto es así, y por la sensación de

que las historias les han informado de personas o vidas que les son desconocidas” (Ellis, 2004: 195; Flick, 2010, p. 262).

Bertaux nos habla de que es necesario reconocer y distinguir los relatos en 3 órdenes de realidad:

-La realidad discursiva del relato en su producción dialógica en la situación de entrevista:

Es importante la cuestión de saber si se puede o no fiar del relato de vida, en qué medida se puede uno fiar.

-La realidad psíquica y semántica de lo que el sujeto sabe y piensa, se tiende a suponer que el sujeto ha memorizado de una buena forma los acontecimientos más importantes y en su respectivo orden.

-La realidad histórico-empírica de la historia realmente vivida “lo que realmente sucedió”.

Ya teniendo en cuenta las definiciones anteriores, y teniendo en cuenta que se va a trabajar con un método mixto entre relato de vida y autoetnografía, es importante hablar sobre cómo es el modelo de trabajo para este método:

En principio y como lo he expresado anteriormente, en cuanto a lo autoetnográfico, parto desde mi propia experiencia y como conozco el rap, aquí es donde el propósito es hablar con mi hermano y empezar a hallar estas relaciones y conexiones entre su relato de vida con el mío, como llega el rap a su vida y a la vez llega para transmitírmelo a mí, viéndose esto como una autoetnografía reflexiva que parte de la biografía del etnógrafo, “al etnógrafo estudiando su vida junto con la de otros miembros de una cultura, a las memorias etnográficas” (Ellis, 2004, p. 257).

Ya desde este punto y reconociendo mi propia experiencia enlazándola con mi hermano, veo importante y primordial el poder dialogar con unas experiencias, por lo cual entra el relato de vida, buscando oyentes de rap, pero también raperos, los cuales hayan forjado su identidad mediante el rap en Bogotá, según Michel Legrand, es importante dar una guía del cómo realizar la recolección de estos relatos de vida, estos pasos son:

Antes de la recolección: Esta es la base fundamental de la investigación, se debe definir el tema, los objetivos, la pregunta, el enfoque y todo lo fundamental para poder dar paso a

realizar el resto de la investigación, Legrand (1993) nos comenta que el relato de vida se debe considerar como el estudio en que un fenómeno se construye biográficamente en la forma del individuo. En este caso es como las subjetividades Hip Hoppers han forjado la identidad de raperos u oyentes en Bogotá, mi interés es preguntar a los entrevistados sobre como primeramente conocen el rap y cómo a partir de este y la cultura hip hop han mediado la forma en la cual se ha modificado su identidad hasta la actualidad.

Contactos, negociaciones, contratos: Partiendo del objeto de estudio y saber que se va a investigar, es fundamental buscar una forma de contactar y convocar participantes, esto lo propongo mediante redes sociales como Instagram y Facebook, donde ya en el pasado he tenido interacción con algunos raperos a los cuales les podría hacer una propuesta, en cuanto a los oyentes, tengo en mente entrevistar amigos o compañeros que he ido conociendo y podrían ser de ayuda.

Lógica de los encuentros: Es importante darles información a los participantes en cuanto al contenido y objetivos de la investigación, es importante una comunicación asertiva, que se comprenda lo que queremos, es necesario grabar los encuentros. Esto se hará en el momento de convocar a las personas y el día del encuentro se reforzará, ya que se hará énfasis en que el resultado de la entrevista además del análisis, se hará una obra, dada la modalidad de investigación-creación. En cuanto a la cantidad de encuentros, depende de la persona puede ser uno o varios, teniendo en cuenta la dificultad de lograr un encuentro con un rapero que ya tenga algún reconocimiento.

En el análisis de los relatos: Se señala que no existe un método único para analizar los datos, los métodos se definen de acuerdo con los objetivos de la investigación. El relato de vida es una técnica que puede utilizarse de forma creativa, pero requiere un sentido y rigurosidad, por lo cual el propósito es que después de la recolección de los relatos, se puedan hallar ciertas relaciones o distancias entre ellos, pero a partir de ellos como se mencionó anteriormente es realizar una serie de obras que den cuenta de los relatos de vida, como un proceso co-creativo.

Finalmente, como producto de la investigación, el objetivo es realizar obras que serán resultado de las entrevistas y análisis de estas. Las obras dependerán en su totalidad de los relatos, la forma en que se cuenten, la especificidad con la que los entrevistados hablen de

sus vidas, así como la relación que hallo con mis referentes y el cómo pueden dialogar a partir de las obras que se realicen. La importancia de las obras realizadas es comprender como mediante narrar parte de la vida de una persona, se puede reconocer una nueva forma de generar arte, ya que, es muy valiosa la experiencia vivida en el hip hop bogotano a partir de los distintos relatos, donde lo gráfico (en sus diversas expresiones) puede hablar más que las palabras.

4. INTERVISTAS, OBRAS Y SU ANÁLISIS

*“Defendiendo mis ideas con la vida y el valor, esta va para mis musas, un real amor”
(Realidad Mental, Un Real Amor, 2016).*

A partir de este momento, se iniciarán las historias y relatos de vida, por lo cual se recomienda tener discreción y respeto a lo narrado a continuación, cada entrevista fue compartida de manera consciente y autorizada por quienes hacen parte de este trabajo.

Se encontrará con figuras influyentes de la cultura hip hop en Bogotá, tales como, Carlos Zea, Vitamina del grupo UnderClass, Boikot aka Buitre Zamuro (ex – integrante de La Etnnia), El Kalvo y Iyhon Secuaz; también con personas que amamos el hip hop como lo son Kora, Cami, Sol, Jefferson y por supuesto yo, Daniel.

Permítase conocer un poco más de esta cultura desde lo que se vive por dentro, lo que se siente, lo que se problematiza, pero sobre todo lo que nos identifica como hip hoppers, es importante tener la apertura necesaria para abrirse a comprender nuevas subjetividades.

Todo lo que se narrará a continuación son vivencias, experiencias que dan cuenta de las diferentes identidades que se mueven alrededor del hip hop bogotano, pero aun así nos une el amor al rap, al mc, al dj, al break dancer, al grafitero y toda la carga simbólica que cargamos a diario al decidir ser hip hoppers.

Lo que encontrará será muy personal, ya que, como lo señala El Kalvo en su entrevista:

“Si usted logra que su obra sea brutalmente personal va a ser absolutamente universal, porque va a lograr conectar con algo muy profundo de muchas personas” (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

4.1 AMURADOS (CARLOS ZEA)

“Yo escribo en el aire para los que van volando” (Siempre volveré, Samurai, 2016).

A Carlos lo conozco gracias a la novela de su autoría llamada “Amurados, novela rapera”, la cual me llamó la atención por su forma de escribir, por sus rimas y su narrativa. Tuve la posibilidad de hablar con él en el 2023 en una charla sobre literatura rapera, con lo cual me siguió llamando la atención el tema y me abrió la mente para pensar en otras posibilidades que da el mismo rap, ya era pasar de la música a un libro de más de 300 páginas que él denominaba como “novela rapera” fue algo que nunca había pensado y gracias a Carlos empecé a asimilarlo y fue en parte el culpable de poder hallar el rap y el hip hop en otras formas más allá de la música, el graffiti o la estética.

Imagen 2:

Amurados en la exposición Nación Hip Hop 50 años.

Nota. fotografía junto a Carlos Zea de mi archivo personal. 2023.

Por ello me contacto con Carlos para poder hacer la entrevista para esta investigación, ya que la estructura de este documento está basada en la estructura de su libro, sin embargo, también

me interesaba debido a que Carlos es profe, fue profesor en el colegio Fe y Alegría en Kennedy, y a partir de esta experiencia siendo profe allí es que motiva la escritura de Amurados y su interés por volver a escuchar rap, conociendo a Samurai quien con su poesía inspira a Carlos:

Un rapero que conocí de poesía profunda, que es el Samurai Héctor Hernández, el Samurai conocido como el cantor, pintor, poeta. que es una leyenda ya, que se hace mito, pues es una persona que muere demasiado joven en el 2017 digamos, es asesinado y ya pues también alrededor de su música de su forma de ser, de su forma de ser poeta y dedicarse, se volvió una leyenda, se vuelve el mismo, incluso en su letra hace poetiza, se mitifica también, entonces se encuentra una poesía profunda que me enseñó mucho, creo que hacia el lado que usted decía hacia la espiritualidad y bueno, ahí ya más grupos y más cada vez en la escritura de Amurados que fue cuando empezaba. (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

Trabajando en el colegio Fe y Alegría es donde logra conectar con el rap, viviendo experiencias en el aula como una anécdota que en la entrevista me comento:

Recuerdo un caso muy bello, una experiencia muy bella, fue un conversatorio que hicimos alrededor de una canción que tenía que ver con una problemática del salón, como un brinco que habían entre los del salón de aquí y de allá, pero la canción también ayudaba a eso y digamos, la clase era una hora antes del descanso y luego seguía la clase de una hora después del descanso y la clase duró tres horas porque el descanso nadie salió, y dije, pues que eso no pasa, o sea los chicos se quieren salir y no, la gente se quedó ahí porque estaban en el debate y eso venía del hip hop, venía del rap también (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

Evidenciando el hip hop como formación también en el aula, a su vez, motiva el pensamiento crítico y moldea otras formas de vida, ya que, actualmente Carlos trabaja en otros proyectos que van desde lo pedagógico ligado al hip hop, debido a que en estos momentos trabaja con un proyecto llamado LiteratuRap dictando talleres y potenciando la literatura en los raperos que van empezando o quieren buscar nuevas formas de hacer hip hop,

Es un proyecto bastante bello y pues donde empiezo yo a aportar con la literatura a los raperos, entonces ahí es donde empiezo como a ver ese poder también de la pedagogía y he tenido la fortuna que he atraído a otros amigos que vienen del mundo de la literatura y que ahora aportan también el rap. (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

Carlos da una nueva forma de ver el hip hop, nos muestra el rap desde lo literario, desde lo pedagógico, desde lo comunitario, desde el vivir en torno al rap, es muy valioso el aporte que él genera a la cultura hip hop, no se queda únicamente en su rol como escritor, sino que va y trabaja directamente con la gente, Carlos en una charla que tuvimos aparte de la entrevista, me comentaba la elaboración de *Amurados* en conjunto con los estudiantes del Fe y Alegría, como él toma el vocabulario de los mismos estudiantes y construye a partir de este la narrativa de su novela, palabras como “gonorrea”, “pirobo”, “chimba”, “severo”, “áspero”, entre otras.

Es valioso como también recupera la memoria del territorio, en este caso de Patio Bonito, contando historias que pocos conocen pero que allí están, en este caso y como él lo denomina desde el realismo,

A los 16 años, un amigo me presta un libro que es *“humillados y ofendidos”* de Dostoyevsky. Y ahí quedo, yo prendido de la literatura, porque si algo cuenta Dostoyevsky es el bajo mundo, Petersburgués en donde están las prostitutas, los ladrones, los borrachos, en donde se ve todo lo que también se ve en el barrio, pero del siglo XIX. Entonces ahí también me agarró y sí, sobre todo es del realismo psicológico, ahora que usted lo que usted le decía, me ubico desde el realismo. (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

Carlos es un autor que le interesa conocer y dar a conocer el barrio, las problemáticas, las vivencias, prácticamente el rol de los raperos, pero en este caso desde la literatura.

Es interesante como en Carlos muy marcada una resistencia en su identidad hip hopper, en el hecho de como siempre quiere seguir aprendiendo, pero sobre todo enseñando, siendo este profe popular, que cree en una horizontalidad y con ello quiere seguir un legado en el hip hop,

La razón de llamar laboratorios, a los laboratorios de pensamiento rápido y literatura, es por Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta decía que el aula debe ser un laboratorio del pensamiento, entonces ahí es donde yo me ubico de que esto es un diálogo de saberes, de que no es una formación vertical, sino es horizontal y que todos podemos aprender de todos, donde no hay un docente, donde no hay un profesor, no hay una figura, sino todos, todos aprendemos, todos aportamos y es así. (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

Tiene una posición muy marcada desde su rol de profe, pero también de hip hoper, el cual le cambia la vida y le da un nuevo sentido o como él lo denomina “a todos nos coge el rap y nos coge y nos zarandea y nos da como un camino” (Carlos Zea, comunicación personal, 12/02/2026).

Con ello, y sobre todo su novela Amurados, es lo que da estructura a este documento, el querer salir de un parámetro normal e intentar seguir con estas raíces hip hoppers, por ello, este documento en sí mismo es obra, es testimonio de cómo llevar a lo académico el hip hop, sin dejar de ser hip hop, como seguir esta identidad tan marcada que me muestra Carlos desde que lo conozco en su obra literaria, pero también cuando lo conozco como persona, como profe, como hip hop.

Este documento está estructurado de la siguiente manera, siguiendo parámetros que Carlos también llevó a cabo en su libro Amurados:

- En principio, las citas de canciones de rap Bogotano al iniciar cada capítulo, las cuales están pensadas y estructuradas, como una especie de “oráculo” que nos da la pista de lo que va a tratar cada capítulo, léase con atención, de igual forma está citada de tal forma en que se da el nombre de la canción y los autores de la misma, por si se quisiese, puede buscar la canción y escucharla y quizás tener más contexto del capítulo, así mismo, cada canción citada al inicio del capítulo, también tiene que ver directamente con la/las persona/s de quien/es va a tratar.
- También se hallará con versos que puede si así lo gusta rapear al final de cada capítulo, basándome en la novela de Carlos que casi por completo se puede rapear, la cual está citada en octavas. En este caso, por la estructura que decido llevar, los versos

los halla al final de los capítulos, que a la final generan una canción de rap que resumirá todo este documento.

- Como se puede evidenciar este documento cuenta con una “Track list” traída directamente de los álbumes de rap, pensando siempre en esta identidad hip hoper que quiero generar en cada lector, que se comprenda como se puede llevar el hip hop a la academia sin dejar de ser hip hop, muy al estilo de Carlos y sus escritos.
- También durante todo el documento podrá encontrar citas de raperos bogotanos por todo lado, de lo cual Carlos se caracteriza en Amurados, y para mí es una forma de ver también los mismos raperos como autores que quiero avalar en este documento, personas que viven lo que cuentan y que su propia experiencia llevada a los versos y letras, nos muestran una realidad que viven y que generan a partir del hip hop.

Bajo estos parámetros está construido este documento, parámetros que tuve la oportunidad de compartir con Carlos, el cual estuvo en acuerdo, de manera en que está muy relacionado con su propio texto y vida, así como ese rol pedagógico que él intenta llevar, y que yo con esta investigación quiero dejar como precedente, quiero que se vea el hip hop también como ese educador popular, que más allá de enseñar algo “académico”, nos enseña a vivir, nos enseña a ser, nos enseña que hay otras posibilidades de vida.

Agradezco a Carlos por abrirme la posibilidad de pensar en el hip hop más allá de la música, los Dj’s, los B-boys o los grafiteros y pensarme también en el conocimiento,

Yo acá es un conocimiento más de corte popular, de memoria, que es lo que les decía a partir del proyecto que es asociado al rap, la paz, la memoria del territorio, entonces ya se convierte un proyecto demasiado local en ese sentido de contar la historia de nuestros barrios populares, que puede hacer eco también en la historia de otros barrios en otros territorios, incluso en Latinoamérica. (Carlos Zea, Comunicación personal, 12/02/2026).

A partir del relato de vida de Carlos, se puede notar una construcción identitaria, donde no es solo la práctica artística desde los diferentes elementos del hip hop, sino, que empieza a configurarse desde lo pedagógico y lo literario. En base a ello su trayectoria nos muestra que el hip hop no es solo música, sino que funciona como una herramienta reflexiva y productora de conocimiento.

Prueba de ello es el momento en que Carlos trabaja en el colegio Fe y Alegría, donde el hip hop es un medio para potenciar el pensamiento crítico, da cuenta de su capacidad para que los estudiantes se interpielen a partir de su realidad, en este caso el problema que se estaba gestando entre ellos mismos, generando este debate o diálogo, que es más complicado hacerlo desde otros medios o metodologías, que muchas veces se sienten lejanas a la vida de los estudiantes.

Así mismo, LiteratuRap es una manera de mostrar como la forma de habitar el hip hop ha logrado expandirse, en este caso desde la literatura y la escritura, donde ya se puede interpretar esta cultura como una práctica que atraviesa a los sujetos desde la experiencia de la cotidianidad y el contexto social del barrio, y sus diversas formas de habitar.

En base a todo lo comentado, la identidad en el hip hop que carga Carlos se puede evidenciar como una identidad en construcción, atravesada por la pedagogía, la literatura y los procesos comunitarios, interesándose por la recuperación de la memoria del barrio, a través de las historias de las mismas personas que lo han habitado y lo habitan, trabajando desde la enseñanza en la educación popular donde no busca imponer, sino, construir colectivamente.

A través de Carlos se permite ampliar más la noción de hip hop, viéndolo como un espacio de construcción de conocimiento, memoria y transformación social. A través de la educación, la literatura y el trabajo comunitario, mostrando cómo Carlos configura una identidad hip hopper en un sentido pedagógico y literario, que se evidencia desde sus propios proyectos y trayectoria dentro del contexto bogotano.

Para concluir, se puede notar como su identidad también se construye con base en el diálogo entre diversos escenarios importantes, tanto la escritura, como la educación y el hip hop como eje transversal en su vida. Fue importante interpretar, identificar y unificar todos esos elementos simbólicos y barriales que enmarca durante la entrevista, lo cual muestra una forma en particular de comprender la cultura hip hop desde estos elementos fundamentales para la vida de él.

A partir de Carlos Zea fue posible reconocer cómo el hip hop bogotano trasciende lo musical para convertirse en pedagogía, memoria colectiva y escritura, dándonos un panorama más

amplio de esta cultura, por ello, su trayectoria demuestra cómo se puede habitar desde distintos lenguajes sin perder su esencia.

Lo primero es el conocimiento

Con el cual podrás crear un material selecto

Para no ser parte de ese imperio

Y que el arte resuene en todo tu cuerpo.

4.2 DESAHINANDO CALLE (VITAMINA UNDERCLASS)

“Pistas para la ocasión está es mi diversión, bombo y caja vieja guardia causando otra sensación” (Underclassics, UnderClass, 2018).

A Vitamina lo conozco gracias a su agrupación UnderClass, es un grupo de rap de Bogotá, aquí me interesa hablar del “underground”, este es una rama del rap que intenta mantener la esencia del hip hop de los 90’s donde todo era análogo, desde el voz a voz, vendiendo discos, mostrando la música en la calle, en los buses, no en las redes ni plataformas como se hace hoy en día.

La característica de este tipo de rap es que se intenta mantener esta esencia, los raperos que se encuentran en esta rama la única manera de acceder a su música es comprando directamente los discos, muchos en la actualidad ya suben sus temas a redes, como por ejemplo Yawar cru (y sus 3 integrantes en solitario, Joes, Jason y Monfu), Redcode, Solitario Soldado, Hard Crew, Danfor, Oscuro, Realidad Mental, entre otros; lo interesante de esto, es que dentro de la cultura hip hop en Bogotá se solía hacer intercambio de álbumes y canciones. Yo empiezo a conocer el underground a mediados del 2020 (en pandemia) con una canción del rapero Redcode llamada “Rap para los fieles”, ahí empecé a indagar porque no encontraba canciones de él en Youtube, solo la anteriormente mencionada, allí me enteré de que para acceder a esta música debía comprarla o conseguirla por otros medios.

A finales de ese año hablando con un amigo me enteré que tiene muchos álbumes y empieza a rotármelos (así le decíamos a pasar los temas), ya con estos, empiezo a entrar a canciones

de Youtube y publicaciones de Facebook que publicaban algunas de estas canciones y dejaba mi número de teléfono para hacer intercambios, de allí inicio una época donde todos los días me llegaba música y grupos o raperos nuevos, aún conservo toda esta música (más de 1000 canciones) que no se encuentra en redes, si no en las calles o el voz a voz, entre todo esto me llegó un álbum de UnderClass, me gustó bastante, sobre todo el tema “Upj” que era bastante pegadizo el coro que decía “U upj tombo hijueputa quiero ver su cara rota” (UnderClass, 2018).

Así es como conozco este grupo y su rap, sin embargo, este año (2026), me contacto con Carlos Zea para hacer una entrevista con él para esta investigación, el día que acordamos vernos, invito a Vitamina, lo cual me tomó por sorpresa, pero me emociono bastante.

En la entrevista con Vitamina me hallo con cosas bastante interesantes, lo primero es el hecho de como empiezo a encontrar un patrón de que el hip hop de alguna forma se hereda, a mí me lo enseña mi hermano, a Vita se lo enseña un primo a los 7 años y de ahí conoce a un parcero que se hace llamar Creg, con el cual crean la agrupación UnderClass, quienes antes de crearla empiezan a parchar y a grafitear, a partir de ello surge este grupo que ha influido en la cultura hip hop underground de Bogotá. En una conversación que tuve otro día con Vita me mostraba como les ha hecho portadas a algunos álbumes de rap como “Hasta donde el rap nos lleve” de Monfu de Yawar cru, le ha realizado beats a personas como Penyair en su canción “Señor extraterrestre”.

Imagen 3:

Entrevista a Vitamina junto a Carlos Zea, en la biblioteca comunitaria Fals Borda.

Nota. fotografía de mi archivo personal. 2026.

A partir de ello, hay algo que me interesa y me cuestiona y es lo que está oculto, lo que está detrás de una producción, detrás de un disco, detrás de lo que es más visible, Vita como Beatmaker está detrás de muchas canciones y discos, pero solo lo reconocí hasta que hablé directamente con él, así mismo es el propio hip hop en Bogotá, vemos grafitis todos los días por toda la ciudad, pero no se tiende a cuestionar ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo?, vemos en los parques parches pintando y de una vez se les cae encima, el mismo Vita cuenta algunos relatos sobre ello,

Los tombos una vez llegaron y estábamos pintando y pues llegaron, patearon el bafle y cogieron un vinilo y se lo echaron encima al socio sin preguntar nada, tan así de una vez y los manes llegaban y el equipo pues caminaba así sin de estar pintando

y tiene un aerosol y se lo quitaban o se lo quitaban y se lo echaban en la ropa.
(Vitamina, Comunicación personal, 12/02/2026).

Él lo habla desde un punto en el que quizás ya ha cambiado la situación, pero lo traigo a colación para que se comprenda un poco de lo que es ser hip hoper en Bogotá.

A partir de esto, se puede comprender el underground no solo de una manera estética, sino como una postura ante el mundo y las formas de circulación de la música en la actualidad, por ello, mantener esta esencia de distribuir la música de una manera más análoga, como el intercambio o la compra directa de Cd's, vinilos o cassetes, se puede ver como una forma de resistencia frente a lo digital y lo que predomina en la industria musical.

Por ello, el underground no es solo un sonido o un estilo definido, sino, como una forma de habitar el hip hop, el tener acceso a la música de estas formas también es una manera de generar vínculos y un conocimiento que circula de unas formas no tan tradicionales, mostrando otras maneras como el tema de la autogestión, el compartir con los otros (la colectividad) y el conocimiento que no es estático.

En Vita noto la resistencia, se ve como él quiere seguir educándose, pero siempre pensando en el rap, a pesar de las experiencias no tan agradables, toma la decisión de seguir siendo hip hoper y seguir rapeando y estar a punto de cumplir casi 10 años de carrera artística, el sigue luchando por mantener la cultura y por dejar un legado,

Siento que pues más allá de las líneas de cualquier elemento, es el conocimiento, ¿no?, aprender, pues también inculcándome un poco en lo que es como les hablaba en el grafiti que nos gustó resto después de rapear también nos volvimos beatmakers, también coleccionistas de vinilos, entonces como que todo esto del conocimiento que, pues que abarca la final eh, los cuatro elementos atrás que pues es eso, no como de pronto inculcarnos. (Vitamina, Comunicación personal, 12/02/2026).

Así mismo, él lleva muy presente el elemento del conocimiento, siempre busca aprender más tanto de él, como del movimiento, es interesante como lleva a cabo la realización de varias formas de ser hip hop, es grafitero, Mc, Beatmaker y también diseñador,

Tener ese conocimiento de saber que voy a hacer, si yo quiero hacer una portada, pues yo puedo hacer la portada, pero también le puedo decir a un diseñador, hágame esa

portada y tener conocimiento de cómo la haga y bueno, y pues les decía en el UnderClass, pues MC más que todo MC, pues productor con el socio igual nosotros abarcamos un poco de todo, intentamos ahí, pues estar ahí pendiente siempre de la banda y que todo salga bien. (Vitamina, Comunicación personal, 12/02/2026).

Él nos muestra cómo el ser hip hopper no es algo estático, sino, que puede abarcarse de diversas formas, siendo personas que buscan formarse por seguir manteniendo el hip hop en sus diversos elementos.

A partir de estas otras formas de comprender el hip hop que nos muestra Vita, que se construye desde lo sonoro, la experiencia y lo colectivo, se da la propuesta de desarrollar una obra en conjunto con él, en la que el Beat se convierte en una manera de poder materializar parte de su identidad como Beatmaker dentro de la cultura hip hop.

El Beat define a Vita en su rol como beatmaker, una melodía que en esencia nos muestra como es él en su vida desde que entra al hip hop, el beat es realizado por él, pensándose en que ese sonido que se llegaría generar sería el que definiría su identidad hip hopper.

En este sentido, esta obra no solo sirve como un resultado creativo, sino que logra materializar las experiencias vividas, llevando a interpretar con un lenguaje distinto las formas en que él se relaciona con el hip hop.

<https://drive.google.com/file/d/1fChrx2P-l6XOuyBS9npKD6Nk2z7KSUXF/view?usp=drivesdk>

La invitación es para que de aquí en adelante pueda leer esta investigación al ritmo de este beat, si gusta ponerlo de fondo y dejarse llevar por la melodía que en este caso define a Vita, pero que a la final es pensada para este documento.

Para concluir, en Vita podemos evidenciar una construcción identitaria dentro del hip hop, desde la resistencia, la autogestión y el conocimiento de calle. Su experiencia y relato de vida muestran una manera de habitar la cultura donde se participa desde los diferentes elementos que fomentan un fortalecimiento en su relación con el hip hop.

De esta manera el underground no es solo una categoría, sino como una forma de enunciarse desde el hip hop ante el mundo, donde se da una validez desde la experiencia, la colectividad

y la circulación del conocimiento. Así Vita forma una identidad hip hopper que se basa en la práctica, el aprendizaje y el compromiso con la cultura que ha ido construyendo.

Por hoy solo me dedico a vivir

Nada más que en este país donde hay que sobrevivir

Viviendo el día a día pensando en surgir

Surgir en medio de la adversidad

Que nos dicta la sociedad

Al pensar vivir por el hip hop.

4.3 CONTRA EL MURO (ÓPERA RAP – GOTAS DE RAP)

“En este barrio, la vida es dura, que te pega, que te pega, es una locura” (Gotas de rap, crónica de barrio, 1995)

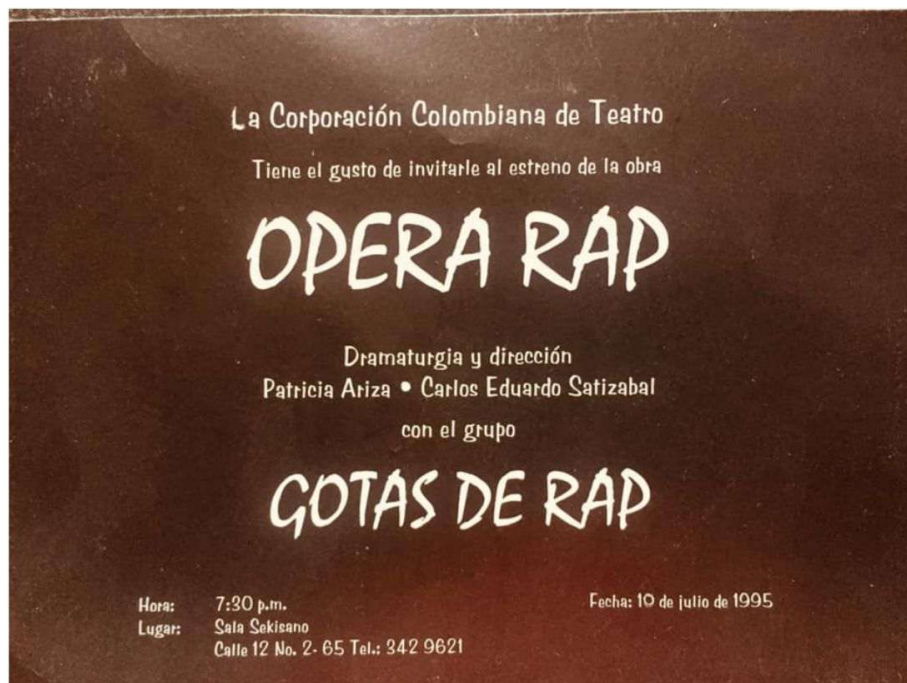
Con anterioridad ya me he dado a la tarea de hablar y tocar un poco el tema de Gotas de rap y su influencia en la década de los 90's, es importante recalcar el papel de este grupo sobre todo hablando de lo cultural, en este caso centrándome en la ópera rap, evento el cual fue un hito en Bogotá, más allá de la comunidad rapper de la época, allí, Patricia Ariza en conjunto con Carlos Satizabal y el grupo Gotas de rap, hacen algo que irrumpe en la ciudad, algo que hace mover a muchos jóvenes en especial a los de los barrios marginales que se sentían congregados e identificados con Gotas de rap y su música.

En el año 1995 es donde empiezan a presentar la “Ópera rap” donde narran una historia de un joven que muere y hace un pacto con la muerte, donde para regresar debe aprender a bailar break dance. Este evento convoca una gran cantidad de personas en especial jóvenes en Bogotá, viéndose en una historia que cuenta Patricia Ariza en el documental de Gotas de Rap, ella comenta que en una de las funciones llega un grupo de jóvenes queriendo entrar sin dinero y amenazando con piedras “o nos dejan entrar o entramos” a lo que Patricia Ariza comenta “ojalá todas las formas de violencia en Colombia fueran por ver una obra de arte”. Con esta pequeña anécdota se puede evidenciar como desde sus inicios del rap en Bogotá ha

logrado tener una gran acogida formando parte de la cotidianidad de los jóvenes en diferentes partes de la ciudad.

Imagen 4:

Imagen promocional del lanzamiento de la “Opera Rap”

Nota. Fotografía tomada de la página web de diaspora. Fotografía del archivo personal de Marlon Montaña “Mathyz”. 1995.

En Gotas de rap logro hallar una gran influencia en la cultura, pero no solamente hablando del hip hop, si no de Bogotá, viéndose reflejado en la masividad de sus eventos, como en la media torta que antes mencione (imagen 1) y su gran Opera que convocaba a muchas personas e incluso en la muerte de Melissa (integrante del grupo), que Patricia Ariza menciona en el documental que cientos de jóvenes fueron al teatro de la candelaria para poder despedirla, porque de alguna manera lograron conectar de una manera muy especial con la juventud de los 90's, por sus denuncias hacia las problemáticas que se producían en la época.

La ópera rap impactó a tal punto de hacer una gira por Europa, donde lograron mostrar en otras partes del mundo todo lo que se estaba viviendo en los barrios de la ciudad y que no se mostraba, pero que ellos lograron internacionalizar, a través, del arte, por ello es tan valioso el aporte de Gotas de rap, no hablándolo solamente desde el rap o el hip hop, sino desde una

perspectiva mucho más amplia como lo es la ciudad en general, unos pelados que se crían en las cruces, pero que su conciencia social los llevó a generar muchas sensaciones en los que seguían sus proyectos como agrupación.

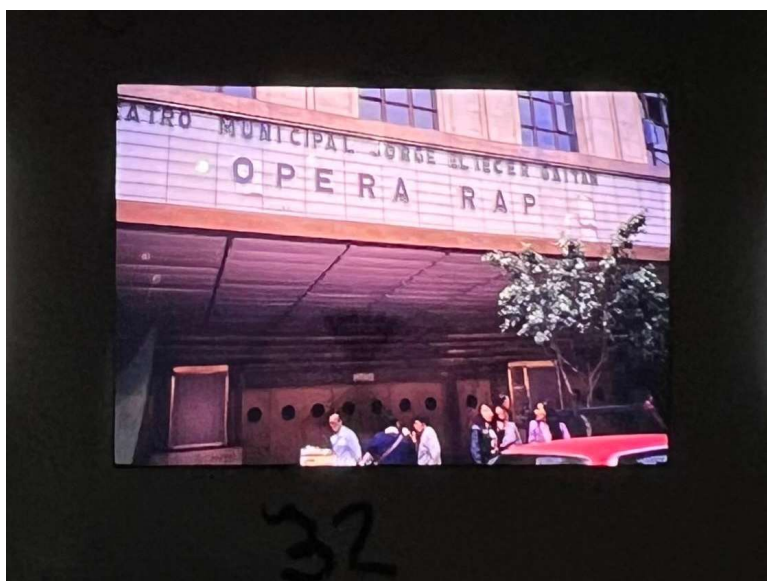
La Opera Rap fue uno de los sucesos más importantes en la historia del hip hop colombiano, el pensar una banda que mediante la actuación, el breakdance y el rap en plena década de los 90's fue algo revolucionario, es triste que no logre encontrar muchas grabaciones de esta obra, más que unos cuantos videos cortados, sin embargo, es una obra que merecía su lugar aquí, porque más allá de mi edad y que nací cuando esta agrupación no estaba ya unida, me influencio en mi perspectiva de ver la vida, de observar el barrio y de pensarme cómo el hip hop puede estar y ser tan variado como para hablar de que algún día se hizo una ópera de rap.

Aun con lo que haya podido suceder en la época y después, todos los integrantes de Gotas de rap siguen la mayoría viviendo en torno al hip hop desde sus diferentes vidas, Javy tormento vive en Estados Unidos y ha colaborado en varios álbumes de rap, CAP hizo su sello discográfico "CAP producciones" trabajando en varias canciones y álbumes de rap en Colombia como lo es "La Hoguera" de Asilo 38, Kontent sigue sacando música en solitario, Inspector Fire lamentablemente cayó en una situación complicada con drogas y es habitante de calle, Don popo tiene una ONG y promueve el hip hop, Ever montó Golpe directo donde se encarga de difundir el hip hop, Marlon estuvo trabajando en un proyecto para hacer un museo del hip hop, por último Melissa falleció en el año 1999 en un accidente.

Como se puede evidenciar, podemos hablar de la resistencia desde su historia, hace más de 30 años que se conformó esta agrupación y en la actualidad siguen trabajando por el hip hop, porque les dio una nueva forma de vida al conocerlo, incidiendo en la formación de nuevos raperos y raperas, pero en su época donde eran más reconocidos, hicieron parte hasta de una novela del año 1999 la cual era de las más vistas de la época llamada "¿Por qué diablos?", haciendo una de las canciones principales llamada "Reina de mi alma" y actuando también en ella, en una época donde era aún mal visto ser raper, ellos ya estaban haciendo parte de proyectos donde no era principalmente de rap, pero lograban meterlo de alguna u otra forma.

Imagen 4:

Foto del teatro Jorge Elieser Gaitan, presentando la Ópera Rap

Nota. fotografía de mi colección personal. Autor desconocido.

Esta foto hace parte de mi colección personal, es un objeto con un gran valor histórico, algo que diría que es único y en este caso hace parte de la obra de esta investigación, aunque no es de mi autoría, es parte del archivo histórico del hip hop colombiano, fue un objeto que llegó a mí por el azar de la vida, un amigo se la encontró en un libro de negativos en el mercado de las pulgas y al yo darme cuenta, le comenté la historia detrás de ella y decide regalármela (historia que cuento más a detalle en el capítulo Funkys N Classics), esta foto no tiene autor, quizás solo era alguien que iba caminando vio el Jorge Elieser y tomo la foto, sin saber que después de aproximadamente 30 años un estudiante de licenciatura en artes visuales resultaría con ella y la incluiría en su trabajo de grado.

En Gotas de rap veo la verdadera escuela del hip hop bogotano, una agrupación que influyó en una época de violencia, pero que con arte logró salir de allí, llevando un mensaje de paz y reflexión a partir de su música y su ópera, logrando inspirar a muchos jóvenes que hoy en día siguen recordando esa época e incluso inspirando a personas como yo que, aunque no los pude conocer en su era, con todo lo que hicieron lograron impactar de tal forma que si no fuera por ellos, mi vida no sería igual.

Es importante recalcar como esta agrupación siendo los pioneros del rap bogotano trascienden el formato tradicional del rap, viéndose reflejado en su ópera o en su participación en la novela ¿Por qué diablos?, pudiendo dialogar con otros lenguajes artísticos. Ellos demuestran que el hip hop no se limita a crear canciones, sino hitos para una cultura como la bogotana, construyendo memoria, narrando la realidad y comunicando sus experiencias desde distintos escenarios. Estas propuestas permiten que sus creaciones lleguen a diversos públicos, sin ser necesariamente hip hoppers, pero sin perder su esencia transformadora, que más allá de su valor artístico han abierto el panorama cultural de Bogotá, permitiendo mostrar como el hip hop puede manifestarse en diversas expresiones artísticas, dando como resultado el poder mostrarlo como un espacio que es capaz de producir conocimiento, conciencia social, memoria, colectividad e identidad.

Al final no quedará más que lo que dejamos, en honor a Melissa y su mensaje que jamás morirá...

Por eso me enfoco en cada día ser más teso

Del rap soy un personaje extenso

Y aquí les expreso desde el comienzo

Que no podrán callarme

Mucho menos silenciarme.

4.4 TINTA INFINITA (KORA)

“Doy más tinta a cosas que me lo impiden” (Tinta infinita, Aerophon, 2010).

A Kora la conozco en el año 2021, nos conocimos gracias al rap underground, como lo mencioné en el capítulo de Vitamina, en el rap underground, es donde se ve el tema del intercambio de canciones y de álbumes, Kora un día me escribe pidiéndome un favor (mi número lo tomo de un video de Youtube), me expresa que le robaron el celular, que si podía rotarle unos temas de la Yawar cru, yo le hice el favor y desde allí nació una amistad con ella, la conozco en un momento de su vida donde hasta ahora estaba empezando a dibujar, a lo cual yo le instruyo un poco desde lo que conocía de poder digitalizar los dibujos, ya que,

quería sacar calcas, desde allí no paro, empezó con sus calcas y siguió con el graffiti hasta el día de hoy.

Kora en la entrevista realizada, cuenta como el hip hop cambió su vida, en un momento donde no se hallaba y sentía que no encajaba, lo cual podríamos definir como una crisis en la identidad cómo la que nos nombra Erik Erickson, pero más allá de esto, también lo podemos observar desde la resistencia, resistencia a la hostilidad de la ciudad, de las personas y de su propia familia,

La confrontación, eh, creo que ha sido con mis papás, con mi familia, eso es toda la confrontación de uno dedicarse a esto de que le gusten estas cosas, de que uno se vista así, de que uno tenga esas costumbres, esas malas mañas, sí, sí, eso es como un problema, ha sido un problema denso. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

Aún con todo esto, Kora también define cómo estar en el hip hop también le ofrece otra familia, un espacio de tranquilidad donde ella misma define que se siente como en casa.

Sin embargo, en su posición como mujer también llega a definir lo complicado que es estar en el movimiento hip hop y en este caso, el nicho del graffiti, ella comenta cómo se ha sentido en algunas ocasiones o eventos a los cuales ha asistido,

Cuando recién como que me empezaban a salir mis camellitos o yo empezaba como a pintar, así como más serio y eso, mucha gente me dijo, ay esto es porque usted conoce a tal y usted es amigo de este. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

También es interesante como ella misma problematiza este asunto aun cuando ella agradece tanto al hip hop. Esto de alguna manera también me confronta, ya que, yo no puedo definir cómo es ser chica en esta cultura, por ello, es tan valioso el relato de Kora, observar cómo en medio de este amor que se tiene, también hay asuntos que se quisieran cambiar.

Por otro lado, también habla de cómo se siente sola de alguna forma, ya que, la mayoría de los grafiteros son hombres y ella comenta cómo sale y pinta con ellos, sin embargo, después de una experiencia (su primer evento de graffiti fuera de Bogotá) la cual fue en Pasto con un evento al cual fue invitada, encuentra un lugar donde pudo compartir con varias chicas que también se dedican al graffiti:

También la primera experiencia de uno pues chimba que la viví con ellas, y ellas también como que, sí, tenían esa esa pedagogía, tal vez de acoger a otras chicas, ir también al territorio, pues o sea más allá del género, es como que ellas van a varios territorios a lugares así vulnerables de varios lados de Colombia a hacer ese festival, a llevar un poco de color como a las calles de allá y también como que aportar un granito de hip hop a la comunidad. Entonces digamos no solo es graffiti, sino que ellas también llevan raperas, eh, B-girls, Dj's, entonces como que estamos ahí todas y todas hacemos cosas diferentes, pero todas somos de la cultura, entonces pues yo también conocí amigas muy lindas que no pintan, pero son Mc's o bailan, son todas muy tesas, así como que encontré una red de apoyo muy linda, primero como en una amiga como tal mujer y ahora con esto del hip hop, que también, eh, como que nos movemos en lo mismo, aunque no nos dediquemos a lo mismo. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

A partir de esta experiencia, Kora comenta que queda motivada, pero también con la incertidumbre de cómo traer un espacio para compartir entre mujeres para poder pintar, ya que, también narraba en la entrevista como pudo salir a pintar por Pasto con sus amigas y se sentía empoderada, ya que, entre chicas se podían cuidar, sin tener un hombre detrás,

Pues es chimba también uno compartir con otra chica y de pronto también sentir que uno como mujer puede salir a la calle sin que haya un hombre detrás de uno que todas ahí entre las dos nos paremos duro, pues porque nosotras también podemos hacerlo. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

A partir de esta experiencia que tuvo y su cuestionamiento, creó un proyecto hecho únicamente para chicas llamado “Malas Juntas”, lo primero es hablar del nombre, el cual lo hizo pensando en los comentarios que muchas veces tienen las mamás o familiares al reunirse con personas que piensan que son una “buena influencia”,

No sabía qué ponerle, pues obvio como algo relacionado con chicas y pues llegó “Malas juntas”, porque yo sentía que sí, como que “otra vez se va a ver con esa mala junta, mí no me gusta que usted ande con esa muchachita” y que somos sí como malas. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

Ya con el nombre, gestionó el lugar, donde unos amigos hacen eventos llamado “Sector 7”, allí Kora comenta como al hacer este espacio muchos hombres les molestó y la tildaban de “excluyente”, sin embargo, esto no importo y el proyecto siguió adelante, algo que me parece muy valioso es como no era un espacio para chicas que ya supieran, si no, para cualquiera que quisiera aprender, lo otro, es que gracias a este espacio se crean varios grupos no solo de graffiti, también de rap o para parchar, pero siempre llevando de base el hip hop,

Me pareció muy valioso este proyecto, ya que, también lo veo como un espacio pedagógico, donde veo muy latente el diálogo de saberes, se deja de lado la parte egocéntrica y se trama de aprender entre todas,

Digamos la chica que apenas está aprendiendo las otras, como que se abren también a enseñarles y esa es la idea también parece, como que no haya egos de por medio ni peleas ni nada, sino que en ese espacio lo olvidemos todo y solo hagamos lo que nos gusta y aprendamos de las demás. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

A la final en este espacio se vive el hip hop y la educación, sin saberlo, Kora logra hacer que el hip hop trascienda las barreras de género, también reivindica el graffiti que ella misma tilda como un entorno machista, ya que, vive por el, así cómo también quiere dejar un legado con ello:

Me llegó una vez un parcerito y me dijo como oiga, yo tengo una amiga en la universidad que ella quería como empezar a pintar y pues no sabía, le daba como pena y ella fue a un espacio tuyo, y ahora todos los días como que le empezó a tramar más la vuelta y ya empezó a salir con chicas que conoció ahí y ya están pintando las tres, entonces sí, parece, fue es muy lindo porque de momento también muchas chicas se motivan a empezar, a pesar del miedo, a pesar de los estigmas, como que encontrar a otra amiga, a otra mujer que haga lo mismo, como que acompaña el proceso y todo se vuelve muy colectivo, y todo como que cada uno va sacando sus frutos personalmente. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

Testimonios como este dan cuenta de cómo el graffiti a través del hip hop, han tenido un papel transformador en Kora, pero también nos muestra cómo ella ya no se piensa la pintura

por la pintura, si no, que deja ver cómo su vida y su identidad se mueve en torno a ello, desde el momento en que el hip hop llega en forma de rap y graffiti a su vida:

Yo siento que el hip hop o la cultura en general, todo me ha vuelto también como fuerte, como rebelde, siento que antes eh, yo misma, y la gente que me rodeaba me veía así como ay la niña como tan bonita, así, como yo soy hija única, entonces siempre también me han cuidado resto de pronto, yo siempre en mi en mi corazón, en mi forma de ser, he tenido como esa, no sé si rebeldía o sí, como ganas de expresarme, y eso me cohibía mucho antes, pero después de que empecé con todo este tema de involucrarme en la cultura, siento que encontré mi propia personalidad y en ella me pude desarrollar muchísimo más y abrirme más con la gente y ser yo misma, creo que me identifiqué con todo cuando sentía que yo no pertenecía a ningún lado. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

Con todo esto, Kora me comentaba cómo quiere dejar un legado a través de la pintura, pero también en lo que ha podido impactar con Malas Juntas, lo cual es muy valioso, ya que, ha logrado un papel transformador a partir de una de las ramas del hip hop, dando cuenta del impacto que este llega a tener en la vida del que entra, Kora es un testimonio vivo de cómo esta cultura nos permea al punto de darnos un sentido de vida, que ya no se queda únicamente en el escuchar música rap o pintar, si no, cuestionarse también que se puede lograr a partir de ello.

Siento que sería mi carácter y todas las chicas, todo lo que impacte tal vez con mi proyecto, porque en serio sin pensarlo, parece, digamos tú también construiste esto y uno en serio nunca piensa que uno también puede inspirar a otras personas, creo que sería eso, parece, también el trabajo comunitario, lo que he intentado hacer, eh, romper esas esos odios entre chicas, esos egos y todo lo que yo he pintado, parece. (Kora, Comunicación personal, 01/03/2026).

Imagen 5:

Máquina Tinta Infinita.

Nota. Fotografía de mí archivo de la activación de Tinta Infinita. 2025.

Imagen 6:

Nota. Fotografía de mí archivo de la activación de Tinta Infinita. 2025.

Imagen 7:

Nota. Fotografía de mi archivo de la activación de Tinta Infinita. 2025.

A partir del proyecto “Malas Juntas”, yo me inspiré para la creación de esta máquina, la cual hizo parte de la exposición “Máquinas epistemológicas 4.0” que se creó en la clase “seminario de trabajo de grado 1”, exposición que fue realizada en el mes de octubre del 2025 en la universidad Los Libertadores.

La máquina consta de unas medidas de 66cm x 32cm, está compuesta por cartón de forma cilíndrica pintado, tubos de PVC, los cuales atraviesan el cilindro de cartón, tubos de PVC que forman la estructura que sostiene el cilindro, así mismo, codos de PVC para juntar los tubos y que formen la estructura desmontable. Por último, marcadores y calcas con la frase: “my name is”.

Imagen 8:

Instrucciones de la máquina Tinta Infinita.

INSTRUCCIONES:

1. Toma una calca (sticker) y un marcador (si ya no hay calcas puedes realizarlo directamente).
2. Si tienes tu Tag puedes realizarlo, si no sabes que es o no tienes uno, aquí te dejo algo que te podrá ayudar, eso sí modifícalo a tu gusto y ponle tu sello personal.

3. Gira la máquina y pega la calca (sticker) en cualquier parte de la máquina, en el caso de ya no haber calcas haz tu Tag directo con el marcador donde gustes.

Nota. Instrucciones de Tinta Infinita, 2025.

Ya con las especificaciones claras, me gustaría mostrar cómo esta máquina fue un dispositivo donde yo quise mostrar cómo cualquier persona tenía la capacidad de hacer un Tag (normalmente se puede denominar Tag a la firma de los grafiteros que van marcando por toda la ciudad, o por donde pasen), al igual de Kora yo siempre he visto muchos egos muy marcados en el graffiti, así como una falsa idea de que el graffiti es solo para el grafitero, por lo cual yo me planteé: ¿y si cualquier persona puede hacer un Tag?

La respuesta a este cuestionamiento fue la Máquina llamada “Tinta Infinita” nombre, el cual sale de una canción de la agrupación de rap bogotano Aerophon y su canción con este mismo el nombre “Tinta Infinita”, me baso en Malas Juntas al querer buscar un espacio donde

cualquiera pudiera dejar su huella, su firma o su marca, como se quiera ver, teniendo en cuenta que esta máquina fue expuesta en una universidad donde ni siquiera hay una carrera en artes, un espacio donde hay la posibilidad de haya personas que no les guste el graffiti o que no les guste el hip hop, pero aun así, podían participar de la máquina (y espero que lo hayan hecho).

Tinta Infinita fue pensada para que cualquier persona pudiera participar, por ello también hice la creación de una página web a la cual se dirige escaneando el código Qr antes puesto, esta página nos da una interfaz sencilla donde puedes colocar tu apodo, chapa o nombre y lo transforma en letra graffiti, con ello ya se tiene una guía de cómo realizar las letras en el caso de no tener un conocimiento del tema.

Fue la forma que encontré para que todo el que participara hiciera parte de una forma de identidad hip hopper, por ello fue tan fundamental Kora, su proyecto y su relato, a la final quise traer parte de su espacio Malas Juntas, a otros lugares y otros públicos, reivindicando el graffiti, pero también a las personas que se dedican a esta parte de la cultura hip hop, esto lo logre haciendo que la maquina estuviera muy abajo, para que el participante tuviese que agacharse (así como los grafiteros lo deben hacer para pintar en algunos sitios), también es un cilindro que gira, haciendo alusión a una pared infinita que no se sabe dónde empieza, ni dónde termina, aunque también, este acto remite a escalar una pared-muro, para llegar a esos spots altos que parecen imposibles.

Sin duda, Kora y su proyecto Malas Juntas han sido partícipes de narrar desde otro lado el hip hop, no solamente pensando en pintar y escuchar rap, sino qué propósito se logra cumplir a partir de esto, sin duda alguna Kora tiene una identidad hip hopper muy marcada, no solo por cómo se ve y lo que hace, si no, como se enuncia ante el mundo, cómo ella misma se narra, como alguien rebelde, pero que quiere dejar un legado desde lo colectivo y sobre todo desde el hip hop que le dio una nueva forma de vivir y de existir, entre música rap y mucha pintura.

Con ello, Kora nos muestra cómo no es el graffiti por el graffiti, sino cómo este funciona como un proceso de resistencia y construcción colectiva que nos cuenta de su trayectoria. Fue necesario interpretar y comprender su rol como mujer en esta cultura que históricamente se ve como una práctica de hombres, rompiendo con este paradigma generando espacios

donde ella con otras mujeres se apropian, se caracterizan y producen escenarios donde crean una red de apoyo, comparten saberes y fortalecen sus procesos. Por ello la obra realizada reafirma que el graffiti no es únicamente una práctica artística, sino como una forma de generar resiliencia, produciendo conocimiento desde la experiencia, el territorio y el trabajo en comunidad.

Como no hablar del graffiti y su color

Nos hipnotizan los aerosoles con su olor

Así como la pintura basada en temáticas con cultura

Sentir el rigor de pintar a lo malhecho

Sin importar lo que diga la sociedad, le pintamos la pared y el techo.

4.8 IDENTIDADES AL RITMO DEL RAP (CAMI – SOL – DANIEL)

“Haciendo un leve resumen de lo que ha sido mi vida” (Gaminart, Aerophon-Crack Family, 2010).

Junto con Cami y Sol nos conocimos en la universidad, en una clase electiva para todo programa llamada “usos pedagógicos de la música en culturas juveniles”, allí hicimos grupo los 3 para trabajar todo el semestre sobre el hip hop, en esa primera conversación que tuvimos hablamos sobre lo que opinábamos del rap bogotano a lo cual Cami y yo dijimos que era el que más consumíamos, en cambio Sol nos contaba que prefería otro tipo de rap, allí me inquiete un montón con esta situación, ella nos expresaba que lo escuchó por un montón de tiempo, sobre todo en su adolescencia, sin embargo, que había percibido algunas cosas densas en el movimiento de Bogotá y optó por tomar distancia e irse, encontrando su refugio en el rap hecho en Medellín (el cual a Cami y a mí no nos gusta tanto), pero más allá de ser algo malo, fue la puerta para poder comprender más a fondo que sucedía allí.

Cabe aclarar que en el camino hubo altibajos sobre todo por esta diferencia entre Cami y Sol, pero más allá de eso con el rap seguíamos juntos, expusimos en clase sobre hip hop bogotano, dejando clara la diferencia entre lo que se nombra como rap y lo que se nombra como hip hop, contando la historia de cómo surge y esos hitos culturales que ha habido, así como el paso del tiempo en 3 épocas, la década de los 90's, del 2000 al 2010 y del 2010 a la actualidad,

allí el objetivo fue lograr hacer que los compas de la clase que no tenían ni idea rap ni de hip hop, se pusieran literalmente en los pies de un hip hoper, realizamos 4 estaciones, una de hacer Tags (hablando de graffiti), improvisar sobre una instrumental de rap (Mc y Dj), escribir sobre algunas canciones que les dimos (experiencia en Bogotá) y vestirse como hip hoper (conocimiento).

A partir de ello, con nuestra propia identidad y la apropiación que tenemos del tema, quisimos que se entendiera como el hip hop en nuestras vidas ha ido más allá de solo escuchar rap, es interesante como de alguna forma hicimos cambiar la forma de ver el hip hop con esa pequeña actividad, no es lo mismo ver algo desde fuera, que estando implicado directamente, en especial la estación de los Tags y la de improvisar llamó mucho, fue parte importante para comprender más del hip hop y su historia en Bogotá, para personas que no tenían ni idea, siendo este parte de lo pedagógico del rap, nosotros como futuros profes de diversas licenciaturas queríamos hallar la forma de explicar lo que el hip hop ha hecho en nuestras vidas y al final creo que logramos aunque sea dar un acercamiento, desde como inicia la historia, hasta cuando llega a nuestras vidas y nos cambia.

Luego de terminar esta exposición, nos reunimos Cami, Sol y yo para realizar la obra que es parte de este capítulo y el trabajo final de esta materia, la realización de un collage, donde decidimos narrarnos y mostrar aquellas cosas, personas, experiencias, entre otras, que mediante el hip hop bogotano nos había cambiado y aportado a nuestra construcción identitaria.

En principio debo aclarar cómo está construido, en la parte izquierda está el lado de Cami, en el centro está Sol y en la parte derecha estoy yo, está realizado sobre MDF de 50 cm x 35 cm con fotografías o elementos propios del archivo de cada uno, impresiones y lana verde.

Imagen 9:

Collage: Identidades al ritmo de rap.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2025.

Lo primero fue revisar y escoger 3 canciones que fueran representativas o hablaran directamente de nuestra construcción identitaria, por un lado, Cami escoge “El rap conmigo” de la agrupación UnderClass con la siguiente estrofa:

“Soy un sismo enemigo del cinismo autor de estos versos amante de buenos pistos, me siento más que listo en un universo infinito, el rapear todos los días se ha vuelto más distintivo, adictivo constructivo y a hasta a veces destructivo,

Dígame quién está, pues el rap está conmigo” (El rap conmigo, UnderClass, 2019).

Imagen 10:

Parte del Collage de Cami.

Nota. Identidades al ritmo de rap, parte de Cami. Fotografía de mi archivo personal.2025.

Cami en medio de la realización del collage nos narraba que de alguna forma encontró un lugar en el rap, siendo que ella es cantante, no encontraba ese sitio al cual pertenecía, hasta que llega el rap y la cautiva, para ella el hip hop es colectividad, es pintura, ya que, también le gusta el graffiti, es denuncia, es amor; Cami habla de su parche y como al final el rap la une a él, por ello en muchas de sus imágenes esta junto a personas que le han aportado a su crecimiento, pero que también el rap los ha logrado unir, también es inevitable mostrar el graffiti, murales llenos de color que le han abierto su perspectiva de la ciudad, la cual suele ser dura, pero llena de mensajes e historias por donde sea que se pase. A partir de ello, Cami nos hablaba de cómo el hip hop la ha cambiado a partir del compartir, de la olla comunitaria, del pintar con los parceros, del improvisar en una esquina, eso es hip hop, más allá de pensar en la música, Cami se lo piensa desde los procesos que lleva, de las comunidades con las que trabaja y sobre todo desde ese lugar donde se encontró y logró explorar todo lo que tenía por dar, que a la final se muestra en este collage, parte de su vida, donde el hip hop estuvo presente y lo sigue estando, su lugar de encuentro que lleva con mucho amor en su día a día.

Sol escoge una canción de Samurai llamada Tiempos de guerra:

“y esperé, me desesperé, lloré, y luego me desahugué

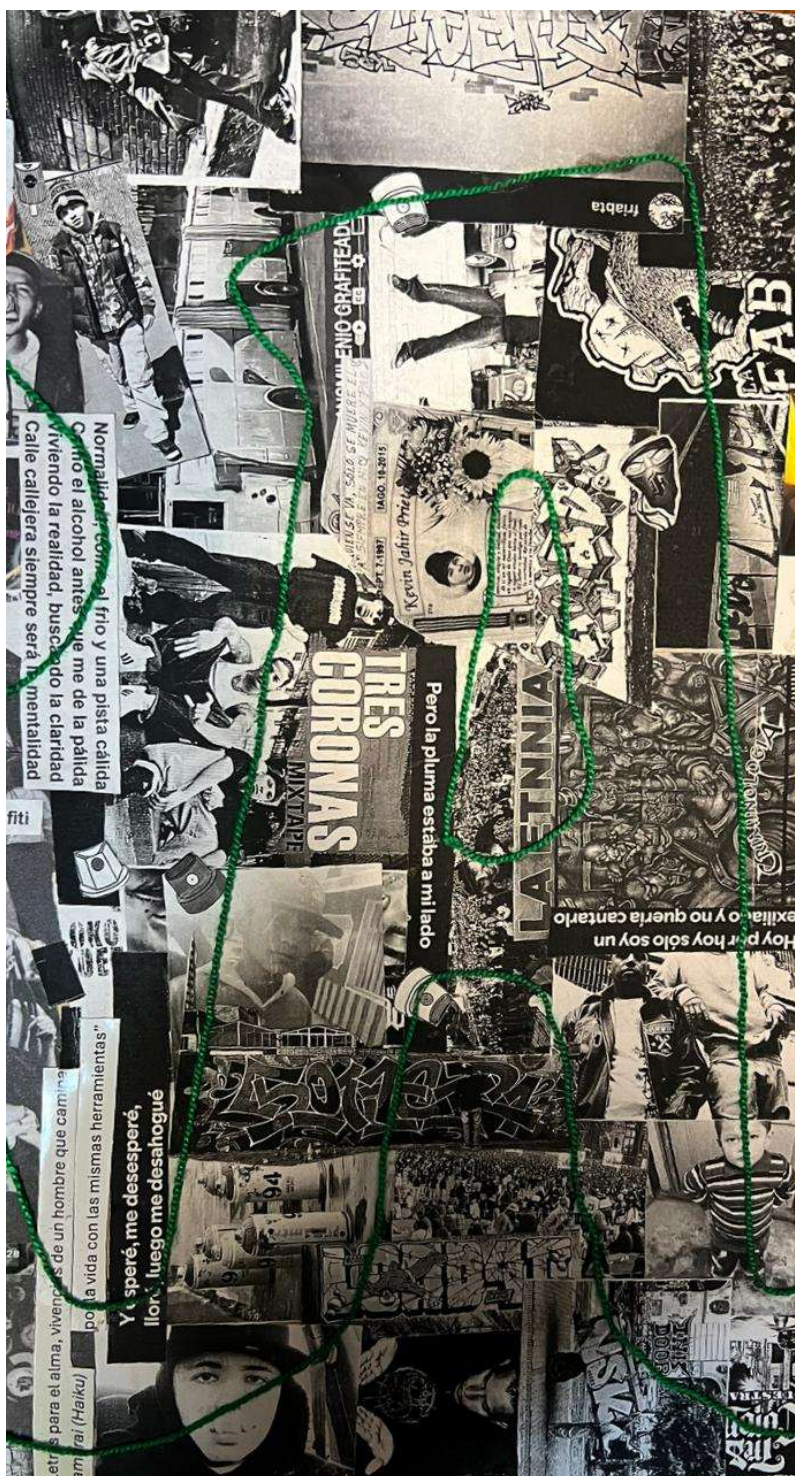
Hoy por hoy soy un exiliado y no quería cantarlo, pero la pluma estaba a mi lado

Al igual que los sentimientos de mi infancia, tienen constancia en el presente

Y no duele la muerte, si no el veneno que se pruebe” (Samurai, Tiempos de guerra, 2009).

Imagen 11:

Parte del Collage de Sol.

Nota. Identidades al ritmo de rap, parte de Sol. Fotografía de mi archivo personal.2025

Como lo nombré en un principio, tenía su raye con el rap bogotano, nos expresaba textualmente junto a Cami que para ella “era muy ñero”, sin embargo, hablando más con ella, nos mencionaba que sentía que el rap en Bogotá estaba siendo muy monopolizado por algunos y que eso tampoco le gustaba y tenía una tendencia hacia el rap de Medellín, que tiene otras connotaciones, sin embargo, había algo más allá de eso que descubrimos en la realización del collage, allí ella también llevó imágenes con parceros, agrupaciones de rap y eventos, hablando mientras hacíamos la obra nos mencionaba cómo el rap bogotano le recordaba mucho a personas que ya no están en su vida y de alguna forma eso le rayaba, el ver personas con las Timberland, chompas o sacos grandes (que es como comúnmente se visten los hip hoppers en Bogotá), le traía recuerdos que quizás le costaba soltar, pero que a la vez no quería tener tan presentes. Aún con todo ello, si nos mencionó que sigue teniendo mañías de su época más raper, siendo una época que la marcó muchísimo sobre todo por su barrio, contándonos que cerca a su casa vivían algunos integrantes de la agrupación La Fabrik Subterránea, influyendo en su crecimiento a lo largo de los años, a la final resumió en que el hip hop bogotano hizo parte de su infancia y ello la hizo ser la persona que es hoy en día y se refleja en su parte del collage.

Por otro lado, yo escojo la canción Malvado Instinto de La Etnnia:

“Cinco, dentro del laberinto vengo con mi malvado instinto

Dos, afilando ahora mi voz viene cortante como una hoz

Siete, diga ver quién se mete, Lle-lleve para que respete

co-cómo ¿Cómo fue que?,

co-cómo ¿Cómo fue que? (Malvado Instinto, La Etnnia, 2004).

Imagen 12:

Parte del collage de Daniel.

Identidades al ritmo de rap, parte de Daniel. Fotografía de mi archivo personal.2025.

Por mi parte, quiero iniciar contando porque elegir esta canción, la escogí debido a que gracias a esta canción empiezo a interesarme en el rap, una tarde con mi hermano en la sala de mi casa cuando tenía unos 12 o 13 años estábamos escuchando música y él puso esta canción, automáticamente tuve un flashback de yo bebé en la cuna escuchando esa misma canción, desde ahí me empecé a interesar por ese sonido que me cautivó un montón y desde ahí es que inició este camino del hip hop.

Hablando del collage, decidí mostrar varios momentos que he vivido que me han influenciado a seguir en este camino y han generado que yo mismo haya ido formando mi identidad a través del hip hop, incluí fotografías mías con diferentes raperos que he conocido, decidí mostrar los tatuajes que me he realizado en honor al hip hop (el logo de Samurai, las letras RAP en la rodilla y la palabra hip hop en la pierna), incluí una firma que me hizo el raperero Iyhon Secuaz en 2018, entre otros elementos que allí se evidencian.

Para mí el hip hop me ha cambiado y me ha influenciado desde el rap y las experiencias que he logrado tener a partir de él, el conocer raperos y reconocerlos como cercanos me hicieron ampliar la perspectiva del mundo, a través de sus letras me han ayudado y motivado, e incluso gracias al rap y los raperos que muestro en este collage, es que tomo la decisión de dedicarme al arte y apostar todo por ello, el hip hop ya hace parte de mí, sin hip hop no soy nada, no soy nadie y es parte de lo que quise mostrar en mi parte de la obra, así como aquellos que aportaron a mi crecimiento y construcción identitaria, directa o indirectamente, pero lo hicieron.

Algo importante fue unir nuestros 3 relatos, esto lo logramos a partir de la palabra RAP, atravesando las 3 vidas allí presentes, ya que, fue lo que definió esa unión que logramos tener durante esta obra y que dio nombre a esta “Identidades al ritmo de rap”.

Cabe aclarar que este collage fue expuesto en la biblioteca de la universidad nacional, en conjunto con otros collages realizados durante el semestre en la materia que estábamos viendo.

Este fue el texto que decidimos darle a nuestra ficha, que resumiría lo generado durante esta obra:

La obra retrata la forma en que el rap bogotano se ha convertido en un canal para expresar, construir y transformar la identidad, a partir de nuestra experiencia con el sonido, letras, colectividad y arte, aportados desde el Hip Hop presente en nuestras vidas.

Agradezco a Cami y Sol por el espacio y poder conectar 3 historias, 3 vidas, 3 relatos que viven gracias al hip hop y hallaron un espacio en él, también agradezco a la profe María Carolina Alfonso, por dejarme ser, fluir y mostrar que el hip hop va más allá de lo que comúnmente se piensa.

Queriendo tenerlo todo

Despegando desde el lodo

No buscamos el oro

Si de eso depende olvidarlo todo.

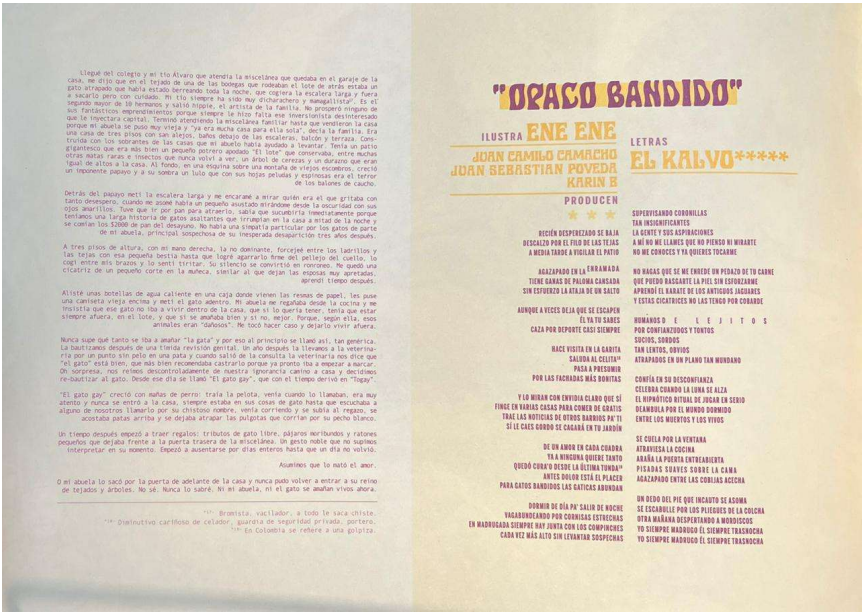
4.6 ORDINARIA ELEGANCIA (EL KALVO)

“Demasiado gráfico para ser auditivo” (Ordinaria elegancia, El Kalvo, 2024).

A El Kalvo lo conozco en el 2022, me interesó en principio que su estilo de hacer rap no era convencional, no lo percibí como un rapero normal, tenía una temática sobre la cotidianidad Bogotana que no había visto antes, narrando desde el barrio, pero también desde lo que hace normalmente un rolo, canciones como “Repetir Hasta Coronar” que habla de montar en bicicleta “Pits de empanada con muchísimo ají, par de bocadillos por cada bolsillo” (El Kalvo, repetir hasta coronar, 2022), como balaca que habla de trabajar en un call center “Por ahora paso la pena de usar balaca, y de aguantar las ganas de putear al próximo gringo pendejo que olvide la contraseña de su wifi” (El Kalvo, Balaca, 2020), entre otras canciones que van narrando lo que es ser un bogotano promedio. Esto fue lo primero que me llamó la atención, pero lo que más me hizo acercarme a El Kalvo fue su libro del álbum “Algarabías” que pude adquirir a principios del 2023, quisiera hacer el análisis de una de las partes de este libro, la cual va a ser de la canción “Opaco Bandido”, donde habla de lo que hace su gato en las noches.

Imagen 13:

Opaco Bandido.

Nota. Página explicativa de la canción Opaco Bandido, libro Algarabías. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 14:

Nota. Página gráfica de la canción Opaco Bandido, libro Algarabías. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

En principio quedé impresionado por la manera en que logró ilustrar a detalle cada canción, donde se generan varios diálogos, por una parte está la canción que se encuentra en plataformas como “Opaco Bandido – El Kalvo”, que haría la invitación a escuchar y hallar todas las conexiones en conjunto con la ilustración mostrada anteriormente, por otro lado y como lo mencione, está la ilustración que resume gran parte de la canción, también se encuentra la historia detrás de la canción y además de la letra completa de esta.

Es interesante ver cómo se le ocurren estas ideas que yo nombraría “tan voladas”, además de esto ver cómo se materializa en una ilustración con tanto detalle, ver el gato en las escenas que va nombrando en la canción, pero así mismo, como cada parte funciona por separado y en conjunto mucho más, el poder tener este libro me expandió la manera en que yo veía el hip hop y me di cuenta cómo podía ser tan diverso y artístico.

Cuando obtuve este libro y observe la forma en que estaba construido se me activo la curiosidad por conseguir o investigar por artículos en relación con el rap pero que no fueran únicamente cd’s como se está acostumbrado a ver, sino ver que más podía conseguir y a partir de ello, El Kalvo con Algarabías son en parte los culpables de que esta investigación surgiera.

En el caso de El Kalvo, la entrevista se realizó por llamada, en la cual pude observar varias cosas que me gustaría destacar, lo primero de lo cual quisiera hablar, es de la forma en que él percibe el hip hop, él lo menciona como un proceso comunitario, del compartir con el otro.

Para mí en cierta forma, pues es una cuestión que va muy ligada a lo comunitario, al trabajo comunitario, a la construcción de procesos colectivos y el trabajo en socia como en juntanza de parches, ¿no?, como en parche, creo que en los códigos del hip hop está, pues, sí, en el fondo es todo muy comunitario, todo se correlaciona, todo es codependiente entre sí, todo se complementa también en todos los elementos que están enlazados. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

Esta visión del hip hop me ayudó a cuestionarme y ampliar el concepto que yo tenía sobre el hip hop, quizás cerrándome a la visión personal, pero no ampliándola a verlo como un proceso comunitario, el cual note con el solo hecho de poder realizar entrevistas con alguien de la magnitud de El Kalvo quien desde que se lo propuse se prestó sin duda alguna, lo cual

fue coherente con lo que menciona sobre esta construcción de procesos colectivos, ya que, sin la ayuda de los hip hoper entrevistados en esta investigación, nada hubiese sido posible.

Por otro lado, es importante recalcar como el también habla de valores, por lo cual ya se pasa de un plano de solo escuchar un tipo de música o vestirse de tal manera, a ya implicar transcender en la vida de tal manera que se empiezan a generar ya comportamientos o códigos como él lo nombra,

Los códigos de la cultura, pues, son de todas maneras, pues, la comunidad, el respeto, el amor, la fraternidad, como que esos valores, eh, son los que priman, de cierta forma, las cosas que uno va haciendo, entonces, como que, diría yo que ser hip hoper es hacer las cosas con respeto, con códigos, con conciencia del otro, con la idea de que hay una lucha social, que hay unas necesidades, que hay unas necesidades de contar lo que pasa y de que quede constancia de cómo están las cosas, ya sea con uno o con todos los demás. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

Esto sin duda ya nos muestra como para El Kalvo no se queda en un discurso individualista, sino también se puede uno implicar en los proyectos que se van generando en parche, respetando al otro, pero también a la cultura hip hop conociendo también que hay unas problemáticas sociales, teniendo la consciencia de que existe el otro. Esto es evidente sobre todo en esta investigación, donde El Kalvo sin dudarlo decidió aceptarme la entrevista, en medio de sus ocupaciones sacó el espacio para escucharme y así mismo permitirse hablar de su vida y su historia, lo cual me mostró como esto no se queda en el discurso, si no, que se ve en la realidad, en su calidad como persona y como hip hoper.

A partir de ello, también me surgió la duda de cómo era El Kalvo antes de conocer el rap, a lo cual me comentaba que él era un niño, que estaba tomando otros rumbos, pero llega el rap y le cambia el panorama, como el mismo lo menciona:

Yo crecí en el rap cuando tenía 13 años, entonces como que no hubo, o sea, una inocencia muy, también muy grande, pero antes de escuchar rap también escuchaba mucho metal, y era muy chiquito, entonces me estaba sentando mal y me llevaban a psicólogo y todo, porque no estaba bien. Todo oscuro y todo depresivo, y ya después

llegó el rap y me avisé resto y ya nunca más tuve problemas de ningún tipo. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

De alguna manera a sus 13 años él buscaba donde podía encajar, pero a la final se queda en el rap, también gracias a su primo Deja vu el cual es un productor muy reconocido en el hip hop colombiano, de quien El Kalvo aprende y le toma cariño, es interesante cómo él a su manera explica algo que es evidente con Erickson y su concepto de crisis en la identidad,

Uno tiene como de 9 a 13 años, creo que es la vuelta, ahí es donde uno determina sus gustos musicales, ¿no? Si uno le llega buen rap en esa época, pues, ya le forja un criterio de que hay un... Si me entiendes, como que le forma una idea de lo que es chimba, si me entiendes. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

A partir de ello, y reconocer parte de su historia, desde que lo conozco me he cuestionado sus escenografías, sus videos, sus canciones y sus decisiones al realizar los discos, ya que en su música se relata Bogotá desde unos puntos que en mi perspectiva no son tan comunes, muestra la ciudad y el barrio desde la comida (canción: Los tres golpes, El Kalvo, 2024), desde los trabajos donde las personas se sienten explotadas como en un call center (canción: Balaca, El Kalvo, 2020), desde el andar en bicicleta (canción: Repetir Hasta Coronar, El Kalvo, 2022), la construcción del barrio a partir del relato de la historia de su abuelo y la construcción de la casa donde El Kalvo vivió su infancia (canción: Elías, El Kalvo, 2024), o relatar la infancia desde cómo la vivimos muchas personas en los barrios (canción: Lero Lero, El Kalvo y La Muchacha, 2024), solo por mencionar algunas de sus canciones.

Aunque no solamente se queda en ello, ya que esto se acompaña de objetos como un diorama vendido como parte de su álbum “Los Tres Golpes” donde se muestra parte de todas las canciones a partir de las imágenes.

Imagen 15:

Diorama del álbum Los tres golpes.

Nota. Diorama del álbum Los tres golpes. Fotografía adquirida de las redes sociales de El Kalvo. 2024.

Como se puede evidenciar, lo primero que se ve es la casa representando su canción “Elías”, también se puede ver un personaje a un lado de la casa que sería “Jesucristo de Maracay”, el taxi de “Radio Casa Grande”, los colores que representan “Protagonista Estelar” en el piso saliendo del andén, entre otras relaciones que allí se pueden encontrar, pero que más allá de eso mi propósito al hablar con El Kalvo era poder reconocer desde qué punto a él se le ocurrían estas ideas y por qué las realizaba, a lo cual me mencionó que:

Todas estas escenografías y todo eso, pues simplemente fue como mirar a mi propia experiencia personal que era pues que yo crecí en una casa que tenía una papelería, una miscelánea en el parqueadero, entonces había de todo en esa casa, de todo, había habido de todo tipo de negocios, había de cualquier cantidad de cosas un poquito, entonces cuando nos pusimos a pensar en cómo hacer esta vuelta con objetos, eh, pensé en eso, en todo lo que yo había visto en mi infancia, porque sí, esas cosas además son infalibles guevon, porque son una generación entera, inevitablemente eso es una vaina muy importante, no sé quién habrá dicho esa frase pero es muy hijueputa

“describe tu aldea y serás universal”, esa mierda es real, entre más cercano sea uno a su experiencia personal y trate menos de ser realmente universal sino sea brutalmente personal, si usted logra que su obra sea brutalmente personal va a ser absolutamente universal. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

A partir de este fragmento de la entrevista que realicé con El Kalvo, reflexioné sobre mi rol en esta investigación, ya que, de alguna manera lo intenté hacer de una manera en que todas las personas que aparecieran hubiesen influido directamente sobre mí de alguna manera, pero, también fue pensar cómo podría lograr realizar las obras que pudiesen representar la identidad de cada uno, por ello, esta entrevista y posteriormente obra, podría catalogarla como una de las más claves en este trabajo, a continuación, Ordinaria Elegancia:

Imagen 16:

Ordinaria Elegancia.

Nota. fotografía de la obra Ordinaria Elegancia. 2026.

Esta obra fue inspirada sobre todo en una escenografía que vi de El Kalvo, la cual realizó para un show, donde él aparece sentado en la poltrona hecha con canastas, pero también rodeado de otros objetos, los cuales al preguntarle me menciona que son cosas que estaban por su casa y él decide utilizarlos para estas escenografías, pero que sus ideas también surgen desde lo que a él le inspira como su familia, la comida, etc., como él mismo lo menciona:

Así hice mi escenografía pensando en lo que había hecho con mi abuelo, con mi abuela, con la comida que a mí me gusta y con las mierdas que a mí me gustan, y a la final eso aceptar, pille resonando en personas como mi perro y mucha gente que eso los conecta ahí y esa es la idea es el ejercicio que hay que hacer y es el reto que hay que asumir, creo que como artista y es ser absolutamente personal y eso le incomoda y es como una mierda como de una vulnerabilidad que uno a veces no está disponible a aceptar pero ahí es donde está el verdadero arte. (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026).

Imagen 17:

Escenografía de El Kalvo.

Nota. escenografía para el festival Cordillera de El Kalvo. fotografía recuperada de las redes sociales de El Kalvo. 2025.

Así como se puede evidenciar en las fotos, todo es construido por él y sus amigos o personas cercanas, son elementos que se han trabajado en la cotidianidad, como botellas plásticas, circuitos, básculas, tubos, cables, entre otros, es interesante porque son objetos que se ven siempre como algo utilitario, pero que en este caso hacen parte de algo instalativo, donde se hallan las conexiones entre la historia de El Kalvo y la memoria de los objetos, que ya son parte de un recuerdo casi que colectivo, de lo cual él los toma y logra hacer algo coherente entre su discurso, su música y sus oyentes.

Ya con esto claro, quisiera dar unas características más amplias de Ordinaria Elegancia, primero hablando sobre el nombre, el cual sale de una canción de El Kalvo del álbum Los Tres Golpes, que se llama igual que esta obra. Por otro lado, esta consta de unas medidas de la silla de 1,10 m de ancho x 1,20 m de alto x 68 cm de profundidad, y de la instalación del asador – canasta – baldosa de 60 cm de ancho x 81 cm de alto x 40 cm de profundidad.

Ya teniendo en cuenta las medidas, es pertinente hablar de los objetos utilizados para esta obra, lo principal es el uso de canastas, en un principio evidentemente inspirado por la escenografía realizada por El Kalvo, pero también por una pregunta que yo le realizaba a él en la entrevista la cual era ¿Si tu historia con el hip hop no se pudiera contar con palabras que imagen quedaría? a lo cual él me respondió “todo eso que hemos hecho, una canasta será” (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026). Por lo cual supe que debía ser la materialidad principal, en este caso compuesta la instalación completa por 8 canastas, 7 dispuestas para la silla, y 1 para el asador.

Imagen 18:

Ordinaria Elegancia.

Nota. fotografía de mi archivo personal. 2026.

Primero hablando netamente de la silla, me acojo a lo que El Kalvo mencionaba, intenté hacer que todos los demás objetos que fuese a utilizar, serían de mi casa o elementos que tuviera o que me encontrara en el camino, por ello decidí utilizar el disco de freno de mi moto colocándolo en la parte de arriba en alusión a una “corona” dando este efecto que El Kalvo le dio a su silla con las botellas, por otro lado, también le coloqué las viejas luces direccionales de mi moto a los costados, para hacer aún más llamativa esta silla (así como lo es él), por último, utilice unos individuales del comedor de mi casa para poder darle más personalidad al espaldar, recordando estos espaldares que solían antes ponerse en las sillas delanteras de los taxis o busetas.

La elección de la silla también nace de pensar ese punto de encuentro, el sentarse puede significar parchar, rapear, freestaylear, escuchar, compartir, crear, acciones que atraviesan el relato de El Kalvo y que hacen posible el diálogo, pensándose la silla como una instalación para que las personas lleguen, se sienten y parchen.

Imagen 19:

Ordinaria Elegancia.

Nota. fotografía de mi archivo personal. 2026.

Ya hablando del asador, tiene una estrecha relación a mi vida y la de El Kalvo, ya que, el tema de la comida es algo principal en la vida de él, nunca olvidaré un evento que realizó y

al cual asistí que se llamaba “Chunchullito Bailable” que era literalmente un asado de rap, donde mi primera impresión fue ver a El Kalvo prendiendo el asador, algo que de inmediato me llamó la atención; por otro lado, en mi familia desde que estoy muy pequeño se acostumbra a hacer asados seguido, pero no solo eso, durante varios años mi papá tuvo un taller de ornamentación donde su enfoque principal era la realización de asadores, por lo cual este elemento es muy clave en esta instalación, teniendo en cuenta que el asador allí presente fue realizado por mi papá con una olla vieja de mi casa. Así mismo este fue planteado como una instalación para la clase de seminario de profundización 2 donde empecé a explorar la primera parte de esta obra.

Imagen 20:

Ordinaria Elegancia.

Nota. fotografía de mi archivo personal. 2026.

Este objeto desde que supe que la obra de esta entrevista iba a ser una instalación, de inmediato la primera imagen que se me vino a la cabeza fue esta baldosa, ya que primero es la imagen principal de la canción “Elías” que es donde se reconoce más esa fase de crecimiento de El Kalvo, pero también porque esta canción me recuerda a la casa de mi

abuelita donde me crié, pensé que iba a ser más complejo conseguirla, pero fue una casualidad de la vida encontrarla de la manera más sencilla, fue cerca a mi casa en un lugar donde parquean bicitaxis, en el piso ellos colocaron varias en la tierra para que no creciera pasto y los clientes pudiesen pasar más fácil. Por lo cual hice un plan el cual fue salir con mi papá a medianoche (cuando ya no hay nadie por ahí) y poder obtener esta baldosa de las cuales ya no venden y no son fáciles de conseguir.

Esta obra quiere representar por un lado la identidad tan marcada que tiene El Kalvo en el hip hop, pero también quise realizarla de manera muy personal ligando nuestras dos historias, utilizando elementos que realmente pudiesen identificar ambas identidades, fue un ejercicio de pensarme todo lo que allí sería colocado para no pasar sobre su relato y su vida. El propósito de esta silla es que el espectador pueda sentarse, así como el mismo Kalvo lo hace en sus shows donde la utiliza para rapear sentado, no es un objeto para la contemplación únicamente, sino que se pueda interactuar, así mismo con el asador, donde al abrirlo se hallan códigos Qr que dirigen a diferentes canciones de El Kalvo.

En general, la realización de *Ordinaria Elegancia* permite reconocer como la identidad de El Kalvo se percibe como un proceso colectivo, que durante la creación fue importante interpretar y enlazar también a la experiencia personal, en este sentido, la obra realizada no era hacer una representación literal de él o su obra, sino dialogar y encontrar ese espacio de encuentro donde las experiencias personales dialogan y convergen en una creación.

Para concluir, pude notar varias cosas, por un lado, que El Kalvo tiene una identidad muy marcada en el hip hop, porque no se pone máscaras, trabaja todo desde su propia experiencia y sus gustos, por lo cual lo primero que se nota es su autenticidad al realizar su rap, pero también sus escenografías, álbumes o videos, también se puede notar como él se disfruta lo que hace y por ello le sale natural su forma de realizar su rap y su arte, pero lo que más me llamó la atención fue su autenticidad y coherencia, en su discurso y la práctica, eso hace parte de esos valores del hip hop que mencionaba, por lo cual es una persona que realmente vive el hip hop y lo ha logrado acoplar su vida desde que era un niño, forjando su vida en torno a ello, demostrando su identidad hip hoper, como algo que no es pasajero, si no, que perdura en la vida de quien decide entrar a este movimiento.

Vivo a punta de rap y arte

Y no es por alardearte, pero si para contarte

Que la estoy logrando a punta de lo que me costó parte,

Parte de mi vida, historia y se refleja hoy en estas letras que te resuenan en la memoria

4.7 ENTRAÑAS (BOIKOT AKA BUTRE ZAMURO)

“Crónicas criminales, rondan el indigo planeta” (Realismo, La Etnnia, 2001).

A Boikot lo reconozco, ya que, él fue integrante de La Etnnia desde los inicios, que ya más adelante narraré con la ayuda de la entrevista que le realicé, esta agrupación ha sido un tema recurrente en esta investigación porque así mismo lo ha sido en mi vida, al punto de que este trabajo de grado inicia gracias a la canción “Malvado Instinto” donde comienzo a intrigarme por el rap y por buscar más de eso que me estaba empezando a llamar, justo en mi adolescencia donde quizás no sabía cómo guiarme en esta etapa donde empieza a surgir esa crisis en mi identidad como lo nombraría Erickson.

Boikot sin quererlo junto con la agrupación siembran esa semilla siendo unos de los pioneros del rap colombiano, saliendo del barrio Las Cruces sin imaginar todo lo que sucedería de ahí para adelante, inspirando a muchos (por no decir la mayoría o todos) de los raperos colombianos, siendo referentes directos del rap. Por ello para mí fue sorpresiva la entrevista con Boikot y el poder compartir un rato con él, alguien que sin saberlo ayudó a transformar mi vida por completo.

El mencionaba varios aspectos que me interesa nombrar, comenzando por el cambio de vida que él tiene al comenzar el hip hop, ya que, él menciona como en una etapa de su vida él estaba empezando a robar, no por necesidad, sino por querer darse algunos gustos que normalmente no podía, sin embargo, esto cambia al entrar en la Etnnia,

Hasta que un día me dieron chuzo por arriba, me peleé con un cuchillo y casi me matan entonces ya yo estaba empezando en La Etnnia rasta y yo dije, no me voy a cambiar este círculo de amigos que tengo y voy a empezar con La Etnnia y pues cuando empecé con La Etnnia rasta, nos empezó a ir bastante bien a hacer conciertos y como que fue ese cambio de ese cambio de vida que tuve Brusco el rap me ayudó a

cambiar la vida callejera que tenía y en la delincuencia a empezar a dedicarme a la música y eso es bueno luego ya sacamos El Ataque Del Metano y bueno, esa historia ya la conoce mucha gente. (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

A pesar de la vida que llevaba, decide hacer un cambio gracias al rap y el querer hacer las cosas diferentes, que fácilmente se podría llamar resistencia, ya que, no se quedó solo en el discurso, sino que realmente le dio un giro a su vida, que se tradujo en ser una leyenda viviente del movimiento hip hop en Colombia.

La resistencia no se evidencia solo con ese giro que decide darle a su vida, si no, también en los años (más de 30) que lleva en el movimiento hip hop, donde después del álbum “Stress Dolor & Adrenalina” se separa de La Etnnia y continúa su vida como solista, yéndose de Colombia para Europa, posteriormente sacando su álbum en solitario “Entrañas” y radicándose en Estocolmo, donde continuó haciendo rap e intentando globalizar el hip hop colombiano,

El rap colombiano y bogotano, pues lo estaba haciendo sonar yo prácticamente no había como muchos representantes que estuvieran ahí colombianos, yo era el que estaba haciendo sonar el rap en español de Colombia, pero como que suene como tal, no, suena más quizá en otras ciudades como en Francia o en España. (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

A pesar de esto, él me comentaba también que al salir del país sus ingresos no han sido de la música, sino de trabajar en varias cosas en Estocolmo, sin embargo, sin importar esto, nunca ha dejado de hacer rap, de asistir a eventos como espectador o como artista, de soñar con lograr nuevas cosas en su vida con el hip hop, notándose en que al llegar a Colombia ya hizo una canción, ha cantado en eventos, ha vendido sus cd's, gorras, entre otras cosas que empezó a realizar apenas llegando a Colombia.

Con Boikot es evidente la resistencia que se genera al ingresar a esta cultura, puede uno estar donde se y como sea, pero nunca dejar de ser hip hoper, desde sus inicios cuando me comentaba que soñaban con salir de la mierda, a estar más de 30 años después luchando por este movimiento que nos genera tanto a los que entramos.

También, quisiera nombrar para Boikot lo que es ser hip hop más allá de la música, que lo menciona como,

Hip hop es un estilo de vida, es un estilo de vida que va desde que te despiertas y te quieres poner tu ropa, tus tenis, tu gorra y así tenga uno ya 40, 50 años, uno sigue con ese estilo de vida que pues para uno es como normal (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

Evidentemente, esto que dice él en este fragmento de la entrevista, se puede identificar como identidad, el hecho de querer ser hip hop va más allá de solo escuchar cierto tipo de música o estar en ciertos entornos, es sentirse orgulloso de cada elemento de esta cultura, es que a pesar de los años uno se sienta bien con sus gorras, sus zapatillas, su ropa ancha, es poder enunciarse al mundo de tal forma sin pensar en qué dirán, o en que la sociedad nos dicte como personas no gratas o ñeros o gamines, es poder levantarse cada día, alistarse y ser parte de esto que nos dio un sentido.

Con Boikot y su amplia trayectoria es evidente como el hip hop no se queda en un momento de crisis en la adolescencia, si no, que genera tantas emociones, sensaciones y pasión, que se lleva toda la vida, o eso demuestra él, aun estando en Europa, siendo inmigrante sin poder volver al país, teniendo que trabajar en fábricas o donde le saliera, seguía rapeando, seguía soñando con hacer rap y así lo hizo, “yo vivo diferentes cosas, yo en Europa trabajo en empresas diferentes, yo allá trabajo y también hago mi música así por el lado” (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026), a pesar de su salida de La Etnnia, nunca dejó de ser hip hop, siendo una de las leyendas vivientes del hip hop colombiano.

Por otro lado, aunque hubiese salido de la agrupación, fue parte de su época más influyente, ya que, estuvo en los primeros álbumes que fueron los que más impactaron socialmente hablando, sin embargo, aunque hubiese sido parte, los que se quedaron con la agrupación (Ata, Kanye y Kaiser), decidieron eliminarlo a él y otros integrantes que estuvieron al principio (Zebra y Dj Fonxz) de la carátula de “El ataque del metano” su primer álbum como agrupación, e incluso recibiendo reconocimientos del gobierno por su impacto social en las juventudes, sin nombrar a los otros integrantes, solo quedándose con la marca Ata, Kanye y Kaiser. Aun con todo esto, Boikot nombra con añoró su época con el grupo, ya que, él es

recordado por ser parte de La Etnnia, cosa que de alguna forma le enorgullece por el gran impacto que tuvieron,

No, pues es una sensación de felicidad y es una sensación de alegría de que de que jóvenes, por ejemplo, como tú tan joven de la edad que tienes o como cualquier persona uno pueda ponerse a hablar con alguien joven y le hable de esto y que diga va, pues que estuvo chimba todo eso que hicieron, porque en el principio pues uno lo único que quería era salir del guetto, si me entienden lo único que nosotros queríamos era buscar una alternativa que nos diera una salida de salir de ahí de la mierda, si me entiendes porque estábamos en un lugar donde nosotros no queríamos estar. (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

El llegando desde Manizales al barrio Las Cruces, siendo un niño, quería cambiar su vida, no le gustaba como vivía, aunque me cuenta que en su casa nunca le hizo falta la comida o el techo, pero siempre quiso vivir mejor, pero no a partir de cualquier cosa, si no, con el rap que le dio un sentido de vida, sin embargo, más allá de eso no fue tanto por el dinero, fue por buscar una razón por la cual vivir y por la cual luchar, que se denota como resistencia, ya que, nunca dejó de soñar, “pues es duro, no todo el mundo puede contar, puede contarle desde primera persona como yo, porque mucha gente tira la toalla, mucha gente dice, ah no, pues no, se sienten frustrados” (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

Esto también se evidencia en sus inicios con La Etnnia y las puertas que les cerraron, pero también como esta perspectiva cambia al ya tener un reconocimiento,

Cuando nosotros empezamos nadie creía, nosotros tampoco, yo llegaba a las tiendas de disco y decía, mira que tengo este disco de rap, somos un grupo de las cruces y no, gracias, ¡pa!, nos tiraban la puerta y así, dos, tres veces, cinco veces, 10 veces yo iba ahí o iba con el afiche y me dejaban pegar este afiche. No, no, que yo aquí no me pegue nada, aquí no pegue nada. Y yo después tenía que ir a la misma tienda cuando ya trabajamos con distribuidoras, ya llegaba yo a la tienda y decía: Hola, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí, que usted vino a hacer un disco, no, no me interesa. Y yo: No, pero es que yo no vengo a vender, vengo a poner la calcomanía, el afiche porque el disco usted ya lo tiene ahí porque usted compra por la distribuidora. (Boikot, comunicación personal, 13 de febrero del 2026).

Él nos muestra como fue ese lado desde lo análogo también, ya que, cuando ellos comienzan, no existían redes sociales, nada; solo la calle, las tiendas de discos, la radio y muy pocos recursos para poder publicitarse, por lo cual, les tocaba ir a tocar puertas, las cuales por ser unos pelados de barrio les cerraban, pero aun así, siguieron luchando por seguir ese sueño de “salir de la mierda” como lo menciona Boikot y volviéndose una de las agrupaciones de rap más importantes de Colombia y Latinoamérica, siendo leyendas del hip hop en español.

Imagen 21:

Entrañas.

Nota. Ilustración digital inspirada en Boikot aka Buitre Zamuro. 2026.

En la obra con Boikot quise hacer una ilustración digital, combinando su estilo de calle, con mi estilo de tatuador, siento que esta mezcla fue muy importante, ya que, conecté muy bien con Boikot y coincidimos en varias cosas, pudiendo conversar con él más allá de la entrevista, este diseño en un principio estaba pensado para tatuárselo a Boikot, sin embargo, no se logró concretar, sin embargo, logré resumir su identidad como hip hoper con los elementos utilizados.

Por un lado, el elemento principal es un Buitre Zamuro, con el cual Boikot se caracteriza, él me contaba como se relaciona con este animal primero porque es una especie que solo habita en América, por otro lado, es un carroñero, lo cual lo relacionó con la historia de Boikot cuando me comentaba que buscaban “salir de la mierda” y el Zamuro se alimenta de lo que está en descomposición, pero desde allí habita, vuela y sale, así como un día lo hizo él, pensándolo de una manera metafórica.

Los otros dos elementos dispuestos en la composición, fue un cassette con las palabras “Buitre” y “Entrañas” nombre de su álbum en solitario y utilizando el cassette para representar sus inicios y la era análoga la cual vivió y de donde surgen sus primeras canciones junto con La Etnnia donde no había nada de redes. También dispuse un micrófono para mostrar el elemento del hip hop en el cual se desempeña Boikot, el cual es el Mc, llevando más de 30 años rapeando y representando este elemento por el cual es conocido y se volvió una leyenda.

Para finalizar, la paleta de colores (rojo, blanco y negro) y el estilo de ilustración, están inspirados en los dibujos que utilizaba La Etnnia, también en las ilustraciones del álbum Entrañas de Boikot, un estilo que se ve callejero y sólido, que intenté interpretar a mi manera de ilustrar.

Todos estos elementos los quise utilizar para poder representar la identidad de Boikot como hip hoper y resumir un poco de todo lo que ha sido su proceso, su relato, su historia y su legado, fue un honor poder trabajar con él y que haya podido estar de acuerdo con esta ilustración y haya sido aprobada por él mismo.

Boikot nos permite comprender que su identidad no solo se puede entender desde su trayectoria, sino desde el papel que ha tenido como testigo y sobre todo protagonista del desarrollo del hip hop en Colombia. En este sentido, la obra no busca solo mostrar a Boikot

como un integrante de La Etnnia, sino interpretar todo lo que su historia representa, la constancia, la resistencia y el compromiso que tiene desde los 80's con el hip hop.

Por ello, fue interesante comprender cómo es posible reconocer que el hip hop no solo transforma individualidades, también es capaz de llevar consigo una historia compartida que se transmite de generación en generación. Su trayectoria muestra cómo permanecer más de 30 años en el hip hop construye una forma de resistencia, compartiendo sus saberes, experiencias y formas de comprender esta cultura desde los inicios en Colombia hasta la actualidad.

En conclusión, Boikot es muestra de resistencia, legado, crisis, pero sobre todo de amor al hip hop, de superación constante y de identidad generada a partir de este movimiento del cual él fue pionero en Colombia, en una época donde la difusión era complicada, también al ser algo nuevo la gente no lo asumía de la mejor manera, por lo tanto, era más difícil surgir, pero nunca se rindió y actualmente sigue sacando música y viviendo como hip hoper. También él es muestra de cómo el hip hop salva vidas, no de forma metafórica, sino real, notándose sobre todo en la parte de su relato donde nombra que gracias a su participación con La Etnnia deja su vida de delincuencia, encaminándose y saliendo adelante como Mc, tomando un nuevo rumbo en su vida y su historia, ya que, en el hip hop siempre será recordado como una de esas personas que abrió el camino a este movimiento en Colombia, donde sin La Etnnia, posiblemente no hubiese podido surgir.

Sigo y sigo bregando

Sigo y sigo gastando mis horas

Aun sin ser remunerado

Y dejando la escena de lado

Pero en los elementos, siempre consumado.

4.8 SOÑADORES (IYHON SECUAZ)

“Mi sueño fue más allá, amar al rap como una meta” (Soñador Es, Iyhon Secuaz, 2016).

Imagen 22:

Conociendo a Secuaz

Nota. Primera vez que conocí a Secuaz en persona. fotografía de mi archivo personal. 2018.

A Secuaz lo empiezo a escuchar más o menos por el año 2017, gracias a mi hermano que un día escuchando rap en la sala de la casa puso una canción de Secuaz llamada “Rapero de por vida” la cual me llamó la atención y desde allí empecé a escucharlo casi que a diario, también es alguien importante sobre todo en mi recorrido artístico, ya que, para esas épocas yo estaba comenzando con a practicar el tema de tatuar y siempre que me sentaba a hacerlo, ponía a Iyhon Secuaz, me inspiraba mucho al crear el escucharlo, por ello es uno de los raperos que más han influido en mi camino como artista.

La entrevista realizada a él fue una de las más interesantes, curiosas y de las cuales jamás voy a olvidar, quiero empezar por contextualizar ese día para que se comprenda un poco de lo que pude vivir y el porqué de la obra realizada en base a él. En principio al comunicarme

con Secuaz me recibió con un sí, sin dudarle, él llegaba hace poco de México, ya que, allí él firmó con Rich Vagos un sello discográfico bastante reconocido en el rap, por lo cual pensé que iba a ser más complejo, pero, por el contrario, desde que le mencioné la propuesta de esta investigación cuadraron todo para que se pudiera dar la entrevista.

Nos vimos en la noche y lo que me sorprendió fue que al llegar me pregunto “¿tiene afán?” yo le respondí que no y me dijo “es que vamos a entrar a una reunión de negocios, ahí ya viene mi Beatmaker”, ahí llegó Keko Beats quien les ha realizado producciones a muchos raperos bogotanos, luego llega en una camioneta Alejandro quien es dueño de Bamu Music (una distribuidora de música), Mc Greti de la agrupación Almas de Barrio y posteriormente llegó Mr. Molliere un rapero reconocido en los grupos de motociclistas de la ciudad.

Ese día parche con ellos toda la noche, también comprendí el negocio de la música, como se manejan los porcentajes, las redes, publicidad, entre otros temas y asuntos que por confidencialidad prefiero no mencionar o profundizar, pero fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que gracias a Secuaz pude vivir, es una pequeña anécdota que veo pertinente immortalizar en esta investigación que es propuesta desde lo personal y lo colectivo.

Ya hablando de Secuaz y lo que pudimos compartir durante la entrevista, me hallo con una persona con su convicción clara hacia el hip hop, estando en ello desde niño, sin importar las miradas que pudiese dictar la sociedad o su familia, lo cual me remite a pensar en la resistencia que tenemos al ser hip hoppers, el entrar a esta cultura es empezar a cargar con un montón de estigmas o prejuicios.

Fue difícil, estigmatizado, satanizado, burlas, por cómo uno se vestía, que el pantalón ancho, yo me acuerdo tanto que yo tenía una tía que en paz descansé y que siempre me veía con los pantalones anchos y me decía que me parecía Aladín y se me burlaba, entonces ese tipo de cosas, cuando yo empecé fue así difícil. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

Sin importar esto, él sigue el sueño del rap, saliendo del país y como lo mencionaba anteriormente firmando con Rich Vagos en México, por lo cual yo le preguntaba sobre su experiencia fuera del país y como es esa visión del hip hop bogotano afuera, ya que, Bogotá

se reconoce por ser una ciudad muy rapera, pero que su rap no logra internacionalizarse como lo puede ser el de Medellín o de otros países que tienen a comercializarlo mucho más.

Pues mira, sinceramente en el lugar donde yo estaba lamentablemente no era como tan, no les gustaba mucho el rap de Bogotá, obviamente les gustaba el rap la verdad de Medellín, Nanpa, obviamente, entonces sí, ósea, uno que otro sí les gustaba, pero como tal la línea y el color bogotano de ahora no les gusta. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

Aun con esta perspectiva, Secuaz logro conectar con las personas de este país y llevo consigo el color del rap bogotano, teniendo siempre presente su identidad como hip hopper de Bogotá, ya que, como el mismo lo mencionaba, Bogotá es inevitablemente parte de su música y su historia,

Realmente mi inspiración del rap para yo contarle los visajes a la gente es, a través de lo que yo vivo en Bogotá, lo que yo viví en Bogotá, entonces obviamente Bogotá ha sido una cuna de influencia increíble para muchos raperos, creo yo. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

Él tiene una trayectoria muy amplia hablando de hip hop, llevando más de 20 años rapeando, haciendo parte del primer álbum de Samurai “Letras para el alma”, y cantando en escenarios muy masivos, conociendo personas de muchas partes del mundo lo cual él recalca como algo de lo más gratificante que le ha dejado el rap.

Pues realmente gracias al rap tengo una imagen así pues delante de 140,000 personas, entendiendo un mensaje yo quería darles, conocer gente increíble que pensé que jamás iba a conocer charlar con personas también que conocí por el rap, pero que el rap también me ha llevado a hacer otro tipo de cosas, ósea, conocer lo que te digo, conocer otros países, otras culturas, siento que eso es lo más importante, eso es lo que a mí me ha alimentado el alma y lo que me permite seguir en el rap realmente antes de dinero, de reconocimiento, de toda esa mierda, sinceramente yo siento que lo más para mí lo más gratificante es eso, haber alimentado mi alma conociendo gente de todo, de muchos países, que no pensé, es más, es que no creí yo nunca salir del país. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

Algo de lo que me llevé entrevistando a Secuaz es pensar en dejar el ego y reconocer a sus pares que lo han acompañado en el camino, él no ve el rap o el hip hop como algo que se vive solo, lo ve como parte de un proceso colectivo donde influyen muchas personas, esto lo evidencie desde como él se refería a su perspectiva del rap desde donde se desempeña, “el rap es un es un género que te ayuda a forjar un carácter, te ayuda a entender partes de la vida, tomar caminos, decisiones, entender situaciones” (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026), desde allí se puede notar como el rap logro transformarlo como sujeto, dándole esas características para afrontar la vida, siendo el rap un guía en su camino.

A pesar de esto, Secuas también nombra esa carga que se tiene al ser hip hoper, el hecho de que nos tilden de ñeros o nos miren mal por vestirnos de tal manera o por hablar distinto, pero, aun así, eso nos hace sentir orgullosos,

Que somos ñeros, que somos ñeros, que somos marihuaneros y pues no todos, ósea, pues papi, el ser ñero yo no sé por qué se escandaliza la gente cuando le dicen que uno es ñero, yo soy ñero, yo soy un ñero y a mucho honor soy ñero de Bogotá, de tantos que hay aquí, entonces obviamente, pues somos los ñeritos y no, y me enorgullece que un ñerito que digamos, yo, por ejemplo, un ñerito de Bosa sin ninguna clase de oportunidad distinta a la de camellar y buscar la manera poder resaltar y salir adelante apunta a la música, pues pa, pues es un gran logro. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

No importa el cómo nos vean, es un orgullo para nosotros el poder salir adelante, siendo de barrios sin oportunidades y nos forjamos un camino y llevamos el hip hop con la frente en alto, no tenemos miedo a como nos puedan tildar, eso es lo que hace el hip hop, nos da una identidad y nos forja para poder vivir en esta sociedad.

Ya con todo ello, y lo charlado con Secuaz, también le pregunte “si a partir de esta entrevista, surgiera una obra, ¿qué te gustaría que llevara esa obra, esa obra artística? ¿O qué elementos dices, no, esto no puede faltar?”, a lo cual él me contesto:

Me gustaría más un cuadro retratando todas como un paso de mi vida, digamos, no sé, aquí con Samu, aquí con el Keenwan y el Lion, ósea, con toda la gente chimba que he conocido, no sé, o sea, con mi hermano, obviamente, Dee Esteban, con mi

hermanito, obviamente. sería un cuadro, yo creo. (Iyhon Secuaz, comunicación personal, 24/02/2026).

Por lo cual bajo esta misma consigna nace la obra retratando la identidad de Secuaz en el hip hop desde el compartir con los otros con algunas de las personas o aspectos que han influido en su vida y carrera artística.

Imagen 23:

Soñadores

Nota. Dibujo inspirado en Iyhon Secuaz. 2026.

Esta obra está realizada en un soporte de papel blanco de 50 cm x 35 cm, hecho con marcadores y lápiz de grafito negro, la cual está compuesta por varios elementos, lo primero que se puede notar es la palabra “SECUAZ”, la cual cada letra está conformada por una persona la cual ha influido en la identidad hip hoper de Secuaz, el estilo de ilustración está inspirada en el arte utilizado en el álbum “Hecho en un país sin reglas” de Secu.

En la letra S retrate al mismo Secuaz, sacado directamente de una ilustración de su álbum, en la letra E retrate a su hermano Dee Stebang el cual es el menor y decidió seguir el camino de su hermano, ya se ha forjado por el mismo un recorrido en el rap bogotano llevando ya varios años acompañado de Secuaz. En la letra C retraté a Gera Mx un rapero mexicano con un gran reconocimiento el cual contacta con Secuaz para ir a México y firmar con su productora, en la letra U puse a Samurai quien, influencio mucho a Secuaz siendo grandes amigos mientras estuvo en vida, en la letra A coloqué a Big Stan quien es amigo de Secuaz, pero que también ha influido en mi vida mediante su música, por último puse el logo de Rich Vagos, el sello discográfico con el cual Secu firmó en México y del cual hace parte en la actualidad.

En esta obra resalto lo que más evidencié en cuanto a la identidad de Secuaz, llevando presente a su parche, sus amigos y familia, faltaron muchos que también hubiesen podido estar allí, pero decidí poner a aquellos con los que yo también siento un enlace y que hicieran parte tanto de su vida como de la mía, pero siempre llevando presente lo que me recuerda cuando me nombran a Secuaz y es el dibujo, el barrio y los amigos.

También, la construcción de esta obra permitió comprender que la identidad de Secuaz se basa en las relaciones que ha ido construyendo en su trayectoria, como se construye desde el afecto, las amistades, la familia y demás procesos colectivos que lo han acompañado. Sin embargo, también se basa en uno de los mayores hallazgos de esta investigación y es que la identidad no surge de manera aislada, la obra muestra que el hip hop se construye desde el encuentro con el otro.

En conclusión, Secuaz es una persona que lleva muy presente el hip hop en su vida, desde el compartir con el otro, como el mismo lo mencionaba, de lo mejor que le trajo su carrera en el rap fue el conocer muchas personas, conocer otros países y llevar con orgullo su identidad hip hoper, sin importar lo que las personas le pudiesen decir, como el mismo lo mencionaba “soy ñero” y a mucho honor, esto nos muestra como el rap nos hace personas que trabajan en la resistencia, resistir tantos años sin desistir aun con los conflictos que esto pudiese generar, ir en contra de la familia, ir en contra de lo que una sociedad pudiese dictar, pero dejando en alto su nombre y dejando un legado inmortalizado en letras, canciones y videos, que han inspirado a muchos, incluyéndome.

¡Soñador!
así es como me declaro yo
Y así me hizo el hip hop
A través de estas melodías creadas
Basadas, estructuradas y pensadas
Y si todo sale bien, algún día coreadas.

4.9 FUNKYS N' CLASSICS (JEFFERSON – DANIEL)

“Unos por las snapbacks, otros por los vinilos, pero el amor por el hip hop es por el que nos reunimos” (Funkys N' Classics, Monfu ywc, 2015).

En este punto, quiero hablar de mi relación con el hip hop que viene desde mi hermano, pero sobre todo quisiera trabajarlos desde la noción de la colección de objetos y como estos han causado una relación diferente con mi hermano, a partir del coleccionar he podido conocer las historias de él viviendo en el barrio, compartiendo con sus amigos, el rap que escuchaba, pero también da cuenta de una pequeña parte de la historia del hip hop bogotano, él teniendo y heredándome objetos de los 90's y 2000. Por otro lado, yo, obteniendo objetos más contemporáneos, con la característica de que en ambos casos siempre se está hablando de hip hop.

Mi hermano nace en el año 1990 por lo cual empieza a conocer el rap a principios de los 2000, él siempre me cuenta historias en relación con el rap y cómo él conseguía las canciones yendo al centro a buscar los discos piratas o grabando directo de la radio, ya que en ese tiempo existía reino clandestino (programa de radio donde ponían canciones de rap y lo dirigía Caobanikel), actualmente Caobanikel sigue con Reino Clandestino, pero desde redes sociales como Instagram o YouTube.

El almacenaba todos estos Cd's en lo que llamaban “La Biblia” que es un objeto para guardar los Cd's y poderlos transportar; él me habla de este objeto, como un objeto que a nadie se le prestaba, un artículo casi que yo lo denominaría sagrado, porque conseguir la música rap en

esos tiempos era complicado no había redes sociales, ni internet de fácil acceso, solo la calle y el compartir con los otros.

Imagen 24:

Biblia de mi hermano.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 25:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 26:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 27:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 28:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

En su interior ya no se encuentran los Cd's que se fueron perdiendo a lo largo de los años, sin embargo, es un artículo que decidimos guardar y donde se evidencian las caratulas de los álbumes que mi hermano escuchaba, hablando con él siempre me menciona ciertas anécdotas con cada álbum y en ocasiones nos sentamos a escucharlos, sobre todo a Clan Hueso Duro (agrupación de rap), quienes vivían en un barrio cerca de donde se crio él (en Engativá), La Etnnia, Cescru Enlace, entre otros grupos y raperos que se pueden ver dentro de su Biblia.

Dentro de esos objetos heredados por mi hermano está el disco “Real” de La Etnnia original del 2004, me cuenta mi hermano algunas historias en relación con esta agrupación de rap, por un lado, hablando propiamente del disco me narra como este fue el regalo de navidad que le pidió a mis papás en ese año y que se la pasaba en la terraza de la casa con una grabadora escuchando este álbum. También me contaba algo gracioso y es que en el colegio existían en ese tiempo los pupitres de madera, por lo cual él se la pasaba escribiendo en estos pupitres

“Etnnia” “5-27” o rayándolos con bisturí, lo que sucede es que nadie sabía quién escribía eso hasta que un día en el curso debían elegir una canción y el propuso una de La Etnnia y ahí fue que descubrieron quien y era, por lo cual le toco ponerse a lijar todos los puestos a final de año, todo a causa de este álbum y lo que le generaba este grupo en su época de colegio.

Imagen 29:

Álbum Real.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 30:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 31:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

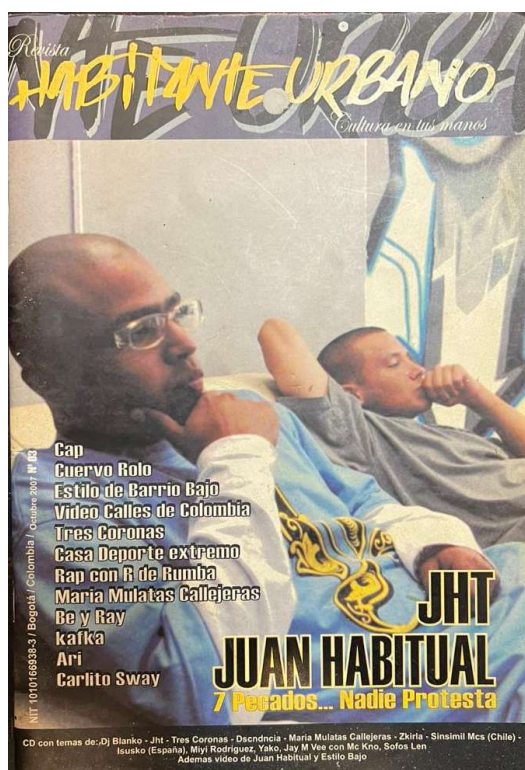
Actualmente se extravió el Cd, aun así conservamos la caratula que ya se ve con desgaste, pero que está bien para tener casi 22 años, mi hermano decidió hace un par de años dejármelo y que yo lo conservara de la mejor manera posible, algo que también me conecta de manera especial con este álbum es que de ahí sale la canción “Malvado Instinto”, que anteriormente

ya cuento como esta canción hace que tenga una fascinación por el rap y a partir de ella es donde empiezo a únicamente escuchar rap y comenzar con mi vida como hip hoper.

Conservo también una edición de la revista “Habitante Urbano”, la cual en la década de los 2000 era un medio donde las personas podían conocer sobre el movimiento hip hop en Colombia, mostraban eventos que iba a haber, patrocinaban marcas de ropa, entrevistaban a raperos (Mc’s), a Dj’s, productores, grafiteros, entre otras personas, marcas o colectivos en relación al hip hop colombiano, es interesante observar cómo ha evolucionado el graffiti (se puede ver en la revista una sección de solo graffiti hechos en la época), raperos que en ese tiempo eran emergentes y ahorita son de los más influyentes en la cultura, nos da un panorama de cómo era el hip hop en esa época.

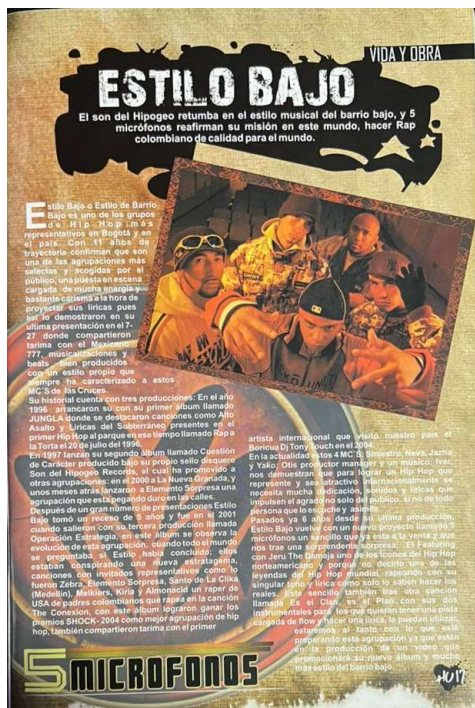
Imagen 32:

Revista Habitante Urbano.

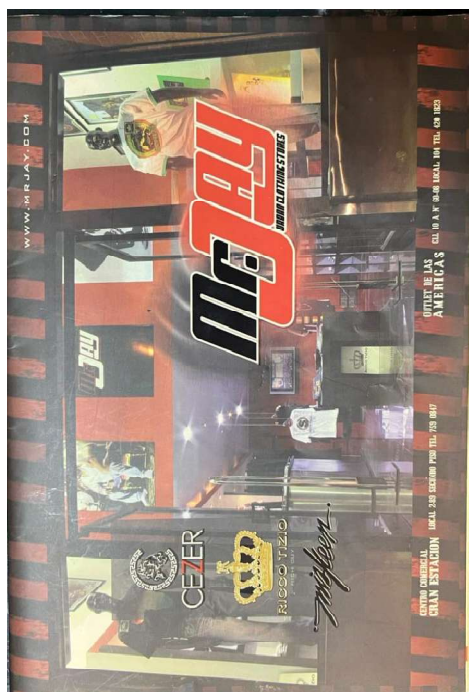
Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 33:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 34:

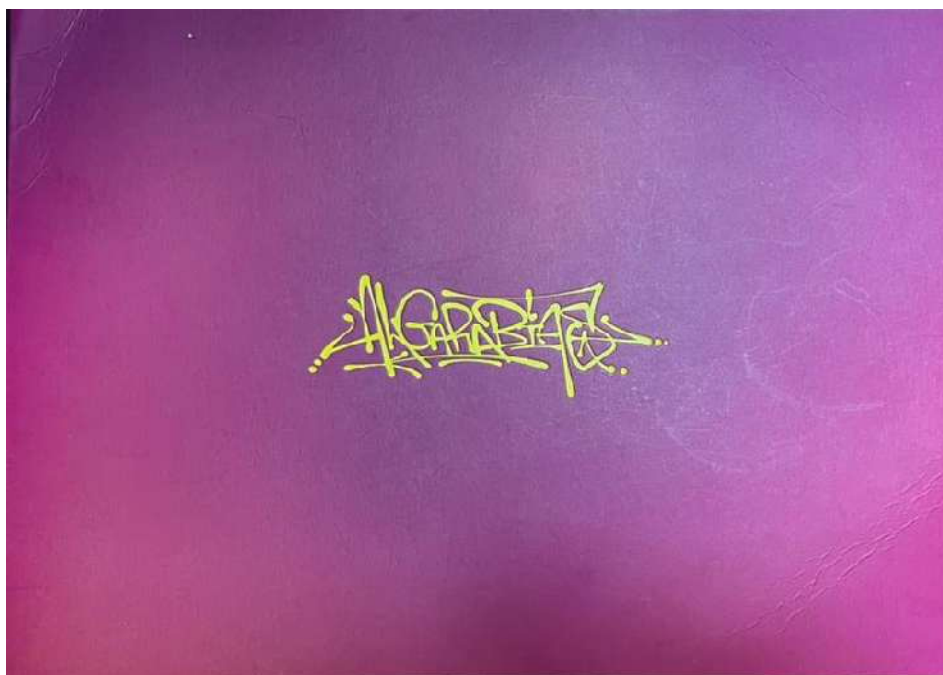
Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Este objeto es de los más interesantes, ya que, no he visto muchas copias o por lo menos en un estado así de esta edición, la única, además de la mía, la pude ver en la exposición “Nación Hip Hop” del Museo Nacional pero cerrada, sin poder observar su interior, por ello la conservo en un estado casi impecable, siendo esta parte importante de la comunicación y divulgación de la cultura hip hop. Mi hermano me la dejó en 2020 y se la he mostrado a diversas personas y es objeto que sorprende por su historia, su contenido y su influencia mientras estuvo en circulación.

Por otro lado, también quisiera hablar sobre esos artículos que he podido adquirir por mi cuenta, quisiera empezar por el libro “Algarabías” de El Kalvo el cual compré en el 2023 directamente al artista, me llamó mucho su elaboración, ya que, son ilustraciones de cada canción del álbum, cada imagen resume cada canción y su vez cuenta la historia detrás de ella.

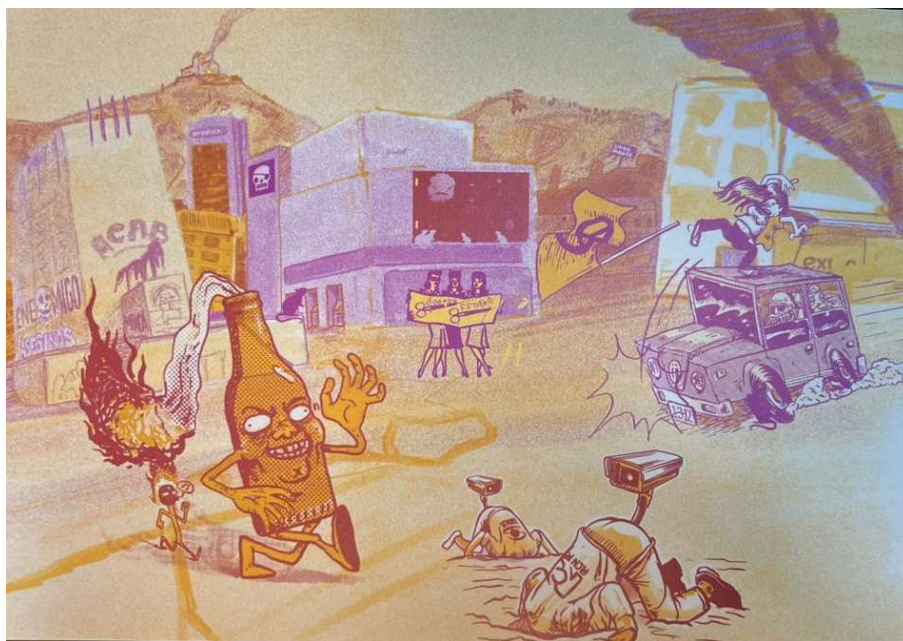
Imagen 35:

Libro Algarabías.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 36:

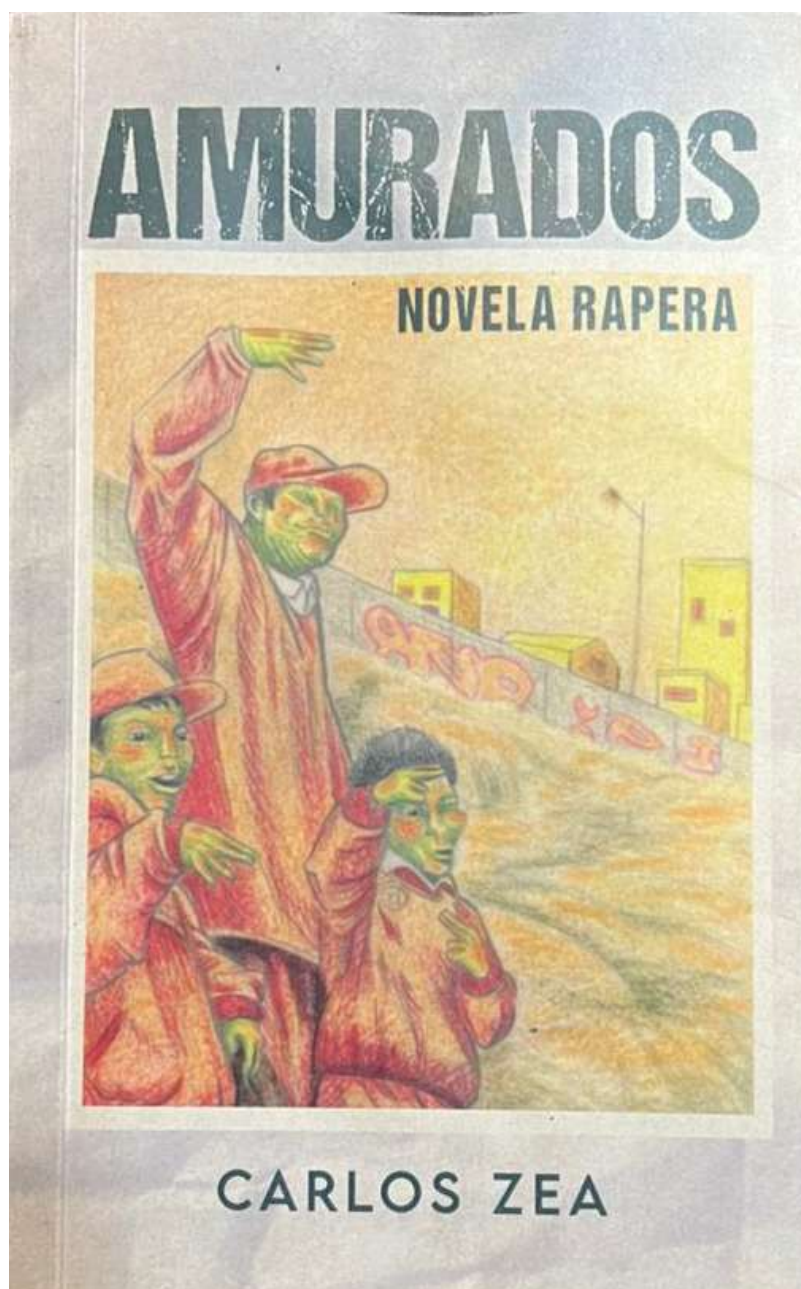
Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Este libro fue uno de los detonantes de esta investigación, cuando lo adquirí solo pensaba en que otros objetos a partir del rap pero que no fueran Cd's podría conseguir, este me expandió la perspectiva de los objetos que pueden hallarse dentro de esta cultura, topándome con dioramas, figuras coleccionables, vinilos, casetes, entre otros, a su vez me relaciono mucho con la música que este libro contiene detrás, pero sobre todo con lo ilustrativo y gráfico que es, siendo un elemento visual increíble que nos muestra desde varias partes una canción, no solo viéndola como música, sino realmente mostrando una identidad muy marcada en este.

Continuando por los libros, también conservo el libro “Amurados novela rapera” escrita por Carlos Zea, del cual ya hablé anteriormente, esta novela es la que inspira la forma de escribir este documento, pero más allá de eso, me gustó poder compartir con Carlos y hablar de su obra reconocer cómo él la realizó y logró completarla, conocer de donde sale esta idea y concluir que fue por su trabajo como profe en una institución educativa distrital donde se le presenta el rap y lo cautiva.

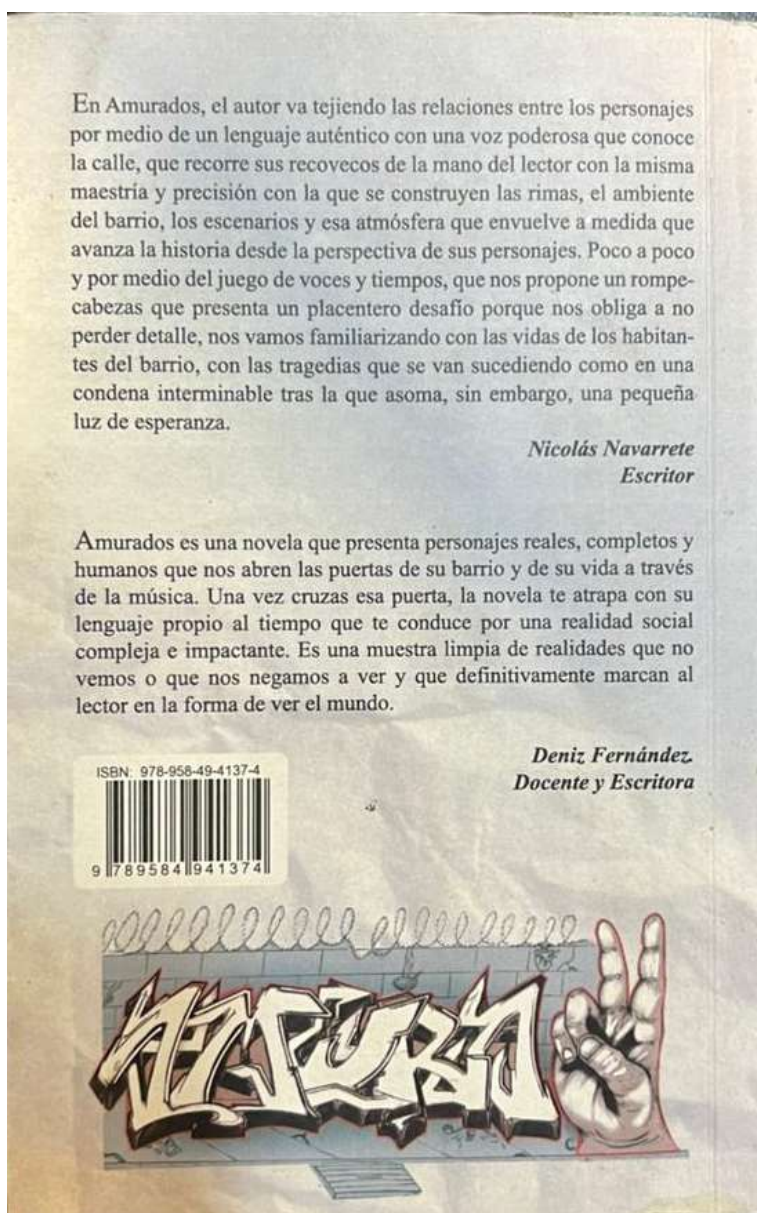
Imagen 37:

Libro Amurados.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 38:

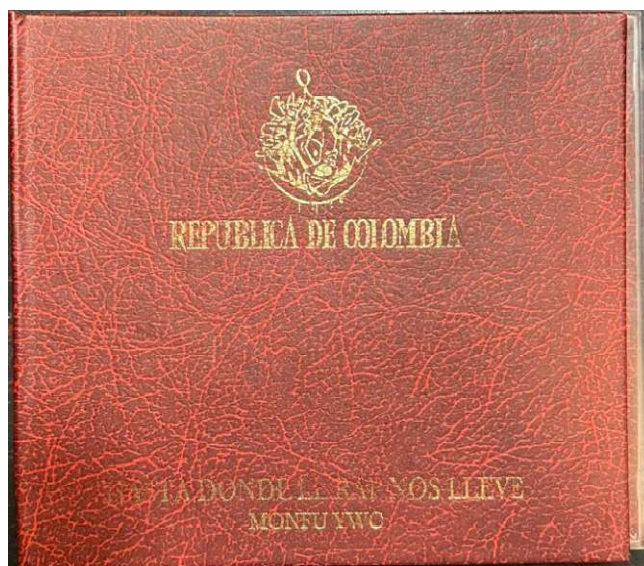
Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Amurados nace desde el amor a la poesía que tiene Carlos, pero también al rap y esta fue una forma de expresar un poco de que es todo esto para Carlos, mostrándose en su juiciosa tarea de explorar la vida de las personas antes de escribir sobre ellas, también y como lo mencionaba el día que lo entrevisté, él ve el rap como algo colectivo, de parchar con el otro y de esta misma forma nace este libro, pero de esa misma forma también surge el contenido de esta investigación.

También conservo el disco de “Hasta donde el rap nos lleve” de Monfu ywc, lo adquirí porque me llamó la atención su portada, la cual se ve como un pasaporte, lo compré cuando estaba empezando a conocer el rap underground, es el único Cd que he comprado y es interesante conceptualmente como está llevado a cabo, es una edición especial de la cual salieron pocas copias, me parece interesante, sobre todo, el poder realizar una idea distinta y no sacar un disco solo por sacarlo.

Imagen 39:

Hasta donde el rap nos lleve.

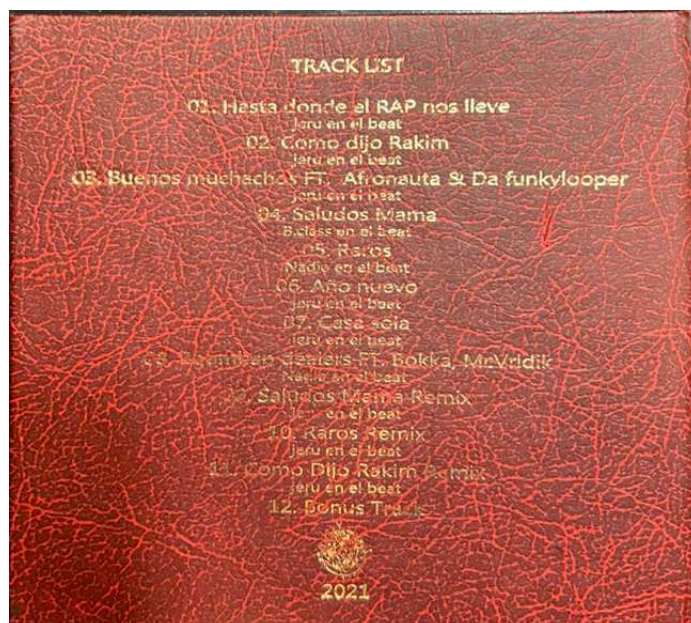
Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 40:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 41:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Un dato curioso es que un día parchando con Vitamina estaba en su casa y me mostró su colección de Cd's, también tenía hasta donde el rap nos lleve y me comentó que fue él quien realizó la carátula de este disco, por lo cual empezó mi cuestionamiento por lo oculto y por las personas que están detrás de los proyectos, ya sea como ilustradores, beatmakers, entre otros, que lo comento anteriormente en Desayunado Calle.

El siguiente objeto del que quisiera hablar es de un mini vinilo que me obsequió Vitamina, siendo este el artículo más reciente de mi colección, es interesante porque allí se halla una de las primeras canciones que escuche de UnderClass llamada "U.P.J", la cual hizo que tuviera un acercamiento a este grupo de hip hop bogotano.

Imagen 42:

Vinilo UnderClass.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 43:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

El día que estaba parchando con Vitamina le comento sobre mi colección de artículos de hip hop y le comento qué él que objetos raros tenía que hubiera sacado con su grupo, ahí me muestra unos cassetes y unos vinilos pequeños que me llamaron la atención, y es en ese momento donde decide regalarme uno de estos vinilos para anexarlo a mi colección, siendo este un objeto que el mismo Vita me dijo, que no iba a volver a salir.

Del último artículo que quisiera hablar y el cual ya mostré en “Contra el muro”, pero que aquí quisiese comentar sobre su historia al llegar a mis manos, ya que, este es el artículo más valioso de mi colección (a mi parecer), sobre todo hablando del impacto cultural que tuvo Gotas de Rap en los 90’s.

Imagen 44:

fotografía de la ópera rap.

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Imagen 45:

Nota. Fotografía de mi archivo personal. 2026.

Resulta que en el 2022 durante la presentación de un trabajo final para una clase llamada “Imagen en movimiento”, un amigo llamado Jaiver muestra un video haciendo un recorrido por Bogotá donde mostraba fotos antiguas recolectadas de un libro de negativos en el mercado de pulgas, recreándolas en la actualidad, ahí sale una imagen del teatro Jorge Eliécer Gaitán, con el letrero presentando la Opera Rap, de inmediato le pregunté si tenía la foto y que yo se la quería comprar, él me pregunta sobre el porqué de ese interés por la foto, en ese momento le conté la historia de la Opera Rap y al ver mi emoción y lo que eso representaba para mí, decidió regalármela (algo que no me esperaba) y esta fue la forma en que pude obtener este artículo que atesoro y cuido.

¿Por qué traigo a colación estos objetos?

Es sencillo, porque en ellos se refleja la identidad que yo mismo he ido forjando a través del hip hop bogotano, desde el compartir, desde el escuchar, desde el estar en diversas situaciones

donde han sucedido cosas sin esperarlo y con ello, he podido obtener más elementos para seguir cuestionándome con el fin de ser un mejor hip hopper.

Al mostrar estos objetos y sus historias, estoy mostrando parte de mi vida, parte de mi historia, pero a su vez, también la de mi hermano, que ha sido el pilar para que yo haya decidido irme por el camino del hip hop, escuchando sus historias del barrio y el rap una tarde cualquiera tomándonos un café y escuchando buen rap que le recuerda todo lo que ha pasado en la vida y cómo el hip hop ha estado para él.

Este nos permite comprender que la identidad en el hip hop no se construye solo de los que hacen rap, también de quienes lo escuchan, coleccionan, lo estudian y lo hacen parte de su vida, toda la experiencia vivida junto a mi hermano da cuenta de que el hip hop se construye desde el compartir, la escucha y el acompañamiento de una vida atravesada por el rap. De hecho, Funkys N Classics permite comprender que la identidad hip hopper se transmite, en este caso llega a mi vida por mi hermano mostrando como esta cultura circula entre generaciones, manteniéndose viva gracias a las personas que deciden transmitirla.

Finalmente, también es darle un reconocimiento a esas personas que se esfuerzan porque el hip hop siga surgiendo a través de otras ideas o nociones, no quedándose solo en la música, sino generando nuevas formas, que yo lo denominaría como “subjetividades hip hopper”, notándose la identidad en la diferencia, al permitirse establecer nuevas maneras de conocer o distribuir el hip hop, dependiendo de los entornos donde transite o simplemente tocando puertas a ver si alguien les abre.

Nacido en Bogorap

Criado a punta de estos temas

Mi hermano me enseñó La Etnnia

CHD, también a JHT, algunos demás

Que llegaron más exprés

Y yo me siento fresh

Porque no vengo a aparentar

Ni a buscar un lugar

Solo vengo a mostrarles el real hip hop.

5. OTRO (CONCLUSIONES)

Esta investigación logra abrir la perspectiva sobre el hip hop y la identidad, pero sobre todo a comprender que la identidad hip hoper bogotana no puede comprenderse desde una única forma de ser o vivir esta cultura; puesto que en los mismos relatos se evidencia una diversidad de subjetividades que conviven en torno al hip hop y que hallan en él un espacio común de transformación, creación e identidad.

Esto me hizo pensar bastante, ya que generalmente me quedaba con lo más superficial, solo escuchar los temas de rap y breve, pero realmente me hallé con una diversidad de subjetividades alrededor de la identidad, pero lo más interesante es poder observar cómo todas estas conviven y viven entorno al hip hop, es algo a lo que se le podría determinar cómo identidad en la diferencia, aun habiendo miles de diferencias, todos los participantes concluían en que realmente el hip hop bogotano los cambio, los salvó y les dio una nueva forma de vida.

Por otro lado, pude salir de mi perspectiva artística enfocada al dibujo, aquí tuve que escuchar y prestar atención a cada uno de los relatos, para lograr ser coherente entre sus historias y las diversas obras que se generaron a partir del hablar con cada uno de los sujetos que aquí aparecieron, es parte de comprender esa diferencia también de pensamiento y generar un diálogo entre su relato y mi interpretación logrando, al final una co-creación de las obras, que sin los entrevistados no hubiesen sido posibles.

Con ello, pude explorar una nueva forma de creación para mí, ya que, pensar en la identidad de alguien y resumirla en una obra artística es algo complejo, en realidad lo fue, pero al ser tan cercanos en mi vida en cuestión de conocerlos por su recorrido en el hip hop, hizo que el proceso fluyera y lograra concretarse.

Por lo cual, este proceso hizo que cambiara mi forma de comprender en cierta medida la creación artística, ya que, las obras no aparecen como “una ilustración” de los relatos, sino como una manera de interpretar cada relato de vida. Las decisiones que se tomaron en las

obras de manera conceptual, material, compositiva o simbólica fue hecha para poder representar su identidad, haciendo que la creación se vea como una forma de producir conocimiento dentro de esta investigación.

A partir de esto, algo valioso de esta investigación es pensar en que las personas aquí entrevistadas, varios fueron referentes desde el anteproyecto y antes también lo fueron en mi vida, el poder trabajar con ellos fue el eje central y los causantes de los diferentes giros que dio este trabajo de grado. Pasé de pensar en hacer una sola obra que pudiese resumir la identidad de todos (en el anteproyecto), a realmente escuchar, interpretar y reconocer cómo cada vida es tan distinta, pero que a la final lo que tenemos en común es el hip hop desde sus diversas ramas y con ello poder plantear una obra distinta por cada participante, que en realidad si pudiese resaltar la forma en que el hip hop ha forjado la identidad de aquellos que viven y aman esta cultura.

El hecho de pensar una obra por entrevistado es lo que permite comprender que la identidad no puede cerrarse a una única representación, ya que, cada uno aportó de maneras distintas al hablar del hip hop y sus vivencias dentro del mismo, por lo cual, cada obra se vuelve en un ejercicio de interpretación personal, pero que en conjunto conforman un archivo visual que pone en evidencia la diversidad de formas en que el hip hop se vive, se puede llegar a representar y se transforma en Bogotá.

Algo que se puede evidenciar en común, es la manera en que la identidad se va forjando a partir de varias experiencias personales, pero como lo colectivo siempre está presente, esto es algo clave, ya que, en ocasiones se piensa en la identidad como un proceso individual, pero que mediante las entrevistas pude demostrar que por lo menos en el hip hop prima lo colectivo.

Como El Kalvo lo menciona, “para mí en cierta forma, pues es una cuestión que va muy ligada a lo comunitario, al trabajo comunitario, a la construcción de procesos colectivos y el trabajo en socia como en juntanza de parches” (El Kalvo, comunicación personal, 10/02/2026), evidenciándose en la ayuda que cada uno me brindó para hacer las entrevistas, Kora mencionaba como su proyecto *Malas Juntas* nace como una forma de compartir con otras chicas que les interesara el graffiti, Boikot mencionaba cómo cambio su vida al entrar a La Etnnia, que le dio otra perspectiva de cómo poder vivir la vida lejos de lo que no le hacía

bien, Carlos Zea desde sus saberes y su forma de compartirlos a partir de la educación y la escritura realizada en base a la vida de estudiantes de él o personas con ciertos procesos sociales, Vitamina siempre menciona a su amigo Creg con el cual conforma la agrupación UnderClass, Cami y Sol con sus diferencias ambas comentaban como lo que más influyó en su vida a partir del hip hop fueron sus amigos con los que empezaron a parchar.

Con esto, puede verse cómo a partir de estas transformaciones personales, cada una de estas trayectorias ponen en evidencia que el hip hop también construye procesos sociales y culturales en Bogotá. La música, el graffiti, la educación, la literatura, las vivencias de calle y las prácticas comunitarias muestran como esta cultura no se queda únicamente en transformar la vida de quienes la habitan, sino, también los espacios y comunidades donde se desarrolla, donde los hip hoppers trabajan.

Aun con las diferencias, que pudiesen existir entre cada uno de estos, todos mencionaban, a través de sus relatos como su identidad realmente fue transformada por el hip hop, se notó como este llega en un momento de crisis de identidad donde ninguno sabía para dónde ir o llegar al punto que ni siquiera se reconoce el mismo sujeto antes del hip hop, pudiendo este ser un todo en nuestras vidas, siendo algo que llega, nos cambia y llevamos a diario sin importar la mirada que nos puede llegar a dictar la sociedad o la familia, poniendo de ejemplo a Secuaz y a Kora, quienes, su propia familia, no querían este camino para ellos, pero aun así deciden tomarlo y darlo todo, resistiendo todo lo que pudiese conllevar.

Finalmente, esta investigación permite reconocer como el hip hop bogotano trasciende, no viéndose únicamente como un género musical, se evidencia también en el graffiti, las artes visuales, la literatura, la pedagogía, el teatro, la memoria y las prácticas artísticas. Poder comprender esta diversidad es lo que hace posible que la investigación-creación sea ese lugar donde esta diversidad de lenguajes coexistan, dialoguen y sobre todo puedan generar conocimiento sin tener jerarquías, por lo cual Identirap no busca cerrarse y pensar en una sola identidad del hip hop bogotano, sino que pretende abrir nuevas posibilidades para poder comprender esta bella cultura desde los que la viven a diario, exaltando su experiencia con sus diversos relatos, fomentando nuevas formas de ver la creación artística lejos del ego.

Quisiera concluir mencionando que esta investigación fue de las mejores experiencias de mi vida. Pude compartir y conocer aquellos que me han inspirado y ayudado a forjar mi propia

identidad, el hip hop hace parte fundamental de mi vida y mi existencia, por lo cual fue un honor dar un reconocimiento en este trabajo a todas estas personas tan tesas, que así como yo, su vida da cuenta de una forma real de habitar el hip hop, que no se queda detrás de una pantalla o una apariencia, sino que se vive, se comparte, se problematiza y se ama, agradezco a cada uno de ellos por darme una apertura y querer participar desinteresadamente de esto llamado Identirap.

6. BONUS TRACK 1 (ANEXO)

<https://drive.google.com/drive/folders/1dHa9TvqTGjerr1DgE8AsJ-iMtR3T5EqP>

7. BONUS TRACK 2 (REFERENCIAS):

- Aerophon, (2010). *Tinta Infinita. Al Amanecer*.
https://youtu.be/bKF8G5ym9KI?si=Gupu_F0v6lL0kmWW
- Aerophon y Crack Family, (2010). *Gaminart. La Familia, Cap1*.
https://youtu.be/K_QkjEgwh9o?si=khrefFwroOSecWd6
- Biblioteca Nacional de Colombia. (2019). *La música de La Etnnia desde hoy hace parte del patrimonio cultural de la nación*. <https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-bnc/la-etnnia-hace-parte-del-patrimonio-cultural-del-pais>
- Casañas, J. (2021, noviembre 27). *Gueto boys: la historia de gotas de rap* [Documental]. *El Espectador*. PressReader.
<https://www.pressreader.com/colombia/el-espectador/20211127/281479279686850>
- Carles Feixa Pàmpols, 2019, *Identidad, Juventud y Crisis: el concepto de crisis en las teorías sobre la juventud*.

- Cornejo, Marcela, Francisca Mendoza y Rojas, Francisca y Rojas, Rodrigo C. (2008).
La investigación con relatos de vida: pistas y opciones del diseño metodológico.
- Coffeling Prole, (2019). *Identirap. Coffee Crew*.
<https://youtu.be/IEGPhntyHUo?si=G7I-ZLkW0ocjnUtg>
- El Kalvo. (2021). *Algarabías. Bogotá*.
- El Kalvo. (2020). *Balaca. Galguerías*.
<https://youtu.be/1MwlREBd3XM?si=dU4PPibqUSsouess>
- El Kalvo. (2025). *Festival Cordillera*.
https://www.instagram.com/p/DOj9aF_kQqn/?img_index=3&igsh=bG9lYXBjMnV6dDM0
- El Kalvo. (2024). *Kit de óseo para el trabajador contemporáneo*.
<https://www.instagram.com/p/C2xoY4mvXvM/?igsh=MWlxZHIxNGozNWxyeg==>
- El Kalvo. (2024). *Ordinaria Elegancia. Los Tres Golpes*.
<https://youtu.be/6CKkxFq4Kfk?si=vKILHJPP6guw8bMU>
- El Kalvo. (2024). *Repetir Hasta Coronar. algarabías*.
<https://youtu.be/KECgNjBtCqc?si=-Tqc8aBDRTf2I5vZ>
- Ellis, C. Adams, T.E. & Bochner, A.P. (2015). *Autoetnografía: un panorama*.
Astrolabio.
- Erik H. Erikson. (1974). *Identidad, juventud y crisis*, segunda edición. Editorial
Paidós. Argentina.
- Gotas de rap, (1995). *Crónica de barrio. Contra el muro*.
<https://youtu.be/oIHZ3TlS0qs?si=o4ZhyQBoTt5a7vrT>
- Gotas de Rap. (1998). *Ópera Rap* [Video]. YouTube.
https://youtu.be/_7JYJxM6CQM

- Grajales, J. G., Serna Oliveros, S., & Hurtado, C. A. (s.f.). Transformación de la identidad a partir de la pertenencia al Hip Hop en jóvenes de la ciudad de Pereira.
- Granados, J. (2016). *Una aproximación al rap bogotano a través de las prácticas apropiacionistas desde la plástica*. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Ha\$lopablito. (2022). *Back to lo básico. Back to lo básico*.
<https://youtu.be/7sCo2b1FcUY?si=tUJrw5SwpjSn2LXI>
- Iyhon Secuaz. (2016). *Soñador Es. Hecho en un país sin reglas*.
https://youtu.be/wMrlS_RhZFI?si=xBP7Sj3rwQP_fgta
- Joes y Jason ywc. (2022). *Que suenen las consolas*.
<https://youtu.be/dxqtax5Gu64?si=wFCc1lgtJkwJlOeL>
- KRS-One. (2009). *The gospel of Hip Hop: First instrument*. PowerHouse Books.
- La Etnnia. (1995). *Intro la voz del metano. Ataque del metano*.
https://youtu.be/8fZSGhn_mZQ?si=uVeL3N1WOWbPyH6P
- La Etnnia. (1999). *La Bolsa. Criminología*.
https://youtu.be/48oAc16wXXk?si=B_BE5L_ojlbFWZk3
- La Etnnia. (2015). *La Etnnia Especial* [Video]. Sonido BTA.
<https://youtu.be/dEJFKyhznWg>
- La Etnnia. (2012). *Malvado instinto* [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/iiJaDG6Aaxc?si=9I8pLgQYf8aWlgAQ>
- La Etnnia. (2001). *Realismo. Stress Dolor & Adrenalina*.
<https://youtu.be/Ql80kGbrATA?si=ec4ts508knrlGbp>
<https://youtu.be/Ql80kGbrATA?si=c4a0aKYx3aeMcqrk>
- Monfu ywc. (2015). *Funkys N Classics. Delicious Raps*.
<https://youtu.be/U2g6alvLZiw?si=EnHw3wD1vhE5Obxa>

- Monfu ywc. (2021). *Hasta donde el rap nos lleve. Hasta donde el rap nos lleve.*
<https://youtu.be/IEnmSfsV-mM?si=D48Ca0BsffHOPjxc>
- Museo Nacional de Colombia. (2022). *Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura.* <https://museonacional.gov.co/micrositios2/2023/HipHop/index.html>
- Realidad Mental, (2016). *Un real amor. Miserable.* https://youtu.be/xRDR-P_nl_g?si=HJkPNw8w6KfDqXZ2
- Reo Films. (2021). *Gueto Boys: la historia de Gotas de Rap* [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/9FCo-oauYqM?si=Wl90ZjGNgtQQ4JBI>
- Restrepo, E. (2007). *Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio.* Jangwa Pana, Universidad Del Magdalena.
- Rojas Gómez, M. (2022). *La filosofía de la identidad-integración. Aportes relevantes de Andrés Bello, de su época y la actual.* Editorial de Ciencias Sociales.
- Roncancio, J. (2025, 30 abril). ‘Contra el Muro’, el primer álbum de Gotas de Rap. Una parte de la historia del Hip Hop en Bogotá. Diáspora.
<https://somosdiaspora.com.co/colombia/contra-el-muro-el-primer-album-de-gotas-de-rap-una-parte-de-la-historia-del-hip-hop-en-bogota/>
- Ruzto, (2024). *Buena educación. Tobogo’s finest.*
https://youtu.be/4KolKH_Xx8w?si=O8DfoFvmDLPAAnruq
- Samurai, (2016). *Siempre volveré. El funeral del tiempo.* https://youtu.be/KI-RpK0S_lo?si=GPcuj3DCtB6j736r
- Samurai, (2009). *Tiempos de guerra. Sangre sobre el pentagrama.*
<https://youtu.be/JcO2X3RjEmk?si=2f6hZXXIk0HcbAlh>
- Seid, Gonzalo. (2020). Los relatos de vida como técnica para abordar la dimensión estructural del mundo social. *Revista perspectivas metodológicas*, vol. 21, pp. 1-16.

- Stuart hall y paul du gay, 2003, cuestiones de la identidad cultural.
- UnderClass, (2019). *El rap conmigo. El rap conmigo.*
https://youtu.be/AEz_a5eNGOk?si=7ElqElkYefvXlHsK
- UnderClass, (2018). *Underclassics. Desayunando Calle.*
<https://youtu.be/iO8NON0AevQ?si=FzNTr3Z2Y-Vzf5Z2>
- UnderClass, (2018). *Upj. Desayunando Calle.*
https://youtu.be/BOIgwaYP7Y8?si=5BpRh_H9sJo8-jOB
- Zea, C. (2023). Amurados novela rapera. Amura2.

8. BONUS TRACK 3 (ÍNDICE DE IMÁGENES):

Imagen 1: Presentación de la agrupación Gotas de rap en la media torta en el año 1995. Pag 22.

Imagen 2: Conociendo a Carlos Zea autor de Amurados, en la exposición Nación Hip Hop 50 años. Pag 31.

Imagen 3: Entrevista a Vitamina junto a Carlos Zea, en la biblioteca comunitaria Fals Borda. Pag 38.

Imagen 4: Imagen promocional del lanzamiento de la “Opera Rap”. Pag 42.

Imagen 5: Máquina Tinta Infinita Intervenida. Pag 50.

Imagen 6: Máquina Tinta Infinita Intervenida. Pag 50.

Imagen 7: Máquina Tinta Infinita Intervenida. Pag 51.

Imagen 8: Instrucciones de la máquina Tinta Infinita. Pag 52.

Imagen 9: Collage: Identidades al ritmo de rap. Pag 56.

Imagen 10: Collage: Identidades al ritmo de rap, parte de Cami. Pag 57.

Imagen 11: Collage: Identidades al ritmo de rap, parte de Sol. Pag 59.

Imagen 12: Collage: Identidades al ritmo de rap, parte de Daniel. Pag 61.

Imagen 13: Opaco Bandido lado explicativo. Pag 64.

Imagen 14: Opaco Bandido lado ilustrativo. Pag 64.

Imagen 15: Diorama del álbum Los tres golpes. Pag 68.

Imagen 16: Obra Ordinaria Elegancia inspirada en El Kalvo, completa. Pag 69.

Imagen 17: Escenografía de El Kalvo. Pag 70.

Imagen 18: Obra Ordinaria Elegancia, parte de la silla. Pag 72.

Imagen 19: Obra Ordinaria Elegancia, parte del asador. Pag 73.

Imagen 20: Obra Ordinaria Elegancia, baldosa. Pag 74.

Imagen 21: Obra Entrañas, inspirada en Boikot. Pag 80.

Imagen 22: Conociendo a Secuaz en 2018. Pag 82.

Imagen 23: Obra Soñadores Inspirada en Iyhon Secuaz. Pag 86-87.

Imagen 24: Forro de Biblia de mi hermano, Pag 89.

Imagen 25: Portada de Malicia indígena de la Biblia de mi hermano, Pag 90.

Imagen 26: Portada de Estilo Bajo de la Biblia de mi hermano, Pag 90.

Imagen 27: Portada de Tres Coronas y Gotas de rap de la Biblia de mi hermano, Pag 90.

Imagen 28: Portada de Cescru Enlace y Asilo 38 de la Biblia de mi hermano, Pag 91

Imagen 29: Caratula del disco del Álbum Real de La Etnnia. Pag 92

Imagen 30: Interior del disco del Álbum Real de La Etnnia. Pag 92

Imagen 31: Respaldo del disco del Álbum Real de La Etnnia. Pag 93

Imagen 32: Portada de la Revista Habitante Urbano. Pag 94

Imagen 33: Pagina de Estilo Bajo en la Revista Habitante Urbano. Pag 94.

Imagen 34: Respaldo de la Revista Habitante Urbano. Pag 95.

Imagen 35: Portada del Libro Algarabías de El Kalvo. Pag 96.

Imagen 36: Interior del Libro Algarabías de El Kalvo. Pag 96.

Imagen 37: Portada del Libro Amurados de Carlos Zea. Pag 97.

Imagen 38: Respaldo del Libro Amurados de Carlos Zea. Pag 98.

Imagen 39: Portada del disco Hasta donde el rap nos lleve de Monfu ywc. Pag 99.

Imagen 40: Interior del disco Hasta donde el rap nos lleve de Monfu Ywc. Pag 99.

Imagen 41: Respaldo del disco Hasta donde el rap nos lleve de Monfu Ywc. Pag 100.

Imagen 42: Lado A del vinilo de UnderClass. Pag 101.

Imagen 43: Lado B del vinilo de UnderClass. Pag 101.

Imagen 44: fotografía de la ópera rap. Pag 102.

Imagen 45: fotografía de la ópera rap. Pag 103.