

2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN CULTURAL

Pensamiento y acción cultural para la paz
y la participación ciudadana

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
CALI, COLOMBIA

CULTURA HIP HOP EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN: ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN

Colombia

Ponencia presentada en el 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural | Cali Colombia
16, 19 y 20 de octubre de 2017

Andrés Felipe Piedrahita Osorio
afpiedraund@gmail.com
Diana Carolina López Arroyave
dcla159@gmail.com
Edison Ferney Guarín Valencia
edifer40@hotmail.com

La siguiente ponencia está enfocada en el Eje 10: Formación e investigación en Gestión Cultural.

Palabras Clave: Hip Hop, inclusión, transformación.

CULTURA HIP HOP EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN: ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN

La presente ponencia, busca resaltar la incidencia que tiene el arte en procesos de transformación social, en los cuales a través de la vinculación con las artes y la cultura, los sujetos y comunidades logran expresarse, obtener reconocimiento social y a través de ello, la inclusión. Algunas situaciones que se pueden mencionar, son personas que estuvieron o están privadas de su libertad en centros penitenciarios, personas vulnerables o grupos de interés, que encuentran en el arte el medio para expresar sus sentimientos y emociones, generar conciencia con algunas temáticas y sensibilizar a la población frente a las problemáticas actuales.

La Gestión Cultural, por medio de la animación sociocultural se integra a los procesos comunitarios, para éstos es fundamental la utilización del arte como herramienta, tanto en la parte pedagógica como de sensibilización y reflexión, con el fin último de generar transformaciones en los entornos que contribuyan a mejorar las situaciones de los territorios. Los gestores culturales se convierten entonces en interventores de realidades, pero no desde sus deseos y subjetividades, sino por el contrario, a partir del reconocimiento de cada realidad, de conocer todas las variables y puntos coyunturales, y partiendo de ese estudio, que técnicamente es llamado diagnóstico, se generan propuestas, las cuales deben ser presentadas a las comunidades en estudio y son ellos quienes deben generar debate y consensuar sobre lo que consideran más importante y pertinente para aplicarlo a su cotidianidad. Allí pues, se ponen sobre la mesa los conocimientos del gestor cultural, que obtiene información, la analiza y genera propuestas; y el territorio, la comunidad que lo habita, sus conocimientos, tradiciones y significados, y ambos elementos deben dialogar para obtener los resultados deseados y esperados. Para lo anterior

se hace completamente necesario no caer en generalidades, teniendo en cuenta el reconocimiento de la multiculturalidad, se da por entendido que cada caso tiene particularidades, pues cada persona y/o comunidad está determinada por criterios propios como sus conocimientos, experiencias e historias de vida.

Es también como a través del arte se puede destacar la incidencia política de la gestión cultural, pues desde la postura crítico social, se persigue el propósito de que las personas se emancipen, retiren las vendas de sus ojos y conozcan las realidades, pero no aquellas que los medios masivos transmiten, sino desde una posición crítica y analítica, en la cual se reconozcan como sujetos activos en la transformación, sujetos que toman decisiones, sujetos que están llamados a participar y contribuir en la superación de los conflictos sociales que nos afectan como ciudadanos.

Pero, a pesar de todas las contribuciones del arte a los procesos educativos, culturales y sociales, sigue siendo subvalorado cuando se mide en términos de productividad y desarrollo económico. Pues el mayor impacto de las artes y la cultura, no se genera en el campo económico, sino que se sitúa en el ámbito de las tradiciones, los simbolismos, significados, todo aquello que a pesar de ser intangible es de gran valor e importancia para la historia y la cultura de los territorios.

Así pues, el arte como herramienta, permite que los sujetos se reconozcan e identifiquen sus potencialidades, abriendo paso a la exploración de las mismas, por medio de lo cual se puede generar aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de procesos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los territorios y la transformación social.

Es así como en esta ponencia se desea resaltar la experiencia que desde la academia, específicamente el pre-grado en Gestión Cultural ofertado por la Universidad de Antioquia en el municipio de Sonsón, se ha tenido específicamente mediante el acercamiento al movimiento Hip Hop en este lugar y la incidencia del mismo en procesos de transformación y memoria en el territorio.

Para lo anterior, se considera primordial conocer cuál es el origen del Hip Hop, es decir dónde, cómo y por qué surge. En este sentido, la página Danza Ballet menciona que el hip hop como música surge a finales de los años 50 en los barrios populares de Nueva York, debido a que se empiezan a generar muchas fiestas callejeras pues estas personas eran excluidas de los clubes de las zonas más prestigiosas. Como movimiento artístico y cultural surge a finales de los años 70 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos (Bronx, Queens y Brooklyn).

Es así como desde sus inicios el Hip Hop ha estado vinculado a los temas interés social, como las poblaciones excluidas, aquellas personas que son marginadas, que protestan, se manifiestan y ponen su voz en alto a través del arte. Este movimiento llega a Colombia aproximadamente entre 1983 y 1984.

América Latina, bajo las situaciones que nos han enmarcado, fue un lugar propicio para que se le diera una carga más política que en Europa, el clima social que se vivía entonces fue un caldo de cultivo para que germinaran las semillas del Hip Hop en los jóvenes. Fue la posibilidad de expresar de forma enérgica lo que pasaba en el barrio y se convirtió en una manera de reconocer la realidad a través de quienes vivían la calle. [...] El Hip Hop permitió y permite escuchar las ideas que rondan las ciudades, nos recuerda lo que se quiere olvidar y sobre todo, está cargado de arte en cada verso, paso, línea o melodía, es la expresión artística de corazones que no le ponen filtro a la realidad y que escupe realidades en rimas.¹

Ahora bien, se considera pertinente, para comenzar a hablar del Hip Hop propiamente en el municipio de Sonsón- Antioquia, contextualizar al lector.

El Municipio de Sonsón se encuentra ubicado en el sur oriente del departamento antioqueño, a 108 Km de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. Se ha destacado por su importancia histórica, es fundado en el año 1800, de allí parten

¹ Tomado de <https://www.radionica.rocks/noticias/el-hip-hop-en-colombia-una-breve-historia>

los colonizadores hacia otros departamentos como el llamado viejo Caldas y el norte del actual Valle del Cauca, es nombrado departamento en el año 1908 hasta 1910, fue capital de Antioquia y centro de las rutas comerciales de la época, llegándose a fundar varias fábricas de importancia nacional, una de ellas la Fábrica Nacional de Chocolates, y además de ello tuvo su propio banco. Aproximadamente hacia el año 1928 con el establecimiento del Ferrocarril de Antioquia, las vías comerciales se desplazaron hacia otros lugares, y con ellas las personas más prestantes del municipio migraron con sus fábricas, con lo cual Sonsón pierde su relevancia económica y comercial, pero aún conserva la riqueza cultural y patrimonial, con grandes balcones y casas de arquitectura de la colonización antioqueña. Se destaca también la fundación de una de las fiestas más antiguas del departamento: Las Fiestas de Maíz, las cuales nacen el 11 de agosto de 1938 y que el pasado agosto celebró su versión número 58. Así mismo en 1970 se crea la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, que a lo largo de los años ha dinamizado el sector cultural del municipio.

En la actualidad, el municipio de Sonsón se perfila como un destino turístico, algunos de sus atractivos son: 5 museos y 2 salas museales, que conforman la Red de Museos de Sonsón; un páramo, riqueza paisajística e hídrica, que evoca el amor a la naturaleza y su protección; su amplia extensión territorial abarca 108 veredas y 8 corregimientos, a lo largo de los cuales la actividad agrícola provee gran diversidad de productos, pues cuenta con la particularidad de poseer todos los climas y en la zona urbana la arquitectura colonial evoca la identidad histórica antioqueña.

En los años 90 el territorio se ve gravemente afectado por el conflicto armado, dejando altos índices de muertes y desapariciones, en este escenario las culturas urbanas, específicamente el Hip Hop surge como una forma de hacer resistencia desde el arte y la cultura, los jóvenes en sus canciones hacen referencia a la cotidianidad de la guerra, las desapariciones de sus personas cercanas y amadas, describen cómo es estar presos en sus propios hogares, el miedo, el dolor, entre otros impactos del conflicto.

El hip hop, generalmente, surge desde los grupos sociales marginados y vulnerables, como una forma de visibilizarse, de pronunciarse y ser escuchados, en forma de protesta; manifestaciones como la música y el graffiti han sido censurados por los poderes políticos y religiosos, por sus canciones e imágenes cargadas de realidad, cotidianidad y crítica social. Es decir, el mismo sistema los ha rechazado y apartado, porque mediante sus canciones generan conciencia y acciones de movilización y protestas.

El rap es el símbolo de la juventud revolucionaria de la periferia y un instrumento que “habla la verdad de frente”, o sea, que denuncia las desigualdades y las injusticias vividas por los negros y habitantes de los barrios periféricos. El rap es también una forma de “estremecer” y compartir las experiencias vividas. De este modo las experiencias individuales pasan a ser divididas y trabajadas con los otros integrantes de la banda y con el público, haciendo del rap una especie de terapia de grupo. A partir de la socialización de las experiencias individuales, crece también el sentimiento de pertenecer a un grupo, en el cual las experiencias individuales son vividas de forma idéntica por otros jóvenes del mismo medio social.²

En el Municipio de Sonsón se ha iniciado un proceso de inclusión de estas manifestaciones del arte, generando escenarios como la celebración del día internacional del Hip Hop en el mes de mayo, y entre nieblas festival en el mes de diciembre, un día en que los artistas se toman la tarima en la plaza principal y realizan sus presentaciones, se invitan artistas de otros lugares y dan a conocer su talento.

Sin embargo, a pesar de todo el trasfondo que tiene el hip hop, sigue estando estigmatizado, al ser relacionados con la delincuencia y la drogadicción, que si bien,

² Tomado de <https://www.radionica.rocks/noticias/el-hip-hop-en-colombia-una-breve-historia>

puede suceder, no es algo necesariamente relacionado al género, son generalizaciones que afectan directamente el arte hopper³.

Esto en cuanto al hip hop como música y espectáculo, pero hay un trasfondo que sobrepasa el show, como la capacidad del arte para transformar vidas y contribuir al desarrollo social y cultural de los territorios. Por esta razón un grupo de estudiantes del pre-grado en gestión cultural de la Universidad de Antioquia sede Sonsón, que actualmente cursan VIII semestre, han venido realizando durante su formación varios trabajos académicos frente a la cultura Hip Hop. Para el curso Antropología Cultural se realiza un video tipo documental llamado “Investigación Cultura Hip-Hop en Sonsón”⁴, en el cual se entrevista a varias personas, tanto pertenecientes a esta cultura como personas externas, a éstas se les hace una serie de preguntas que dan respuesta al qué, cómo, dónde, cuándo, quiénes y para qué de la cultura Hip Hop, en el contexto sonsoneño. Allí los jóvenes entrevistados se refieren al significado, la música y las diferentes disciplinas que componen la cultura, las condiciones actuales, los espacios, la estigmatización generalizada y otros asuntos acerca de la identidad que se genera en relación a estas expresiones artísticas emergentes.

En el curso Investigación II y III, se formula la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo influye la cultura Hip-Hop en los procesos de resocialización en jóvenes que estuvieron privados de su libertad en el municipio de Sonsón Antioquia? Se busca dar respuesta a ésta a través de la aplicación del método Estudio de Caso, en el cual un joven del municipio que estuvo recluso en el centro penitenciario nos contó su experiencia concibiendo el arte y la cultura como un medio para la transformación, la inclusión social y la superación de eventos traumáticos, para esto se utilizaron varias herramientas como la línea de tiempo, la video-palabra y la entrevista; de esta última herramienta se cita unas breves líneas que el entrevistado facilita en algunas preguntas realizadas, abordamos el tema con un primer interrogante de

³ Hopper: Referente a la cultura Hip Hop.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=ippCZfdtiCc>

¿Cómo la Cultura Hip- Hop ha aportado en su proceso de resocialización? (Para lo cual contestó)

estando allá encerrado, yo plasmaba lo que sentía, era como una forma de desahogarme, y ahora que estoy afuera, por medio de las canciones quiero sensibilizar sobre el infierno que es eso allá.

¿cómo esta cultura juvenil puede aportar o no a su vida?

“después de haber salido del centro penitenciario de Sonsón, mi vida personal cambió un 40%, pero seguí con la música, con mi cultura hip-hop, la cual ayudó mucho para así yo lograr mis metas, por medio del hip hop, mis pensamientos son positivos y así, en mis canciones he dejado un mensaje, a las viejas y nuevas generaciones”.⁵ (Entrevista, 2015)

Para el curso Herramientas y Técnicas de Gestión Cultural I, se realiza un trabajo de diagnóstico con los artistas Hoppers del municipio, agrupándolos para aplicar diferentes técnicas de recolección de información, luego de esto se analizan los datos obtenidos y se genera como producto un documento en el cual se expresan las problemáticas de los grupos en el municipio, y se hacen recomendaciones para las mismas desde la perspectiva de la Gestión Cultural. Concluyendo que el desarrollo cultural desde la producción de artes y desde el mismo proceso educativo del Hip-Hop, debe garantizar la integridad de los sujetos a partir de la creación, participación, innovación y establecimiento de identidad; y que así se les permita a los jóvenes identificarse y colaborar con sus pares, que si bien lo hacen para diferenciarse de otras culturas o géneros, inclusive de los adultos, estar inmersos en el campo público del arte los convierte en agentes activos de la sociedad, en personas con la capacidad de transformar realidades y construir tejido social a través de sus mismas preferencias y concepciones de vida; siendo necesario realizar mayor articulación entre ellos, para mejorar así sus procesos artísticos y fortaleciendo el colectivo Hopper y su incidencia en el territorio.

⁵ Fragmento de diario de campo 1, curso de investigación II pregrado en gestión cultural sonson.

Durante el presente año, en el mes de mayo, los estudiantes se vinculan a la celebración del día internacional de la cultura Hip Hop, en el cual se realiza un evento en la sede de la Universidad, compuesto por algunas ponencias, una jornada de siembra de árboles, realización de talleres interactivos y finalizó con un concierto; para esta ocasión se contó con la presencia de artistas y líderes sociales de la ciudad de Medellín, generando un intercambio de experiencias significativas para resaltar el aporte social y cultural de los artistas Hopper en los territorios.

Por lo anterior, la ponencia se enfocará en los siguientes ejes temáticos:

1. Hip hop como proceso de transformación social:

Este eje temático se viene desarrollando desde el inicio del texto. El arte es un potente y efectivo medio para la transformación, a través de éste se pueden realizar procesos que incidan en diferentes esferas del ámbito social y cultural, como la formación, la cohesión social, la conciencia ambiental, la memoria colectiva, la identidad, y en el contexto de post-conflicto generar procesos de paz y reconciliación.

Las experiencias traumáticas de las personas y comunidades genera que el tejido social se vea afectado, como es el caso de las experiencias de guerra a propósito del tema del pos conflicto; tejer nuevamente las relaciones sociales requiere gran despliegue pedagógico y sensibilizativo, por lo cual el arte se convierte en una herramienta de gran importancia a través de la cual es posible llegar a las personas con temáticas crudas de una manera digerible, que les permita llevar a la conciencia aquello que queremos transmitir; generando la comprensión de una realidad que se transforma día a día. Lo anterior exige también pensar la cultura de una manera dinámica y cambiante, no estática, es decir, es necesario reflexionar los retos culturales que surgen de una sociedad que fluye y una cultura que se transforma.

Tal es el caso del movimiento hip hop, que se proyecta cada vez más en los territorios, y ha superado una lucha por su visibilización, el paso de los estigmatizados a ser parte reconocida y respetada de la sociedad. Los jóvenes

se interesan en los movimientos juveniles, como el hip hop, por la variedad de ofertas que genera, es decir, cantar (rappear), pintar (graffiti), danzar (break dance), lo cual permite que las personas afines a este género o movimiento se unan para un fin en común, que no es más que el disfrute y proyección del arte, de sus gustos. Además, teniendo en cuenta que todo lo anterior, no se efectúa sin razón alguna, es decir, no es el arte por el arte, es el arte para qué, pues bien, el hip hop como medio para generar conciencia sobre problemáticas sociales, actuales y pasadas, propiciar reflexiones acerca de temáticas que afectan, positiva o negativamente a las personas, protestar cuando no se está de acuerdo con algo, movilizar las conciencias, posibilitar un escenario de crítica social, entre otras. La inclusión de jóvenes en estos movimientos posibilita que haya una buena utilización del tiempo libre, a través de la esta vinculación al arte los jóvenes se alejan de todos los vicios que pueden encontrar en las esquinas, pues se mantienen enfocados en su pasión y dedican su tiempo a crecer como artistas.

2. El trabajo en red y su importancia en los procesos socio-culturales

Para la intervención social y cultural en los territorios, es necesario tejer alianzas que permitan el conocimiento del contexto y la potencialización de los mismos, a partir de la vinculación de los diferentes líderes sociales, la participación de la comunidad, la institucionalidad, grupos organizados, conformando redes y escenarios que promuevan el desarrollo con, desde y para las comunidades, garantizando el bienestar y la convivencia.

Pero a pesar de ello, es usual encontrar que cada institución, sea desde el ámbito público o el privado, guía sus esfuerzos en sus propias líneas e intereses, repartiendo los esfuerzos en el campo cultural de manera independiente, lo cual genera que el impacto no sea de gran magnitud y que los esfuerzos se deban multiplicar. Por lo anterior, en el campo cultural y cualquier otro, se recomienda el trabajo en red, es decir, que cada institución vinculada, en este caso, al quehacer cultural en todas sus esferas: artística, educativa, patrimonial, de

memoria, etc., va a aportar desde sus propias capacidades para alcanzar un fin en común, en este caso la realización de proyectos y procesos que contribuyan al desarrollo sociocultural de los territorios.

No se debe olvidar que cada institución tiene a su favor contactos, conocimientos específicos, recurso humano, materiales, espacios, entre otros elementos que se pueden aportar para el funcionamiento adecuado de un proceso; esa es una de las grandes ventajas del trabajo en red, que no siempre el aporte que realice la institución debe referirse a una contribución económica, sino desde la capacidad de la misma.

Así pues, para un proyecto cultural se pueden unir las instituciones que se desempeñan en el campo educativo, artístico y cultural, permitiendo que el impacto sea más amplio en el territorio, y que el proyecto se vea enriquecido temáticamente y prácticamente de todas las variables de la cultura.

Referencias

Aguilar, A. (25 de mayo de 2017). *El hip hop en Colombia (una breve historia)*.

Obtenido de Radiónica: <https://www.radionica.rocks/noticias/el-hip-hop-en-colombia-una-breve-historia>

Betancur, H. (25 de Mayo de 2015). (A. F. Piedrahita, G. Ocampo Cogua, & E. Guarán Valencia, Entrevistadores)

Cultura Hip Hop. (25 de mayo de 2017). Obtenido de Danza Ballet: <https://www.danzaballet.com/cultura-hip-hop/>