

La vida en Ciudad Bolívar vista desde la Cultura Urbana del Hip Hop

Fernando Infante Arias¹

Resumen

La ponencia está enmarcada en los procesos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB, Bogotá Colombia. Desde la maestría en investigación de estudios artísticos y culturales, proceso el cual se plantea exponer temáticas referentes a manifestaciones urbanas culturales, para este caso la del Hip Hop dentro de contexto local, Zona 19, Ciudad Bolívar Bogotá Colombia.

Se pretende realizar un proceso de investigación involucrando Epistemologías que posibiliten tener diferentes concepciones acerca de la mediación que hay en las prácticas artísticas populares urbanas el Hip Hop, en relación con las experiencias de vida de las personas que habitan estos lugares Ciudad Bolívar, y están inmersas en estas prácticas culturales. Posibilitando así un análisis reflexivo, crítico, constructivo de conceptos, experiencias, sentires, percepciones, complejidades y pedagogías. Teniendo como punto de partida, una experiencia personal para este caso la del investigador que será contrastada con otras experiencias individuales y colectivas, para ser analizadas y lograr avanzar en la comprensión y entendimiento de este fenómeno cultural presente actualmente a nivel global.

Dentro de estas temáticas surgen varios cuestionamientos centrados en la siguiente pregunta como parte de la investigación: **¿Cómo se viven las**

---

¹ Universidad Francisco José de Caldas Facultad de Artes ASAB Saltinfer@hotmail.com

narrativas del Hip Hop, como experiencia vital en Ciudad Bolívar? La cual será el centro de indagación para develar información que permita generar respuestas, o talvez muchos más cuestionamientos y análisis de conceptos relacionados con los temas mencionados.

Este proyecto de investigación además abordara temáticas en relación con loscuerposexpresivos, por medio del Hip Hop, con una mirada reflexiva, crítica sobre esta cultura de masas, desde las categorías colonial y de colonial, en diálogo con autores que aporten al entendimiento, análisis, comprensión y relación que se puedan suscitar durante un estudio tras disciplinar que aborden lo estilos de vidas que las personas que han asumido esta cultura en medio de su contexto sociocultural.

Actualmente el proyecto de investigación se está encaminando en construir rutas metodológicas de trabajo que permitan recopilar información de los procesos que se vienen desarrollando a nivel local, referentes a los temas de investigación la vida, el Hip Hop, (cultura urbana) El Bboying, (cultura de bailarines de break dance)El Mc (cantante de Rap) Dj (encargado de la música en el Hip Hop), Grafiti, (expresión gráfica del Hip Hop).Partiendo desde el contexto de Ciudad Bolívar, reconociendo estas mismas dinámicas en otros contextos, dondelas temáticas mencionadas se organizaran de forma sistemática en articulación con un estudio de las diferentes condiciones humanas, que caracterizan este tipo de expresiones y poblaciones, que tienen relación con el proceso de investigación.

El proceso de investigación trabajará una metodología de acción participativa, donde la experiencia del investigador permita involucrarse en los procesos que se pretenden investigar junto con experiencias similares a este contexto, para responder los cuestionamientos planteados mediante este estudio compartido de experiencias de manera escrita, performática y didáctica, experiencia que se pretende sea también la forma de comunicar y compartir por medio de la ponencia a realizar dentro del I E n c u e n t r o C u e r p o, Educación y Sociedad “Debates en torno al cuerpo”, en la Mesa de Trabajo “Cuerpo y artes escénicas/performativas”. Donde expondrán las siguientes temáticas.

Temáticas

- Localidad 19, Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá Colombia.
- Narrativas construcción de sujetos los Raperos/as, B Boy/Bgirl, Grafitteso/as y DJ'S.

- El HIP HOP como práctica de culturas urbanas: prácticas de resistencia/cultura de masas.
- Culturas emergentes en relación con la Colonialidad/Decoloniedad.
- Las intersensibles desde las experiencias de vida que acunan las prácticas del Hip Hop en Ciudad Bolívar.
- Las narrativas desde la danza urbana.
- Cuerpos Expresivos por medio de la Cultura Hip Hop.

Introducción

Para el inicio de la ponencia se realizará una narrativarapeando, acerca de la vida del expositor donde el relato estará acompañado de un ritmo, el cual será el inicio de la exposición para amenizar los temas que se pretende dar a conocer y darán una perspectiva acerca de la intención del proceso de investigación, la que será una articulación entre un diálogo académico junto con una performance extraída del ámbito urbano, a través de una expresión cultural llamada Hip Hop.

Takaataka y contraataka

La música como vía de expresión y de articulación, junto con la literatura en un proceso de resiliencia.

En Las comunidades que habitan Ciudad Bolívar, donde la cultura del Hip Hop resuena en sus calles. Surgen personajes como Taka quienes se van sumergiendo en esta cultura y van aprendiendo a leer su realidad y preguntándose qué es lo que pasa a su alrededor. El cómo habitante de este sector al sur de la Ciudad de Bogotá fue entendiendo como funcionaba su contexto característico por situaciones de exclusión segregación, estigmatización, violencia y problemáticas sociales un reflejo de lo que es el país, polarizados por hegemónicas de poder, manipulación y control del poder, donde se conviven en medio de complejidad sociales, culturales y humanas, es el epicentro de la indagación, donde también se construye comunidad, expresada en este caso para Taka mediante un tema musical de Rap, género afín con este tipo de narrativas y denuncias que se caracteriza por abordar este tipo de temáticas. Taka Toma un proceso reflexivo, pasando a la reelaboración de la memoria, la lírica de la canción como elemento de expresión y de sanación.

Desde esa historia monumental que nos brindan los libros de historia y desde los esfuerzos de las comunidades por ser reconocidos como iguales ante

un sistema injusto, me situó en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, como un acto reflexivo de situaciones de violencia vividas para re significar el valor de la vida. Más en este tiempo que vivimos el proceso de paz en nuestro país Colombia de una guerra que ha permeado nuestras vidas y contextos.

El Hip Hop se convirtió en una herramienta cultural de transformación permanente mediante, una mirada de la realidad desde la resiliencia y agencia miento como elementos transformadores y re-edificadores de la realidad. más en la guerra en Colombia fenómeno complejo donde se encuentran diversas perspectivas, distintos lugares y subjetividades, resultado de un sistema económico político y social, que de una u otra forma nos alcanza en los contextos locales una memoria histórica en la cual surgen nuevas manifestaciones de asumir situaciones de las cuales no se quiere hacer parte por el contrario resignificar la historia, la vida en nuestras propias realidades.

En medio de estas circunstancias, realidades, acciones, sentires, expresiones están nuestros cuerpos que adquieren hegemonías y cánones sociales culturales e históricos, que los hacen adquirir sus formas, posturas tendencias y movimientos sumados a la sicología contextual en la que se desarrolla en este caso donde exploramos con cuerpos participativos en lo urbano, por medio del HIP HOP, en medio de lo complejo que es vivir y crecer en una ciudad como Bogotá más en sectores populares.

Somos cuerpos en movimiento, en constante transformación que asumen ser artistas populares trabajadores, que se construyen con sus contextos con sus realidades permeadas de dolores modernos o enfermedades psicológicas modernas la más evidente el control que ejercen sobre nosotros, por medio del poder del sistema que instaura un arte totalitario de la cual hacemos parte, del cual indagamos por medio del conocimiento consiente y análisis de esas mismas realidades en las que estamos inmersos. De allí se propone la experiencia de Taka baila y cantada. Para expresar su vida se enuncia, como sujeto por medio del HIP HOP en Ciudad Bolivar.

Soy Taka

(Coro)

TakaAtaka y Contraka con liricas de fuego Esencia de mi pueblo.

Guerrero urbano soy de las calles andariego, del guetto vengo undergroud bolívar city represento..... (2)

I

Sangre campesina corre por mis venas esencia de mi corazón, legado indígena **amor**, por la tierra que me vio **nacer**, identidad que se niega a desaparecer, por más que las leyes del mercado la modernidad, me vendan me impongan una identidad de extranjero, no olvido que soy del pueblo, en latino américa, Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar, yo nací crecí, **y vivo aquí** Bailando break, desde niño la inspiración HIP HOP, Fluyeron en mí, desde entonces soy un artista, undergroud. del getto, guerrero, certero hábil con la mente y el lapicero, recilente a la vida, Fuerte asumiendo cada día, reflexionando analizando, meditando en la verdad, para no llegar a convertirme en un egoísta más, que destruye, que contamina, **que asesina** cual sistema capitalista **racista, fascista, imperialista**, que domina esta nación, cual babilonia en decadencia en plena destrucción.

por eso medicentaka a el que ataka y contrataka con taka con lyricas de fuego esencia de mi pueblo.....(Coro) (1)

II

Liberta, dignidad, son la esencia de mi ser, no celebro independencia no tendría por qué hacerlo, pues acá donde yo vivo al igual que en el pasado, se sigue sometiendo abusando del **poder**, en medio de la miseria se reprime la diferencia, promoviendo un sistema, que es supuesto desarrollo, que es sinónimo de violencia, muerte y destrucción, para la población más humilde de esta mi nación **,donde se vive domesticado, condicionado, manipulado, preso, dominado de un sistema incoherente demente, que controla prensa radio, televisión y cualquier farsa llamada medios de comunicación**, que solo muestra lo conveniente a tiranos, dementes llamados presidentes, que a su vez los controla la banca mundial.

Por eso mi mensaje es revolucionario directamente desde el getto a favor del pueblo y su emancipación construyendo comunidad, arte, libertad, expresión, exaltación, acción inspiración de mi universo de poesía creación denominado HIP HOPundergroud, **4 elementos dando fe, esperanza y alegría**,

para mi gente oprimida rap del getto, rap, caletto, rap consciente, rap antifascista, originario de las calles del bolívar, de la zona uno punto nueve 1.9 represento you abran pista la suprema somos los **medios, no nos podrán callar, aqui la esquina es la que habla, kirius 19, centro de arte integral, CAI UPJ unión popular juvenil, saltimbreaking mi familia represento you los sueños del pueblo nunca los podrán parar, por eso soy taka.**

2 Coro taka a taka ...

Este es el tema principal de la puesta en escena

Taka es un reflejo de estas experiencias por medio de una práctica urbana popular la cual le permite transitar por distintos espacios de la ciudad, permitiéndole leer la realidad transitada produciendo narrativas del sentir, realizando actividades de ese sentir por medio de la danza la música y la expresión que surgen en un contexto como la localidad 19 ciudad bolívar estigmatizada, violentada, sometida al poder y a las condiciones que le imponen pero que es hogar de muchas personas humildes, rebeldes al mismo sistema en búsqueda permanente de resignificar la vida en este caso por medio del HIP HOP en el contexto de Ciudad Bolívar.

Breve declaración del lugar de enunciación en construcción como punto de partida del investigador-creador

Mi lugar de enunciación tiene como epicentro mi experiencia como bailarín de Break Dance en la localidad 19, Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá Colombia, contexto a investigar, reflexionar, describir, indagar y analizar introspectivamente. Siendo habitante de la localidad desde niño, mi búsqueda investigativa está enmarcada en develar temáticas acerca de la vida vista desde las prácticas Culturales del HIP HOP en Ciudad Bolívar: *“Taka-taka y contrataka con liricas de fuego esencia de mi pueblo, guerrero urbano soy de las calles andariego del gueto vengo undergruond bolívar city represento”* es el coro de un tema que vengo elaborando. Recoge las narrativas con que oriento mi caminar por Ciudad Bolívar, rapeando, haciendo HIP HOP y resignificado la vida en medio de esos transitares.

La pregunta sobre el papel que cumplen esas narrativas en mi experiencia, fue surgiendo al articular mi práctica cultural en el HIP HOP y mis estudios académicos. Ya en mi tesis de pregrado me cuestionaba acerca de la

historia del HIP HOP en Ciudad Bolívar lo que me permitió abrir un camino conceptual y metodológico acerca del tema. Otros compañeros, también han vivido el HIP HOP como experiencia de vida. ¿Cómo son las narrativas de los Raperos/as, B Boy/Bgirl, Graffiti/as y DJ'S? todos ellos habitantes como yo de la localidad.

El HIP HOP es una manifestación cultural de gran impacto en las vidas de muchas personas de barrios populares similares a Ciudad Bolívar. Tiene sus orígenes en zonas marginales y se expandió como fenómeno de masas por todo el mundo. ¿Resistencia o cultura de masas? ¿colonialidad o decolonialidad? Se trata de entender estas expresiones culturales partiendo del ámbito local, pero tendiendo una mirada crítica y decolonial.

Campos problemáticos indagados en el proyecto

El HIP HOP como práctica de culturas urbanas: prácticas de resistencia/cultura de masas.

Culturas emergentes en relación con la coloneidad/decoloniedad.

Las intersensibles desde las experiencias de vida que acunan las practicas del HIP HOP en Ciudad Bolívar.

Las narrativas como construcción de sujeto desde la danza urbana.

Pregunta de la investigación creación

¿Cómo se viven las narrativas del HIP HOP como experiencia vital en Ciudad Bolívar?

Objetivo general

Contrastar mi propia práctica y el sentido que le he dado a esa experiencia, con los sentidos que le otorgan a dicha experiencia otros practicantes del HIP HOP en ciudad bolívar.

Objetivos específicos

-Contextualizar la práctica del Break Dance como cultura de masas desde los años 90 hasta el presente.

-Levantar por medio de rap, graffiti o músicas manipuladas por dj, las narrativas vitales mías y de algunos compañeros con quienes hemos coincidido en la práctica de la cultura HIP HOP en Ciudad Bolívar desde años 90 hasta el presente.

-Cartografiar las trayectorias vitales que subyacen a dichas narrativas.

-Develar cómo se viven esas narrativas desde el sentido y la forma que toman los movimientos al bailar o batallar en el cypher².

Campo reflexivo de autores, experiencias, teorías y saberes que sustentan el proyecto

La teoría de la colonialidad y decoloniedad (Miñolo, Nelson Maldonado, Quijano, Stuart Hall, Katherin Walsh, Mario Armando Cardona Valencia Cardona 2013), la construcción de sujeto (Michel Foucault), las narrativas como indagación de la experiencia (Jimeno, Varela, 2016), intersensibilidades (2006) (Castillo, notas de clase 2do sem 2015), la antropología de la danza (García María Teresa, 2016) y fenomenología de la danza (Sheet Johnstone), los estudios de la prosaica (Mandoki, 2007) y la retórica (Carruthers, 2013), mi experiencia vital y las de mis compañeros en el HIP HOP, los saberes del “crew” (comunidad de la práctica en el HIP HOP) sobre las maneras transmitir las prácticas del HIP HOP, y otros.

Ruta metodológica

La ruta metodológica para elaborar este proyecto es la investigación acción para dar respuesta a las preguntas planteadas en el proceso. Este conocimiento será construido en comunidad mediante observaciones etnográfica y autoetnográfica, entre otros. Las etapas previstas en el proceso son las siguientes:

1. Me propongo recoger los videos emblemáticos que nutrieron mis prácticas y las de mis compañeros en los años 90 y contextualizarlos a partir de la indagación teórica que se viene haciendo del HIP HOP como cultura de masas y los autores, temas y reflexiones que vengo elaborando en mi tránsito en la maestría.

2. Buscaré recoger mis narrativas y las de compañeros que tomaron rumbos diversos y con quienes compartimos en algún momento el crew con notas de campo, entrevistas, narrativas, registro audiovisual y fotográfico, entre otros.

3. Buscaré recoger en los dispositivos en los que se materializa la experiencia del HIP HOP (rap, graffiti o músicas manipuladas por dj) las narrativas vitales mías y de unos compañeros con quienes hemos coincidido en la práctica de la cultura HIP HOP en Ciudad Bolívar desde años 90 hasta el presente.

---

² Cypher es el círculo de personas donde se baila y donde la energía fluye.

4. Esas narrativas serán cartografiadas ubicando tiempo, espacios, sentidos para develar las trayectorias vitales que a ellas subyacen.

5. **¿Cómo se viven esas narrativas en la danza?** ¿Qué sentido y forma toman en los movimientos al bailar o batallar en el cypher³? Me valdré de recursos metodológicos de las intersensibilidades (Castillo y Mandoki) y de la retórica, más exactamente el ductus (García, Carruthers) para analizar la experiencia danzada.

Este trabajo investigativo se realizará durante el segundo semestre del año 2016 y todo el año 2017 en mi localidad, entre mi círculo de compañeros y con recursos a gestionar en el CIDC de la UD. Todo ello en el marco de mi tránsito por la Maestría de Estudios Artísticos y Culturales de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resultados esperados del orden reflexivo teórico, artístico, social u otros

Se espera aportar con la investigación a la comprensión crítica de los procesos culturales de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Los resultados del proceso investigativo se materializarán en un escrito-puesta en escena que dé cuenta de manera crítica y de colonial de la experiencia. Se socializará en diversas comunidades: locales, nacionales e internacionales.

Además, se pretende generar trabajo en red investigativo articulando la investigación con trabajos relacionados en el ámbito nacional e internacional (Trabajo de investigación en la Plata Argentina con el grupo de investigación de la Dra. Ana Sabrina Mora sobre el HIP HOP en espacios públicos).

Conclusión

La ponencia dará su cierre con una puesta en escena de la danza urbana Break Dance para por medio del cuerpo, reflejar todas las narrativas expuestas, reflejando las experiencias de vida, los sentires, la energía y el dinamismo por medio del ritmo y la practica dancística del Break Dance elemento del HIP HOP el cual es más descriptivo al observarlo en su propia acción. Enunciaría la posibilidad que tenemos las personas de darle forma al pasado, de construirlo a posteriori, no quedarse en la evidencia de enfoque positivista sino de darle otra visión recoger unos aspectos y descartar otros.

---

³ Cypher es el círculo de personas donde se baila y donde la energía fluye.

Interpretar y reconstruir nuestras prácticas expresivas de forma maleable o plástica relacionado con el arte y la construcción de nuestros propios conceptos y concepciones de mundo.

La participación mediante la ponencia en la Mesa de Trabajo “Cuerpo y artes escénicas/performativas”, será expresada desde la experiencia académica, pedagógica, de vidae investigativa que vengo desarrollando, haciendo de este un trabajo permanente de campo, en procesos de autoformación, educación, estudio del cuerpo, desde mis propias practicas contextuales, para ser articuladas con un taller a realizar dentro del evento el cual enmarca la ponencia.

El interés de participar nace tras fortalecer los lazos interinstitucionales en el gremio de las artes, así como generar aproximaciones a la sistematización de diversas experiencias dancísticas-escénicas-performativas, plásticas y prácticas culturales fuera y dentro del país. La generación de nuevos interrogantes en la legitimación y deconstrucción de paradigmas y la integración de las artes en productos multidisciplinares e trasdisciplinares aterrizados a las problemáticas y discursos de nuestros contextos.

Diálogo sesión de preguntas

Se realizará un diálogo con el público participante de la ponencia donde se socializarán preguntas o comentarios que surjan acerca de las temáticas expuestas.