

CyP

Revista Cambios y Permanencias

Publicación multi e interdisciplinar
orientada a los estudios sociales

Revista Cambios y Permanencias

Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación

Vol. 9, Núm. 1, pp. 1108-1115 - ISSN 2027-5528

Hip hop y ciudad: identidades raperas en Bogotá

Hip hop and city: rap identities in Bogotá

César Augusto Ballestas Barrios
Colegio José Jaime Rojas IED

Recibido: 5 de febrero del 2018

Aceptado: 3 de marzo del 2018

Grupo de
Investigación
Historia
Archivística y
Redes de
Investigación

Hip hop y ciudad: identidades raperas en Bogotá¹

César Augusto Ballestas Barrios
Colegio José Jaime Rojas IED

Licenciado en humanidades y lengua castellana.
Candidato a magíster en estudios culturales.

Correo electrónico: cesarballestas81@gmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3529-1456

Resumen

La ponencia “Hip Hop y Ciudad. Identidades raperas en Bogotá”, socializa el proceso de investigación que he llevado a cabo para optar al título de magíster en estudios culturales. En principio, expongo la fase de construcción del problema, la pregunta y los objetivos. Posteriormente presento el enfoque y la perspectiva teórica, fundamentados en los estudios culturales. De igual modo, expongo la relación de las identidades raperas con los discursos dominantes y las disputas por la hegemonía discursiva sobre ellas. Expongo la metodología -historia de vida- con base en las experiencias de tres reconocidos raperos bogotanos: Carlos Andrés Pacheco (CAP), Giovanni Martínez (Cuervo Rolo) y Yilder Rueda (Yoki Barrios). Por último, presento el diseño de la investigación, el enfoque metodológico (cualitativo-interpretativo), los instrumentos utilizados y algunos de sus resultados.

Palabras clave: Identidad-Jóvenes-Globalización-Hip Hop-Rap

¹ Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria: “Usos, construcciones y aportes para la paz” y II Encuentro Distrital de experiencias de Historia Oral: “Archivos, Historias de Vida, Memorias e Identidades”. Bogotá D.C. mayo 18, 19 y 20 de 2017.

Hip hop and city: rap identities in Bogotá

Abstract

Presentation “Hip Hop and City. Identities raperas in Bogotá” socialize the investigation process that I have carried out in order to apply for the title of master in cultural studies. I expose the construction phase of the problem, the question and the objectives. Later, I present the approach and the theoretical perspective based on cultural studies. In the same way, I expose the relationship of the rappers identities with the dominants discourses and the struggles for the discursive hegemony on them. I expose the methodology – life story-based in the experiences of three well-known rappers. They are: Carlos Andrés Pacheco (CAP), Giovanni Martínez (Cuervo Rolo) y Yilder Rueda (Yoki Barrios). Finally, I present the investigation design, the methodological approach, the instruments used and some results.

Keywords: Identity-Young boys-Globalization-Hip Hop- Rap

Elementos introductorios

Pregunta y objetivos: ¿Cómo construyen sus identidades de raperos tres hoppers bogotanos?

Objetivo general: Comprender los procesos y mecanismos que permiten la construcción de identidades raperas en Bogotá.

Objetivos específicos:

- Identificar cuáles son los procesos que facilitan dicha construcción.
- Reconocer a través de qué mecanismos la realizan.

-Analizar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, en que se lleva a cabo.

Enfoque conceptual (teórico)

Identidad

Referentes: Grossberg, Lawrence. Hall, Stuart. Laclau, Ernesto.

Las identidades son procesos históricos (continuos), siempre en disputa y en relación con el poder.

Las identidades son construcciones ético-políticas. Están en relación con los otros y con los discursos o estructuras (poder) que las producen en un contexto (espacio-tiempo) específico.

Las identidades son construcciones culturales (significados) que articulan experiencias, prácticas, relaciones y procesos.

Las identidades se producen a través de procesos de diferencia, dislocación y equivalencias

Jóvenes y globalización

Referentes: Barbero, J. M. Canclini, N. G. Reguillo, R.

Estudio de los jóvenes en el contexto de sus prácticas.

Investigar a los jóvenes teniendo en cuenta las condiciones en que emergen como actores políticos en nuestro contexto.

La creación musical y literaria son un modo de producción que les permite incluirse y estar ‘conectados’ con el sistema económico, social, cultural, político y de este modo hacerse visibles en un contexto globalizado.

Las identidades raperas locales se relacionan con procesos de desterritorialización e hibridación.

Investigar a los jóvenes con base en sus modos de interpretar y significar las experiencias cotidianas.

Metodología (enfoque, diseño, instrumentos, trabajo de campo)

En términos metodológicos investigué las identidades raperas en Bogotá, tomando como punto de partida las historias de vida de tres raperos con amplia trayectoria en la escena musical del hip hop bogotano. Los raperos participantes de la investigación fueron: Carlos Andrés Pacheco (CAP), Jesús Giovanni Martínez (Cuervo Rolo) y Yilder Rueda (Yoki Barrios).

El enfoque teórico de la investigación es el de los estudios culturales. En esta perspectiva, las identidades son procesos que articulan experiencias simbólicas (estilo de vida, gustos, valores, costumbres, creencias, afectos) y, materiales (clase, raza, etnia, género, condición, profesión, capital) con las que configuran sus relaciones con el poder. De este modo se articulan con los discursos dominantes (diferencia, otredad, hombre, mujer, joven, género, entre otros), y las luchas por la hegemonía discursiva sobre ellas. Con este enfoque investigo las identidades raperas en Bogotá, en relación con los procesos de negociación y conflicto con el poder en que se construyen.

Los instrumentos metodológicos utilizados fueron la observación, el registro documental y la entrevista no estructurada, con un enfoque cualitativo-interpretativo. Como

se menciona anteriormente, la investigación busca comprender los procesos y los mecanismos que permiten la construcción de identidades raperas en Bogotá. Con este objetivo, realizo un análisis hermenéutico de las historias de vida de los raperos colaboradores en este trabajo.

De esta manera me aproximo a un conocimiento más concreto de los anclajes profundos, percepciones de sí mismos, valores, deseos, motivaciones, vínculos y lazos afectivos, que dinamizan sus búsquedas personales y representaciones de la realidad desde su posición de raperos. También, el análisis de sus historias de vida me aproxima al conocimiento de los modos como el estilo, las relaciones con el poder, la representación y el otro, se articulan con sus procesos de construcción identitaria.

Para los raperos investigados la importancia de las presentaciones en vivo es que les exigen renovarse, mostrar que ‘evolucionan’ en su técnica, en sus textos, en la producción de sus trabajos, y lo más importante, son el camino para mantener su imagen en la memoria de los aficionados debido a la reducida difusión y circulación de sus trabajos.

Algunos resultados

Los raperos investigados construyen sus identidades, en un contexto marcado por las tensiones entre los estereotipos del hopper producidos por la industria cultural, con los procesos de apropiación y consumo en el medio local. Existen tres aspectos articuladores en los procesos de construcción identitaria de los raperos investigados.

Por una parte, la relación entre los estereotipos industriales (hardcore, gansta, alterno) que circulan en torno a los raperos, con sus búsquedas personales de originalidad y estilo. De otra parte, la inclusión de sus propias experiencias en sus producciones musicales, como mecanismo diferenciador de los valores hegemónicos (imagen, lujo, individualismo, placer), instrumentalizados por el mainstream del rap. Por último,

producirse como raperos en el medio local también es resultado de un constante proceso de autogestión y autorrealización.

El barrio es el primer espacio de identificación con el rap que marca los inicios musicales de los raperos investigados. Allí, se reconocen en unas historias, prácticas y relaciones que se articulan con sus procesos de construcción identitaria. En su experiencia del barrio convergen prácticas como el pandillismo y el uso de drogas (entre otras), con la producción de espacios para encuentros con otros jóvenes que viven experiencias similares, generando nuevas prácticas (breakdance, rap, graffiti) para superar tales condiciones. La pertenencia con el barrio es filial, tiene que ver con su pasado, con un origen y unas experiencias compartidas, las cuales les permiten construir identidad en sus relaciones con el parche (barrio), y ser parte activa de la cotidianidad que representan en sus producciones musicales.

Al crecer en barrios populares y, en algunos casos con historias de marginalidad y violencia, resignifican dichas condiciones a través de la producción artística tomando posición en el circuito de la música urbana, como autodenominados representantes del guetto y sus problemáticas. Sin embargo, definirse como representantes del guetto limita la construcción de sus identidades musicales a la reproducción de un mercado dominante donde la música rap, es un producto hecho para el guetto y se espera que los raperos locales reafirmen dicho discurso en sus producciones.

CAP, Yoki, y Cuervo Rolo, coinciden en su deseo de hacer un rap más ‘comercial’ para ampliar su audiencia. Esta proyección implica un cambio en los discursos (calle, marginalidad, pobreza, violencia), que fundamentan la identidad musical expandida alrededor del rap, pero también, la creación de nuevas formas de reconocerse y ser reconocidos como raperos en el contexto sociocultural de la ciudad.

El estigma de *ñeros*, que acompaña el proceso de los raperos en el medio local, no se fundamenta únicamente en la música que producen o en su imagen, también tiene que ver con su posición en el marco social de la ciudad. Bogotá es una ciudad con profundas desigualdades sociales, económicas y culturales, entre algunas localidades del centro y del norte (consideradas el polo de desarrollo de la ciudad) habitadas por las clases medias y altas, con otras localidades en diferentes puntos de la ciudad habitadas por comunidades de clase popular y baja.

Estas clases populares, con menos acceso a los objetos de consumo que las clases medias y altas usan para diferenciarse, son marcadas como antagonistas en la estructura social de una ciudad dividida simbólicamente entre la ‘gente bien’ (los del norte), y los ‘*ñeros*’ (los del sur). El rap tiene que ver con lo *ñero* en la medida que se identifica con las problemáticas de los grupos sociales que habitan en los barrios populares, realidades que no interesan a la ‘gente bien’ del norte porque no son cercanas a su cotidianidad. De esta manera la estigmatizan como música de *ñeros*, no en términos de que sea ‘mala’ o ‘buena’ música, sino, porque contextualiza problemas de la clase popular que no hacen parte de su consumo cotidiano y cercano.

Los raperos instrumentalizan los fenómenos de violencia, desigualdad o marginalidad en sus producciones musicales. Por una parte, porque (en algunos casos) los viven en su vida cotidiana y, de otra parte, porque la industria cultural los ha institucionalizado como patrones universales que los raperos deben reproducir para ser reconocidos como tales. En la actualidad la industria global de la música pop ha reducido comercialmente la conciencia social de los raperos a un ‘cliché’ donde cantar sobre discriminación, segregación, drogas, violencia o pobreza, es una exigencia concreta que deben cumplir en su rol de músicos que representan a una marca de la industria cultural etiquetada como música rap.

Bibliografía

- Barbero, J. M. (2002). *Jóvenes: comunicación e identidad*. Recuperado de <http://www.oei.es/pensariberoamerica>
- Barbero, J. M. (2003). *Educación desde la comunicación*. Bogotá. Grupo Editorial Norma.
- García Canclini, N. (2004). *Diferentes, desiguales y desconectados*. Barcelona. Editorial Gedisa.
- Grossberg, L. (1996). *Identidad y Estudios Culturales ¿no hay nada más que eso?* En: Stuart Hall y Paul du Gay. *Cuestiones de identidad cultural*, Buenos Aires-Madrid. Amorrortu editores.
- Hall, S. (1996). *¿Quién necesita la identidad?* En: Stuart Hall y Paul du Gay. *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires-Madrid. Amorrortu editores.
- Hall, S. (2010). Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán, Colombia. Enviñón editores.
- Laclau, E. (1993). *Poder y representación*. Artículo publicado originalmente en *Politics, Theory and Contemporary Culture*. Mark Poster, Nueva York, Columbia University Press.
- Reguillo, R. (2000). *Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto*. Bogotá. Grupo Editorial Norma.